

12. Anexos
A. Programas de estudio
Área Básica

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Métodos de Investigación para las artes escénicas

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. ¿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
Que el estudiante desarrolle la destreza en el uso de las herramientas metodológicas necesarias para plantear y realizar un proyecto de investigación. Se fomenta un espíritu crítico, informado y responsable 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 papel de la investigación en las artes escénicas

Objetivos particulares
Apreciar el 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. ¿Por qué investigar las artes escénicas? 2. La investigación en las artes escénicas, entre la teoría y la praxis artística. 3. Fenómenos escénicos 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. Vincular 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. Delimitación del tema. 2. Problematización del objeto de estudio y la subjetividad del investigador. 3. Los objetivos de la investigación. 4. La pregunta inicial. 5. Justificación, viabilidad y pertinencia de la investigación.

UNIDAD 3
El trabajo de archivo y estado de la cuestión
Objetivos particulares
Identificar los diversos materiales y las distintas fuentes de información de las que se pueden obtener datos para el proyecto. Identificar las fuentes bibliográficas necesarias para construir el estado de la cuestión.
Temas
6. De las preguntas a las fuentes. 7. El estado de la cuestión (o estado del arte). 8. Selección y organización de la información.

UNIDAD 4
El arte del cuestionario y la entrevista
Objetivos particulares

Conocer diferentes métodos para obtener información a través de preguntas: encuesta, cuestionario, entrevista.

Temas

1. El valor de la fuente testimonial.
9. La ética del entrevistador.
10. Entrevistas exploratorias.
11. Cuestionarios.
12. Historias de vida y entrevistas a profundidad.

UNIDAD 5

La sistematización del conocimiento

Objetivos particulares

Elección de las herramientas teóricas y metodológicas.

Temas

13. Perspectivas teóricas aplicables a la investigación de las artes escénicas.
14. Elección del modelo de análisis.
15. Estrategias de recolección y organización de datos.

UNIDAD 6

El protocolo de investigación

Objetivos particulares

Organizar la propuesta de investigación mediante la elaboración de un documento guía de la investigación.

Temas

16. Construcción del argumento.
17. Anatomía de un protocolo.
18. 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

19. Pizarrón
20. Proyector
21. Equipo de cómputo
22. Presentaciones en Power Point

BIBLIOGRAFÍA

Ágreda Carbonell, Silvia et al (coordinación). *Guía de investigación en artes escénicas*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019.

Baena Paz, Guillermina. *Metodología de la investigación*. México: Patria, 2017.

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

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, 2014.

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.

Mijares, Enrique (compilador). *Investigación, aprendizaje y creación en artes escénicas*. México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2021.

Pavis, Patrice. *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*. Argentina: Paidós, 2018.

Sampieri, Roberto et. al. *Metodología de la investigación*. México: McGraw Hill, 2014.

Sautu, Ruth. *Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*. Buenos Aires: CLACSO, 2006.

Otros Materiales de Consulta:

Cada alumno ofrece bibliografía para su propuesta de proyecto de investigación

EVALUACIÓN

SUMATIVA

Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Participación en clase	Aportes a la clase y a los trabajos de los compañeros.	Registro de aportes a la clase.	10 %
Lecturas complementarias	Controles de lectura.	Dos reportes de lecturas.	30 %
Capacidad de exposición	Exposición oral de avance en el diseño de investigación	Presentación oral.	20 %
Diseño completo del protocolo de investigación	Proceso en el diseño de protocolo de investigación	Documento final de protocolo de investigación.	40 %
Total			100 %

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, 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
1. Modernismo y teoría de la vanguardia: antecedentes y postulados2. Jarry y la patafísica teatral3. Futurismo y estridentismo en la escena

4. Teatro dadá 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 <i>agit-prop</i> 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

1. Teoría y práctica del teatro épico o dialéctico brechtiano. 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 posglobal en la obra de Guillermo Gómez-Peña, Claudio Valdés Kuri (México) y Ong Ken Sen (Singapur), entre otros.

Temas

3. Globalización y teoría postcolonial. 4. Crítica postcolonial al teatro intercultural. 5. Escenarios posglobales y altermundializadores.

UNIDAD 4

Posmodernismo en la escena: escenas liminales y posdramáticas

Objetivos particulares

El estudiante conocerá los planteamientos del posmodernismo en relación con las transformaciones culturales ocurridas a partir de la década de 1970 y la emergencia del paradigma teórico posestructural. Relacionará esta información con las prácticas escénicas de, entre otros, Robert Wilson, Pina Bausch, 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

1. Posmodernismo y posestructuralismo: premisas básicas
2. Teatro posdramático y el giro performativo en las artes
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

6. La representación y sus divergencias
7. Lo real en las prácticas escénicas actuales
8. Estética relacional
9. 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

10. Equipo de cómputo
11. Proyecciones, (cañón, pantalla).

BIBLIOGRAFÍA

Alcázar, Josefina. *La cuarta dimensión del teatro. Tiempo, espacio y video en la escena moderna*. México: CITRU-Conaculta: 2011.

Artaud, Antonin. *El teatro y su doble*. México: Editorial Hermes, 1987.

Boal, Augusto. *Teatro del oprimido y otras poéticas políticas*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1974.

Brecht, Bertolt. *Escritos sobre teatro*. Barcelona: Alba Editorial, 2004.

Bishop, Claire. *Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship*. Londres y Nueva York: Verso, 2012.

Bourriaud, Nicolás. *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2008.

Burger, Peter. *Teoría de la vanguardia*. Barcelona: Ediciones Península, 1974.

Derrida, Jacques. "El teatro de la crueldad y la clausura de la representación", en *La escritura y la diferencia*. Barcelona: Anthropos, 1989. 318-342.

Diéguez, Ileana. *Escenarios liminales. Teatralidad, performatividades, políticas*. México: Paso de Gato, 2014.

Fediuk, Elka. "Poéticas y políticas de la hibridación", en Domingo Adame (Coord.). *Actualidad de las artes escénicas, perspectiva latinoamericana*. Xalapa: Facultad de Teatro, Universidad Veracruzana, 2009.

Fischer-Lichte, Erika. *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada Editores, 2011.

Frischmann, Donald H. *El nuevo teatro popular en México*. México: INBA, 1990.

Frischmann, Donald H. "Buscando el equilibrio. Teatro indígena en la conjunción de los milenios", en Carlos Montemayor y Donald Frishmann (Coord.). *Words of the True People / Palabras de los seres verdaderos. Anthology of Contemporary Mexican Indigenous Writers, Vol. III. Theater*. Austin: University of Texas Press, 2007.

García Lorca, Federico. *El público*. María Clementa Millán (Ed). México: Red Editorial Iberoamericana S.A., 1998.

García-Canclini, Néstor. *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo, 1990.

Jameson, Fredric. *El posmodernismo, o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Barcelona: Paidós, 1991.

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

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

Jodorowsky, Alejandro. "Hacia un teatro 'Efímero pánico'". *Máscara* 17-18 (1994): 46-53.

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

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

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

Prieto Stambaugh, Antonio. "Performance y teatralidad liminal: hacia la representación". *Investigación teatral* 12 (2007): 21-33.

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

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

Rizk, Beatriz. *Posmodernismo y teatro en América Latina. Teorías y prácticas en el umbral del siglo XXI*. The State of Iberoamerican Studies Series. Lima-Minnesota: Universidad Nacional mayor de San Marcos, 2007.

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

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

Taylor, Diana y Marcela Fuentes.. México: Fondo de Cultura Económica, 2011.

Otros Materiales de Consulta:

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

EVALUACIÓN**SUMATIVA**

Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Colaboración. Realización de la lectura correspondiente a la sesión, aportación de experiencias y reflexiones propias, genuino interés por abonar al diálogo.	Participación en las sesiones, asistencia y contribución a las discusiones.	Archivo con la bitácora de cada sesión (Total 15 bitácoras)	30%
Articulación y claridad del discurso oral. Comprensión de tema, investigación de fuentes, calidad del material expuesto	Exposición de tema o autor en las sesiones	Archivo de la presentación (en power point, canvas, pdf o algún otro formato)	30%
Articulación del discurso escrito mediante un ensayo académico.	Ensayo de 5 a 7 cuartillas (letra arial 12 puntos, interlineado a renglón y medio)	Archivo del texto escrito en formato pdf o word.	40%
Total			100%

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Fenomenología de la escena (el fenómeno escénico)

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
La investigación de las artes escénicas precisa de la comprensión del fenómeno escénico en sus múltiples relaciones con la realidad. La percepción de lo escénico implica una apertura y profundización de la mirada que permita reconocer la complejidad de su proceso de creación. En este sentido la perspectiva transdisciplinaria, como alternativa a la visión de la ciencia moderna, ofrece la posibilidad de un conocimiento multidimensional del fenómeno escénico.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Comprender el fenómeno escénico mediante la estrategia transdisciplinaria a partir de la percepción y la experiencia vital a fin de articular las coincidencias y contradicciones con diferentes modos de pensar la escena en general y, particularmente, como dispositivo artístico.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Para comprender el fenómeno escénico: La estrategia transdisciplinaria
Objetivos particulares
1. Actualizar el conocimiento sobre la perspectiva teatrológica2. Conocer la estrategia transdisciplinaria3. Diferenciar la perspectiva teatrológica de la transdisciplinaria
Temas
1. La teatrológica como ciencia del teatro2. La transdisciplinaria como alternativa a la ciencia moderna3. Una nueva manera de estudiar la escena

UNIDAD 2
La diversidad del fenómeno escénico
Objetivos particulares
1. Conocer las primeras manifestaciones escénicas2. Identificar la escena social3. Distinguir la escena artística
Temas

1. El rito
2. La escena religiosa, política, educativa, deportiva, etc.
3. La escena artística

UNIDAD 3

El fenómeno escénico artístico

Objetivos particulares

1. Reconocer la escena artística disciplinaria
2. Identificar la multi e interdisciplinariedad del fenómeno escénico
3. Distinguir la escena artística transdisciplinaria

Temas

4. La escena disciplinaria
5. La escena multi e interdisciplinaria
6. La escena transdisciplinaria

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

Después de la introducción y encuadre las sesiones se desarrollarán a partir de la revisión de fenómenos escénicos pre, uni, multi, inter y transdisciplinarios propuestos por los estudiantes (y en ocasiones sugeridos por el titular del seminario), mismos que serán analizados a partir de los soportes teóricos establecidos en las fuentes de información básica.

Cada estudiante elegirá un evento escénico -que puede formar parte o no de su proyecto de tesis- el cual deberá ser visto antes de cada sesión por todo el grupo. El día de la sesión el responsable de la misma presentará de manera oral un texto escrito (entre 5 y 6 cuartillas) sobre el trabajo escénico que propuso. Deberá contener un análisis a partir de las bases teóricas y su percepción del mismo desde su propia experiencia. Después se abrirá una sesión donde cada estudiante expresará su percepción acerca de ese mismo evento en un texto escrito de entre 2 y 3 cuartillas. Por último, se abrirá un diálogo a fin de establecer conexiones entre las distintas percepciones. Para las presentaciones cada estudiante podrá introducir dinámicas que posibiliten la comprensión “en vivo” del evento escénico estudiado.

EQUIPO NECESARIO

7. Equipo audiovisual
8. Equipo de cómputo

BIBLIOGRAFÍA

Adame, Domingo y Nicolás Núñez, 2017. “Transteatro”
 Adame, Domingo, “La reconceptualización del teatro más allá de los límites disciplinares” en Investigación Teatral núm. 1 nueva época enero-julio 2011
 BalanBalandier, George. 1994. El poder en escenas. Paidós, Barcelona.
 Cabrera Sánchez, Claudia, 2021. Miradas desde el margen. Disidencias culturales en prácticas performáticas contemporáneas. Tesis. UNAM, México.

Cornago, Óscar, "En torno al conocimiento escénico" en Fischer-Lichte, Erika, *Estética de lo performativo*, pp. 7-19.

Elide, Eliade, Mircea. 1980. *Lo sagrado y lo profano*, Alianza editorial, Madrid. Capítulos: I y II

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. Caps. VI y VII.

Nicolescu, Basarab. (2009). *La Transdisciplinariedad, Manifiesto*, Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, A. C., Hermosillo.

Ubersfeld, Anne. 1989. *Semiótica teatral*, Cátedra-Universidad de Murcia, Madrid [1ª. ed. en francés 1977].

Otros Materiales de Consulta:

Adame, Domingo, "Textualidad y performatividad: Buenos Aires, Ciudad-Teatro" en *Revista Colombiana de las Artes Escénicas*.

