

Maestría en Arte y Cultura Visual
Facultad de Artes
2023

Nombre del Seminario:

Estudios de performance.
Desarrollo y contribución de los estudios de performance a la crítica de las
prácticas corporales y discursivas.

Profesora a cargo Mag. Mariana Percovich
Profesora Adjunta Gdo 3 Karen De Los Santos

Optativa: segundo semestre

Unidades

1. **Genealogía de los Estudios de Performance** (miércoles 2 de agosto de 10 a 13hs)
2. **Performance y Performatividad** dos conceptos y sus correlatos en prácticas corporales y discursivas (miércoles 9 de agosto de 10 a 13hs)
3. **Performance y arte:** site specific, artes visuales, danza y teatralidades liminales
miércoles 16 y 23 de agosto de 10 a 13hs)
4. **Unidad Práctica:** Contribución desde las miradas disciplinares: ejemplos y dispositivos. Estudio y propuestas performativas/performáticas, sobre el tema del agua con el contexto y punto de partida de la crisis hídrica en el Uruguay contemporáneo.

Año lectivo : 2023

Carga horaria y créditos: 4 créditos

(15 hs presenciales para presentación del curso y línea teórica/ 10 horas trabajo en territorio para práctica y tutorías)

Agosto cuatro clases presenciales/ septiembre tutorías virtual y presencial

Fundamentación y objetivos

El seminario brinda herramientas político conceptuales para la clarificación de la genealogía de los estudios de performance y sus prácticas, en función de comprender su historicidad y tomar posición (tanto en el marco teórico como en las prácticas performáticas que se desarrollen) de su uso como categoría de análisis. En la medida que arte, política, ciencias sociales y tecnología se han apropiado de la idea de la performance, parece necesario estudiarla en tanto campo de acción y (re) presentación en la que lo teatral, las artes visuales, lo político y lo social, están íntimamente ligados. Los cuerpos como campo de resistencia, la diferencia entre performance y performatividad, las prácticas y la performatividad de la asamblea según el análisis de Judith Butler, los *objetos desobedientes* (Flood y Grindon) se estudiarán en el seminario, así como se trabajarán ejemplos de prácticas corporales artísticas y sus prácticas discursivas en territorios urbanos.

El seminario pretende aportar capacidad de análisis y crítica de las performances, imágenes, acciones, representaciones audiovisuales y prácticas de corporización contemporáneas, así como estimula , por parte de los/las estudiantes el poder poner en relación los materiales performáticos, audiovisuales y las fuentes teóricas para su discusión. Se pretende una toma de posición dentro de los estudios de performance fundamentada hacia ejemplos concretos de prácticas corporales y discursivas. La propuesta pedagógica apuesta a “poner en el cuerpo” los conceptos teóricos trabajados hacia la última unidad que funcionará como preparación de la evaluación del seminario.

Línea temática: En muchas propuestas artísticas contemporáneas, junto con otros elementos naturales, el agua está presente no sólo como metáfora, sino como realidad actual.

Como consecuencia del estudio de sus diversos estados físicos y efectos dinámicos, el agua surge como materia, apoyo, medio de inmersión, fuerza motriz susceptible de ser controlada, estancada, canalizada y almacenada. Teniendo como objetivo las propiedades físicas del agua o su transformación, entra en juego una dimensión ecológica: más exactamente, en propuestas con el fin de recuperar y reutilizar el agua. Cuando se refieren al potencial metafórico del agua como un

*elemento móvil, vivo y fluido, la incidencia del enfoque puede implicar (o no) una dimensión política..*¹

Se propone: investigar y definir línea de trabajo performático, dimensión del abordaje del agua como temática que vertebre las propuestas prácticas, proyectar y realizar con tutoría docente las performances.

Los trabajos finales prácticos se realizarán en espacios a definir con los/las estudiantes y se complementarán con un trabajo escrito e individual con un sobre la experiencia realizada, fundamentación y referencias teóricas o artísticas (imágenes, dibujos, esquemas y referencias) que se vinculen con las performances.

Unidad 1. Genealogía de los Estudios de Performance

La primera unidad recorre las diversas genealogías vinculadas a los estudios de performance desde sus múltiples abordajes: artes visuales, artes escénicas, ciencias sociales, feminismo, ecología, estudios subalternos poscoloniales, así como sus metodologías, tensiones, campos de análisis y cruces. Se trata de poner en perspectiva histórica asuntos vinculados a representación/corporización; imagen/performance; cuerpo, discurso y performatividad, entre otros conceptos.

Se planteará un abordaje personal de las/los estudiantes desde sus campos de interés.

Bibliografía Unidad 1:

Braidotti, Rosi, *Lo Posthumano*, Gedisa, 2015.

