

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Métodos de Investigación

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
La investigación es una habilidad necesaria no sólo para todo aquél que emprende un programa de posgrado, sino para quien desea indagar en algún campo de conocimiento. A fin de llevar a cabo una investigación es necesario recuperar la capacidad de asombro, la curiosidad y el compromiso de contribuir a un campo de estudio. El siguiente paso es familiarizarse con los distintos métodos y técnicas existentes para llevar a cabo una investigación, desde el planteamiento del problema, pasando por el trabajo de campo y archivo, hasta culminar con la elaboración de un ensayo académico o una tesis. ¿Desde dónde crea un investigador de lo escénico?; ¿desde dónde investiga un creador escénico? Aunque los medios sean diversos, la respuesta es la misma: desde el fenómeno de la cultura en la que se inscriben las manifestaciones escénicas. De ahí que sea indispensable que los estudiantes de la Maestría en Artes Escénicas reconozcan el contexto específico de su objeto de estudio, sus posibilidades y manifestaciones, así como las herramientas metodológicas, conceptualizaciones teóricas y plataformas epistemológicas cuya aplicación ha cobrado vigencia según el momento cultural de la producción y recepción de los artefactos artísticos y de sus características intrínsecas como manifestaciones diversas del ser del arte escénico. El presente curso examina tales herramientas y temáticas, las confronta con el interés particular del estudiante en torno a su perspectiva y objeto de indagación para encauzar sus inquietudes a fin de concretar un protocolo de investigación que sea el preámbulo claro y eficaz de la realización de su trabajo de tesis.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
El objetivo principal de Métodos de Investigación consiste en que el estudiante desarrolle la destreza en el uso de las herramientas necesarias para plantear y realizar un proyecto de investigación. Se fomenta un espíritu crítico, informado y responsabilizado de su quehacer como investigador en el ámbito de las artes escénicas que le permita la elaboración de un protocolo de investigación. Éste poseerá un planteamiento del problema y una delimitación del tema acorde con la originalidad, la viabilidad, la pertinencia y el rigor que precisa un trabajo de investigación a nivel de estudios de posgrado y cuya aportación, tanto en el ámbito de la temática como de la metodología, posea un valor significativo en el campo de la investigación de las artes escénicas.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1

El oficio de la investigación

Objetivos particulares

Acercamiento al oficio del investigador como constructor de conocimiento. Reconocer los objetos de conocimiento y/o creación propios del campo de las Artes Escénicas. Conocer las diversas aplicaciones y apropiaciones de metodologías de investigación sobre el fenómeno escénico durante su desarrollo como disciplina particular.

Temas

1. El quehacer del investigador: responsabilidad y ética.
2. La investigación cualitativa en las ciencias sociales y humanas.
3. Identificación del fenómeno escénico como objeto de estudio.
4. Integración de los saberes del arte escénico en diversas líneas de investigación.

UNIDAD 2

Objeto de estudio y pregunta inicial

Objetivos particulares

Problematizar y delimitar el objeto de estudio para el proyecto de investigación. Formular la pregunta inicial y los objetivos del proyecto. Reconocer el posicionamiento del investigador como sujeto reflexivo que dialoga con personas vivas y materiales de archivo para producir conocimiento. Vinculación de las inquietudes personales del investigador con las problemáticas de orden estético, social o epistemológico ponderando la viabilidad, pertinencia y relevancia de su realización.

Temas

1. Problematización del objeto de estudio y la subjetividad del investigador
2. Delimitación del tema y los objetivos de la investigación
3. La pregunta inicial
4. Justificación, viabilidad y pertinencia de la investigación

UNIDAD 3
El trabajo de archivo y estado de la cuestión
Objetivos particulares
Familiarizarse con el trabajo de archivo, identificar los diversos materiales y fuentes de información de los que se pueden derivar los datos para el proyecto. Relacionar las nociones de archivo y repertorio como campos para la investigación escénica. Realizar prácticas de campo en archivos regionales. Identificar las fuentes bibliográficas necesarias para construir el estado de la cuestión de la tesis.
Temas
1. De las preguntas a las fuentes 2. El archivo y el repertorio 3. Selección y organización de las lecturas 4. El estado de la cuestión (o estado del arte)

UNIDAD 4
El arte del cuestionario y la entrevista
Objetivos particulares
Familiarizarse con los diferentes métodos para obtener información de nuestros informantes: encuesta, cuestionario, entrevista.
Temas
1. La ética del entrevistador 2. Entrevistas exploratorias 3. Cuestionarios 4. Historias de vida y entrevistas a profundidad

UNIDAD 5
La sistematización del conocimiento
Objetivos particulares
Elección de las herramientas teóricas y metodológicas.
Temas
1. Perspectivas teóricas aplicables a la investigación de las artes escénicas 2. Elección del modelo de análisis 3. Estrategias de recolección y organización de datos

UNIDAD 6
El protocolo de investigación
Objetivos particulares
Organización de la propuesta de investigación mediante la elaboración del documento del Protocolo de Investigación.
Temas
1. Construcción del argumento

2. Anatomía de un protocolo
3. Planificación del documento final

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

Participación en debates de clase en torno a los diferentes contenidos.
Investigación en diversas fuentes acerca de los temas revisados en clase.
Lectura de materiales bibliográficos pertinentes.
Exposición de los diferentes temas y problematización de los contenidos.
Asesorías personalizadas con cada estudiante.

EQUIPO NECESARIO

- Pizarrón
- Proyector
- Equipo de cómputo
- Cuadernos de trabajo
- Antología
- Presentaciones en Power Point
- Libros

BIBLIOGRAFÍA

Baxter, Loraine., et. al. *Cómo se hace una investigación*. Barcelona: Gedisa, 2008.

Beger, Johh. *Modos de ver*. Trad. de Justo G. Beramendi. Barcelona, Gustavo Gili. 2007.

Bell, Judith. *Cómo hacer tu primer trabajo de investigación*. Barcelona: Gedisa, 2005.

Booth, Wayne C., et. al. *Cómo convertirse en un hábil investigador*. Barcelona: Gedisa, 2008.

Eco, Umberto. *Cómo se hace una tesis*. México: Gedisa, 1985.

Garza Mercado, Ario. *Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales y humanidades*. México: El Colegio de México, 2007.

Lloréns Báez, Luis y María Luisa Castro Murillo. *Didáctica de la investigación. Una propuesta formativa para el desarrollo de la creatividad y la inteligencia*. México: UABC y Porrúa, 2008.

Pavis, Patrice. *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona: Paidós, 2000.

Sampieri, Roberto., et. al. *Metodología de la investigación*. México: McGraw Hill, 2010.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)

Otros Materiales de Consulta:

EVALUACIÓN

SUMATIVA		
Forma de Evaluación	Concepto	Porcentaje
	Realización y comentario de lecturas	25%
	Presentación de avances en clase	25%
	Entrega del documento completo del protocolo de investigación	50%
	Total	100%

Programas de estudio
Área Básica

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES

Nombre del Curso

Expresiones Escénicas Contemporáneas

PRESENTACIÓN GENERAL

Justificación

El presente curso ofrece un panorama crítico sobre las principales expresiones escénicas surgidas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica a partir de fines del siglo XIX hasta la actualidad. Dicho panorama es necesario debido a que muchos estudiantes de la MAE provienen de carreras de ciencias humanas y sociales en las que no abordan la historia de las artes escénicas. Pero aún para aquellos que vienen de licenciaturas en artes, el presente curso les ayudará a ubicar las tendencias contemporáneas de teatro, danza y performance en relación con debates más amplios sobre teoría social y cultural.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Familiarizar al estudiante con las principales expresiones escénicas surgidas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica a partir de fines del siglo XIX hasta la actualidad. Conocer los debates que giran en torno a las artes escénicas y sus posibilidades estéticas, sociales, culturales y políticas. Relacionar los cambios de paradigmas estético-sociales del modernismo, el posmodernismo y la globalización, con transformaciones en el campo del teatro, la danza y el performance. Los estudiantes podrán aplicar las perspectivas teóricas trabajadas durante el curso en sus proyectos de investigación.

UNIDADES TEMÁTICAS

1. Modernismo y las vanguardias históricas

2. El teatro como herramienta de cambio social
3. Escenas poscoloniales y globales
4. Posmodernismo en la escena: escenas liminales y posdramáticas
5. Replantear la representación: irrupción de lo real y la estética relacional

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1

Modernismo y las vanguardias históricas

Objetivos particulares

El estudiante conocerá y analizará las principales tendencias de las llamadas “vanguardias históricas” en el marco del modernismo en sus dimensiones estéticas, ideológicas y políticas. Indagará las rupturas escénicas a partir de Alfred Jarry, pasando por los movimientos del dadá, el realismo ruso, el futurismo, el estridentismo, el surrealismo, y el constructivismo. Entenderá la manera como los experimentos escénicos de estos movimientos dieron inicio a la multi, inter y transdisciplina en las artes escénicas.

Temas

- I. 1. Modernismo y teoría de la vanguardia: antecedentes y postulados
- I. 2. Jarry y la patafísica teatral
- I. 3. Futurismo y estridentismo en la escena
- I. 4. Teatro dadá
- I. 5. Antonin Artaud

UNIDAD 2

El teatro como herramienta de cambio social

Objetivos particulares

El estudiante conocerá las propuestas de movimientos teatrales que buscaron incidir en el campo social y político de su tiempo. Se estudiarán ejemplos del teatro anarquista latinoamericano, el agit-prop de Erwin Piscator, el teatro épico de Bertolt Brecht y el teatro del oprimido de Augusto Boal, para llegar a ejemplos más actuales y así entender la forma como se ponen en escena problemáticas socio-políticas en diferentes épocas y lugares.