Adame, Domingo (2009), *Conocimiento y representación: un re-aprendizaje hacia la transteatralidad*, Universidad Veracruzana, Xalapa.

Berger, Peter y Thomas Luckmann, (1998), *La construcción social de la realidad*, Amorrortu, Editores, Buenos Aires.

Betto, Frei (1999), *La obra del artista. Una visión holística del universo*, Trotta, Valladolid.

Bohm, David (1980), *Wholeness and the Implicated Order*, Routledge and Kegan, London.

Derrida, Jacques (1993), *La desconstrucción en las fronteras de la filosofía*, introducción de Patricio Peñalver, Paidós, Barcelona.

(1989), *La escritura y la diferencia*, Anthropos, Barcelona.

Fediuk, Elka (2002), Teatro y conocimiento, *Investigación Teatral*, núm. 2, pp.47-59 (2005), "Prologo" en Adame, Domingo (2005), *Elogio del oxímoron*.

Introducción a las teorías de la teatralidad, Universidad Veracruzana, Xalapa., (2008) *Formación teatral y complejidad*, Universidad Veracruzana, Xalapa.

Foucault, Michel (1993), *Las palabras y las cosas*, Siglo XXI, México.

Gergen, Kenneth (1996) *Realidades y relaciones: aproximaciones a la construcción social*. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona.

Gergen, Kenneth (2005), "La construcción social: emergencia y potencial" en *Construcciones de la Experiencia Humana* Vol. I Marcelo Pakman Compilador, Gedisa, Editorial, Barcelona, pp. 139-182.

Glaserfeld, von Ernst (1995), "Despedida de la objetividad" en *El ojo del observador Contribuciones al constructivismo*, Paul Watzlawick y Peter Krieg (comps.) Gedisa, Barcelona.

Glaserfeld, von Ernst (2005), "Aspectos del constructivismo radical" en *Construcciones de la Experiencia Humana* Vol. I Marcelo Pakman (Comp.), Gedisa, Editorial, Barcelona, pp. 23-49.

Investigación Teatral, núms. 1-8 (1993-2005).

Griffero, Ramón. 2011. "Autorías y los modelos escénicos precedentes", en *La dramaturgia del espacio*. Frontera Sur, Santiago de Chile. pp. 43-65.

Marinis, Marco de, *Comprender el teatro. Lineamientos para una nueva teatrología* (CapítuloVII), Galerna, Buenos Aires, 1998.

Nicolescu, Basarab, *Qu'est-ce que la réalité? Réflexions autour de l'oeuvre de Stéphane Lupasco*, Liber, Montréal, 2009.

Núñez, Nicolás (1987), *Teatro Antropocómico*, SEP, México.

Núñez, Nicolás. 2009. "Transteatro" en Domingo Adame (Coord.), *Actualidad de las artes escénicas*. Xalapa: Facultad de Teatro-Universidad Veracruzana.

Prieto, Antonio. 2009. "¡Lucha libre! Actuaciones de teatralidad y performatividad" en Domingo Adame (Coord. y ed.) *Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva latinoamericana*. Xalapa: Facultad de Teatro-Universidad Veracruzana.

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

EVALUACIÓN			
SUMATIVA			
Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Lectura de textos	Cualitativa	Reporte	25%
Exposiciones y Participación	Cualitativa	Documento	25%
Ensayo final	Cualitativa	Texto escrito	50%
Total			100%

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 escénico 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. El objetivo es proporcionar a los estudiantes perspectivas teóricas y herramientas metodológicas que propicien la reflexión acerca del fenómeno escénico que investigan, especialmente de su contexto, empleando un modelo de análisis específico.

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
Análisis del discurso.   ● Introducción. ● Análisis crítico del discurso (ACD). ● Teun A. Van Dijk: propuesta y aportaciones al ACD.

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

Alonso Covadonga López

- Contexto y construcción del sentido.

UNIDAD 3

Métodos de análisis.

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

- Ruth Wodak: el enfoque histórico del discurso.
- Julieta Haidar: problemas principales, tendencias y modelos de análisis; aplicación de un modelo.
- Neyla Pardo Abril: análisis crítico del discurso y representaciones sociales: un acercamiento a la comprensión de la cultura.

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

- Teorías de la recepción
- Sociología del espectador
- Análisis de reseñas y críticas

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

A partir de las lecturas teóricas se realizarán discusiones colectivas orientadas a la reflexión acerca de su utilidad para la investigación de obras y acontecimientos escénicos específicos, con la finalidad de advertir aquellos aspectos que serán de utilidad para proponer métodos de análisis de obras específicas. Paralelamente, se revisará una muestra de obras de arte escénico para advertir, paulatinamente, la tradición a la que pertenecen, los rasgos característicos de sus géneros, los rasgos distintivos de las obras, sus técnicas, sus propuestas y el contexto en que se surgen y se representan. Hacia la mitad del curso, los estudiantes propondrán un método de análisis para una obra específica, a partir de la teoría y las obras estudiadas, que expondrán ante el grupo, con el objeto de ser revisada y discutida para su posterior desarrollo. Luego de hacer los ajustes necesarios a su propuesta,

los estudiantes irán desarrollando su análisis, presentando sus avances y planteando sus dificultades ante el grupo, con el fin de que vayan encontrando una manera de enfrentar la obra de estudio. El trabajo lo presentarán por escrito al final del curso.

EQUIPO NECESARIO

- Aula
- Pizarrón,
- Computadora con proyector digital y conexión a Internet,
- Retroproyector
- Pantalla.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA TEÓRICA

Berardi, Leda (comp.), *Análisis crítico del discurso. Perspectivas Latinoamericanas*, Fracis Editores, Santiago de Chile, 2005.

Covadonga López Alonso, *Análisis del discurso*, Síntesis, Madrid, 2014.

Garavito Jau, Lourdes María, *Análisis del discurso y contenido de la propuesta artística de mujeres guatemaltecas en las áreas de pintura y performance*, Tesis, Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 2015. En línea: <http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/05/01/Garavito-Lourdes.pdf>

García Agüero, William, *Acercamiento a la evolución del Análisis del Discurso: la lucha por el poder social y su legitimación*, Monografía, Facultad de Letras Españolas, 2011.

Haidar, Julieta, "Análisis del discurso", en Galindo Cáseres (coord.), *Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación*, Pearson Educación, México, 1998, 117-164.

Pardo Abril, Neyla, "Análisis crítico del discurso y representaciones sociales: un acercamiento a la comprensión de la cultura", en Leda Berardi (comp.), *Análisis crítico del discurso. Perspectivas Latinoamericanas*, Fracis Editores, Santiago de Chile, 2005, 43-64.

Pinto Santana, Mariana, *Arte como identidad y cultura. Análisis del discurso en las representaciones artísticas de dos grupos indígenas participantes en el festival de arte de los pueblos originarios Ruk'ux*, Tesis de grado, Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 2015. En línea: <http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/05/01/Pinto-Mariana.pdf>

Van Dijk, Teun A., *Ideología. Una aproximación multidisciplinaria*, Gedisa, Sevilla, 2006. (comp.), *El discurso como interacción social*, Gedisa, Barcelona, 2000.

Wodak, Ruth, "El enfoque histórico del discurso", en Ruth Wodak y Michael Meyer (comps.), *Métodos de análisis crítico del discurso*, Gedisa, Barcelona, 2003, 101-142.

OBRAS DE ESTUDIO

TEATRO

León Portilla, Miguel, La huida de Quetzalcóatl. Adaptación de Mónica Raya, Asistencia de Dirección de Diana Eréndira Reséndiz, UNAM, México, 2018. En línea: <https://www.youtube.com/watch?v=tip5nJQL3Yo>

Radrigán, Juan, El loco y la triste. Dirección de Álvaro Muñoz, Compañía Tat, Universidad de la Frontera, Chile, 2016. En línea: <https://www.youtube.com/watch?v=1SOIHpuxk40>

Williams, Nigel, El enemigo de la clase. Versión de Tania Vázquez y Patricia Martínez Pedreguera, Dirección de Patricia Martínez Pedreguera, Compañía La voz de las cosas, México 2015. En línea: <https://www.youtube.com/watch?v=mQoyPQ-gc4>

PERFORMANCE

Colectivo Las tesis. Un violador en tu camino. Producción Nosotras Audiovisuales, Santiago de Chile, 25 de noviembre de 2019. En línea: <https://www.youtube.com/watch?v=aB7r6hdo3W4>

Desvio Colectivo. Cegos. Performance na Virada Cultural, Idea de Marcos Bulhões y Marcelo Denny, Dirección de Marcos Bulhões y Priscila Toscano, São Paulo, 2015. En línea: https://www.youtube.com/results?search_query=cegos+performance+na+virada+cultural+2015+

Desvío colectivo. Cegos invadem ruas de Feira e alabam rotina da cidade, Video de TV Ol'hos d'Água, Feira de Santana, Bahia, Brasil, 2014. En línea: <https://www.youtube.com/watch?v=jHZSdMsKQsE>

DANZA

Metamorfosis. Danza Butoh, Meraki VII Festival de Devadasi Dance Studio. Coreografía e interpretación de Penélope Guisasola. Video de Germán M.G. En línea: <https://www.youtube.com/watch?v=phC2iJ7ttFU>

Danza Butoh. Muros de agua. Video Danza, Dirección de Gabriela Gallegos. Taller de Danza Butoh, México, 2015. En línea: <https://www.youtube.com/watch?v=ZyoSojsQ8wY&t=2s>

TÍTERES

José Renjifo, El cumpleaños de NI (Títere de rodilla), Grupo Innovarte, noviembre de 2015. En línea: <https://www.youtube.com/watch?v=YhqZllyFr-U>

Sanders, Felicia, NI (Títere de rodilla-Ecuador) 2ª. Parte-@jrengifof, Grupo Innovarte, noviembre de 2015. En línea: <https://www.youtube.com/watch?v=6D1cLtKccdY>.

EVALUACIÓN			
SUMATIVA			
Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Trabajo parcial	Evidencia de herramientas expuestas en clase	Entrega de un ensayo.	25%
Trabajo final	Evidencia de herramientas expuestas en clase	Entrega de un ensayo	35%
Dos exposiciones orales	Exposición oral del tema	Exposición en clase	30%
Asistencia	Presencia en las sesiones	Lista de asistencia	10%
Total			100%

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Artes Escénicas en México

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

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
El/la estudiante analizará, en orden cronológico, las teorías y conceptos que han orientado la construcción de algunas de las historias generales 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/la 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/la 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 2021
Objetivos particulares
El/la 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> , Berta Hiriart y Eduardo Contreras Soto, 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. Las historias "mínimas" La evolución de concepto "teatro".

UNIDAD 4
Las historias generales de los títeres
Objetivos particulares
El/la 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/la 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/la 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/la docente hace presentaciones orales de los distintos temas y promueve la discusión, con los estudiantes, de los modelos revisados.

El/la 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 MÍNIMA

Adame, Domingo (coordinador), Elka Fediuk y Octavio Rivera, "La crítica del teatro en México" en *Teorías y crítica del teatro en la perspectiva de la complejidad*, Facultad de Teatro - Universidad Veracruzana, Xalapa, 2008, pp. 83-136.

Contreras Soto, Eduardo, *Historia mínima del teatro en México*, El Colegio de México, México, 2021.

Galicia, Rocío, Gabriel Yépez, *Casi muerte, casi vida: manifestaciones teatrales en la frontera norte de México*, 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.

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

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

Pablo Hammeken Luis de, *La República de la música. Ópera, política y sociedad en el México del siglo XIX (1840-1870)*, Bonilla Artigas Editores, México, 2018.

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.

Sosa, José Octavio, *La ópera en México. De la Independencia al inicio de la Revolución (1821-1910)*. Instituto Nacional de Bellas Artes - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 2010.

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

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

Atención. Uno de los objetivos de este curso consiste en la revisión y reflexión sobre las perspectivas mediante las cuales se han construido las historias generales de las artes escénicas (teatro, danza, ópera) en México, por lo que es necesario acercarse a obras elaboradas desde fines del siglo XIX y en el siglo XX, las cuales deben ser incluidas en la bibliografía y que son las siguientes:

Argudín, Yolanda, *Historia del teatro en México: Desde los rituales prehispánicos hasta el arte dramático de nuestros días*, Panorama Editorial, México, 1985.

Barreiro, Juan José y Marcela Guijosa. *Títeres mexicanos: memoria y retrato de autómatas, fantoches y otros artistas ambulantes*. México: Syntex - Roche, 1997.