Butler, Judith, *Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea*. Ed. Paidós. 2017

Taylor, Diana, y Marcela A. Fuentes (edits.), *Estudios avanzados de performance*, México: FCE, Instituto Hemisférico de Performance y Política, Tisch School of the Arts, New York University, 2011,. Disponible:

http://www.celarg.org/int/archivos/taylor_estudios_avanzados_de_performance.pdf

Taylor, Diana y Steuernagel, Marcos *¿Qué son los estudios de performance?* Duke University Press, 2015. Disponible:

<http://scalar.usc.edu/nehvectors/wips/table-of-contents-esp>

(miércoles 2 de agosto 3hs)

¹ Ribeiro C. A. *Los Libros de la Catarata*, Madrid. 2016

Unidad 2: Performance y Performatividad dos conceptos y sus prácticas corporales y discursivas. Prácticas ecoartísticas: la performance y el agua

Estudio de las prácticas de corporización en relación a la teoría y al arte contemporáneo con el agua como tema. Como contexto y luego de la crisis distópica de un virus planetario, se propone investigar en las performatividades que la situación ambiental hídrica del Uruguay “natural” provoca y cómo dialoga con dicho tema en el campo de las artes performáticas del siglo XXI, así como la performatividad de las prácticas artísticas y ecoartísticas en el espacio público, sean o no ficcionales. Para ello analizaremos investigaciones, performances, material audiovisual, para discutir sobre las estrategias de construcción de identidades. El abordaje de los conceptos en dupla: performance/performatividad, especialmente pretende profundizar sobre las tensiones y debates en las aportaciones ecológicas, activistas y los estudios de performance. Primera aproximación personal al tema del agua del/la estudiante.

(Miércoles 9 de agosto 3hs)

Bibliografía Unidad 2:

Obligatoria

Taylor, Diana (2020) *Presente, la política de la presencia*, Universidad Alberto Hurtado, Chile.

Taylor, Diana (2014) *El archivo y el repertorio. El cuerpo y la memoria cultural en las Américas* Universidad Alberto Hurtado, Chile.

Conceição, C. A. R. (2016). Las aguas en el Arte Contemporáneo. *Lecturas del Agua*, 110-120. Disponible: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5683893>

Demos, T. J. (2020). *Descolonizar la naturaleza: arte contemporáneo y políticas de la ecología* (Vol. 38). Ediciones Akal. (Disponible en *Scribd*)

Sarale, ML (2022). La lucha por el agua en Mendoza. Una lectura desde la performance. *Artilugio* , (8), 59-75. Disponible en:

[Dialnet-LaLuchaPorElAguaEnMendozaUnaLecturaDesdeLaPerforma-8857888.pdf](https://dialnet-LaLuchaPorElAguaEnMendozaUnaLecturaDesdeLaPerforma-8857888.pdf)

Dieguez, Ileana, *Escenarios liminales (teatralidades, performances y política)*. Buenos Aires: Atuel, 2007;

https://guayacan.uninorte.edu.co/publicaciones/falda_huitaca/edicion1/uno/piedras.pdf

Complementaria

Preciado, P. B. "Museo, basura urbana y pornografía". Disponible en:

https://monoskop.org/images/5/55/Preciado_Beatriz_2008_Museo_basura_urbana_y_pornografia.pdf

Unidad 3: Performance y arte: *site specific*, artes visuales, danza y teatralidades liminales

A partir de ejemplos de prácticas artísticas vinculadas a las artes escénicas y las artes visuales, se propone desplegar los abordajes "liminares" entre disciplinas. En esta unidad el/la estudiante/ se centrará en aquellas prácticas artísticas, que más allá de su adscripción a activismos, desplieguen aportes a las prácticas corporales artísticas específicas en soportes presenciales o virtuales. Vinculando los estudios de otros seminarios de la Maestría en los que se trabaja sobre el territorio y el urbanismo y la cultura visual, el género y abordando los despliegues performativos que el agua puede generar se propone en la unidad detectar prácticas liminales y performatividades existentes y presentarlo en clase.

Especialmente se invita a la reflexión [que implican los nuevos compromisos artísticos con la ecología], en los que se corre el riesgo de renunciar a la complejidad en la (re) presentación. Responder a la urgencia real del cambio climático o la actual crisis del agua en la región no significa, por tanto, abandonar la mirada académica y la sutileza estética.

(miércoles 16 y 23 de agosto 3 hs c/u)

Bibliografía Unidad 3:

Fischer, Ericka - La estética de lo performativo, Abada Editores, Madrid, (2004) Disponible en:

<https://es.scribd.com/doc/116725239/Fischer-Ericka-La-estetica-de-lo-performativo-Completo>

Sobre la relación **activismo y complejidad estética** se sugiere revisar Gavin Grindon, «Art and Activism», Art Monthly (febrero de 2010), pp. 9-12. Sobre alternativas activistas creativas, véase Flood y Grindon, Disobedient Objects. (2014). Introduction. En: Flood, C. y Grindon, G. (eds.). Disobedient Objects. London: V&A Publishing, pp. 6-25.

Unidad 4: Contribución desde las miradas disciplinares: ejemplos y dispositivos.**Unidad práctica.**

Unidad que trabajará sobre el proyecto de evaluación del seminario de cada estudiante: se propone a los/las estudiantes la realización de un trabajo que conecte y amplíe (con nuevas lecturas y ejemplos) las aportaciones realizadas. Desde el seminario se trabajará en grupos de discusión sobre el proyecto a partir de las entregas que se solicitarán.

Cada estudiante podrá generar un proyecto y presentación de acción performática con su respectiva fundamentación de acuerdo al programa. El punto de partida será el agua en el contexto del Uruguay contemporáneo. El punto de llegada será definido por las/los participantes del seminario en cualquiera de los lenguajes y perspectivas analizadas.

(miércoles 30 de agosto 3hs presencial/ virtual, prácticas, salidas de campo y tutorías individuales setiembre)

Mail: [mariana.percovich@artes,udelar.uy](mailto:mariana.percovich@artes.udelar.uy)