Temas

- II. 1. Teoría y práctica del teatro épico o dialéctico brechtiano
- II. 2. El teatro del oprimido de Augusto Boal y sus repercusiones en Latinoamérica

UNIDAD 3

Escenas poscoloniales y globales

Objetivos particulares

El estudiante conocerá la manera como las artes escénicas han respondido a tendencias de la globalización tanto cultural como económica. Comparará las propuestas de teatro intercultural identificadas por autores como Richard Schechner y Patrice Pavis en el trabajo de creadores como Peter Brook, Eugenio

Barba y Ariane Mnouchkine, así como las críticas a estos proyectos desde la perspectiva postcolonial de Rustom Bharucha. Investigará ejemplos más recientes de teatro y performance postglobal en la obra de Guillermo Gómez-Peña, Claudio Valdés Kuri (México), Ong Ken Sen (Singapur) y Amitev Gosh (India), entre otros.

Temas

- III. 1. Globalización y teoría postcolonial
- III. 2. Crítica postcolonial al teatro intercultural
- III. 3. Escenarios postglobales y altermundializadores

UNIDAD 4

Posmodernismo en la escena: escenas liminales y posdramáticas

Objetivos particulares

El estudiante conocerá los planteamientos del posmodernismo en relación a las transformaciones culturales ocurridas a partir de la década de 1970 y la emergencia del paradigma teórico postestructural. Relacionará esta información con las prácticas escénicas de, entre otros, Robert Wilson, Pina Baush, The Wooster Group, Richard Foreman, La Fura Dels Baus (España), Teatro da Vertigem (Brasil), y el grupo Yuyachkani (Perú), para así comprender y analizar las estéticas híbridas, liminales y posdramáticas que siguen teniendo gran impacto en la escena actual.

Temas

- IV. 1. Posmodernismo y postestructuralismo: premisas básicas
- IV. 2. Teatro posdramático y el giro performativo en las artes
- IV. 3. Dramaturgias de la imagen y teatralidades liminales

UNIDAD 5

Replantear la representación: irrupción de lo real y la estética relacional

Objetivos particulares

El estudiante analizará las maneras como el concepto de la representación ha sido replanteado mediante la llamada “irrupción de lo real” en el teatro y performance actual. Conocerá y criticará las propuestas de estética relacional y sus repercusiones en las nuevas maneras de involucrar a los espectadores en las artes escénicas en el trabajo de grupos como Mapa Teatro, Teatro Línea de Sombra y el trabajo de Roger Bernat, entre otros.

Temas

- V. 1. La representación y sus divergencias
- V. 2. Lo real en las prácticas escénicas actuales
- V. 3. Estética relacional
- V. 4. Nuevas formas de involucrar al público en escena

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

El estudiante:

Realiza las lecturas de la bibliografía básica y complementaria.

Realiza búsquedas bibliográficas.
Reflexiona de manera escrita y oral sobre sus hallazgos.
Elabora trabajos que demuestran su comprensión de las herramientas teóricas.
Presenta de forma escrita y oral los resultados de sus investigaciones.

EQUIPO NECESARIO

Equipo de cómputo, proyecciones, (cañón, pantalla).

BIBLIOGRAFÍA

- Alcázar, Josefina. 2011. *La cuarta dimensión del teatro. Tiempo, espacio y video en la escena moderna*. Segunda edición. México: CITRU-Conaculta.
- Artaud, Antonin. 1987 [1938]. *El teatro y su doble*. México: Editorial Hermes.
- Boal, Augusto. 1974. *Teatro del oprimido y otras poéticas políticas*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
- Brecht, Bertolt. 2004. *Escritos sobre teatro*. Barcelona: Alba Editorial.
- Bishop, Claire. 2012. *Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship*. Londres y Nueva York: Verso.
- Bourriaud, Nocolás. 2008. *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Burger, Peter. 1974. *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Ediciones Península.
- Derrida, Jacques. 1989. "El teatro de la crueldad y la clausura de la representación", en *La escritura y la diferencia*. Barcelona: Anthropos, pp. 318-342.
- Diéguez, Ileana. 2014. *Escenarios liminales. Teatralidad, performatividades, políticas*. Segunda edición. México: Paso de Gato.
- Fediuk, Elka. 2009. "Poéticas y políticas de la hibridación" en Domingo Adame (Coord.) *Actualidad de las Artes Escénicas, perspectiva Latinoamericana*. Xalapa: Facultad de Teatro, Universidad Veracruzana.
- Fischer-Lichte, Erika. 2011 [2004]. *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada Editores.
- Frischmann, Donald H. 1990. *El nuevo teatro popular en México*. México: INBA.
- _____. 2007. "Buscando el equilibrio. Teatro indígena en la conjunción de los milenios", en Carlos Montemayor y Donald Frishmann. *Words of the True People / Palabras de los Seres Verdaderos. Anthology of Contemporary Mexican Indigenous Writers*, Vol. III. Theater. Austin: University of Texas Press.
- García Lorca, Federico. 1998. *El público*. Clementa Millán, María, ed. México: Red Editorial Iberoamericana S.A.
- García-Canclini, Néstor. 1990. *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo.
- Gómez-Peña, Guillermo. 2006. *Bitácora del cruce: textos poéticos para accionar, ritos fronterizos, videografitis, y otras rolas y roles*. pp. 121-137. México: Fondo de Cultura Económica.
- González Gómez, Xesús, ed. 2004. *Teatro y surrealismo*. Galiza: Edicións Laiovento.
- Jameson, Fredric. 1991. *El posmodernismo, o la lógica cultural del capitalismo*

avanzado. Barcelona: Paidós.

Jarry, Alfred. 1980. *Ubu rey*. Barcelona: Editorial Bruguera.

Javier Mora, Francisco. 1999. *El ruido de las nueces, List Arzubide y el estridentismo mexicano*. Salamanca: Universidad de Alicante.

Jodorwosky, Alejandro. 1994. "Hacia un teatro 'Efímero pánico'", en revista *Máscara*, año 4, no. 17-18.

Lehmann, Hans-Thies. 2013 [1999]. *Teatro posdramático*. Madrid: CENDEAC-Paso de Gato.

Lyotard, Jean Francois. 1998. *La condición posmoderna. Informe sobre el saber*. Madrid: Cátedra.

Pavis, Patrice y Guy Rosa. 1994. *Tendencias interculturales y práctica escénica*. México: Grupo Editorial Gaceta.

Prieto Stambaugh, Antonio. 2007. "Performance y teatralidad liminal: hacia la represent-acción", *Investigación teatral*, No. 12, Universidad Veracruzana, Julio-Diciembre, pp. 21-33.

Proaño Gómez, Lola. 2013. *Teatro y estética comunitaria. Miradas desde la filosofía y la política*. Buenos Aires: Biblos.

Renzo Morteo, Gian y Simonis, Ippolito. 1971. *Teatro dada*. Barcelona: Barral Editores.

Rizk, Beatriz (2007) *Posmodrnismo y teatro en América Latina. Teorías y prácticas en el umbral del siglo xxi*. 2°ed. The State of Iberoamerican Studies Series/ Universidad Nacional mayor de San Marcos, Lima-Minnesota.

Rubio Zapata, Miguel. 2008. *El cuerpo ausente: performance política*. Lima, Perú: Grupo Cultural Yuyachkani.

Sánchez, José A. 1999. *Dramaturgias de la imagen*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Taylor, Diana y Marcela Fuentes (Sel.) 2011. *Estudios avanzados de performance*. México: Fondo de Cultura Económica.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)

Otros Materiales de Consulta:

DVDs y CD Roms de obras diversas. Revistas especializadas: *Investigación Teatral*, *Paso de Gato*, *La Tempestad*, *Conjunto*, etc.

EVALUACIÓN

SUMATIVA		
Forma de Evaluación	Concepto	Porcentaje
	Participación (asistencia, contribución a discusiones en clase, ejercicios):	20%
	Reflexiones (4 entregas):	30%
	Trabajo final:	50%
	Total	100%

Programas de estudio
Área Básica

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Fenomenología de la Escena

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Para el estudiante de la MAE es importante construir una idea de la escena en su complejidad a partir de la percepción y la experiencia vital desde la cual habrá de articular las coincidencias y contradicciones con otros modos de pensar la naturaleza escénica tanto estética como social. Esto es, reconocer la escena como un fenómeno vivo.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
El estudiante conocerá y comprenderá las propuestas teóricas sobre lo representacional y lo performativo.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS
--

UNIDAD 1
Fenomenología y escena
Objetivos particulares
Reflexionar en grupo sobre los conceptos “Fenomenología” y “Escena” para enmarcarlos dentro de los estudios del arte escénico.
Temas
1. Perspectiva filosófica 2. Perspectiva artística

UNIDAD 2
Teorías escénicas
Objetivos particulares
Conocerá diversas teorías sobre la escena
Temas
1. Hermenéutica y semiótica de la escena representacional 2. Hermenéutica y semiótica de la escena no-representacional 3. Perspectiva transdisciplinaria

UNIDAD 3
Teorías de la teatralidad
Objetivos particulares
El estudiante reflexionará sobre las nociones de teatralidad.
Temas
1. Teatralidad social 2. Teatralidad teatral 3. Teatralidad y espectacularidad 4. Las teatralidades y la cultura teatral

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

Las sesiones inician con círculos de diálogo donde cada participante comparte sus reflexiones sobre las lecturas, posteriormente el responsable del seminario coloca los ejes o aspectos de fondo para la reflexión y se genera un diálogo, un miembro del seminario lleva la relatoría y al final la presenta al grupo. En las sesiones se podrán introducir dinámicas de creatividad y sensibilización somática propuestas por cualquiera de los participantes.