Dallal, Alberto, *La danza en México. Primera parte: panorama crítico*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1986 [2a. ed., 1995].

Dallal, Alberto, *La danza en México. Tercera parte. La danza escénica popular 1877-1930*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1995.

Dávalos, Marcelino, *Monografía del teatro. Primera parte*, Editorial de la Dirección General de Educación Pública, México, 1917.

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.

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.

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].

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

Sosa, José Octavio y Mónica Escobedo, *Dos siglos de ópera en México*, 2 vols. Secretaría de Educación Pública, México, 1988.

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 *Invencción 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.

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.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)

Otros materiales de consulta:
 Materiales audiovisuales

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

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 jerarquía propuesta por Dubatti (2020) parte de una denominación mayor “artes del espectáculo”, seguido de “artes escénicas” (conviviales y tecnoviviales), situando la especificidad de las “artes teatrales” en la cualidad fundamental del convivio + poiesis corporal. En estas últimas opera la “zona de experiencia” activada en la territorialidad y la proximidad de los cuerpos (actores, espectadores, técnicos). Así también, el conocimiento de las artes teatrales se genera en la praxis y muchas veces sin suficiente explicitación. A más dos mil quinientos años del ejercicio de las artes teatrales las experiencias y las creencias (conocimiento) de sus hacedores y espectadores han sido teorizados desde diversas perspectivas. Además de ser comprendidas en la categoría de la forma (reglas, procedimientos de producción, técnicas, espacio, proxémica, etc.) requieren 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 (canon de multiplicidad), con el conocimiento y la sociedad (como un sistema de comunicaciones -Luhman) 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 realiza una revisión de estas relaciones en las poéticas clásicas y modernas e incluye los aportes de las vanguardias históricas en las poéticas híbridas (reciclaje, deconstrucción).

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
El estudiantado comprende las principales poéticas teatrales históricas del teatro occidental y es capaz de relacionar sus elementos con las bases epistemológicas del sistema ambiente en que se generaron (conocimiento/ideas/valores y comunicación/sociedad). Profundiza el estudio sobre las poéticas teatrales y actorales clásicas y modernas, así como la aportación de las vanguardias a las poéticas de la multiplicidad en una apropiación continua y discontinua.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS
UNIDAD 1
Introducción a Poética teatral y producción escénica
Objetivos particulares

Realizar el análisis de los elementos fundamentales de la creación y producción escénica y valorar los aportes de las teorías para su estudio. Conocer las principales teorías para el estudio de las poéticas teatrales.

Temas

- Nociones y conceptos: teatro, representación, actor, comediante, escenario, escena, espacio, cultura, técnica/arte, poética, estética, poíesis etc.
- De la Poética de Aristóteles a la Poética escénica y Poética actoral.

UNIDAD 2

Poéticas clásicas del teatro europeo

Objetivos particulares

Distinguir las relaciones sociedad-conocimiento-cultura en las poéticas escénicas bajo los códigos: verista, espectacularidad y virtuosismo.

Temas

- Formas antiguas y las representaciones medievales
- Commedia dell'arte (Renacimiento)
- Barroco español
- Teatro isabelino (canon shakespeariano)
- Neoclásico francés
- Romanticismo alemán

UNIDAD 3

Poéticas modernas

Objetivos particulares

Relacionar las concepciones de teatro con las principales poéticas escénicas modernas bajo códigos: disciplina, perfección, autenticidad (multiplicidad)

Temas

- Naturalismo (Meiningen, Antoine)
- Simbolismo (Craig)
- Simbolismo y Constructivismo (Meyerhold)
- Surrealismo y propuestas Artaud
- Líneas poéticas:
- Psicológica: Stanislavski
- Social (dialéctica) (Brecht)
- Sensitiva (recuperaciones del cuerpo) (Copeau, Decroux)

UNIDAD 4

Poéticas de recuperación y canon de multiplicidad

Objetivos particulares

Reconocer el proceso de la recuperación de las poéticas históricas y los aportes de las vanguardias en los nuevos contextos sociales y de conocimiento.

Temas

- Poéticas de la forma (Kantor)

- Poéticas de la subjetividad y el cuerpo (Grotowski)
- Poéticas de la interculturalidad (Barba)
- Poéticas de lo real (el no actor en escena)

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

Exposición de las pautas para el estudio por parte del profesor, comentarios y discusión sobre los elementos de cada poética (lecturas y experiencia de observación y práctica), exposiciones preparadas por los estudiantes, individuales o colectivas, sobre aspectos relevantes de las poéticas. Elaboración de ensayos sobre las temáticas del curso.

EQUIPO NECESARIO

- Laptop
- Cañón
- Acceso a internet.

BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1 (teoría)

Aristóteles, *Poética*, Trad. Introducción y notas Salvador Mas, México: Colofón, 2001.

Dubatti, Jorge. *Cartografía teatral*, Introducción al teatro Comparado, Buenos Aires: Atuel. 2008.

Dubatti, Jorge (2009) *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*, Colihue, Buenos Aires.

Fediuk, Elka. "Teatro, conocimiento y comunicación", *Revista Teatro/CELCIT*, Núm. 37/38, 2010. pp. 144-166 <https://www.celcit.org.ar/publicaciones/revista-teatro-celcit/30/37-38/>

Complementaria (teoría)

Adorno, Theodor W. *Teoría estética*, Buenos Aires: Hyspamerica, 1983.

Cacciari, Massimo y Massimo Dona. *Arte, tragedia y técnica*, Buenos Aires: Prometeo, 2008.

Baumgarten, Alexander G. *Estética breve*. Centro de Investigaciones Filosóficas (UBA) (ver versión chilena)

Boileau, Nicolas. *El arte poética*, Valencia: Joseph y Tomas de Orga, 1787.

Kant, Immanuel. *Crítica de la razón pura*. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1928.

Hegel, G.W.F. *Lecciones sobre la estética*, Madrid: Akal, 1989.

Eco, Umberto. *La definición del arte*, Barcelona: Roca, 1990.

Aumont, Jacques. *La estética hoy*, Madrid: Cátedra, 2001.

Donati, Pierpaolo. "Pensamiento sociológico y cambio social. Hacia una teoría relacional". Revis: *Revista española de investigaciones sociológicas*, ISSN 0210-5233, Nº 63, 1993, p' sg. 29-52.

Luhmann, Niklas. *Complejidad y modernidad. De la unidad a la diferencia*, Madrid: Trotta, 1998.

Luhmann, Niklas. *El arte de la sociedad*, México: Herder/UIA, 2005.

Dubatti, Jorge. *El teatro sabe. La relación escena/conocimiento en once ensayos de teatro comparado*, Buenos Aires: Atuel, 2005.

Dubatti, Jorge. *Filosofía del teatro I: convivio, experiencia, subjetividad*, Buenos Aires: Atuel, 2007.

Dubatti, Jorge. *Filosofía del teatro II: cuerpo poético y función ontológica*, Buenos Aires: Atuel, 2010.

Dubatti, Jorge. "Experiencia teatral, experiencia tecnovivial: ni identidad, ni campeonato, ni superación evolucionista, ni destrucción, ni vínculos simétricos". *Rebento*, núm. 12, p. 8 – 32, São Paulo, enero - junio 2020.

Foucault, Michel. *Las palabras y las cosas*, México: Siglo Veintiuno, 1993.

Foucault, Michel y Gilles Deleuze. *Theatrum Philosophicum seguido de Repetición y diferencia*, Barcelona: Anagrama, 1995.

Naurette, Catherine. *Estética del teatro*, Buenos Aires: Artes del Sur, 2004.

Duvignaud, Jean. *El actor*, Bosquejo de una sociología del comediante, Madrid: Taurus, 1966.

Duvignaud, Jean. *Sociología del teatro*. Ensayo sobre las sombras colectivas, México: FCE.

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

UNIDAD 2 Poéticas clásica (espectacularidad y virtuosismo)

Formas antiguas y las representaciones medievales

Bajtín, Mijail. *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento*, Madrid: Alianza, 2003.

Quirante Santacruz. Luis. Sobre el actor en la Baja Edad Media, en Evangelina Rodríguez Cuadros (comp.), *Del oficio al mito: el actor en sus documentos*, Valencia: Universidad de Valencia, 1997.

Poética de la Commedia dell'arte (Renacimiento)

Marotti, Ferruccio. El actor en la commedia dell'arte, en Evangelina Rodríguez Cuadros (comp.), *Del oficio al mito: el actor en sus documentos*, Valencia: Universidad de Valencia, 1997.

Vélez-Sainz, Julio. "El Recueil Fossard, la compañía de los Gelosi y la génesis de Don Quijote", Cervantes: *Bulletin of the Cervantes Society of America*, 20.2 (2000). Copyright 2000, The Cervantes Society of America.

Antonucci, Fausta. «Lope de Vega y los scenari de la Comedia dell'arte», *Anuario Lope de Vega*. Texto, literatura, cultura, XXIII (2017), pp. 34-53.

DOI: <<http://dx.doi.org/10.5565/rev/anuariolopedevega.201>>

Poética del teatro barroco español

Rodríguez Cuadros, Evangelina. El documento sobre el actor: La dificultad barroca del oficio de lo clásico, En *Del oficio al mito: el actor en sus documentos*. Valencia: Universidad de Valencia, 1997.

Sanz Ayan, Carmen y Bernardo J. García García. "El 'oficio de representar' en España y la influencia de la commedia dell'arte (1567-1587)", *Cuadernos de Historia Moderna*, No. 16, Madrid: UCM 1995.

Rodríguez Cuadros, Evangelina. La técnica del actor español en *El Barroco. Hipótesis y documentos*, Madrid: Castalia, 1998.

Ramos Smith, Maya. *El actor en el siglo XVIII, Entre el Coliseo y el Principal*, México: Escenología, 1994.

Poética del Teatro isabelino (canon shakespeariano)

Sobradillo Domínguez, José Luis. "Aproximación al teatro de Shakespeare". Monte Buciero, N°. 5, 2000, pp. 237-254.

Kott, Jan. Apuntes sobre Shakespeare. Trad. de Jadwiga Maurizio, Barcelona: Seix Barral, 1966. (título original: Shakespeare nuestro contemporáneo).

Mansilla, Camila. "El actor isabelino: la construcción de un oficio y un lenguaje", en *Historia del actor* Jorge Dubatti coord., Buenos Aires: Colihue, 2008, pp. 101-116.

Brasil, Vanessa. *Lady Macbeth: la aniquilación de lo femenino, Trama y fondo* Núm. 39, 2015. Pp. 7-27

Poética de Teatro neoclásico francés

Blarduni, Estela. Algunos intérpretes del teatro clásico francés, en Jorge Dubatti-Nidia Burgos (compiladores). *La actuación teatral. Estudios y Testimonios*, Bahía Blanca: Editorial de la Universidad Nacional del Sur,

Diderot, Denis. La paradoja del comediante (con un estudio preliminar de Jean Jacques Copeau), Ediciones elaleph.com, 1999.

Ceballos, Edgar. Las técnicas de actuación en México, (Las técnicas de actuación en el mundo). México: Gobierno del Estado de Hidalgo, 1993.

Molière. Impromptu en Versailles

Romanticismo alemán

Padilla Chasing, Iván. "Apuntamientos sobre el clasicismo y la tragedia francesa del siglo XVII", Revista Educación Estética, núm. 3, 2007.

Lessing, Gotthold Ephraim. La dramaturgia de Hamburgo. Introducción de Paolo Charinio. México: CONACULTA, 1997.

Saura, Jorge (Coord.). Actores y actuación, vol. I (429 a.C.-1858): Antología de textos sobre la interpretación. Madrid: Fundamentos/RESAD, 2006.

Complementaria Unidad 2

Ojeda Calvo, María del Valle. "Nuevas aportaciones al estudio de la Commedia dell'arte en España: el zibaldone de Stefanello Bottarga", Universidad de Sevilla: CRITICÓN, 63, 1995, pp. 119-138.

Leone De' Sommi (1556?/1968) Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche, ed. Ferrucho Marotti. (fragmentos en traducción serán enviados)

Nicoll, Alardyce. El mundo de arlequín. Un estudio crítico de la commedia dell arte (Trad. Carlos Manzano. Barcelona: Seix Barral. 1977.

Oehrlein, Josef. El actor en el teatro español del Siglo de Oro, Madrid: Castalia, 1993.

Ruano de la Haza. La puesta en escena en los teatros comerciales del Siglo de Oro, Madrid: Castalia, 2000.

