

FORMATO ACTIVIDADES CURRICULARES
PROGRAMA DE MAGISTER EN TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE

Nombre del programa	MAGISTER EN TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE
Nombre de la institución	Universidad de Chile

Describa en el siguiente formato todas las actividades de la estructura curricular (Incluya N/A en los campos que no aplique).

Nombre del curso o actividad	Seminario Espacios y tiempos públicos: un acercamiento performativo a las artes de calle
Semestre/año	2° semestre
Nombre profesor/a	Mauricio Barría Jara y Ana Harcha Cortés
Descripción	<p>Cuando hablamos de performances o artes de acción en el espacio público se abre una enorme e inabarcable constelación de expresiones. Desde acciones ubicadas en sitios específicos, a intervenciones que visibilizan o señalan condiciones singulares de la ciudad a formas de activismo o artivismos que buscan instalar un gesto de urgencia sobre una problemática social determinada. A esta amplitud se le suma una gama de lenguajes que constituyen estrategias y procedimientos disciplinares, que abarcan el amplio campo de las artes escénicas, vivas o performativas (teatro, danza, circo, performance, audio recorridos, lecturas públicas etc). Pero dar cuenta de fenómenos como los descritos tampoco es una tarea obvia. En efecto, tradicionalmente los modos de acercarnos a estas expresiones han tendido a privilegiar el aspecto hermenéutico por sobre el performativo mismo, es decir, analizamos un acto pensando primariamente en que quiso significar y como este acto de producción de sentido impacta semánticamente en el espacio público. Muchas veces para llevar a cabo el desciframiento de los signos accionales tendemos a suponer que las cualidades públicas del espacio y el tiempo están dadas previamente, que constituyen meros marcos contextuales que ayudan a la comprensión de lo que realmente importa: eso que ocurre dentro del encuadre (asemejándose a la relación que se establece entre la caja italiana y la obra escénica en el teatro tradicional). Pero lo</p>

	<p>cierto es que en la performance, tal como los cuerpos, el espacio y el tiempo devienen del mismo modo performativos.</p> <p>Desde las ya reconocidas investigaciones de Richard Shechner, Diana Taylor o Erika Fischer-Lichte y especialmente desde los aportes de pensadoras como Judith Butler, Karen Barad o Peggy Phelan entre otras, sabemos que tras la idea de performatividad no se entiende solo un tipo de género artístico o expresión cultural, si no que la performatividad es la apertura a un nuevo paradigma epistemológico (incluso ontológico) que nos invita a estudiar los fenómenos de la realidad como acontecimientos, como cosas que suceden y que en este suceder nos afectan sensible y afectivamente. Un giro performativo del pensamiento implica concebir la realidad en cuanto procesos en continua mutación, indisociables de su condición material y siempre en interacción mutua. Desde la performatividad los cuerpos devienen agencias, intensidades y fuerzas en tensión, antes que organismos irruptos, inmanentes y solitarios, procesos de materialización que constituyen redes de conexiones heterogéneas en la que participan de la misma manera el espacio y el tiempo. Es así, que el foco de análisis se desplaza hacia la pregunta por las interrelaciones, de los efectos y afecciones que se producen y que producen los cuerpos-espacios-tiempos, de las transformaciones y configuraciones que realizan. Es de suponer que lo público es ante todo un devenir público del espacio tiempo y no un estado o una condición predeterminada. Así pues, pensar sobre manifestaciones de performance o de artes escénicas desde esta perspectiva implicará analizar los procesos dinámicos de materialización que se afectan recíprocamente y se constituyen en lo que son en esta interconectividad. Y cuando pensamos lo que se afecta mutuamente pensamos en todo lo que ahí tiene lugar: la calle, los transeúntes, las voces, los animales, los árboles, el mobiliario urbano, es decir, todo el amplio espectro de lo perceptible, y por cierto, lo que nos pasa con ello.</p> <p>A partir de lo anterior, las preguntas que dirigirán nuestra indagación son: ¿Cómo el espacio y el tiempo devienen público o privado, interior o exterior, íntimo o social, a través de una intervención corporal? ¿Qué tipo de interacciones ponen en marcha las performances de calle? ¿Qué clase de redes</p>
--	--