EQUIPO NECESARIO

Proyector de imágenes, equipo de audio.

Equipo de cómputo, cañón, pantalla.

BIBLIOGRAFÍA

- Adame, Domingo, *Elogio del oxímoron. Introducción a las teorías de la teatralidad*, Universidad Veracruzana, Xalapa, 2005. "Teatralidad y cultura".
- Adame, Domingo (2009), *Conocimiento y representación: un re-aprendizaje hacia la transteatralidad*, Universidad Veracruzana, Xalapa, pp. 20-52.
- Adame, Domingo, "La reconceptualización del teatro más allá de los límites disciplinares" en *Investigación Teatral* núm. 1 nueva época enero-julio 2011.
- Alcántara José Ramón, *Textualidad. Textualidad y teatralidad en México*, Universidad Iberoamericana, México, 2003. Pp. 15-41.
- Barthes, Roland, "El Teatro de Baudelaire" en *Ensayos Críticos*, Seix Barral, Barcelona, 1983.
- De Marinis, Marco, *Comprender el teatro. Lineamientos para una nueva teatrología* (CapítuloVII), Galerna, Buenos Aires, 1998.
- Dubatti, Jorge, *"El teatro jeroglífico"*, Atuel, Buenos Aires, 2002.
- Evreinov, Nicolás (1956), *El teatro en la vida*, Ediciones Leviatán, Buenos Aires, 1956.
- Feral, Josette, "La teatralidad" en *Acerca de la teatralidad*, Nueva generación, Buenos Aires, 2003.
- Fischer-Lichte, Erika, *Estética de lo performativo*, ABADA Editores, Madrid 2011.
- Gadamer, Hans Georg, *Verdad y Método*, Sígueme, Salamanca, 1989.
- Morin, Edgar (2007), *Método VI. Ética*, Cátedra, Madrid. pp. 67-87 99-160
- Nicolescu, Basarab. "La idea de niveles de realidad y su relevancia para comprender a la no-Reducción y a la Persona", en Núñez, Cristina, et.al.

(comp.), *Transdisciplinariedad y Sostenibilidad. Encuentro con Basarab Nicolescu*, Universidad Veracruzana-Ediciones de La Nada A.C., Xalapa, 2011.

_____, (2009). *La Transdisciplinariedad, Manifiesto*, Multiversidad Mundo Real, Hermosillo.

Ojeda Figueroa, César (1998), *La presencia de lo ausente*, Cuatro Vientos, Santiago de Chile.

Villegas, Juan, *Para la comprensión del teatro como construcción visual* (Capítulo 2), Gestos, Irvine, 2000.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)

Otros Materiales de Consulta:

EVALUACIÓN

SUMATIVA		
Forma de Evaluación	Concepto	Porcentaje
	Investigación bibliográfica Reportes de lectura Elaboración de un ensayo final sobre las lecturas realizadas Participación en las discusiones.	25% cada uno
	Total	100%

Programas de estudio Área Básica

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES

Nombre del Curso

Análisis e Interpretación del Discurso

PRESENTACIÓN GENERAL

Justificación

Las artes escénicas están atravesadas por diversas dimensiones, su manera de hablar/expresar/crear significados converge con las artes vivas y el entramado de la “construcción social de la realidad” (Berger y Luckmann). La conjunción de sus lenguajes combina discursos verbales y no verbales, escritos y orales, kinestésicos y musicales. De manera introductoria, y sin pretender abordar la amplia gama de tipos y formas de discurso, el investigador/a en artes escénicas debe ser capaz de analizar discurso dramático desde el texto (punto de partida o resultado y concepciones sobre el mundo y el arte), las formas fijas y dinámicas de la escenificación y las relaciones con discursos

extra-estéticos. El curso ofrece un panorama teórico e induce a la aplicación inmediata utilizando el análisis de discurso o la forma dialógica de la hermenéutica.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Analizar el discurso escénico, las formas fijas y dinámicas de la escenificación y las relaciones con discursos extra-estéticos.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1

Concepto y teorías de discurso

Objetivos particulares

Que el estudiante distinga entre texto y discurso, así como entre análisis e interpretación como maneras de abordar discursos verbales y no verbales.

Temas

1. Concepto de discurso
2. Análisis lingüístico (semiótica y discurso)
3. Teorías sociales y de la comunicación
4. Hermenéutica como interpretación dialógica

UNIDAD 2

Análisis del discurso y especificidad del discurso artístico

Objetivos particulares

Que el estudiante aplique alguno de los modelos de análisis del discurso escénico en su investigación sobre distintos aspectos de la construcción escénica (libreto, montaje, escenografía, actuación).

Temas

1. Entre lo artístico y lo estético
2. El signo y el lenguaje artístico
3. Naturaleza del discurso como entramado de signos y no como simple alocución
4. Signo teatral y signo escénico
5. Espectacularidad vs. teatralidad
6. Formaciones y prácticas discursivas

UNIDAD 3

Análisis del texto dramático y de la partitura coreográfica

Objetivos particulares

El estudiante conocerá las distintas herramientas para el análisis de textos dramáticos en el teatro, así como para el análisis de cuerpos en movimiento en danza, performance y otras formas escénicas.

Temas

1. Análisis del texto dramático
2. Análisis del movimiento
3. Análisis de registros visuales: fotografías, videos, carteles, programas de mano, etc.

UNIDAD 4

Análisis de la recepción
Objetivos particulares
El estudiante conocerá las distintas herramientas para el análisis de la recepción en las artes escénicas, es decir, de cómo el público en general o espectadores en particular perciben, valoran e interpretan lo que ven en escena. Esto incluye el análisis de recepción en espectadores actuales y también de tiempos pasados.
Temas
1. Teorías de la recepción 2. Sociología del espectador 3. Análisis de reseñas y críticas

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Encuadre de las Artes Escénicas, exposición de motivos y metas, asesoría para la búsqueda de información en diversas fuentes, debate, exposición. Asignación de tareas para estudio independiente Organización de grupos Exposición con apoyo tecnológico variado Lectura comentada Diálogos simultáneos Plenaria Debates Trabajo individual y colectivo (técnicas grupales) Trabajos extra-clase (reportes de lectura) Acudir a las sesiones de clases, búsqueda de información en fuentes diversas, consulta en fuentes de información, lectura, síntesis e interpretación, exposición de temas asignados, discusiones grupales, planteamiento de metas a corto y largo plazo, realizar los trabajos asignados y entregarlos en la fecha establecida.

EQUIPO NECESARIO
Aula equipada con: pizarrón, computadora con proyector digital y conexión a Internet, retroproyector, pantalla.

BIBLIOGRAFÍA
ADORNO, Theodor W. (1992). <i>Teoría estética</i>, Madrid, Taurus, 1992 ALCÁNTARA, José Ramón (1993). "El drama como paradigma filosófico: reinterpretando a Aristóteles", en <i>Investigación Teatral, anuario de la AMIT</i>, núm. 1, 1993. pp. 7-20. ARISTÓTELES (1985). <i>La poética</i>, trad. y pról. de Juan David García Bacca, México, Editores Mexicanos Unidos, 1985. ASLAN, Odette (1979). <i>El actor en el siglo XX</i>, trad. de Joan Ginier, Barcelona, Gustavo Gili, 1979. BARTHES, Roland (1980) <i>Mitologías</i>, México, Siglo XXI. BERGER, Peter y Thomas Luckmann (1989). <i>La construcción social de la realidad</i>, Amorrortu, Buenos Aires. BERNARD, Michel (1980). <i>El cuerpo</i>. Barcelona, Paidós. BITONTE, María Elena (2005). "Las forma de recepción de una teoría de la recepción. La teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón", <i>Contemporánea</i>, Vol. 3, núm. 2, pp. 29-52.

- CARLSON, Marvin (1996). *Performance, a critical introduction*. Routledge, London & New York.
- DUBATTI, Jorge (2008) *Cartografía Teatral. Introducción al Teatro Comparado*. Atuel, Buenos Aires.
- (2009). *Concepciones de Teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*. Ediciones Colihue, Buenos Aires.
- FISCHER-LICHTE, Erika (1999). *Semiótica del teatro*. Arco/Libros, Madrid.
- FOUCAULT, Michel (1983) *El orden del discurso*.
- GARCÍA BARRIENTOS, José Luis, 2001. *Cómo comentar una obra de teatro*. Síntesis, Madrid.
- GEIROLA, Gustavo (2000). *Teatralidad y experiencia política en América Latina (1957- 77)*. Ediciones de Gestos; Colección Historia del Teatro 4. Irvine, California.
- GÓMEZ TARÍN, Francisco Javier (2010). *Análisis de textos audiovisuales. Significación y sentido*, Santander, Shangrila Textos Aparte.
- KARAM, Tanius (2005). *Una introducción al estudio del discurso y al análisis del discurso*, Global Media Journal Ed. Iberoamericana, Vol. 2, núm. 3, http://gmje.mty.itesm.mx/articulos3/articulo_5.html
- LABAN, R. (1987). *El dominio del movimiento*. Madrid, Fundamentos.
- LABAN, R. (1993). *Danza educativa moderna*. Barcelona, Paidós.
- LE BRETON, D. (2006). *Antropología del cuerpo y modernidad*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- LEPECKI, André (2009). *Agotar la danza. Performance y política del movimiento*. Trad. de Antonio Fernández Lera. Alcalá de Henares. Centro Coreográfico Galego/ Mercat de les Flors/ Universidad de Alcalá.
- MAUSS, Marcel (1971). "Técnicas y movimientos corporales" en *Sociología y Antropología*. Madrid, Tecnos.
- NAUGRETTE, Catherine (2004). *Estética del teatro*. Buenos Aires, Ediciones Artes del Sur.
- PAVIS, Patrice (2000). *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona: Paidós.
- TAYLOR, Diana y Marcela Fuentes (comps.) (2011). *Estudios avanzados de performance*. México, Fondo de Cultura Económica.
- TORTAJADA, Margarita (2011). *Danza y género*. México, INBA-Cenart.
- VAN DICK, Teun A (1978). *La ciencia del texto*, Barcelona, Paidós.
- (1990) *La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información*, Barcelona: Paidós.
- (1997). *Racismo y análisis crítico de los medios*, Barcelona, Paidós.
- (1998). *Estructuras y funciones del discurso*, 12ª ed. México, Siglo XXI.
- (1999). *Análisis crítico del discurso*, Anthropos.

