

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **CURSO-LABORATORIO DE CREACIÓN ESCÉNICA II: La estética escénica contemporánea**

Clave:	Semestre: 8°	Campo: Actuación	Ciclo: Profesionalización	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	2	2		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Curso-Laboratorio de Creación Escénica I: Principios de la investigación escénica

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Presentación:

Esta asignatura pertenece al Campo de Actuación. En este semestre se busca dar continuidad a lo aprendido en el anterior semestre. Con *Curso-Laboratorio de Creación Escénica II: La estética escénica contemporánea* los alumnos ponen en práctica, de una manera más consciente y disciplinada, las herramientas adquiridas para la discusión teórica, la investigación y la producción artística.

Si bien el teatro como disciplina artística ha ido perdiendo centralidad en el espacio social durante los siglos XX y XXI, la teatralidad lo ha ganado desbordando las artes escénicas en su sentido restringido para contaminar no sólo otras prácticas artísticas -como la obra de muchos artistas contemporáneos lo demuestra- sino múltiples expresiones estéticas y políticas, fundamentales para entender la configuración de la esfera pública actual. Así pues, el alumno llevará su quehacer a un campo expandido de la teatralidad: intervenciones urbanas, instalaciones o acciones performativas que se

desarrollan en las calles, plazas, galerías y otros espacios públicos y privados para que configuren nuevas imaginaciones sociales.

Este curso-laboratorio les permite a los alumnos distintas formas de experimentación en los procesos creativos, así como en la producción de diversos espectáculos escénicos y su relación con el entorno artístico, social y político, siempre a partir del conocimiento crítico. Este Laboratorio intenta cartografiar los términos de la discusión que han aparecido en relación con las poéticas de la producción estética contemporánea, para proveer al alumno de nuevos marcos críticos que amplíen y profundicen la reflexión y modos de aproximación a estas prácticas artísticas.

El curso-laboratorio habrá de valorar igualmente el proceso creativo y la presentación u objetivación del proceso en una pieza artística. Con este fin se valdrá de su vinculación con las asignaturas de Introducción a la Dirección de Escena y Puesta en Escena II: El artista escénico.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Analizar las prácticas artísticas que se ubican en el entrecruce de diversos saberes y las prácticas desde puntos de vista transdisciplinarios en un abordaje teórico y crítico, a través de la exploración del concepto de “teatralidad” en su más amplio sentido.
- b) Desarrollar paralelamente un proyecto artístico que permita al alumno poner en práctica y cuestión los conceptos estudiados.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	PARADIGMAS: POÉTICAS DE LA PRODUCCIÓN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA	16	16
2	PRODUCCIÓN: ESCENA, CONTEXTO Y COMUNIDAD	16	16
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>PARADIGMAS: POÉTICAS DE LA PRODUCCIÓN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conocer modelos de práctica y pensamiento artístico y social que le sirvan de referente para refutar o extraer utilidad. b) Identificar movimientos y creadores relevantes del arte contemporáneo. c) Analizar el cambio de paradigmas del arte moderno al arte contemporáneo. d) Identificar diversas formas de producción artística contemporánea relacionadas con contextos culturales específicos. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Vanguardias artísticas del siglo XX. 1.2 Arte conceptual y crítica institucional. 1.3 Teatralidad y performatividad. 1.4 Arte y activismo. 1.5 Estéticas de la emergencia (distracción; indisciplina y desobediencia; prácticas invertidas; zonas temporalmente autónomas y proyectos de larga duración en el arte público).
UNIDAD 2	<p>PRODUCCIÓN: ESCENA, CONTEXTO Y COMUNIDAD</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Generar proyectos artísticos de imbricación con las problemáticas sociales, imaginando prácticas en la esfera pública. b) Conocer y hacer uso de los espacios de consecución de recursos para las prácticas artísticas y sociales. c) Realizar prácticas de producción artísticas y sociales pertinentes para su proyecto. d) Proponer dinámicas de intercambio de saberes, colaboración académica y participación social. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Planteamiento de proyectos. Identificación y desarrollo conceptual de un proyecto artístico. Desarrollo de un proyecto escénico que se vincule con diversas áreas de producción académica de la UNAM y/o con otras esferas de actividad social. 2.2 Desarrollo de proyectos. 2.3 Conclusión de proyectos.

Metodología de trabajo:

En las sesiones del curso-laboratorio se hará revisión de prácticas artísticas y escénicas contemporáneas, así como de los modos en que la sociedad propone paradigmas que forman la subjetividad contemporánea. Se enfatizará la reflexión grupal en torno a las relaciones entre arte y conocimiento y, en especial, la producción escénica en el ámbito universitario, para lo cual se invitará a profesores e investigadores universitarios de otras áreas académicas de la UNAM con el fin de discutir las implicaciones que en la actualidad tiene hacer teatro en la UNAM.

Se harán ejercicios creativos y de investigación en torno a las problemáticas vistas en clase, enfatizando su conocimiento crítico y explotando todas las capacidades del alumno para la exploración y experimentación, desde su quehacer, con el entorno artístico, social y político de su país.

Evaluación:**1. Requisitos de acreditación:**

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones del curso-laboratorio.
- b) Lectura de los textos obligatorios.
- c) Participación en clase y en las actividades extramuros.
- d) Trabajo individual y grupal de investigación.
- e) Presentación de resultados artísticos de acuerdo a las modalidades que cada proyecto exija.
- f) Ensayo crítico por escrito sobre los procesos creativos realizados durante el curso-laboratorio.