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

Taviani, Ferdinando/ Mirella Schino (1982) Il segreto della Commedia dell'Arte, , la Casa Usher, Firenze . ("La producción teatral".

Traversi, Derek. "Actualidad del concepto shakespeariano del teatro" en Approach to Shakespeare (orig. 1938 –Anchor Books; Edición: 3d ed., rev. and (1969)

Martínez Luciano, Juan V. El actor inglés en el siglo XVIII, en Del oficio al mito, Evangelina Rodríguez (comp.), Vol. 2, 1997, pp. 267-286

Arana Grajales, Thamer. "El Hamlet del fin del milenio", Artes la Revista, Vol. 3, Núm. 5 / 2003. Universidad de Antioquia.

Hugo, Victor. William Shakespeare, Valencia: Sempere y Comp. 19??.

Traversi, Derek. "Actualidad del concepto shakespeariano del teatro" en Approach to Shakespeare (orig. 1938 –Anchor Books); 3 ed., rev. and (1969)

Kase Beatriz, "William Shakespeare: Texto, representación teatral e intencionalidad autoral, Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, Onomázein, núm. 7, 2002, pp. 511-518

Bloom, Harold. Shakespeare, la invención de lo humano, Barcelona: Anagrama, 2002.

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.

Brasil, Vanessa. "Lady Macbeth: la aniquilación de lo femenino".

Bernhardt, Sara (1994) El arte del teatro, Barcelona: Parsifal, 1994.

Chivite Tortosa, Eduardo. "Cuando Lope quiere. Condicionantes de la creación y la representación", Activarte, BIBLID [2254-2108 (2010), 3; 30-38]

Unidad 3 Poéticas modernas (Disciplina y perfección)

Brecht, Bertold. Escritos sobre teatro, Vol. 3, Buenos Aires: Nueva Visión, 1976.

Copeau, Jacques. Hay que rehacerlo todo. Escritos sobre el teatro, Madrid: ADE, 2002.

Stanislavski, C. S. El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias, Buenos Aires: Quetzal, 1994.

Aslan, Odette. El actor en el siglo XX. Evolución de la técnica. Problema ético, Barcelona: Gustavo Gili, 1979.

Tolmacheva, Galina. Creadores del teatro moderno, México: Escenología, 2011.

Artaud, Antonin. El teatro y su doble, Barcelona: Edhasa, 1978.

Artaud, Antonin. México y viaje al País de los Tarahumaras. México: FCE, 1992.

Craig, Gordon. El arte del teatro, México: UNAM-Gaceta, 1987.

Meyerhold, Vsievobod (1998) (3° Ed.), Textos teóricos, Edición de Juan Antonio Hormigón, Madrid: ADE, 1998.

Witkiewicz, Stanislaw Ignacy. 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), México: UNAM, 1982.

Ruiz, Borja. El arte del actor en el siglo XX. Bilbao: Artezblai, 2008.

Complementaria poéticas modernas

Decroux Étienne. Palabras sobre un mimo, México: Milagros/CNCA, 2000.

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

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

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

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

Stanislavski, Constantin. *El trabajo del actor sobre su papel*, Buenos Aires: Quetzal, 1997.

Stanislavski, Constantin. *Trabajos Teatrales, Correspondencia*, Buenos Aires: Quetzal, 1986.

Poéticas de la multiplicidad – código de Autenticidad

Barba, Eugenio (1983) *Las islas flotantes*, UNAM, México.

Barba, Eugenio/ Saverese Nicola (1988) *Anatomía del Actor*, Gaceta/UV, 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 (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) "Tu eres hijo de alguien", *Máscara*, Nos.11-12, México, pp 69-75.

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.

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.

Miklaszewski, Krzysztof (2001) *Encuentros con Tadeusz Kantor*, (Traducción, prólogo y notas Elka Fediuk), INBA-Conaculta, 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.

Reyes Palacios, Felipe (1991) *Artaud y Grotowski*, Gaceta, México

Richards, Thomas (2005) *Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas*, Alba, (1ª ed. en inglés, 1991), Barcelona.

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

Salles, Nara. "El actor con cuerpo diferenciado y la poética de Antonin Artaud", *Telonde fondo* No. 16, dic. 2012, pp. 74-86.

Sánchez, José A. (2011) *Prácticas de lo real en la escena contemporánea, Paso de gato*, México.

Sánchez José A. *Ética y representación*. México: Paso de Gato, 2016.

Schechner, Richard (1988) *El Teatro Ambientalista*, Árbol, México.

Zarrilli, Philip B.(1995), *Acting (Re)Considered*. Routledge London-New York.

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", *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/fl/11339527/articulos/CFIT0000330487A.PDF>

EVALUACIÓN

SUMATIVA

Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Cumplimiento de entregas y tareas	Acciones	Seguimiento de asistencia y calendario de actividades del curso	10%
Disposición colaborativa y calidad de discusión	Observación de actitudes y destrezas académicas	Trabajo colaborativo	30%
Dominio de pensamiento complejo (poéticas : saberes, teorías y contextos)	Oral Escrita	(presentaciones temáticas) (trabajo final)	60%
Total			100%

NOTAS

Se entiende por calidad académica: ideas propias, expuestas de manera clara (redacción, ortografía y aplicación de normas de citado), relacionadas con literatura revisada, respeto a las ideas de otros (citación correcta), estructura adecuada del ensayo, listado completo de las fuentes utilizadas.

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

- Creatividad: concepto y teorías
- Aproximación filosófica y estética (Baumgarten, Kant, Hegel, Croce, Adorno, Eco, Bourriaud)

UNIDAD 2

Perspectiva de la psicológica y el psicoanálisis

Objetivos particulares

Temas

Psicología:

- Experimental
- Teorías de inteligencia
- Cognitivismo
- Constructivismo

Psicoanálisis:

- Freud
- Jung
- 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

- Recopilación y valoración de la información sobre el creador o grupo a estudiar:
- Diseño y aplicación de entrevista enfocada
- 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. "La estética de Hegel". *Convivium* 13-14(1962): n. pág. Web. Abril 2021, en www.raco.cat/index.php/convivium/article/viewFile/76231/990

Cordero Galera, Tránsito. "La Estética Kantiana". *El pensamiento ilustrado en la literatura española*. Web. Abril 2021, en www.ugr.es/~inveliteraria/PDF/Kant.pdf

Perspectiva Psicológica

Conde, Luis. "La personalidad creativa: un sistema complejo. Eduardo Chillida y Mihaly Csikszentmihalyi". *paperback* nº 8 (2012): n. pág. Web. Marzo 2021, en: <http://www.paperback.es/articulos/conde/creatividad.pdf>

Csikszentmihalyi, Mihály. *Aprender a fluir*. México: Nirvana libros, 1998.

García, Morales. "El impacto de la creatividad en la valoración artística". *Arte, individuo y sociedad* 23.2 (2011): 69-84.

Gardner, Howard. *Mentes creativas: una anatomía de la creatividad*. Barcelona: Paidós, 2011.

Marina J. A. "Tratado del proyectar", en *Teoría de la inteligencia creadora*. Barcelona: Anagrama, 1993. 149-172.

Pascale, Pablo. "¿Dónde está la creatividad? Una aproximación al modelo de sistemas de Mihály Csikszentmihalyi". *Arte, individuo y sociedad* 17 (2005): 63-86.

Psicoanálisis

Geirola, Gustavo. "Aproximación lacaniana a la dramaturgia de actor: de la creación colectiva al teatro de la intensidad". *Telónfondo: revista de teoría y crítica teatral* 7.13 (2011): 36-55.

Geirola, Gustavo. *Ensayo teatral, actuación y puesta en escena*. Notas introductorias sobre psicoanálisis y praxis teatral en Stanislavski. Buenos Aires: Argus-a Artes y Humanidades, 2014.

Jung, Carl Gustav. "Sobre los arquetipos de lo inconsciente colectivo", en *Arquetipos e inconsciente colectivo*. México: Paidós, 2014. 9-48

Jung, Carl Gustav. "Los arquetipos y el concepto de ánima", en *Arquetipos e inconsciente colectivo*. México: Paidós, 2014. 49-68. Kesselman, Hernán y Eduardo Pavlovsky. *La multiplicación dramática*. Buenos Aires: Atuel, 2006.

Poulichet, Sylvie Le. *El arte de vivir en peligro: del desamparo a la creación*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1998.

Schneider, Daniel. *El psicoanalista y el artista*. México: Fondo de cultura económica, 1980.

Vega García, Luis y José Moya Santoyo. *Historia de la Psicología II*. México: Siglo Veintiuno, 1997.

Bohm, David y David Peat. *Ciencia, orden y creatividad: las raíces creativas de la ciencia y la vida*. Barcelona: Editorial Kairós, 1988.

Bono, Edward de. *El pensamiento creativo: el poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas*. Barcelona: Paidós, 1994.

Briggs, J. y F. D. Peat. *Espejo y reflejo: del caos al orden. Guía ilustrada de la teoría del caos y la ciencia de la totalidad*. Barcelona: Gedisa, 1992.

Csikszentmihalyi, Mihaly. *Creatividad: el fluir y la psicología del descubrimiento y la invención*. Barcelona: Paidós, 1998.

Garduño, Carlos Alfonso. "Psicoanálisis freudiano y crítica del arte". *Estudios* 88 7 (2009): 39-59.

Guilford, Joy Paul et. al. *Creatividad y educación*. Ecuador: Paidós, 1983.

Landau, Erika. *El vivir creativo del cambio: teoría y práctica de la creatividad*. Barcelona: Herder, 1987.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)

Díaz Curiel, Juan. "Proceso Creativo, Arte y Psicopatología". *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría* 33.120 (2013): 749-760. Web. Abril 2021, en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265028725006>.

Cordero Galera, Tránsito. "La Estética Kantiana". *El pensamiento ilustrado en la literatura española*. Web. Abril 2021, en www.ugr.es/~inveliteraria/PDF/Kant.pdf

EVALUACIÓN			
SUMATIVA			
Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Asistencia y participaciones	Comprende asistencia y participación efectiva en clase.	Puntualidad, participación en clase y otras actividades acordadas	15%
Tareas y trabajos	Evidencias del trabajo en clase y extraclase.	Entrega de tareas y presentaciones individuales o en grupo	25%
Trabajo final	Evidencia final de los aprendizajes de clase.	Entrega de un ensayo en tiempo, forma y con calidad académica	60%
			100%

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 estudiantado 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
Se abordan las diversas aplicaciones de los estudios del performance al análisis de fenómenos escénicos vistos como procesos para la transmisión de memoria corporal, la resistencia política, la reinención de identidades, la legitimación del poder, y la desconstrucción de discursos hegemónicos, entre otras posibilidades. Se exponen como estudios de caso proyectos de teatro y arte acción que escenifican la memoria tanto personal como colectiva, que abordan la problemática de la violencia en México y Latinoamérica, y que ejercen corporalidades disidentes desde las perspectivas de género y el pensamiento <i>queer</i>. En suma, 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: más allá de la representación
Objetivos particulares
Conocer los orígenes interdisciplinarios del campo de los estudios del performance; debatir la teoría de la performatividad en relación con el problema de la representación, conocer las aplicaciones del concepto de lo liminal a partir de la antropología cultural, abordar la estética de la performatividad en la escena actual.
Temas
● Estudios del performance en contexto: el poder de la actuación. ● Performatividad y la problemática de la representación. ● Escenarios liminales y performativos.

UNIDAD 2
Memoria, archivo y violencia
Objetivos particulares

Indagar cómo se entretelen las nociones de archivo y repertorio en las prácticas escénicas contemporáneas; conocer proyectos de teatro documental como formas de escenificar la memoria individual y colectiva; discutir la problemática de la violencia social y sus representaciones en escena. Se discute la potencialidad del giro afectivo en la escena contemporánea.

Temas

- Memoria corporizada y teatro documental.
- Dispositivos de memoria y el giro afectivo.
- Performatividad de objetos documentales.
- Escenarios de violencia.

UNIDAD 3

Arte acción, identidades y frontera

Objetivos particulares

Conocer la historia del performance o arte acción, particularmente en el ámbito latinoamericano y nacional; discutir diversas propuestas de ejercer la corporalidad política y descolonizada con ejemplos concretos. Se indagan formas de actuar la identidad en relación con posicionamientos sociales, étnicos y raciales específicos, prestando especial atención a artistas que trabajan en y a través de la frontera México-EE.UU.

Temas

- El arte del cuerpo en acción.
- Performance y políticas de la presencia.
- Identidades en frontera.
- Gesto descolonial..