EVALUACIÓN		
SUMATIVA		
Forma de	Concepto	Porcentaje

evaluación	Trabajo parcial Trabajo final Dos exposiciones orales Asistencia	25 35 30 (15 % cada una) 10
	Total	100

Programas de estudio
Área Básica

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Artes Escénicas en México

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Con este curso el estudiante comprenderá las formas e ideologías mediante las cuales se han construido las historias de las artes escénicas en México de modo que busque nuevos modelos o profundice en los ya existentes con la finalidad de contribuir al conocimiento con nuevos acercamientos.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
El estudiante analizará, en orden cronológico, las teorías y conceptos que han orientado la construcción de las historias de las artes escénicas en México, de manera que reflexione sobre las diversas perspectivas de su desarrollo, sus modelos, sus cambios y sus aportaciones.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS
--

UNIDAD 1
Sobre los conceptos "artes escénicas" e "historia general"
Objetivos particulares
El estudiante: Conoce y reflexiona sobre las diversas acepciones del concepto "artes escénicas" e "historia general". Conoce la producción de las historias generales del teatro, la danza, la ópera y los títeres y algunas de las historias regionales sobre algunos de los temas mencionados.
Temas
El "arte escénico" y "las artes escénicas". La "historia general", la "historia regional". Desarrollo del conocimiento histórico del teatro, los títeres, la danza y la ópera en México.

UNIDAD 2

Las historias generales del teatro de 1880 a 1950
Objetivos particulares
El estudiante conocerá los textos sobre historia general del teatro en México de Enrique de Olavarría y Ferrari, Marcelino Dávalos, Manuel Mañón y Rodolfo Usigli, y analizará y reflexionará sobre las ideas para la composición de dichos textos, las relaciones entre ellos y la idea del teatro y las artes escénicas que proponen.
Temas
La construcción de la idea de la historia del teatro en México. La reseña y la crónica. La compilación de datos. De la observación de la representación teatral a la observación del texto dramático. La preeminencia de la dramaturgia.

UNIDAD 3
Las historias generales del teatro de 1950 a 2008
Objetivos particulares
El estudiante conocerá los textos sobre historia general del teatro en México de Antonio Magaña-Esquivel y Ruth Stanton Lamb, Yolanda Argudín, <i>Teatro mexicano. Historia y dramaturgia</i> y Berta Hiriart, y analizará y reflexionará sobre las ideas para la composición de dichos textos, las relaciones entre ellos y la idea del teatro y las artes escénicas que proponen.
Temas
La construcción de la historia del teatro en México, de lo individual a lo colectivo. La evolución de concepto "teatro".

UNIDAD 4
Las historias generales de los títeres
Objetivos particulares
El estudiante conocerá los textos sobre historia general del teatro para títeres en México de Juan José Barreiro y Marcela Guijosa; y Sonia Iglesias Cabrera y Guillermo Murray Prisant y analizará y reflexionará sobre las ideas para la composición de dichos textos, las relaciones entre ellos y las historias generales del teatro en México.
Temas
Sobre la especificidad del teatro de títeres. Sobre la inclusión y el aislamiento de los títeres en las historias del teatro.

UNIDAD 5
Las historias regionales de las artes escénicas
Objetivos particulares
El estudiante realiza la búsqueda bibliográfica de documentos que estudien una o varias áreas de las artes escénicas a nivel regional o estatal y reflexiona sobre las ideas que orientan su perspectiva particular y el modo de su elaboración.
Temas
La construcción de las historias regionales o estatales. Teatro regional de Yucatán. Teatro de la frontera norte.

UNIDAD 6
Las historias generales de la danza y la ópera
Objetivos particulares
El estudiante conocerá los textos sobre historias generales de la danza y la ópera en México y analizará y reflexionará sobre las ideas para la composición de dichos textos y las historias generales del teatro en México.
Temas
La construcción de las historias de la danza y la ópera.

UNIDAD 7
Teatro, títeres, danza, ópera: periodos y temas específicos
Objetivos particulares
El estudiante realiza la búsqueda bibliográfica de documentos que estudien un periodo o un tema específico de la historia del teatro, los títeres, la danza o la ópera y reflexiona sobre ideas que orientan su perspectiva particular y el modo de su elaboración.
Temas
Sobre la idea de un teatro mexicano y su diversidad Desarrollo de las historias regionales

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
El docente hace presentaciones orales de los distintos temas y promueve la discusión, con los estudiantes, de los modelos revisados. El estudiante: Realiza las lecturas de la bibliografía básica y complementaria. Realiza búsquedas bibliográficas. Expone y discute oralmente el contenido de las lecturas. Realiza una síntesis e interpretación de los modelos revisados en el curso.

EQUIPO NECESARIO
Material bibliográfico, proyector de imágenes, equipo de audio.

BIBLIOGRAFÍA
Adame, Domingo (coordinador), Elka Fediuk y Octavio Rivera, "La crítica del teatro en México" en <i>Teorías y crítica del teatro en la perspectiva de la complejidad</i> , Facultad de Teatro - Universidad Veracruzana, Xalapa, 2008, pp. 83-136. Argudín, Yolanda, <i>Historia del teatro en México: Desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático de nuestros días</i> , Panorama Editorial, México, 1985. Barreiro, Juan José y Marcela Guijosa. <i>Títeres mexicanos: memoria y retrato de autómatas, fantoches y otros artistas ambulantes</i> . México: Syntex - Roche, 1997. Dallal, Alberto, <i>La danza en México. Primera parte: panorama crítico</i> , Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1986 [2a. ed., 1995]. Dallal, Alberto, <i>La danza en México. Tercera parte. La danza escénica popular 1877-1930</i> , Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995. Dávalos, Marcelino, <i>Monografía del teatro. Primera parte</i> , Editorial de la Dirección General de Educación Pública, México, 1917. Galicia, Rocío, Gabriel Yépez, <i>Casi muerte, casi vida: manifestaciones teatrales en la frontera norte de México</i> , Libros de Godot, México, 2011.

Hiriart, Berta, *El teatro mexicano en cinco actos*. Random House Mondadori - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2008.

Iglesias Cabrera, Sonia y Guillermo Murray Prisant. *Piel de papel, manos de palo. Historia de los títeres en México*. México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes - Espasa Calpe, 1995.

La ópera mexicana, 1805-2002, Centro de Estudios Universitarios Londres-Joaquín Porrúa, México, 2002.

Magaña-Esquivel, Antonio y Ruth Stanton Lamb, *Breve historia del teatro mexicano*, Ediciones De Andrea, México, 1958.

Mañón, Manuel, *Historia del Teatro Principal de México*, Editorial Cultura, México, 1932.

Muñoz, Fernando. *El teatro regional de Yucatán*. 2a. ed. Escenología, México, 2011.

Olavarría y Ferrari, Enrique de, *Reseña histórica del teatro en México, 1538-1911*, 6 vols., prólogo de Salvador Novo, 3ª. ed., Porrúa, México, 1961 [1ª. ed. 1880-1884; 2ª. ed. 1895].

Prieto Stambaugh, Antonio, Óscar Armando García, *Ofelia Zapata "Petrona": una vida dedicada al teatro regional*, Instituto de Cultura de Yucatán, Mérida, 2007.

Rivera Krakowska, Octavio, "Marcelino Dávalos: "estos mal perjeñados (sic) apuntes", *Tema y Variaciones de Literatura*. "A cien años del Ateneo de la Juventud", Semestre II, 2009, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, pp. 267-292.

Rivera Krakowska, Octavio, "«Artes escénicas»: atisbos al azar y diccionarios", *Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva latinoamericana*, ed. de Domingo Adame, Facultad de Teatro - Universidad Veracruzana, Xalapa, 2009, pp. 42-52.

Ruíz, Luis Bruno, *Breve historia de la danza en México*, Libro-Mex., México, 1956.

Teatro mexicano. Historia y dramaturgia. II. Teatro de evangelización en náhuatl, ed. de Armando Partida, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1992. [Incluye: *El juicio final*, *El sacrificio de Isaac*, *La destrucción de Jerusalén*, *Adoración de los reyes*, *Comedia de los reyes*, *Pasión del domingo de ramos* e *Invención de la santa cruz*].

Teatro mexicano. Historia y dramaturgia. XX. Teatro de revista (1904 - 1936), ed. de Pablo Dueñas y Jesús Flores y Escalante, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1995.

Tuyub Castillo, Gilma Rosaura. *El teatro regional yucateco*, Instituto de Cultura de Yucatán, Mérida, 2006.

Usigli, Rodolfo, *México en el teatro*, Mundial, México, 1932. También en: Usigli, Rodolfo, "México en el teatro" en *Teatro completo, IV. Escritos sobre la historia del teatro en México*, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, pp. 27-236 [Versión inconclusa con adiciones y correcciones del autor].

Usigli, Rodolfo, "Prólogo" ["Caminos del teatro en México"] a Francisco Monterde, *Bibliografía del teatro en México*, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1933, pp. v a lxxx. También en *Teatro completo, IV. Escritos sobre la historia del teatro en México*, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, pp. 237-268.