2. Forma de acreditación:

- a) El alumno presentará de manera individual o colectiva la documentación generada durante el proceso de investigación y producción de su proyecto escénico. Se valorará igualmente el proceso creativo y la presentación u objetivación del proceso en una pieza artística.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()

Prácticas de campo	(x)	Otras:	(x)
--------------------	-------	--------	-------

Bibliografía básica:

PARADIGMAS: POÉTICAS DE LA PRODUCCIÓN ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA

- 1) Comeron, Octavi. *Arte y postfordismo*. Trama Editorial. Madrid, 2007.
- 2) Didi-Huberman. *Cuando las imágenes toman posición*. Antonio Machado Ediciones. Madrid, 2008.
- 3) Dieguez, Ileana (comp). *Destejiendo escenas, Desmontajes: procesos de investigación y creación*. Ediciones de la Universidad Iberoamericana, CITRU, INBA. México, 2009.
- 4) Laddaga Reinaldo. *Estética de la emergencia*. Ed. Adriana Hidalgo. Buenos Aires, 2008.

PRODUCCIÓN: ESCENA, CONTEXTO Y COMUNIDAD

- 1) La bibliografía relativa a esta unidad dependerá de los proyectos que los alumnos propongan y se ajustará durante el curso-laboratorio.
- 2) Agamben, Giorgio. *Ninfas*. Editorial Pre-Textos. Valencia, 2010.
- 3) Buck Morss, Susan. *Pensar tras el terror*. Antonio Machado Editores. Madrid, 2010.
- 4) Buck Morss, Susan. *Walter Benjamin, escritor revolucionario*. Interzona Editora, Buenos Aires, 2005.

Bibliografía complementaria:

- 1) Agamben, Giorgio. *Estancias, la palabra y el fantasma en la cultura occidental*. Editorial Pre-textos. Madrid, 1995.
- 2) Agamben, Giorgio. *Signatura rerum, sobre el método*. Editorial Anagrama. Barcelona, 2009.
- 3) Barrios, José Luis. *El cuerpo disuelto, lo colosal y lo monstruoso*. Ediciones de la Universidad Iberoamericana. México, 2010.
- 4) Borriaud Nicolas. *Estétique relationnelle*. La press du reel. París, 1998.
- 5) Brejzek, Thea (editor). *Expanding scenography, on the authoring space*. The Arts and Theater Institute. Prague, 2010
- 6) Brejzek Thea (editor). *Space and Power*. Zurich University of the Arts. Zurich, 2008.
- 7) Brejzek Thea (editor). *Space and Truth*. Zurich University of the Arts. Zurich, 2009.
- 8) Buck Morss, Susan. *Dialéctica de la mirada*. Editorial La balsa de Medusa. Madrid, 2001.
- 9) De Bruyne (Editor). *Community Art. The politics of Trespassing*. Antenae Valiz. Amsterdam, 2010.
- 10) Echeverría, Bolívar (editor). *La mirada del ángel, en torno a las Tesis sobre la Historia*. Editorial Era y Universidad Nacional Autónoma de

México. México, 2005.

- 11) Echeverría, Bolívar. *La modernidad de lo barroco*. Editorial Era. México, 1998.
- 12) Harvie, Jen. *Thatre and the City*. Palgrave Macmillan. New York, 2009.
- 13) Jaar, Alfredo. *La política de las imágenes*. Editorial Metales Pesados. Santiago de Chile, 2008.
- 14) Instituto de Investigaciones Estéticas *Tiempo y Arte. Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1991.
- 15) Instituto de Investigaciones Estéticas. *Arte y Violencia. XVIII Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1995.
- 16) Instituto de Investigaciones Estéticas. *La abolición del arte. XXI Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1998.
- 17) Instituto de Investigaciones Estéticas. *La imagen política. XXV Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2006.
- 18) Laddaga, Reinaldo. *Estética de laboratorio*. Ed. Adriana Hidalgo. Buenos Aires, 2010.
- 19) Lextrait Fabrice y Kahn Frederic (comp.). *Nouveaux territoires de l'art. Sujet/Objet*. Paris, 2005.
- 20) Madoff, Steven Henry. *Art School (propositions for the 21st century)*. The MIT Press. Cambridge, 2012.
- 21) Nichols, Bill. *La representación de la realidad*. Editorial Paidós Comunicación. Barcelona, 1997.
- 22) O'Neill, Paul (Editor). *Locating the producers*. Antenae Valiz. Amsterdam, 2010.
- 23) Pelbart, Peter Pal. *Filosofía de la deserción, nihilismo, locura y comunidad*. Editorial Tinta Limón. Buenos Aires, 2009.
- 24) Plant, Sadie. *El gesto más radical, la Internacional situacionista en una época posmoderna*. Col. La muchacha de dos cabezas, Editorial Errata Naturae. Madrid, 1992.
- 25) Virno Paolo. *El recuerdo del presente. Ensayo sobre el tiempo histórico*. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1999.
- 26) Wilson, Stephen. *Information arts, intersections of art, science and technology*. The MIT Press. London, 1995.
- 27) Zizek, Slavoj (editor). *El prójimo, tres indagaciones en teología política*. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 2010.

Perfil profesiográfico:

Profesional del teatro con conocimientos en filosofía y antropología con experiencia en la docencia.