	<p>agenciales se provocan, qué afectos, qué marcos perceptuales se develan en estas obras?</p>
<p>Objetivos</p>	<p>Generales:</p> <p>Identificar y revisar algunas de las diversas estrategias que desarrollan las artes de performance en los espacios públicos y con ello establecer un repertorio de poéticas performativas que permitan problematizar los límites y alcances de esta categoría de público.</p> <p>Específicos:</p> <p>Proponer un marco conceptual para abrir la discusión de una epistemología performativa para estudiar obras de acción en el espacio público.</p> <p>Interrogar sobre lo que el arte de acción hace con el espacio y el tiempo en lo público</p> <p>Identificar determinados conceptos estéticos que se desprenden del análisis de performances de calle.</p> <p>Evaluar el rendimiento crítico de estas prácticas.</p>
<p>Contenidos</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Giro performativo como marco metodológico: Del que es al que hace. Del que transforma al que materializa. Qué hace la performance con el espacio y tiempo públicos: que significa performativizar el espacio tiempo. (Fischer Lichte, Butler, Barad, Stravides, Mongin) Pensarlo como relación y tiempo Cómo se reconfiguran y/o se rematerializan tiempo y espacio b. Discusiones de campo: espacios públicos, espacios abiertos o calle c. Identificación repertorio estrategias y procedimientos de intervención: <ul style="list-style-type: none"> • Caminar (pasacalles, procesiones, performances ambulantes) • Quietudes y Acciones gestuales • Entrelazamientos y comunidades provisorias • Circos

	<ul style="list-style-type: none"> • Gestos poses y Fotografía • Conferencias públicas (lecturas, recitales, manifiestos) • Artivismos • Cuerpos mediatizados
Modalidad de evaluación	Exposiciones de los estudiantes Ensayo de análisis crítico de obra
Resultados de aprendizajes esperados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Que los/las participantes identifiquen diversas estrategias de performance en el espacio público. 2. Que los/las participantes articulen un repertorio de poéticas performativas 3. Que los/las participantes problematicen nociones, prácticas y relaciones entre: lo público, lo performativo, lo político, lo estético, lo espacial y lo temporal.

<p>Bibliografía</p>	<p>Básica:</p> <p>Bishop, Claire (2019), <i>Infiernos artificiales. Arte participativo y y polpíticas de la espectaduría</i>, México, Taller de Ediciones</p> <p>Barría Jara, Mauricio (2019) <i>Intermitencias. Ensayos sobre performance, teatro y visualidad</i>, Santiago: Editorial Universitaria</p> <p>Butler, Judith (2019) <i>Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea</i>, Argentina: Paidós.</p> <p>Careri, Francesco, (2019) <i>Walkscapes. El andar como práctica estética</i>. Barcelona: Gustavo Gili</p> <p>Carreira, André (2017). <i>Teatro de invasión. La ciudad como dramaturgia</i>, C´rova: Documentas</p> <p>Cruciani, Fabrizio y Falleti, Clelia, (1992) <i>El teatro de calle. Técnica y manejo del espacio</i>, México. Gaceta, Colección Escenología.</p> <p>De Certeau, Michel. (1999). <i>La invención de lo cotidiano</i>. México: Universidad Iberoamericana/ITESO/CentroFrancésde Estudios Mexicanos y Centroamericanos</p> <p>Delgado, Manuel, “Artivismo y pospolítica. Sobre la estetización de las luchas sociales en contextos urbanos” <i>Quadernes</i> Número 18 (2) Any 2013 pp. 68-80</p> <p>Fuentes, Marcela (2020). <i>Activismos tecnopolíticos. Constelaciones de performance</i>, Buenos Aires, Eterna Cadencia.</p> <p>Giannini, Humberto (2004). <i>La “reflexión” cotidiana</i>. Santiago: editorial Universitaria</p> <p>Harcha, Ana (2017) <i>Prácticas de teatralidad en Chile a partir del trabajo de Andrés Pérez Araya</i>, Santiago: Editorial Universitaria</p> <p>Le Breton, David (2015) <i>Elogio del caminar</i>, España: Siruela.</p> <p>Mongin, Olivier (2006), <i>La condición urbana</i>. Barcelona. Paidós</p> <p>Proaño, Lola, “Artivismo y potencia política. El colectivo Fuerza Artística de Choque Comunicativo: cuerpos, memoria y espacio urbano”, <i>Revista Telondefondo</i> /26 (2017) 48-62</p> <p>Sanfuentes, Francisco (2001) <i>Calle y acontecimiento</i>. Santiago,</p>
---------------------	--

	<p>s/e. (ed)</p> <p>----- (2009). <i>Estéticas de la intemperie. Lecturas y acción en el espacio público</i>. Santiago, Ediciones DAV</p> <p>Sennet, Richard (1997), <i>Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental</i>, Alianza Editorial, Madrid.</p> <p>Stavrides, Stavros, (2016). <i>Hacia la ciudad de umbrales</i>, Akal editores: Madrid 2016</p>
--	---