Von Wobeser, Gisela (ed.) *Historia de México*, Fondo de Cultura Económica, México, 2010.

Otros materiales de consulta:

Materiales audiovisuales

EVALUACIÓN

SUMATIVA

Forma de evaluación	Concepto	Porcentaje
	Reseña	25%
	Trabajo final	35%
	Tres exposiciones orales	30% (10 % cada una)
	Asistencia	10%
	Total	100%

Programas de estudio

Área Básica

UNIVERSIDAD VERACRUZANA Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES

Nombre del Curso

Poéticas Escénicas y Actorales

PRESENTACIÓN GENERAL

Justificación

En el estudio de las artes escénicas convergen distintas perspectivas teóricas desde los aspectos histórico, social, estético, filosófico, etc. La particularidad de estas artes está en que funcionan como “zona de experiencia”, por lo cual – además de ser comprendido en la categoría de reglas (procedimientos de producción, técnicas, espacio, formas, etc.) requiere de una mirada epistemológica que relacione las poéticas clásicas, las modernas con sus vanguardias y las que se caracterizan por la recuperación y la hibridación, con el conocimiento y la comunicación que conforman su sistema ambiente. Esta perspectiva induce al investigador de las artes escénicas a ejercer una hermenéutica compleja en el diálogo entre las formas y el sentido. El curso hace la revisión de las poéticas clásicas y modernas, incluidos los aportes de las vanguardias y sus ecos en las actuales poéticas híbridas (reciclaje, deconstrucción) con particular énfasis en la conexión entre la forma y el sentido, entre la regla y la subjetividad.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

El estudiante logra relacionar determinadas poéticas con su sistema ambiente (conocimiento y comunicación/sociedad). Profundiza el estudio sobre las principales poéticas teatrales y/o actorales clásicas y modernas, así como las distintas vertientes de las vanguardias históricas y la segunda vanguardia, y es capaz de relacionar sus elementos con las bases epistemológicas, iniciando una hermenéutica compleja.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Fenomenología de la producción escénica
Objetivos particulares
Analizar la producción escénica en la perspectiva de la complejidad
Temas
Teorías holísticas para el estudio de las artes vivas: Cognoscitivas, sociales y estéticas (Poética teatral)

UNIDAD 2
Poéticas clásicas
Objetivos particulares
Distinguir las poéticas escenocentristas y textocentristas, así como el entorno de cultura y sociedad en el proceso de la codificación del arte escénico (teatro).
Temas
Revisión general de poéticas de la producción escénica/actoral en La <i>Poética</i> de Aristóteles Comedia dell'arte Barroco español Teatro isabelino Teatro francés s. XVII y XVIII Teatro alemán s. XVIII y XIX

UNIDAD 3
Poéticas modernas
Objetivos particulares
Conocer las bases epistemológicas de las principales poéticas modernas relacionando la dramaturgia, la dirección escénica y la poética actoral.
Temas
Naturalista (Meiningen, Antoine, Stanislavski) Simbolista (Craig) Constructivista (Meyerhold) Social dialéctica (Piscator, Brecht) Sensitiva (recuperaciones del cuerpo) (Copeau, Decroux)

UNIDAD 4
Las vanguardias en las artes escénicas
Objetivos particulares
Reconocer los aportes de las vanguardias y sus fundamentos en:
Temas
Poéticas de la forma (Kantor) Poéticas de la subjetividad y el cuerpo (Grotowski) Poéticas de la interculturalidad (Barba)

Poéticas de la autenticidad (el no actor en escena)

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

Exposición del profesor, comentarios sobre las lecturas, exposiciones de temas específicos por alumnos, discusión abierta.

EQUIPO NECESARIO

Laptop, cañón, acceso a internet.

BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1

- Cacciari, Massimo y Massimo Dona (2008) *Arte, tragedia y técnica*, Prometeo, Buenos Aires.
- Dubatti, Jorge (2005) *El teatro sabe. La relación escena/conocimiento en once ensayos de teatro comparado*, Atuel, Buenos Aires.
- Dubatti, Jorge (2007) *Filosofía del teatro I: convivio, experiencia, subjetividad*, Atuel, Buenos Aires.
- Dubatti, Jorge (2008) *Cartografía teatral, Introducción al teatro Comparado*, Atuel, Buenos Aires.
- Dubatti, Jorge (2009) *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*, Colihue, Buenos Aires.
- Dubatti, Jorge (2010) *Filosofía del teatro II: cuerpo poético y función ontológica*, Atuel, Buenos Aires.
- Eco, Umberto (1990) *La definición del arte*, Roca, Barcelona.
- Fediuk, Elka (2010) "Teatro, conocimiento y comunicación", *Revista Teatro/CELCIT*, Núm. 37/38, pp. 144-166
http://www.celcit.org.ar/publicaciones/rtc_sum.php?cod=302008
- Foucault, Michel (1993), *Las palabras y las cosas*, Siglo Veintiuno, México.
- Foucault, Michel y Gilles Deleuze (1995) *Theatrum Philosophicum seguido de Repetición y diferencia*, Anagrama, Barcelona.
- Luhmann, Niklas (2005) *El arte de la sociedad*, Herder/UIA, México.
- Naurette, Catherine (2004) *Estética del teatro*, Ediciones Ares del Sur, Buenos Aires.

Unidad 2

- Bernhardt, Sara (1994) *El arte del teatro*, Parsifal, Barcelona.
- Cole, Toby/Krich Chinoy Helen (edit.) (1970) *Actors on Acting. The Theories, Techniques, and Practices of the World's Great Actors, Told in Their own Words*, CROWN Publishers, INC., New York.
- Duvignaud, Jean (1966) *El actor, Bosquejo de una sociología del comediante*, Taurus, Madrid.
- Leone d' Sommi (¿1556? / 1968) *Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche*, ed. Ferruccio Marotti.
- Nicoll, Alardyce (1963) *The World of Harlequin*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Oehrlein, Josef (1993) *El actor en el teatro español del Siglo de Oro*, Castalia,

Madrid.

Ramos Smith, Maya (1994) *El actor en el siglo XVIII, Entre el Coliseo y el Principal*, Escenología, México, D.F.

Rodriguez Cuadros, Evangelina (1998) *La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documentos*, Castalia, Madrid.

Sabattini, Nicola (1638) *Practica di fabricar scene e machine ne' teatri*, Ravenna, PierPietro de Paoli e Gio. Battista Giouannelli, Stampatori Camerali.

Lessing, Gotthold Ephraim (1997) *La dramaturgia de Hamburgo*, CNCA, México, pp.11-64 (Introducción de Paolo Chiarini)

Unidad 3

Abirached, Robert (1994) *La crisis del personaje el teatro moderno*, Asociación de Directores de Escena de España, Madrid.

Aslan, Odette (1979) *El actor en el siglo XX. Evolución de la técnica. Problema ético*, Gustavo Gili, S.A., Barcelona.

Brecht, Bertold (1976) *Escritos sobre teatro*, tomo 3, Nueva Visión, Buenos Aires.

Copeau, Jacques (2002) *Hay que rehacerlo todo. Escritos sobre el teatro*, Publicaciones de la ADE, Madrid.

Decroux Étienne (2000) *Palabras sobre un mimo*, Milagros/CNCA, México.

Hetmon, Robert H. (1972) *El método del Actor's Studio. Conversaciones con Lee Strasberg*. Fundamentos, Madrid. (Strasberg at the Actor's Studio, The Vicking Press, 1968)

Hirsch, Foster (1984) *A Method to Their Madness, The History of Actors Studio*, Da Capo Press. 367p.

Hornby, Richard (1995) *The end of acting, a radical view*, Applause Book, New York

Lecoq, Jacques (2007) *El cuerpo poético*, Alba, (3ª ed.), Barcelona.

Stanislavski, C. S. (1994) *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias*. Obras completas, Quetzal, Buenos Aires.

Stanislavski, Constantin (1977) *El trabajo del actor sobre su papel*, Obras completas. Quetzal, Buenos Aires.

Stanislavski, Constantin (1986), *Trabajos Teatrales, Correspondencia*, Obras completas, Quetzal, Buenos Aires.

Tolmacheva, Galina (2011) *Creadores del teatro moderno*, Escenología, México.

Unidad 4

Artaud, Antonin (1978) *El teatro y su doble*, Pocket Edhasa, Barcelona.

Artaud, Antonin (1992) *México y viaje al País de los Tarahumaras*. Fondo de Cultura Económica, México.

Craig, Gordon (1987) *El arte del teatro*, UNAM-Gaceta, México.

Derrida, Jacques (1989) "El teatro de la crueldad y la clausura de la representación", en *La escritura y la diferencia*, Trad. de Patricio Peñalver, Antropos, Barcelona. pp.318-343

Fediuk, Elka (2011) "Herencias y exilios" en Adame, Domingo (coord.) Jerzy Grotowski. Miradas desde Latinoamérica, Universidad Veracruzana, Xalapa, pp. 21-48.