UNIDAD 4

Género y las sexualidades

Objetivos particulares

Conocer los planteamientos de los estudios de género y sexualidad, así como abordar las teorías sobre la performatividad del género y los estudios queer o cuir en las artes escénicas. Indagar y proponer maneras de vincular el acto creativo con el trabajo de investigación, de tal forma que sea posible ejercer un pensamiento a la vez crítico y corporizado.

Temas

- Género, arte feminista y sexualidad.
- Performatividad del género.
- Performatividad *queer/cuir*.
- Pensamiento corporizado.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

El estudiantado:

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

Lecturas del curso

- Alcázar, Josefina. *Performance: un arte del yo*. México: Siglo XXI, 2014.
- Aliaga, Juan Vicente. *Arte y cuestiones de género*. San Sebastián: Nerea, 2004.
- Butler, Judith. "Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del 'sexo'", en Diana Taylor y Marcela Fuentes, comp., *Estudios avanzados de performance*. México, Fondo de Cultura Económica, 2011, pp. 51-89.
- Butler, Judith. "Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista". *Debate Feminista*. 18 (1998): 296-314.
- Day, Stuart A., Editor. *Performances that Change the Americas*. Londres y Nueva York: Routledge. 2022.
- Diéguez Caballero, Ileana. *Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor*. México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2016.
- Diéguez Caballero, Ileana. *Escenarios liminales. Teatralidades, Performatividades, Políticas*. Segunda edición. México: Paso de Gato. 2014.
- Féral, Josette. "Por una poética da performatividad: el teatro performativo". *Investigación Teatral* 6-7.10-11(2017): 25-50. En línea: <https://investigacionteatral.uv.mx/index.php/investigacionteatral/article/view/2531>
- Fischer-Lichte, Erika. *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada Editores, 2011.
- Larios, Shaday. *Los objetos vivos. Escenarios de la materia indócil*. México: Paso de Gato, 2018.
- Muñoz, José Esteban. "Introducción a la teoría de la desidentificación". En: Diana Taylor y Marcela Fuentes (comps.). *Estudios avanzados de performance*. México: Fondo de Cultura Económica. 2011.
- Prieto Stambaugh, Antonio. "¿Traducir performance? Subvertir la representación", en Anne W. Johnson, Rodrigo Díaz y Adriana Guzmán (Coords.). *Dilemas de la representación: presencias, performance, poder*. México: UAM-ENAH, 2017.
- Prieto Stambaugh, Antonio. "Memorias inquietas. Testimonio y confesión en el teatro performativo de México y Brasil", en *Corporalidades escénicas. Representaciones del cuerpo en el teatro, la danza y el performance*, editores: Elka Fediuk y Antonio Prieto Stambaugh. Xalapa: Universidad Veracruzana, pp. 215-249. 2016. En línea: <https://argus-a.org/ebook/608-corporalidades-escenicas-representaciones-del-cuerpo-en-el-teatro-la-danza-y-el-performance.html>
- Proaño Gómez, Lola. "Afectividad, política y conocimiento: resistencia al neoliberalismo desde la escena teatral latinoamericana", *Investigación Teatral*, Vol. 11, Núm. 18, pp. 145-171. 2020. En línea: <https://investigacionteatral.uv.mx/index.php/investigacionteatral/article/view/2654>

Sánchez, José A. *Ética y representación*. México: Paso de Gato, Universidad Iberoamericana. 2016.

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

Taylor, Diana. "¡Presente! La política de la presencia", *Investigación Teatral*, Vol. 8, Núm. 12, agosto-diciembre, pp. 11-34. 2017. En línea:

<https://investigacionteatral.uv.mx/index.php/investigacionteatral/article/view/2550>

Taylor, Diana. *El archivo y el repertorio. La memoria cultural performática en las Américas*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado. 2015.

Bibliografía complementaria

Perspectiva lingüística, cultural y antropológica

Austin, J. L. *Cómo hacer cosas con palabras*. Barcelona: Paidós, 1990.

Parrini, Rodrigo. "Figuras al límite. Documentos, etnografía y teatro".

Investigación Teatral 8.13. 2018. En línea:

<https://investigacionteatral.uv.mx/index.php/investigacionteatral/article/view/2553>

Prieto Stambaugh, Antonio y Martha Toriz. "Performance: entre el teatro y la antropología", en coautoría con Martha Toriz Proenza, *Diario de Campo*. Número 6-7, Enero-Abril 2015, pp. 22-31. En línea:

<https://revistas.inah.gob.mx/index.php/diariodecampo/article/view/6319>

Prieto Stambaugh, Antonio. "Los estudios del performance: una propuesta de simulacro crítico". *Citru.doc. Cuadernos de investigación teatral*. México: CITRU-INBA, 2005. En línea:

https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:INBA:TransObject:5bce83537a8a02074f8311be

Teorías y conceptos de los estudios del performance

Pavis, Patrice. *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*. México: Paso de Gato. 2016.

Salcido, Miroslava. *Performance. Hacia una filosofía de la corporalidad y el pensamiento subversivos*. México: CITRU-INBAL. 2018. En línea:

<https://citru.inba.gob.mx/publicaciones/107-fijos/publicaciones/ebooks/787-performance-hacia-una-filosof%C3%ADa-de-la-corporalidad-y-el-pensamiento-subversivos.html>

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

Actuaciones de la identidad

Godínez Rivas, Gloria Luz. *Morenas de Veracruz Fisuras de género y nación vistas desde la tarima*. Xalapa: Universidad Veracruzana, Biblioteca Digital de Humanidades. 2019. En línea: <https://www.uv.mx/bdh/general/morenas-de-veracruz-fisuras-de-genero-y-nacion-vistas-desde-la-tarima-aut-gloria-luz-godinez-rivas/>

Prieto Stambaugh, Antonio. "Poética de la frontera". *Amerika. Mémoires, identités, territoires*, 17. 2018. En línea: <https://journals.openedition.org/amerika/8331>
 Rivera Cusicanqui, Silvia. "Principio Potosí: otra mirada a la totalidad". *E-misférica*, vol. 11 núm. 1. 2014. En línea: <https://hemisphericinstitute.org/es/emisferica-11-1-decolonial-gesture/11-1-essays/e1111-essay-the-potosi-principle-another-view-of-totality.html>

Perspectiva de género

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

Lamas, Marta. *Cuerpo: diferencia sexual y género*. México: Taurus, 2002.

Mayer, Mónica. *Rosa Chillante. Mujeres y performance en México*. México: Conaculta. 2004.

Prieto Stambaugh, Antonio. "La actuación de la identidad a través del performance chicano gay". *Debate Feminista* 13 (1996): 285-315.

Otros Materiales de Consulta:

DVD y recursos audiovisuales en línea sobre performance y arte acción, autores varios.

EVALUACIÓN

SUMATIVA

Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Participación. Comprende la asistencia y contribución a las discusiones en clase.	Se califica la asistencia puntal a las sesiones, atención demostrada, habilidad de contribuir a la discusión y/o de responder a las preguntas planteadas para cada sesión, capacidad de diálogo y reflexión.	Lista de asistencia, notas.	10%
Reflexiones escritas. Cuatro trabajos entregadas a lo largo del periodo, con una extensión de 3-4 cuartillas.	Se califica claridad de redacción, asimilación de conceptos y teorías de las lecturas asignadas, habilidad de dialogar críticamente con autores de lecturas	Cuatro trabajos de reflexión.	30%

	asignadas, exposición de postura propia frente al material, ortografía correcta.		
Presentaciones a grupo. Presentaciones orales con apoyo audiovisual en torno a una o más lecturas asignadas para la sesión asignada. Duración: entre 20 y 40 minutos.	Se califica claridad de exposición, asimilación de conceptos y teorías de las lecturas asignadas, habilidad de involucrar a demás estudiantes en la discusión, habilidad de generar preguntas críticas, manejo del tiempo.	Presentaciones hechas en clase, notas del profesor.	15%
Ejercicio performativo. Presentación creativa en la que se busca <i>corporizar</i> conceptos trabajados en clase, o bien de la temática y teorías trabajadas para la tesis. Duración de máximo 10 minutos, seguido de 5-10 minutos de interlocución con el grupo.	Se califica concepto, ejecución, manejo creativo del cuerpo y de materiales de apoyo, o bien manejo creativo de recursos audiovisuales, habilidad de dialogar con demás estudiantes sobre la temática presentada.	Presentaciones en clase, notas y fotografías.	10%
Trabajo final. Como trabajo final, la primera opción es elaborar un capítulo o apartado de la tesis trabajado desde la perspectiva de los estudios del performance. La segunda opción es presentar un trabajo sobre algún fenómeno escénico, social o cultural analizado desde las teorías del performance.	Se califica claridad de exposición, asimilación de conceptos y teorías vistas durante el curso, habilidad de dialogar críticamente con autores que se abordaron, exposición de postura propia frente al material, redacción y ortografía.	Trabajos entregados puntualmente.	35%

Extensión: 12-15 cuartillas.			
			Total 100%

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, mediante la asesoría individualizada 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 "Métodos de Investigación", dentro del cual el estudiante elabora y entrega el protocolo de su tesis. Los cursos de Proyecto de Investigación orientan específicamente al estudiante en el tema, metodologías y perspectivas de su tesis.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Lograr que el o la estudiante elabore un protocolo de tesis definitivo

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS
UNIDAD 1
Definición del tema, objetivos y metodología
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

Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Avance del trabajo recepcional	Mixta (cualitativa/ cuantitativa)	Entrega por escrito del anteproyecto al 100% (revisión y correcciones)	100%
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

Desarrollar un avance del 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			
Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Avance del trabajo recepcional	Mixta (cualitativa/ cuantitativa)	Entrega por escrito del avance del 30% de la tesis.	100%
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

Redactar 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			
Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Avance del trabajo recepcional	Mixta (cualitativa/ cuantitativa)	Entrega por escrito del avance del 60% de la tesis.	100%
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
Redactar el 100 % del borrador 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 acuerda entre el estudiante, el director de tesis y el tutor.
Temas
Se acuerda 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			
Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Avance del trabajo recepcional	Mixta (cualitativa/ cuantitativa)	Entrega por escrito del avance del 100% del borrador de la tesis.	100%
Total			100%

Seminarios especializados

Los programas de estudios de los cinco seminarios especializados de la Maestría en Artes Escénicas varían según él o la profesor/a invitado/a para impartirlos y la temática abordada. Dichos programas son avalados previamente por el cuerpo colegiado de la MAE, y entregados por el coordinador al estudiantado al inicio de cada semestre. A la fecha contamos con tres seminarios especializados, que pertenecen a la propuesta de la maestría, ya que son impartidos por investigadores del Centro de Estudios Creación y Documentación de las Artes y miembros del NAB, que fueron diseñados para este plan de estudios y que se han mantenido en las últimas generaciones.

Los seminarios tienen carácter optativo, por lo que el estudiantado tiene la opción de cursarlos en otros posgrados de la Universidad Veracruzana u otras instituciones de educación superior.

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Seminario Especializado I. La Sociedad y las Artes.

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Las actividades que definen al ser humano se realizan de modo comunitario, entre ellas las del quehacer artístico. Debido a que las tareas artísticas se han divorciado de las actividades humanas más cotidianas como las económicas, de organización social, de generación de prestigio, etc., es que este curso analiza la inminente relación que existe entre los productos y productores artísticos con su contexto.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Este curso reflexionará sobre la relación entre arte y sociedad, los postulados teóricos contemporáneos que analizan esta relación, además de revisar con detenimiento la composición de las comunidades culturales y roles que juegan los diversos agentes. Lo anterior, con la finalidad de comprender mejor cómo se estructura la comunidad artística, como encaja en la realidad contemporánea, así como reflexionar cuáles son los roles que a las artes les toca jugar en relación a la sociedad y viceversa.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Planteamientos teóricos entre Arte y Sociedad
Objetivos particulares
Esta sección estará dedicada a la revisión de trabajos teóricos que apunten a la comprensión de la relación entre la sociedad y las artes. Los cuestionamientos centrales por desarrollar son identificar algunas de las acepciones principales de las nociones de arte, cultura, sociedad. Además, de revisar algunas de las teorías que desde las ciencias sociales se han desarrollado para pensar las artes y que participan en la construcción de objetos de estudio de los quehaceres artísticos. Este trabajo engloba la mitad del curso, con la revisión de diversos abordajes teóricos sobre la cultura.
Temas

- Nociones básicas de comunidad, sociedad.
- Sociedad y arte.
- Aspectos prácticos del posicionamiento de la cultura en la sociedad
- Teoría simbólica de la cultura
- Los fundamentos de los Estudios Culturales (2 sesiones)

UNIDAD 2

La composición de la comunidad cultural

Objetivos particulares

En esta segunda parte del curso nos centraremos en la organización y participación de los diversos agentes que componen la comunidad cultural. A través de su involucramiento, los roles que juegan y los pesos específicos que cargan en el sector es que se analizará la composición del grupo. En un esfuerzo inicial se desagregarán las partes, para después reincorporarlo todo y tener una visión general de lo que acontece en el sector.

