

PROGRAMA DE CURSO

Nombre de la asignatura: Taller de performance	Ciclo: Primavera 2024
Profesor: José Guillermo Talavera Lucero, Santiago Sandoval Puc. Correo electrónico: jose.talavera@uimqroo.edu.mx santiago.sandoval@uimqroo.edu.mx	Clave: GYDA-208
Objetivo general: Este taller será un espacio de producción y reflexión, de acercamiento a expresiones y experimentación de las artes conceptuales. Cada participante podrá descubrir un propio proceso, considerando que cada sujeto produce a partir de sus propias experiencias, necesidades y búsquedas, con el fin de articular propuestas que desenlacen en acciones visuales. Objetivos específicos: Atender un proceso de creación de al menos una obra conceptual. Participar en un evento final mostrando la obra conceptual creada. Asistir a una charla con un especialista en Performance o artista conceptual.	Horas: 3 Créditos: 5
Antecedentes académicos: Contar con conocimientos en Historia del arte, sensibilidad estética, teoría de las artes.	
Articulación con otras experiencias formativas del mapa curricular (relación vertical y horizontal con otras asignaturas): Arte y cosmovisión en la cultura Maya y Teoría de las Artes II	
Competencias generales y específicas a desarrollar: Elabora y ejecuta acciones performativas a partir de la conceptualización de una idea.	
Contribución al perfil de egreso: Este taller permitirá a los estudiantes comprender y atender los diversos aspectos que implica un buen desempeño frente a un público. Atendiendo los componentes del lenguaje oral y no verbal, corporal, modulación de voz, énfasis en elementos claves, bases de comunicación efectiva, etc.	

Temario

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
Tema 1: Acercamiento al performance.			
Objetivo: Acercar a los alumnos a los conceptos de artes no objetuales y específicamente al lenguaje del performance.			
I	- Presentación de la Misión y Visión institucional y su relación con la materia y la carrera. Presentación del programa del curso.	Aplicación de evaluación	
	- Evaluación diagnóstica de conocimientos		
Ceremonia intercultural de apertura del Ciclo.			
II	Presentación de resultados de la evaluación diagnóstica y comentarios.	Exposición de resultados diagnósticos y propuestas de atención.	El performance, un acto subjetivo. Pancho López. www.p3rform4nc3.com
	¿Qué es el performance?	Exhibición de videos	
III	¿Cómo hacer un performance? ¿Para qué sirve el performance?	Se mostrarán fotos y diapositivas de performance y arte acción.	La performance como lenguaje Bartolomé Ferrando www.p3rform4nc3.com
	Interdisciplina: puntos de encuentro existentes entre el performance y otras disciplinas (teatro, danza, poesía, etc.)		

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
Tema 2: Las artes conceptuales			
Objetivo: Conocer las diferentes propuestas que han surgido en las artes conceptuales, algunos exponentes, obras y realización de algunas acciones públicas.			
IV	Las Artes conceptuales.	Debate artes conceptuales	Arte Contextual y la Performance Clemente Padín www.p3rform4nc3.com
	Instalación y ambientación.		
V	El cuerpo como soporte de la obra.	Análisis del texto	En los confines del cuerpo y de sus actos. Rodrigo Alonso www.p3rform4nc3.com
	Relación existente entre el cuerpo y el entorno.		
VI	Reconocimiento del propio cuerpo y del cuerpo del "otro".	Exhibición de video-documental	El Performance como herramienta terapéutica en pacientes psiquiátricos. Gustavo Alvarez Lugo www.p3rform4nc3.com
	Reconocimiento del cuerpo como herramienta.		
1ª. Observación de clase.			
VII	El cuerpo como emisor-receptor de mensajes.	Practica en salón de clase	La ontología de performance: representación sin reproducción Peggy Phelan www.p3rform4nc3.com
	Ejercicio de acción para evaluación.		
VIII	Primera evaluación Parcial Realización de una acción en espacio público.	Presentación pública.	
	Retroalimentación de la evaluación parcial		
Tema 3: El contexto y los elementos de la acción.			
Objetivo: Compartir algunos componentes teóricos y prácticos para concebir y llevar a cabo una performance, los cuales serán base para la práctica de ejercicios y acciones que se realizaran en diferentes espacios y tiempos.			
IX	Conceptos de tiempo y espacio. Visión personal.	Debate sobre "tiempo" y exposición de "espacio"	Un fragmento de vida Nieves Correa www.p3rform4nc3.com
	Actividades a realizar por los estudiantes en el marco de la Feria Expo-Mor.		
X	Conceptos de tiempo y espacio. Visión regional.	Lluvia de ideas sobre estos conceptos	La Performance desde la perspectiva latinoamericana. Clemente Padín www.p3rform4nc3.com
	Práctica pública.		
XI	Conceptos de tiempo y espacio. Visión occidental.	Investigación bibliográfica.	Ritual o performance, siempre utopia Clemente padín www.p3rform4nc3.com
	Práctica pública.		
XII	Relación del sujeto y el entorno.	Practica corporal.	Vásquez Rocca Adolfo, <i>Arte conceptual y posconceptual, la idea como arte: Duchamp, Beuys, Cage y fluxus</i> , Universidad Complutense de
	Práctica de manejo de equipo audiovisual.		
2ª. Observación de clase.			
XIII	Relación del sujeto y el entorno. El performance cultural.	Dinámica grupal de integración y	