Fediuk, Elka (2013) "El cuerpo de actor y Performer en las investigaciones de

- Jerzy Grotowski", en Dubatti (coord.) *La actuación teatral. Estudios y testimonios*. Pp. 125-160, Universidad Nacional de Sur, Argentina.
- Grotowski, Jerzy (1977) *Hacia un teatro pobre*, Siglo XXI, México.
- Grotowski, Jerzy (1991) "Técnica de la voz", *Máscara*, Año 2, Nos.4-5, México, pp.182-201.
- Grotowski, Jerzy (1993), "El Performer", *Máscara*, Nos.11-12, México, pp.78-81.(texto de 1987)
- Grotowski, Jerzy (1993), "Los ejercicios", *Máscara*, Nos.11-12, México, pp 27-38.
- Grotowski, Jerzy (1993), "Respuesta a Stanislavski", *Máscara*, Año 3, Nos.11-12, México, D.F.pp.18-26.
- Grotowski, Jerzy (1993) "Tu eres hijo de alguien", *Máscara*, Nos.11-12, México, pp 69-75.
- Kantor, Tadeusz (1987) *El teatro de la muerte*, Ediciones de la Flor, Buenos Aires.
- Marinis, Marco de (1987) *El nuevo teatro 1947-1970*, Paidós, Barcelona.
- Marinis, Marco de (1991) "Utopía del Living Theatre", *Máscara* No. 6, México, p 5-24.
- Meyerhold, Vsievolod (1998) (3° Ed.), *Textos teóricos*, Edición de Juan Antonio Hormigón, Publicaciones ADE, Madrid.
- Miklaszewski, Krzysztof (2001) *Encuentros con Tadeusz Kantor*, (Traducción, prólogo y notas Elka Fediuk), INBA-Conaculta, México.
- Reyes Palacios, Felipe (1991) *Artaud y Grotowski*, Gaceta, México
- Richards, Thomas (2005) *Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas*, Alba, (1°ed. en inglés, 1991), Barcelona.
- Schechner, Richard (1988) *El Teatro Ambientalista*, Árbol, México.
- Witkiewicz, Stanislaw Ignacy (1982), *La forma pura del teatro* (Introducción a la teoría de teoría de forma pura, 1920 y Precisiones sobre el problema de la forma pura en el teatro, 1921), Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Fediuk, Elka (2009) – "Poéticas y políticas de la hibridación" en Domingo Adame (Coord.) *Actualidad de las Artes Escénicas, perspectiva Latinoamericana*, Facultad de Teatro, Universidad Veracruzana, pp. 53-77. ISBN: 978-607-7605-27-0
- Fediuk, Elka (2009) "La representación y el cuerpo" en Celia del Palacio Montiel (coord.) *Los nuevos objetos culturales en Iberoamérica*, Universidad Veracruzana- Centro de Estudios sobre la Cultura y la Comunicación, Xalapa. ISBN: 978-607-7605-79-9
- Barba, Eugenio (1983) *Las islas flotantes*, UNAM, México.
- Barba, Eugenio/ Saverese Nicola (1988) *Anatomía del Actor*, Gaceta/UV, México.
- Pavis, Patrice /Rosa,Guy (introd.)(1994) *Tendencias interculturales y práctica escénica*, (Banu, Barba, Bejart, Bernard, Bogumil, Brook, Carlson, Corvin,Feral, Fischer-Lichte, Fo, Grotowski, Helbo, Kernander, Lavelli, Mnouchkine, Neuschafer, Niecht, Obregón, Pradier, Roubine, Schechner, Tasca, Vinaver, Vitez, Wilson) Col. Escenología, Edit. Gaceta, México.
- Zarrilli, Philip B. (1995), *Acting (Re)Considered*. Routledge London-New York.
- Sánchez, José A. (2011) *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, Paso de gato, México.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)

Fediuk, Elka (2010) "Teatro, conocimiento y comunicación", Revista Teatro/CELCIT, Núm. 37/38, pp. 144-166

http://www.celcit.org.ar/publicaciones/rtc_sum.php?cod=302008)

Kriúkova Helena S. (2005) "[Del Renacimiento al Barroco. El guardián del tiempo detenido: Inigo Jones](http://www.resad.es/acotaciones/acotaciones14/14helena.pdf)", Acotaciones Núm. Nº14. Ene.-JUN.

<http://www.resad.es/acotaciones/acotaciones14/14helena.pdf>

Howe, Elizabeth (1992). *The First English Actresses: Women and Drama, 1660-1700*. Cambridge University Press. ISBN 0-521-42210-8.

<http://revistas.ucm.es/fll/11339527/articulos/CFIT0000330487A.PDF>

Otros Materiales de Consulta:

EVALUACIÓN		
SUMATIVA		
Forma de Evaluación	Concepto	Porcentaje
	Puntualidad, participación en clase y otras actividades acordadas	15%
	entrega de tareas y presentaciones individuales o en grupo	25%
	trabajo final (ensayo) en tiempo, forma y con calidad académica*	60%
	Total	100%

Programas de estudio**Área Avanzada**

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES

Nombre del Curso
Creatividad y Procesos de Creación

PRESENTACIÓN GENERAL

Justificación
El curso enfoca el estudio de los procesos de creación/producción en las artes escénicas. La Poética Teatral (Dubatti), o de manera más amplia, las poéticas escénicas pueden conducir a una sistematización de las formas de trabajo, procedimientos, uso de recursos técnicos y tecnológicos, lo que arriba a las configuraciones, si bien diferentes, también consecuentes o recurrentes al analizar

los productos de un mismo creador o grupo. Asumimos que el artista (productor de objeto artístico) pone en juego su conocimiento (del mundo), las reglas de su oficio (técnica o técnicas conocidas) y la propia subjetividad que opera de modo consciente e inconsciente. El producto artístico es pues el resultado de esta configuración que hace presente la huella del artista (o artistas) en su obra. La pregunta se dirige por tanto hacia los procesos subjetivos (cognitivos, mentales y emocionales) y objetivos (fisicalidad, espacialidad, temporalidad, etc.), los cuales conforman las estrategias creativas que pueden mantener ciertas constantes, pero están en permanente actualización.

El curso propone una revisión de las principales teorías de la creatividad en las perspectivas estética, cognitivista y psicoanalítica, con el fin de estimular la observación/reflexión sobre los procesos de la creación escénica en su especificidad. El curso contempla un ejercicio práctico que incluye la realización de entrevista enfocada sobre los procesos de creación/producción, que será analizada (triangulada) con los datos recabados por otros medios, utilizando para su análisis/interpretación las teorías apropiadas al objeto de estudio y la perspectiva planteada.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Desarrollar la capacidad de análisis/interpretación en el estudio del “trabajo humano”, en las artes escénicas.

Aplicar las herramientas teóricas en un estudio de caso.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1

Creatividad: concepto y teorías

Objetivos particulares

Comprender la creatividad como una cualidad generadora de formas: innovación/alteración –lenguajes y sentido.

Temas

- a. Creatividad: concepto y teorías
- b. Aproximación filosófica y estética (Baumgarten, Kant, Hegel, Croce, Adorno, Eco, Burriaud)

UNIDAD 2

Perspectiva de la psicológica y el psicoanálisis

Objetivos particulares

Temas

- Psicología:
- i. Experimental:
 - ii. Teorías de inteligencia

- iii. Cognitivismo
- iv. Constructivismo
- Psicoanálisis
 - i. Freud
 - ii. Jung
 - iii. Terapia gestalt

UNIDAD 3

Procesos de creación/producción escénica

Objetivos particulares

Diseñar, aplicar y analizar/interpretar la entrevista a un/a creador/a escénico

Temas

- a. Recopilación y valoración de la información sobre el creador o grupo a estudiar:
- b. Diseño y aplicación de entrevista enfocada
- c. Análisis/interpretación con uso de la teoría.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

Exposición del profesor, comentarios sobre las lecturas, exposiciones de temas específicos por alumnos, presentación de avances, discusión abierta, asesoría personalizada.

EQUIPO NECESARIO

Laptop, bocinas con amplificador, cañón, pantalla.

BIBLIOGRAFÍA

Aproximación filosófica y estética

Biemel, Walter. 1962. "La estética de Hegel". *Convivium*: Núm.: 13-14. Text complet: PDF (Castellano)

www.raco.cat/index.php/convivium/article/viewFile/76231/990

Cordero Galera, Tránsito. "La Estética Kantiana" El pensamiento ilustrado en la literatura española. *Filología hispánica*.

www.ugr.es/~inveliteraria/PDF/Kant.pdf

Parret, Herman, "De Baumgarten a Kant....."

Quiroga, Malvina Rosa. "Intuición artística en Croce"

Eco Umberto - *La definición del arte*

Burriaud, Nicolas. "Estética-relacional"

Perspectiva Psicológica

Csikszentmihalyi, Mihály. "¿Dónde está la creatividad"

Csikszentmihalyi, Mihály. "Aprender a fluir"

Conde, Luis. 2012. "La personalidad creativa: un sistema complejo. Eduardo

Chillida y Mihaly Csikszentmihalyi".

Gardner, Howard. *Mentes creativas* (Introducción y una de las mentes creativas)

Marina J.A. *Teoría inteligencia creadora* (cap. 9)

García, Morales. "El impacto de la creatividad en la valoración artística"

Marina, José Antonio, *Teoría de la inteligencia creadora*, Cap. 9

Psicoanálisis

Vega García Luis y José Moya Santoyo. *Historia de la Psicología II*, pp.10-26.

Jung, Carl Gustav. *Arquetipos e inconsciente colectivo*, (Cap. I y II)

Geirola, Gustavo. "Aproximación lacaniana a la dramaturgia de actor: de la creación colectiva al teatro de la intensidad", *Telón de fondo*

Poulichet, Silvie Le, *El arte de vivir en peligro. Del desamparo a la creación*.

Geirola, Gustavo. *Ensayo teatral, actuación y puesta en escena*

Schneider, Daniel, *El psicoanalista y el artista*, pp. 363-375

Kesselman, Hernán y Eduardo Pavlovsky. *La multiplicación dramática*, Galerna, Buenos Aires.

Complementaria:

Arnheim, Rudolf, *Consideraciones sobre la educación artística*.

Bohm, D. / Peat, D., *Ciencia, orden y creatividad, Las raíces creativas de la ciencia y la vida*.