Para hacer posible esto se cuestiona el rol que juegan los públicos o compradores, las instituciones, desde el diseño de las políticas culturales, la participación en eventos, así como las funciones desempeñadas por los gestores culturales, los investigadores como actores muchas veces invisibles en la producción artística, pero siempre constantes y útiles para facilitar la realización y la reflexión sobre lo planteado. Finalmente se cuestionará el papel que tienen los productos artísticos y la relación que estos guardan con su entorno, el contexto y su posibilidad de tener un lugar asignado en la comunidad artística; siempre mirando a qué responden sus inquietudes, modos de producir, modos de hacerse presentes y de construir un discurso propio, en torno al espacio social donde se encuentran.

Temas

- Receptores: Públicos, compradores, comunidades, instituciones (2 sesiones).
- Intermediarios: Funcionarios, gestores, investigadores, industrias culturales (2 sesiones).
- Productos y productores culturales (2 sesiones)

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

Este curso tiene como cometido que, mediante la lectura teórica, así como la identificación de casos de estudio y la incorporación de su propia experiencia el estudiante desarrolle herramientas críticas para identificar las situaciones donde los aconteceres sociales y las instancias que esto generen resulten relevantes para comprender el trabajo artístico.

Se plantean en lo general sesiones dialógicas de discusión de los textos que les permita a los estudiantes generar razonamientos derivados de los principios teóricos que puedan apropiarse y utilizar en su vida cotidiana.

EQUIPO NECESARIO

Material bibliográfico, proyector, internet, plataforma de Drive, espacio donde los estudiantes generen sus reflexiones y notas del curso.

Cuestionarios pre-elaborados para cada sesión.

BIBLIOGRAFÍA

Atalaya. Manual Atalaya de Apoyo a la Gestión Cultural. (2014). Manual Atalaya de Apoyo a la Gestión Cultural. España: Atalaya. Manual Atalaya de Apoyo a la Gestión Cultural. <http://atalayagestioncultural.es/inicio>

Bourdieu, P. (1990). Alta Costura y Alta Cultura. En *Sociología y Cultura*. México: Grijalbo, Conaculta.

Bourdieu, P. (1990). Algunas propiedades de los campos. En *Sociología y Cultura*. México: Grijalbo, Conaculta.

Bourdieu, P. (1990). Una ciencia que incomoda. En *Sociología y Cultura*. México: Grijalbo, Conaculta.

Bourdieu, P. (1990). ¿Y quién creó a los creadores?. En *Sociología y Cultura*. México: Grijalbo, Conaculta.

Bowness, A. (1990). *The conditions of success. How the modern artist raise to fame*. USA: Thames and Hudson Inc.

De León, M. (2007). Cap. 1: La producción de Espectáculos Escénicos. *Espectáculos escénicos, producción y difusión*. México: Colección Intersecciones.

De León, M. (2007). Cap. 5: Estructura y logística de una producción escénica. *Espectáculos escénicos, producción y difusión*. México: Colección Intersecciones.

De León, M. (2007). Cap. 6: Procesos y producción de Espectáculos escénicos. *Espectáculos escénicos, producción y difusión*. México: Colección Intersecciones.

Ejea, T. (2011). Legitimación y modernización: el CONACULTA y la política cultural. En T. Ejea (autor.), *Poder y creación artística en México. Un análisis del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA)*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.

Ejea, T. (2015). Cultura y Arte. Una aproximación orientada a la Gestión Cultural. En E. Nivón (coord.), *Gestión Cultural y Teoría de la Cultura*. México: Editorial Gedisa, S.A.; Universidad Autónoma Metropolitana.

Gayo, Modesto., Méndez, María., Radakovich, Rosario & Wortman, Ana. (2021). *El nuevo régimen de las prácticas culturales: espacio, desigualdad y nostalgia en las metrópolis del cono sur contemporáneo*. Ril Editoriales/Colección Estudios.

Giménez, G. (2003). La investigación cultural en México. Una aproximación. En José Manuel Valenzuela Arce (Coord.) (2003). *Los estudios culturales en México*. México: Fondo de Cultura Económica.

Giménez, G. (2005). Cap. 4: La concepción simbólica de la cultura. *Teoría y Análisis de la cultura*, Volumen 1. México: Intersecciones.

Giménez, G. (2005). Cap. 6: La dinámica cultural. *Teoría y Análisis de la cultura*, Volumen 1. México: Intersecciones.

Hall, S. y Mellino, M. (2011). *La cultura y el poder*. Buenos Aires: Amorrortu.

Heinich, N. (2002). *La sociología del arte*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Jiménez, L. (2000). Teatro y antropología, otra mirada al teatro. En *Teatro y Públicos. El lado oscuro de la sala*. México: Escenología.

Jiménez, L. (2006) I. Políticas Culturales. Democracia y Diversidad. En *Políticas culturales en transición. Retos y escenarios de la gestión cultural en México*. México: Conaculta.

Jiménez, L. (2006). II. Públicos y espacio urbano. En *Políticas culturales en transición. Retos y escenarios de la gestión cultural en México*. México: Conaculta.

Jiménez, L. (2006). IV Gestión Cultural: Formación, ética y experiencias. En *Políticas culturales en transición. Retos y escenarios de la gestión cultural en México*. México: Conaculta.

Lahire, B. (2005). *El trabajo sociológico de Pierre Bourdieu: deudas y críticas*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.

Markus, G. (2003). The paradoxical Unit of Culture. The arts and the sciences. *Thesis Eleven*, Number 75, November 2003. 7-24 London, Seven Oaks, New Dehli. Sage Publications.

Martín-Barbero, J. (1996). Nosotros habíamos hecho estudios culturales mucho antes de que esta etiqueta apareciera. Entrevista *Revista Diness No. 3*. Berlín.

Martinell, A. y López, T. (2007). *Políticas Culturales y Gestión Cultural. Organum sobre los conceptos clave de la práctica profesional*. Recuperado de: http://www.alfonsmartinell.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Políticas_culturales_Organum.pdf

Méndez, M., Gayo, M., Radakovich, R. y Wortman, A. (2021). El nuevo régimen de las prácticas culturales: espacio, desigualdad y nostalgia en las metrópolis del Cono Sur contemporáneo. PUC/RIL Editores. Chile.

Miller, T. (2006) What it is and what it isn't: Introducing Cultural Studies. En *A companion to cultural studies*. Reino Unido: Blackwell.

Nivón, E. (2015). Sobre el concepto de cultura. La dialéctica entre ilustración y pensamiento romántico. En Eduardo Nivón (coord.), *Gestión Cultural y Teoría de la Cultura*. México: Editorial Gedisa, S. A.; Universidad Autónoma Metropolitana.

Restrepo, E. (2012). 5. Apuntes sobre estudios culturales. En *Antropología y estudios culturales: disputas y confluencias desde la periferia*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Restrepo, E. (2012). 7. En torno a los estudios culturales en América Latina. En *Antropología y estudios culturales: disputas y confluencias desde la periferia*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Soberanes, S. (2015). Capítulo II: Marco Teórico y Metodológico. *Hacia una metodología para el estudio cualitativo del público teatral. Estudio de Caso: Pendiente de Voto*. Tesis, Maestría En Artes Escénicas. Universidad Veracruzana.

Thompson, J. (1998). Cap. 3: El concepto de Cultura. *Ideología y cultura moderna: teoría crítica social en la era de la comunicación de masas*. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Thompson, J. (1998). Cap. 6: La metodología de la interpretación. *Ideología y cultura moderna: teoría crítica social en la era de la comunicación de masas*. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Tomkins, C. (2008). *Lives of the Artists. Portraits of ten Artists whose work and lifestyles embody the future of contemporary arts*. New York: Holt.

Vich, V. (2013). Desculturalizar la cultura: Retos actuales de las políticas culturales. *Latin American Research Review*, (vol. 48). Recuperado de: <http://www.jstor.org/stable/43670145>

Wright Mills, Ch. (2005). Cap. 1. *La imaginación sociológica*. México: Fondo de Cultura Económica.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)

CORIMA, Revista de Investigación en Gestión Cultural. Universidad de Guadalajara. <http://corima.udgvirtual.udg.mx/index.php/corima> (06/01/2023)

Estudios Culturales Universidad Javeriana. <http://cienciassociales.javeriana.edu.co/publicaciones> (06/01/2023)

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS MANAGEMENT (IJAM). <https://www.gestiondesarts.com/en/ijam2/#.WZJpcOmZLIU> CONSULTAR LINK

Portal Iberoamericano de Gestión Cultural. Programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona. http://www.gestioncultural.org/revistas_culturales.php CONSULTAR LINK

Revista Investigación Teatral. Universidad Veracruzana. <https://investigacionteatral.uv.mx/index.php/investigacionteatral> (06/01/2023)

Taylor and Francis Online. Cultural Studies. <http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rcus20&> (06/01/2023)

EVALUACIÓN

SUMATIVA

Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Lecturas	Participación en clase	Participación en clase	15%

Participación en clase	Participaciones activas, informadas, congruentes	Elaboración correcta de respuestas grupales a las preguntas planteadas en clase	35%
Trabajo parcial	Escrita	Trabajo escrito en respuesta a 5 preguntas planteadas	25%
Trabajo final	Escrita	Trabajo escrito con respuesta a 5 preguntas sobre el tema de investigación de la tesis	25%
Total			100%

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Seminario Especializado II. Antropología y Artes Escénicas

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
La antropología y las artes escénicas han tenido caminos coincidentes, incluso antes de su conformación como disciplinas. El cuestionamiento y las diferentes formas de acercarse y construir al Otro, alimentaron a las artes escénicas mientras que, desde el arte se interpela y crítica a la antropología y a las teorías sociales en general, anticipando nuevas perspectivas de análisis. A grandes rasgos es posible identificar dos vertientes, una relacionada con la experiencia intercultural y las transformaciones de una visión que, hasta la primera mitad del siglo pasado era occidental y la otra, en cuanto al empleo de la etnografía como método de investigación.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Identificar los aportes teóricos y metodológicos de la antropología como un recurso para el desarrollo de las artes escénicas. Contar con las herramientas para poder aplicar el método etnográfico en sus investigaciones.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Este primer módulo inicia con una definición de lo que es la antropología, enfocándose a su relación con el proceso creativo y lo que puede aportar para el análisis y comprensión del mismo
Objetivos particulares
● Localizar la aportación de la antropología en el teatro, principalmente a través de la obra de Antonin Artaud, Eugenio Barba y Peter Brook.● Acercarse a la propuesta de la Antropología de la Danza y su concepción del cuerpo.● Explorar la dimensión escénica del ritual.
Temas
● Introducción. Arte y antropología en el siglo XXI● El cuerpo como paradigma para pensar el arte

UNIDAD 2

Este módulo propone un acercamiento al trabajo etnográfico y a las principales herramientas teóricas y metodológicas básicas para realizar etnografía. En especial se hará énfasis en el carácter reflexivo de la investigación etnográfica y de la participación del autor-investigador en el proceso.

El acercamiento a la etnografía desde las artes proporciona herramientas para investigar el contexto social e histórico del proceso creativo, y reflexionar en cuanto al papel del investigador como creador y parte de la realidad que construye. También la escritura etnográfica se presenta como un tipo particular de narrativa que se construye a través del argumento etnográfico y que constituye una forma propia de presentar los datos etnográficos.

Se incluyen algunos textos con perspectivas teóricas y estudios de caso orientados al estudio del cuerpo, los objetos, y la memoria.

• **Objetivos particulares**

- Identificar los rendimientos de la etnografía en la investigación en artes.
- Conocer las herramientas principales del método etnográfico.

Temas

- Reflexionando la Alteridad. Nuevos marcos de pensamiento para construir/deconstruir al Otro: Poscolonialismo, género y sociedades pluriculturales

UNIDAD 3

Este último módulo propone un acercamiento al trabajo etnográfico y a las principales herramientas teóricas y metodológicas básicas para realizar etnografía. En especial se hará énfasis en el carácter reflexivo de la investigación etnográfica y de la participación del autor-investigador en el proceso.