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
	Práctica de manejo de equipo audiovisual.	sensibilización.	Madrid, revista Critica de Ciencias Sociales y jurídicas, No 37
XIV	Relación del sujeto y el entorno. Subjetividad y arte corporal.	Análisis y discusión por parejas, posteriormente exposición de posturas.	Las implicancias de la psicología en el arte de performance. Leonardo González www.p3rform4nc3.com
	Práctica de manejo de equipo audiovisual.		
XV	Elementos de la acción.	Exposición y práctica.	El Arte de Acción. Miguel Angel Peidro www.p3rform4nc3.com
	El registro.		
	Ceremonia de petición de lluvia Ch'á cháak.		
XVI	Ensayo técnico de la muestra de performance	Presentación de acciones.	
	Muestra de performance		
	Ceremonia de Cierre de Ciclo.		
XVII	-Evaluación comprehensiva: Presentación de sus carpetas individuales como registro personal de su experiencia en el periodo completo. Retroalimentación de la evaluación.		

Evaluación

Crterios y procedimientos de evaluación y acreditación	Porcentaje
1. Evaluaciones parciales. Primera evaluación parcial (Realización de acciones en espacio público, semana VIII)	20%
2. Una evaluación comprehensiva en la semana XVII (Muestra de artes conceptuales)	30%
3. Valores: Asistencia (a viajes, eventos y presentaciones) Compromiso y responsabilidad Disciplina Creatividad. Postura critica.	30%
4. Interculturalidad: Participación en eventos a diferentes públicos o públicos específicos.	20%
Total	100 %

Evaluación del Profesor(a) en Aula por parte del coordinador(a) o profesor(a) designado(a)

Crterios.

1. Puntualidad en el inicio y la conclusión de la clase.
2. Comunicación de los objetivos de la clase comunicados con claridad.
3. Desarrollo del tema de la clase.
4. Participación de la mayoría de los estudiantes de la clase.
5. Estrategia(s) pedagógica congruente con los objetivos de la clase.
6. Uso de apoyo(s) didáctico(s).
7. Atención a las dudas u observaciones de los estudiantes.
8. Interés por parte de los estudiantes en el tema de la clase.
9. Respeto mutuo entre profesor y estudiantes.

10. Evaluación del aprendizaje del tema integrada al desarrollo de la clase.

Perfil del docente: Profesional en cualquier disciplina artística con experiencia en eventos performativos, acciones y asistencia a muestras y festivales de arte actual, con manejo de herramientas para acciones artísticas conceptuales en espacios no convencionales.

Bibliografía

Principal

TAYLOR DIANA Y FUENTES MARCELA, *Estudios avanzados de performance*, Fondo de Cultura económica, edición 2011 ISBN 9786071606310

LÓPEZ, PANCHO. *El performance, un acto subjetivo*. www.p3rform4nc3.com, página consultada el 6 de enero de 2016

BARTOLOMÉ FERRANDO, *La performance como lenguaje*. www.p3rform4nc3.com, página consultada el 6 de enero de 2016

PADÍN CLEMENTE, *Arte Contextual y la Performance*. www.p3rform4nc3.com, página consultada el 6 de enero de 2016

ALONSO RODRIGO, *En los confines del cuerpo y de sus actos*. www.p3rform4nc3.com, página consultada el 6 de enero de 2016

ALVAREZ LUGO GUSTAVO, *El Performance como herramienta terapéutica en pacientes psiquiátricos*. www.p3rform4nc3.com, página consultada el 6 de enero de 2016

PEGGY PHELAN, *La ontología de performance: representación sin reproducción*. www.p3rform4nc3.com

CORREA NIEVES, *Un fragmento de vida*. www.p3rform4nc3.com, página consultada el 6 de enero de 2016

PADÍN CLEMENTE, *La Performance desde la perspectiva latinoamericana*. www.p3rform4nc3.com, página consultada el 6 de enero de 2016

PADÍN CLEMENTE, *Ritual o performance, siempre utopía*. www.p3rform4nc3.com, página consultada el 6 de enero de 2016

VÀSQUEZ ROCCA ADOLFO, *Arte conceptual y posconceptual, la idea como arte: Duchamp, Beuys, Cage y fluxus*, Universidad Complutense de Madrid, revista *Critica de Ciencias Sociales y jurídicas*, No 37

GONZÁLEZ LEONARDO, *Las implicancias de la psicología en el arte de performance*.

www.p3rform4nc3.com, página consultada el 6 de enero de 2016

PEIDRO MIGUEL ANGEL, *El Arte de Acción*. www.p3rform4nc3.com, página consultada el 6 de enero de 2016

Complementaria

GALINDO CACERES JESUS, *Cibercultura Un mundo emergente y una nueva mirada*, colección *Intersecciones*, Dirección General de publicaciones CONACULTA e Instituto mexicano de Cultura, México 2006, ISBN 968 484 6444

ACHA JUAN, *El arte y su distribución*, Editorial Trillas, Primera edición marzo 2012, colección *Arte y sociedad latinoamericana*, México 2012, ISBN 978 607 17 11298