Bono, Edward de, *El pensamiento creativo*, El poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas.

Briggs, J. / F.D. Peat, *Espejo y reflejo: Del caos al orden* - Guía ilustrada de la teoría del caos y la ciencia de la totalidad, Gedisa, Barcelona.

Burriaud, Nicolas. Radicante (opcional)

Csikszentmihalyi, M. *Creatividad. El flujo y la psicología del descubrimiento y la invención*.

Dib, Emma, Rocío Galicia, *Una comedia a la antigua, bitácora de montaje*.

Gardner, Howard, *Inteligencias múltiples*.

Garduño, Carlos Alfonso, "Psicoanálisis freudiano y crítica del arte", Estudios 88, Vol. VII, ITAM.

Guilford y otros, *Creatividad y educación*, Paidós Educador.

Jung, Carl Gustav, *Simbología del espíritu*.

Landau, Erika, *El vivir creativo del cambio, Teoría y práctica de la creatividad*, Psicoterapia del proceso creativo - entrada en la espiral. Herder, Barcelona.

Martínez, Alegría, *Bitácora de El caballero de Olmedo*.

Pavlovski, Eduardo, *La ética del cuerpo*.

Rogers Carl/Freigerg H.J., *Libertad y creatividad en la educación*.

Vygotsky, Lev S., *La imaginación y el arte en la infancia*.

Díaz Curiel, Juan. 2013. "Proceso Creativo, Arte y Psicopatología". *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría* [En línea] Vol. 33, núm. 120: pp. 749-760. De <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265028725006>.
 Lehmann H.T. "El teatro posdramático una introducción". __ - hans-thies lehmann. traducción paula riva,
 Cordero Galera, Transito. "La Estética Kantiana" El pensamiento ilustrado en la literatura española. Filología hispánica. www.ugr.es/~inveliteraria/PDF/Kant.pdf

Otros Materiales de Consulta:

EVALUACIÓN

SUMATIVA		
Forma de Evaluación	Concepto	Porcentaje
	Puntualidad, participación en clase y otras actividades acordadas	15%
	Entrega de tareas y presentaciones individuales o en grupo	25%
	Trabajo final (ensayo) en tiempo, forma y con calidad académica	60%
	Total	100%

Programas de estudio

Área Avanzada

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
 Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES

Nombre del Curso
Teorías y Prácticas de la Performatividad

PRESENTACIÓN GENERAL

Justificación
La MAE tiene por objetivo formar investigadores del campo de las artes escénicas, que sepan además analizar fenómenos performativos presentes en las prácticas culturales de una sociedad dada. Este curso aportará al estudiante una visión amplia, apropiada para proponer nuevos enfoques analíticos sobre la performatividad tanto en las artes escénicas como en el campo social.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

El estudiante conocerá las diversas aplicaciones de los estudios del performance
--

al análisis de fenómenos escénicos vistos no como objetos, sino como procesos para la transmisión de memoria corporal, la resistencia política, la reinención de identidades, la legitimación del poder, y la desconstrucción de discursos, entre otras posibilidades. Se discutirá además el performance como arte de acción cuya práctica afirma identidades marginadas, deconstruye discursos hegemónicos y propicia una corporalidad politizada. Se ofrecen perspectivas de reflexión teórica interdisciplinaria que abran nuevas rutas de indagación para los proyectos de investigación.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1

Estudios del performance: conceptos y categorías de análisis

Objetivos particulares

Conocer los orígenes interdisciplinarios del campo de los estudios del performance; distinguir entre performance y performatividad y conocer los debates actuales sobre performance artístico y social. Debatir las nociones de archivo y repertorio en los campos artístico y social.

Temas

- I. 1. Estudios del performance en contexto: el poder de la actuación
- I. 2. Ontología del performance y lo performativo
- I. 3. Archivo y repertorio
- I. 4. El giro performativo en las artes contemporáneas

UNIDAD 2

Performatividad social y estudios de la ritualidad

Objetivos particulares

Conocer los planteamientos existentes desde la sociología cultural y la antropología, en particular los planteamientos de Víctor Turner y Michel de Certeau. Conocer y debatir los conceptos de drama social y liminalidad, así como las “artes de hacer” en la cotidianidad.

Temas

- II.1. De ritualidad y performance
- II.2. Victor Turner: Drama social, proceso ritual y lo liminal
- III.3. Michel de Certeau: artes de hacer y reapropiación del espacio social en la ciudad.

UNIDAD 3

Estéticas de la performatividad

Objetivos particulares

Se abordan en particular los planteamientos de Erika Fischer-Lichte sobre la estética de la performatividad, es decir, las tendencias actuales en las artes escénicas de trascender la representación y generar nuevas materialidades que afectan e involucran a los espectadores de diversas maneras. Se aborda el debate

actual en torno a las prácticas de la representación en escena y se discuten las teorías de los afectos en las artes.

Temas

- III. 1. Romper con la representación
- III. 2. Cuerpo, materialidad y corporización escénica
- III. 3. Estéticas relacionales
- III. 4. Afectividad: más allá del signo

UNIDAD 4

Puesta en escena del género y la sexualidad

Objetivos particulares

Conocer los planteamientos de los estudios de género y sexualidad, así como abordar las teorías sobre la identidad, la performatividad del género y los estudios *queer* en las artes escénicas.

Temas

- IV.1. Construcción / Deconstrucción de las identidades
- IV. 2. Género y sexualidad
- IV. 2. Performatividad del género
- IV. 3. La irrupción de lo *queer*

UNIDAD 5

Arte-acción y corporalidad política

Objetivos particulares

Conocer la historia del performance o arte acción a nivel internacional, discutir diversas propuestas de ejercer la corporalidad política con ejemplos concretos. Indagar y proponer maneras de vincular el acto creativo con el trabajo de investigación, de tal forma que sea posible ejercer un pensamiento corporizado.

Temas

- V. 1. El arte del cuerpo en acción
- V. 2. Performances disidentes
- V. 3. Yuyachkani y el cuerpo político
- V. 4. Pensamiento corporizado

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

El estudiante:

Realiza las lecturas de la bibliografía básica y complementaria.

Realiza búsquedas bibliográficas.

Reflexiona de manera escrita y oral sobre sus hallazgos.

Realiza ejercicios performativos para ejercer la corporización del conocimiento.

Elabora trabajos que demuestran su comprensión de las herramientas teóricas.

Presenta de forma escrita y oral los resultados de sus investigaciones.

EQUIPO NECESARIO

Equipo de cómputo, proyecciones, (cañón, pantalla).

BIBLIOGRAFÍA

- Aliaga, Juan Vicente. 2004. *Arte y cuestiones de género*. San Sebastián: Nerea
- Bourriaud, Nicolas (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, editora.
- Butler, Judith. 1998. "Actos performativos y constitución del género", *debate feminista* #18, pp. 296-314.
- De Certeau, Michel. 2000. "Introducción general" y "Capítulo VII. Andares de la ciudad". En: *La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer*, 1ª re. pp. XLI-LV. México: Universidad Iberoamericana/ITESO.
- Diéguez Caballero, Ileana. 2007. "Políticas del cuerpo (escenarios peruanos)". En: *Escenarios Liminales. Teatralidad, Performances y Política*, pp. 67-107. Buenos Aires: Editorial ATUEL.
- Fischer-Lichte, Erika. 2011. *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada Editores.
- Giménez, Gilberto. 2007. "Cultura e identidades". En: *Estudios sobre la cultura y las identidades sociales*. pp. 53-91. México: CONACULTA/ ITESO.
- Gómez Peña, Guillermo. 2006. "¿Quién es el Border Brujo?" y "La otra América". En: *Bitácora del cruce: textos poéticos para accionar, ritos fronterizos, videografitis, y otras rolas y roles*. pp. 121-137. México: Fondo de Cultura Económica.
- Lamas, Marta. 2002. *Cuerpo: diferencia sexual y género*. México: Taurus.
- Lozano, Rían. 2010. *Prácticas culturales a-normales. Un ensayo (alter)mundializador*. México: PUEG-UNAM.
- Prieto Stambaugh, Antonio. 2005. "Los estudios del performance: una propuesta de simulacro crítico". *Citru.doc. Cuadernos de investigación teatral*. México: CITRU-INBA.
- Taylor, Diana y Marcela Fuentes (comps.). 2011. *Estudios avanzados de performance*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Taylor, Diana. 2012. "Performance e historia". En: *Acciones de memoria: performance, historia y trauma*. Buenos Aires: Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores.
- _____. 2003. "Acts of Transfer". En: *The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas*, pp. 1-52. Durham: Duke University Press.
- Turner, Víctor. 2002. *Antropología del ritual*. México: INAH/ENAH.

Bibliografía complementaria

Perspectiva lingüística y antropológica

- Austin, J. L. 1990. *Cómo hacer cosas con palabras*, 3ª reimp. Barcelona: Paidós.
- Bauman, Richard. 1984. "The Nature of Performance" y "The emergent quality of performance". En: *Verbal Arts as Performance*, pp. 7-14. Illinois: Waveland Press.
- Goffman, Erving. 1979. *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos

Aires: Amorrortu.

_____. 1963. *Estigma: la identidad deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu.

Huizinga, Johan. 1986. *Homo Ludens: The Play Element in Culture*. Boston: Beacon Press.

Turner, Victor. 1988. *The Anthropology of Performance*. New York: The Performance Arts Journal Press.

_____. 1982. *From ritual to theatre. The human seriousness of play*. New York: Performing Arts Journal Publications.

Weisz, Gabriel. 1986. *El juego viviente: Indagación sobre las partes ocultas del objeto lúdico*. México. Siglo XXI.