• **Objetivos particulares**

- Enfatizar en el carácter reflexivo de la investigación etnográfica y de la participación del autor-investigador

Temas

- La etnografía como metodología de investigación en el campo de las artes

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

Cada clase incluye la lectura de textos o la discusión en torno a un video. El grupo en su totalidad deberá realizar las lecturas obligatorias para cada clase y entregar un control de lectura de las mismas. El maestro presentara un encuadre general de la temática y alguno de los estudiantes expondrá en referencia a la lectura que le fue asignada. Las temáticas se discutirán entre todos, se espera que los estudiantes aporten ideas y reflexiones con respecto a la lectura, ésta participación será tomada en cuenta para su evaluación final.

Como parte de las actividades del curso se incluye una práctica de campo en la que realizaran una descripción etnográfica de un ritual/fiesta utilizando las herramientas que han aprendido en el seminario.

Al finalizar el curso, los alumnos podrán elegir entre alguno de los temas incluidos en el programa, ya sea las propuestas y reflexiones teóricas que se han generado en el seno de la antropología o en cuanto a la metodología etnográfica, para proponer como podrían aplicarlo en su proyecto de investigación. Desarrollaran en extenso esta propuesta, en el caso de la etnografía como metodología podría considerarse un avance de su trabajo de campo en el que apliquen esta metodología. Este trabajo lo presentaran el último día de clase y posteriormente lo entregarán por escrito. El trabajo final deberá tener un mínimo de 12 cuartillas y un máximo de 20, incluyendo bibliografía.

EQUIPO NECESARIO

Un salón de clases que cuente con un proyector, conexión a internet y un pizarrón.

BIBLIOGRAFÍA

- Lectura 8. Apaddurai, A. (2001). *La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización* (1ra. edición en español). Buenos Aires, FLACSO/FCE/Ediciones Trilce.
Introducción y parte I, pp. 17-81
- Araiza, E. (2010). *Las artes del ritual. Nuevas propuestas para la antropología del arte desde el occidente de México*. El Colegio de Michoacán.
- Lectura 6. Bateson, G. (2006). *Una unidad sagrada. Pasos ulteriores hacia una ecología de la mente*. Gedisa.
- Coquet, M. (2018). *Figuración, creación y estética. Etnografía de las prácticas y antropología de las imágenes*. El Colegio de Michoacán.
- Lectura 2. Gell, A. (2016). *Arte y Agencia. Una teoría antropológica*, Sb Editorial, Argentina.
Presentación, capítulos 1 al 6, páginas de la 21-136.
- Lectura 4. Ingold, T. (2015) "Desde la complementaridad a la obviación: sobre la disolución de los límites entre la antropología social, la biología, la arqueología y la psicología" AVA, núm. 26, pp. 12-51, tomado del original en inglés Tim (1998) "From Complementarity to Obviation: On Dissolving the Boundaries between Social and Biological Anthropology, Archaeology, and Psicología": *Zeitschrift für Ethnologie* N° 123, pp. 21-52.
- Lectura 5. (2015) *Líneas. Una breve historia*. Gedisa
(2015) Conociendo desde adentro: reconfigurando las relaciones entre la antropología y la etnografía. *Etnografías Contemporáneas* 2 (2), pp. 218-230.
- Ingold, T. (2013). Los materiales contra la materialidad. *Papeles de trabajo*. Año 7, núm. 11, pp. 19-39.
- Lectura 3. Martínez Luna, S. (2012). La antropología, el Arte y la vida de las cosas. Una aproximación desde Art and Agency de Alfred Gell, *Revista de Antropología Iberoamericana*, vol. 7, núm. 2, Madrid, España.
- Lectura 7. Rosa, C. (2019). Una aproximación a los saberes tradicionales a través de la epistemología de Gregory Bateson. Hacia un diálogo intercultural y epistemológico. *Perfiles Educativos*, vol XLI, núm. 164, pp. 135- 153.
- Silla, R. (2013). Materialidad y agencia: un debate sobre la obra de Tim Ingold. *Papeles de trabajo*. Año 7, núm. 11, pp. 11-18.

- Lectura 9. Spivak, G. (2017). *Una educación estética en la era de la globalización*. Siglo XXI editores.
- Lectura 12. Bourdin, G. (2019). *La jungla antropológica. Una introducción a la antropología del gesto y el mimismo de Marcel Jousse*. UNAM/IIA.
- Citro, S. y Aschieri, P. (2012). *Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las danzas*. Editorial Biblos.
- Lectura 10. Citro, S. (2010) La antropología del cuerpo y los cuerpos en el mundo. Indicios para una genealogía (in)disciplinar en *Cuerpos Plurales. Antropología de y desde los cuerpos*, Editorial Biblos, pp. 17-58
- Citro, S. y otros “Las corporalidades de la etnografía: de la participación observante a la performance-investigación colaborativa” en *Perspectivas etnográficas contemporáneas en Argentina*, Universidad Nacional de Cuyo, pp. 103-172.
- Csordas, T. (2010) Modos somáticos de atención en *Cuerpos Plurales. Antropología de y desde los cuerpos*, Editorial Biblos, pp. 83-104.
- Lectura 13. Jousse, M. (2020). *El estilo oral, rítmico y mnemotécnico entre los verbo-motores*. UNAM/IIA.
- Lectura 11. Le Breton, D. (1990). *Antropología del cuerpo y modernidad*. Nueva Visión.
- Lectura 14. Merleau-Ponty, M. (1985). *Fenomenología de la percepción*. Editorial Planeta.
- Lectura 15. Fanon, F. (2009) *Piel negra, máscaras blancas*, Ediciones Akal, España, 1ra Edición 1952.
- Foucault, M. (2007). *Nacimiento de la biopolítica*. Curso en el College de France (1978-1979), Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina. pp. 331-358.
- (1988) El sujeto y el poder en *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 50, no. 3, pp. 3-20.
- Lectura 16. Mignolo, W. (2007) “El pensamiento decolonial desprendimiento y apertura. Un manifiesto” en *El giro Decolonial. Reflexiones sobre la diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Universidad Javeriana, Colombia, pp. 25-46.
- Ortner, Sherry B., 2005, “Geertz, subjetividad y conciencia posmoderna” en *Etnografías Contemporáneas*, Universidad Nacional de San Martín, Escuela de Humanidades, abril 2005, Buenos Aires, Argentina, pp. 25-54.
- 2006 *Anthropology and Social Theory: Culture Power and Acting Subject*, Duke University Press, Duke, pp. 107-128.
- Lectura 17. Suárez, L. (2008) Colonialismo, Gobernabilidad y Feminismos Poscoloniales. Liliana Suárez N. y Aída R. Hernández Castillo (edit) *Descolonizando el Feminismo: teorías y prácticas desde las márgenes*, Cátedra,
- Lectura 18. Talpale Mohanty, C (2008) Bajo los ojos de Occidente. Saber académico y discurso colonial, en *Estudios Fundamentales*, Traficante de Sueños, pp. 64-101.
- Complementarias:**
- Aguilera Portales, R. (2010) Biopolítica, poder y sujeto en Michel Foucault. *Revista de Filosofía, Derecho y Política*, no. 11, España.

Stoller, P. (1998). Introduction: A return to the Senses. *The Taste of Ethnographic Things. The Senses in Anthropology*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, pp. 3-14.

Appadurai, A. (1991) Introducción: Las mercancías y la política del valor en *La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías*, Grijalvo, CONACULTA, pp.

Bénard Calva, S. (2019) compiladora. *Autoetnografía. Una metodología cualitativa*. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Cancellier, A. y Barchiesi, M.A (eds) (2020) *Teatro, prácticas y artes performáticas del testimonio y la memoria. Nuevos paradigmas, formas, enfoques en las post-dictaduras del Cono Sur*, en Cooperativa Librería Editrice Università de Padova.

Coronado, G. y B. Hodge (1998) La cultura como diálogo: semiótica social para antropólogos mexicanos en *Dimensión Antropológica*, Año 5, vol. 12.

Galeano Marín, M. E (2008) *Estrategias de investigación social cualitativa. El giro de la mirada*, La Carreta Editores, Colombia.

Lectura 19. Guasch, A. (2016) "El giro etnográfico" en *El arte en la era de lo global 1989-2015*, Alianza Forma, pp. 229-254.

Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar en *Materia*, pp. 157-183.

Lectura 20. Guber, R. (2001) *La etnografía método de campo y flexibilidad*, Siglo XXI Editores, Argentina. Capítulos de la 3 a la 7.

Lectura 21. Restrepo, E. (2016) *Etnografía: alcances, técnicas y éticas*, Envión Editorial/ Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Leer de la 1 a la 34

González Varela, S. (2015) Cuando los objetos se convierten en personas: una aproximación estética a la materialidad en la capoeira en *Tecnologías en los márgenes: Antropología, mundos materiales y técnicas en América Latina*, UNAM, Artigas Editores, pp. 107-124.

Complementarias:

Geertz, C. (2000). La afirmación política: espectáculo y ceremonia. *Negara. El Estado-teatro en el Bali del siglo*, Paidós. pp. 177-200.

1997 Juego profundo: notas sobre la riña de gallos en Bali. *La interpretación de las culturas*. Gedisa Editorial, España, pp. 339-372.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)

Lectura 1. Morales Carbajal, C. (2021) "El arte indígena: algunas pistas para su análisis desde la mirada antropológica en *Antrópica Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* de la UADY pp. 331-352 <file:///C:/Users/UV/Downloads/Dialnet-EIArteIndigenaAlgunasPistasParaSuAnalisisDesdeLaMi-7803514.pdf>

Lectura 22. Merlinsky, G. 2006. La Entrevista como Forma de Conocimiento y como Texto Negociado *Cinta moebio* 27: 248-255
www.moebio.uchile.cl/27/merlinsky.html

EVALUACIÓN			
SUMATIVA			
Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Acercamiento a las temáticas incluidas en el curso	Lectura de textos	Control de Lectura	15%
Capacidad de profundizar en alguna de las temáticas del curso	Mostrar el dominio de las temáticas revisadas en clase	Exposición Individual	20%
Participar en modalidad seminario de las temáticas abordadas	Intervención en clase	Aportación de ideas, preguntas, comentarios durante la clase	10%
Aplicación de los conocimientos metodológicos adquiridos	Realización de ejercicio etnográfico	Reporte etnográfico	15%
Apropiación de los conocimientos adquiridos durante el curso	Identificar que parte del conocimiento adquirido puede ser utilizado en la investigación propia	Trabajo Final	40%
Total			100

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Seminario Especializado III. Construcciones del cuerpo y la danza en la historia

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Para la MAE es sustancial estudiar al cuerpo como sustento de la danza, una de las artes escénicas. Es necesario comprender al cuerpo como una construcción simbólica, y por tanto, con múltiples concepciones a lo largo de la historia. Asimismo, este seminario da la posibilidad de conocer el desarrollo de la danza escénica mexicana, sus corrientes y propuestas.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Estudiar al cuerpo como construcción simbólica y sustento de la danza, así como explorar diversas formas de danza y técnicas corporales a través de la historia. Dar un panorama de la historia de la danza escénica en México, entendiendo su desarrollo como el proceso de construcción de un campo específico y relativamente autónomo.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
El cuerpo en la historia
Objetivos particulares
Comprender al cuerpo como una construcción simbólica, y conocer sus concepciones en diversas sociedades y culturas.
Temas
El cuerpo en 1. las sociedades “primitivas”, 2. en la Grecia clásica, 3. en las sociedades mesoamericanas y 4. en la modernidad.

UNIDAD 2
Danza y género
Objetivos particulares
Comprender al género como construcción social e histórica. Conocer los usos “legítimos” del cuerpo en hombres y mujeres, y sus elaboraciones en la danza en diversas culturas y géneros dancísticos.
Temas
1 Género; 2 Usos del cuerpo a través de la historia y los géneros dancísticos; 3 La mirada; 4 Reproducción social y planteamientos de nuevas maneras de construir el cuerpo en y con la danza.

UNIDAD 3
La danza en la historia.
Objetivos particulares
Comprender a la danza como una práctica sociocultural universal y como una construcción simbólica. Conocer los diversos estilos de danza a lo largo de la historia
Temas
● Elementos comunes en todas las formas de danza; ● Los estilos dancísticos a través de la historia: primitivo, arcaico, clásico, medioeval, académico, romántico y moderno.