“Performance Studies”

Carlson, Marvin. 1996. “The performance of culture”. En: *Performance: a Critical Introduction*, pp. 13-33. Nueva York y Londres: Routledge.

McKenzie, Jon. 2001. *Perform or Else. From Discipline to Performance*. Londres y Nueva York: Routledge.

Schechner, Richard. 2006. *Performance Studies: An Introduction*. Londres y Nueva York: Routledge.

_____. 2000. *Performance: Teoría y práctica interculturales*, pp. 107-191. Buenos Aires: Libros del Rojas.

_____. 1988. *Performance Theory*. New York: Routledge.

Taylor Diana y Juan Villegas, eds. 1994. *Negotiating Performance, Gender, Sexuality and Theatricality in Latin/o America*. Durham y Londres: Duke University Press.

Perspectiva de género

Bourdieu, Piere. 2010. *La dominación masculina*. 6ª ed. Barcelona: Anagrama.

Butler, Judith. 2000. *El género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós.

Gutiérrez, Laura G. 2010. *Performing Mexicanidad. Vendidas y Cabareteras on the Transnational Stage*. Austin: University of Texas Press.

Lourties, Marie. 1998. “Teatro e identidad: a guisa de prólogo a esta traducción”. *Debate feminista*, Año 9, Vol. 18, Oct. pp. 285-314.

Phelan, Peggy. 1993. *Unmarked. The Politics of Performance*. Nueva York y Londres: Routledge.

Preciado, Beatriz. 2009. “Género y performance: 3 episodios de un cybermanga feminista queer trans...”. *Debate feminista*, Año 20, Vol. 40, pp. 111-123.

Prieto Stambaugh, Antonio. 1996. “La actuación de la identidad a través del performance chicano gay”. *Debate feminista*, No. 13, pp. 285-315.

_____. 2009. “Cuerpos grotescos y performatividad queer”. *RED. Arte, cultura visual y género*, no. 0. En línea: http://revista-red.pueg.unam.mx/360/prieto_antonio.html

_____. 2006. “Identidades (trans)fronterizas: la puesta en escena postcolonial del género y la nación”. *Debate feminista*, año 17, vol. 33, pp. 154-165.

_____. 2005. “Sexualidades y política en las Américas: prólogo editorial”. e-

misférica 2.2. En línea:
http://hemisphericinstitute.org/journal/2_2/editorial_esp.html
 Schneider, Rebecca. 1997. *The Explicit Body in Performance*. Nueva York y Londres: Routledge.

Performance o arte acción

Gómez-Peña, Guillermo y Roberto Sifuentes. 2011. *Excercises for Rebel Artists: Radical Performance Pedagogy*. Londres y Nueva York: Routledge.
 López, Pancho (comp.). 2011. *Performagia*, vols. 1-7. México: Museo Universitario del Chopo / UNAM.
 Pawlowski, Tadeusz. 1994. "El performance". *Máscara* 17-18, pp. 54-75.
 Prieto, Antonio. 2007. "Performance y teatralidad liminal: hacia la *represent-acción*". *Investigación teatral*, No. 12, pp. 21-33.

Simulacro, espectacularidad y estudios postcoloniales

Debord, Guy. 1967. *La sociedad del espectáculo*. París: Champ Libre. Traducción en línea Archivo Situacionista Hispano 1998:
<http://www.sindominio.net/ash/espect0.htm>
 Bhabha, Homi K. 2007. *El lugar de la cultura*. 1ª re., Buenos Aires: Manantial, 2007.
 Baudrillard, Jean. 1993. *Cultura y simulacro*, 4ª ed. Barcelona: Kairós.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)

Otros Materiales de Consulta:

DVD y CD-Rom sobre performance y arte acción, autores varios.

EVALUACIÓN		
SUMATIVA		
Forma de Evaluación	Concepto	Porcentaje
	Participación (asistencia, contribución a discusiones en clase, ejercicios):	20%
	Reflexiones (4 entregas):	30%
	Trabajo final:	50%
	Total	100%

Programas de estudio
Proyecto de Investigación I a IV

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
 Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Proyecto de Investigación I

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Proyecto de Investigación I atiende el desarrollo del trabajo de tesis del estudiante, la asesoría es individual a cargo del director de tesis y el tutor. El alumno elabora y entrega el protocolo de su tesis. Este curso se apoya metodológicamente en el curso "Didáctica de la Investigación" y orienta específicamente al estudiante en el tema, propósitos y perspectivas de su tesis.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Definición del tema, propósitos, perspectivas, estructura del desarrollo y contenido de la tesis.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS
--

UNIDAD 1
Definición del tema, propósitos y perspectivas del estudio por realizar.
Objetivos particulares
Definición del tema, propósitos y perspectivas del estudio por realizar.
Temas
Opcionales

UNIDAD 2
Elaboración del desarrollo y contenido del estudio
Objetivos particulares
Estructuración del desarrollo y contenido de la tesis.
Temas
Opcionales

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Exposición de motivos y metas Exposiciones del alumno Búsqueda de fuentes de información Lectura, síntesis e interpretación Consulta en fuentes de información Discusión individual y en grupo

EQUIPO NECESARIO
Aula equipada con: pizarrón, mesas, sillas, escritorio con silla, computadora, diapositivas, CD, proyector digital [cañón] y. conexión a Internet, retroproyector, pantalla, plumones o gises y borrador, biblioteca con ejemplares de los textos señalados en la bibliografía.

BIBLIOGRAFÍA
Se proporcionará con base en los temas elegidos.

EVALUACIÓN		
SUMATIVA		
Forma de Evaluación	Concepto	Porcentaje
	Presentación por escrito de su avance de investigación. La que señale el docente	El que señale el docente
	Total	100

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Proyecto de Investigación II

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Proyecto de Investigación II atiende el desarrollo del trabajo de tesis del estudiante, la asesoría es individual a cargo del director de tesis y el tutor. El alumno elabora y entrega por escrito aproximadamente el 30 % del total de su tesis.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Avance de aproximadamente un 30 % del total de la tesis.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS
--

UNIDAD 1
Se acuerda entre el estudiante, el director de tesis y el tutor.
Objetivos particulares
Se acuerdan entre el estudiante, el director de tesis y el tutor.
Temas
Se acuerdan entre el estudiante, el director de tesis y el tutor.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Exposición de motivos y metas Exposiciones del alumno Búsqueda de fuentes de información Lectura, síntesis e interpretación Consulta en fuentes de información Discusión individual y en grupo

EQUIPO NECESARIO
Aula equipada con: pizarrón, mesas, sillas, escritorio con silla, computadora, diapositivas, CD, proyector digital [cañón] y. conexión a Internet, retroproyector, pantalla, plumones o gises y borrador, biblioteca con ejemplares de los textos señalados en la bibliografía.

BIBLIOGRAFÍA
Se proporcionará con base en los temas elegidos.

EVALUACIÓN		
SUMATIVA		
Forma de Evaluación	Concepto	Porcentaje
	Presentación por escrito de su avance de investigación. La que señale el docente	El que señale el docente
	Total	100

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Proyecto de Investigación III

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Proyecto de Investigación III atiende el desarrollo del trabajo de tesis del estudiante, la asesoría es individual a cargo del director de tesis y el tutor. El alumno elabora y entrega por escrito aproximadamente el 60 % del total de su tesis.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Avance de aproximadamente un 60 % del total de la tesis.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS
--

UNIDAD 1
Se acuerda entre el estudiante, el director de tesis y el tutor.
Objetivos particulares
Se acuerdan entre el estudiante, el director de tesis y el tutor.
Temas
Se acuerdan entre el estudiante, el director de tesis y el tutor.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS
Exposición de motivos y metas Exposiciones del alumno Búsqueda de fuentes de información Lectura, síntesis e interpretación Consulta en fuentes de información Discusión individual y en grupo

EQUIPO NECESARIO
Aula equipada con: pizarrón, mesas, sillas, escritorio con silla, computadora, diapositivas,

CD, proyector digital [cañón] y. conexión a Internet, retroproyector, pantalla, plumones o gises y borrador, biblioteca con ejemplares de los textos señalados en la bibliografía.

BIBLIOGRAFÍA

Se proporcionará con base en los temas elegidos.

EVALUACIÓN

SUMATIVA

Forma de Evaluación	Concepto	Porcentaje
	Presentación por escrito de su avance de investigación. La que señale el docente	El que señale el docente
	Total	100

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES

Nombre del Curso

Proyecto de Investigación IV

PRESENTACIÓN GENERAL

Justificación

Proyecto de Investigación IV atiende el desarrollo del trabajo de tesis del estudiante, la asesoría es individual a cargo del director de tesis y el tutor. El alumno elabora y entrega por escrito el 100 % de su tesis.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Avance del 100 % de la tesis.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1

Se acuerda entre el estudiante, el director de tesis y el tutor.

Objetivos particulares

Se acuerdan entre el estudiante, el director de tesis y el tutor.

Temas

Se acuerdan entre el estudiante, el director de tesis y el tutor.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

Exposición de motivos y metas
Exposiciones del alumno
Búsqueda de fuentes de información
Lectura, síntesis e interpretación
Consulta en fuentes de información
Discusión individual y en grupo

EQUIPO NECESARIO
Aula equipada con: pizarrón, mesas, sillas, escritorio con silla, computadora, diapositivas, CD, proyector digital [cañón] y. conexión a Internet, retroproyector, pantalla, plumones o gises y borrador, biblioteca con ejemplares de los textos señalados en la bibliografía.

BIBLIOGRAFÍA
Se proporcionará con base en los temas elegidos.

EVALUACIÓN		
SUMATIVA		
Forma de Evaluación	Concepto	Porcentaje
	Presentación por escrito de su avance de investigación. La que señale el docente	El que señale el docente
	Total	100