UNIDAD 4
Danza y técnica
Objetivos particulares
Comprender que el cuerpo y sus técnicas son históricos. Reconocer a las técnicas como formas y procesos disciplinarios y como provocadoras para modificar la interioridad del ejecutante. Conocer y analizar técnicas dancísticas y comprenderlas como búsquedas artísticas de sus creadores.
Temas
● Técnicas del cuerpo; ● Técnicas corporales cotidianas y extracotidianas ● Técnicas “del alma”; ● Disciplina: ● Diversidad de técnicas dancísticas en el siglo XX

UNIDAD 5
Danza escénica del siglo XX
Objetivos particulares
Situar históricamente a la danza premoderna, moderna, contemporánea, danza-teatro y posmoderna. Reconocerlas como formas de ruptura frente a la danza escénica anterior al siglo XX, y posicionamiento de las mujeres.
Temas
● Danza premoderna; ● Danza moderna; ● Danza contemporánea; ● Danza-teatro; ● Danza posmoderna

UNIDAD 6
Danza y poder: historia de la danza en México
Objetivos particulares
Conocer el desarrollo de la danza escénica en México, que ha “transterrado” formas dancísticas del mundo. Estudiar esa historia como un proceso de

constitución de un campo “autónomo”, y sus relaciones con las políticas culturales dictadas por el Estado.

Temas

- La nueva forma: danza escénica en el Virreinato;
- Danza de imitación: siglo XIX;
- La Belle Èpoque y la diversidad dancística;
- Los nacionalismos en la danza mexicana;
- Consolidación del campo dancístico

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

Exposición individual y discusión grupal de los diversos textos estudiados y videos presentados.

EQUIPO NECESARIO

- Internet
- Computadora
- Bocinas
- Proyector
- Reproductor de videos

BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1

Bourdieu, Pierre, “La creencia y el cuerpo”, en El sentido práctico, Ed. Siglo XXI, México, 2007, pp. 107-128.

- Foucault, Michel, Historia de la sexualidad 2. El uso de los placeres, Ed. Siglo XXI, México, 1988, pp. 7-131.

- Le Breton, David, Antropología del cuerpo y modernidad, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1995, pp. 7-139.

- López Austin, Alfredo, Cuerpo humano e ideología, UNAM, México, 1996, pp. 171-262.

Unidad 2

- Tortajada Quiroz, Margarita, Danza y género, INBA, México, 2011.

- Sexo y danza social, Conaculta-Canal 22-RM Arts, México, 1993 (video).

Unidad 3

Guerra, Ramiro, Apreciación de la danza, Ed. Letras Cubanas, La Habana, 2003, pp. 27-78.

- Horton Fraleigh, Sondra, “Family Resemblance”, en Horton Fraleigh, Sondra y Hanstein, Penelope, Researching Dance. Envolving Modes of Inquiry, University of Pittsburgh Press, Pitsburg, 1999, pp. 3-21 (traducción Dolores Ponce)

Unidad 4

- Ferreiro, Alejandra, “Cuerpo, disciplina y técnica: problemas de la formación dancística profesional”, en Revista Intercontinental de Psicología y Educación, vol. 9, núm. 2, Universidad Intercontinental, México, julio-diciembre 2007, pp. 25-48.

- Foucault, Michel, “Los cuerpos dóciles”, en Vigilar y castigar, Ed. Siglo XXI, México, 1989, pp.139-174.

- Mauss, Marcel, "Técnicas y movimientos corporales", en Sociología y Antropología, Ed. Tecnos, Madrid, 1979, pp. 327-356
- Quinlan, Meghan, "Gaga as Metatechnique: Negotiating Choreography, Improvisation, and Technique in a Neoliberal Dance Market", en Dance Research Journal, Congress on Research in Dance, 49/2, agosto de 2017, pp. 26-43.
- Volli, Hugo, "Las técnicas del cuerpo como 'técnicas del alma'", en Barba, Eugenio y Nicola Savaresse, Anatomía del actor. Un diccionario de Antropología teatral, México, SEP-INBA-UV-GEGSA-ISTA-Ed. Gaceta, México, 1988, pp. 195-208.

Unidad 5

- Baril, Jacques, La danza moderna, Ed. Paidós, Barcelona, 1987.
- Benbow-Pfalzgraf, Taryn (ed.), International Dictionary of Modern Dance, St. James press, Detroit, New York, London, 1998.
- Tortajada Quiroz, Margarita, Frutos de mujer. Las mujeres en la danza escénica, Conaculta, México, 2001, pp. 113-159.

Unidad 6

- Ramos Smith, Maya, El actor en el siglo XVIII. Entre el Coliseo y el Principal (1753-1821), Grupo Editorial Gaceta, Colección Escenología, México, 1994.
- Ramos Smith, Maya, El ballet en México en el siglo XIX. De la Independencia al Segundo Imperio, CNCA-Alianza Editorial, México, 1991.
- Ramos Smith, Maya, La danza en México durante la época colonial, Ediciones Casa de las Américas, La Habana, 1979.
- Ramos Smith, Maya, Teatro musical y danza en el México de la Belle Èpoque (1867-1910), UAM-Escenología, México, 1995.
- Tortajada, Margarita, Danza y poder I y II, Conaculta-INBA-Cenart, Biblioteca Digital Cenidi Danza, México, 2008.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)

Unidad 4

Videos:

- Cámara, Elizabeth, Panorama de ofertas técnicas para el entrenamiento, la conciencia y la exploración corporal, Conaculta-INBA-Cenart, México, 2001, 2 vol. Vol. I

<http://inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/jspui/bitstream/11271/753/1/382inpubofte01.mp4>

Vol. II

<http://inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/jspui/bitstream/11271/753/2/382inpubofte02.mp4>

Clase Gaga

https://www.youtube.com/watch?v=oLz09Splpf8&feature=share&fbclid=IwAR3tAg18WxP-IHLtuR36wW9Yn9CVYqmv_EIKRGV4ANKnQTMdDL0WNRyVPgc

<https://www.youtube.com/watch?v=N5PhwsQKRlw>

<https://www.youtube.com/watch?v=7xxLV4Innnk>

Documental: <https://www.youtube.com/watch?v=IV-dLIYwDE>

<https://www.youtube.com/watch?v=BK9AyxNIJc>

Unidad 5

Videos:

- Loie Fuller e Isadora Duncan <https://www.youtube.com/watch?v=PXg0Lk9s1IE>
- Loie Fuller <https://www.youtube.com/watch?v=Dda-BXNvVkQ&t=17s>
- Lois Fuller <https://www.youtube.com/watch?v=7CA0Pd2H0NQ>
- Isadora Duncan <https://www.youtube.com/watch?v=sDZLIHZyFdw>
- Isadora Duncan <https://www.youtube.com/watch?v=MEb6KIPrvRQ>
- Ruth St Denis <https://www.youtube.com/watch?v=lnQI4K5UerY>
- Denishawn <https://www.youtube.com/watch?v=BR2qnAnLxw0>
- Ted Shawn <https://www.youtube.com/watch?v=sqWjm7BHEkl>
- Danza moderna, contemporánea y posmoderna en EU
<https://www.youtube.com/watch?v=R8pbEEsp2VI&t=1363s>
<https://www.youtube.com/watch?v=nmmNX-chN0o>
- Siglo de la danza. Expresionismo alemán:
<https://www.youtube.com/watch?v=o1i7q0MdL-8>

Unidad 6

Videos:

- Cardona, Patricia, Un siglo de cuerpos, CENIDI Danza-INBA, México, 2 vol.
<http://inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/jspui/handle/11271/749>
- Lavallo, Josefina, Punto de partida, Cenidi Danza-INBA, México
<https://www.youtube.com/watch?v=g9ySgk6HYyQ&t=110s>
- Colectivo AM. Apropiación-intervención a Punto de partida:
<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yQ5WIZCNohc>

EVALUACIÓN			
SUMATIVA			
Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Exposición individual de lecturas	Comprensión de los textos e identificación de ideas principales de los autores	Exposición en clase	25%
Participación en discusiones grupales sobre textos y videos	Comprensión e identificación de ideas principales de los autores	Participación en clase	25%
Uso de nuevas categorías en torno de la danza	Ensayo final	Ensayo final	50%
Total			100%

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Seminario Especializado IV. El pensador en escena: filosofía práctica del acontecimiento

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
El siguiente seminario establece zonas liminales entre la filosofía y la creación, desde el análisis y la experiencia de la transitoriedad del acontecimiento y la escritura performativa, potencializando el ejercicio vitalista de la teoría. Dada la que hoy llamamos “crisis de la representación” y en respuesta a la necesidad de problematizar la teoría del arte e incluso la filosofía del teatro como discursos autoritarios y específicamente teóricos, el seminario construye otras formas de pensar la relación entre el performance y la reflexión filosófica, alterando la categoría del pensamiento con gestos que pueden reconocerse como parte del concepto-táctica practice as research. Profundizando en el problema del carácter procesual de la representación, en vinculación con el pensamiento de la complejidad, el seminario busca profundizar en el borramiento de las fronteras de los campos particulares tanto del saber académico como de las prácticas performáticas relacionadas con la escritura.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
● Abrir líneas de reflexión para la práctica artística desde la filosofía y viceversa. ● Construir una zona intersticial entre el acontecimiento escénico y la teoría. ● Promover la investigación teórica como escritura de sí.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
La investigación como viaje crítico-conceptual
Objetivos particulares
● Identificar el sentido de “hacer crítica”. ● Analizar el concepto de “concepto”. ● Analizar las problemáticas a las que conducen el concepto de investigación y de crítica vinculados con un proceso artístico. ● Pensar la función cognitiva del arte y la investigación como un proceso de exploración.
Temas
● La empresa crítica como práctica ● La función cognitiva y las razones del arte ● La investigación como disturbio del conocimiento

- El concepto de concepto y los viajes conceptuales
- La fuerza operativa del concepto y la transdisciplina

UNIDAD 2

Crisis del paradigma representacional: pensamiento complejo y filosofía performativa

Objetivos particulares

- Definir qué es pensar desde la complejidad y su relación con la acción.
- Establecer la relación crítica entre performatividad y filosofía.
- Vincular filosóficamente el acontecimiento de las ideas y el acontecimiento matérico del proceso artístico.

Temas

- El pensamiento complejo y su relación con la acción como estrategia
- El trans de la filosofía. Crítica al binarismo académico.
- La filosofía performativa y la intensificación corporal de las ideas.
- El pensador en escena.

UNIDAD 3

Epistemología situada: conceptos en estado de propagación

Objetivos particulares

- Analizar y reevaluar conceptos filosóficos desde su capacidad de propagación.
- Plantear preguntas y problemas específicos en relación con la propia práctica.
- Trazar un plano de inmanencia en el que esas preguntas y problemas acontecen.

Temas

- Problema
- Pregunta
- Concepto
- Acontecimiento
- Acto de creación
- Devenir
- Desterritorialización
- Geofilosofía
- Línea de fuga (Mayor y menor)
- Plano de Inmanencia
- Rizoma

UNIDAD 4

Devenir conceptual del cuerpo y escritura situacionista

Objetivos particulares

- Propiciar la escritura desde la interpelación y confrontación con la propia corporalidad.

- Vincular el acontecimiento de las ideas con el acontecimiento matérico del proceso artístico.
- Construir una filosofía performativa que expone los puntos de vista del artista desde su radicalidad física en escena.

Temas

- La transfilosofía escénica como No-Academia.
- La escritura como realización de un acto vital: el manifiesto.
- La potencia crítica del acontecimiento: la conferencia performática.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

EQUIPO NECESARIO

- Fase presencial: red, proyector, mesa central, sillas.
- Fase a distancia: equipo de cómputo, red.

BIBLIOGRAFÍA

MÓDULO 1.

Lectura 1. Leal Carretero, Fernando. (2003). “¿Qué es crítico? Apuntes para la historia de un término”. Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 8, núm. 17, enero-abril, Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C. Distrito Federal, México.

Lectura 2. Butler, J. (2001). “¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud en Foucault”, en <https://transversal.at/transversal/0806/butler/es>

Lectura 3. Bal, M. (2020). Conceptos viajeros en las humanidades. Una guía de viaje. Murcia: CENDEAC, pp. 9-79

Lectura 4. Vilard, G. (2021) Disturbios de la razón. La investigación artística. Madrid: La balsa de la Medusa, pp, 23- 56

MÓDULO 2.

Lectura 5. Morin, E. Introducción al pensamiento de la complejidad. pp. 85-118

Lectura 6. Salcido, M. (2017) “Filosofía del performance/Performatividad de la filosofía”. en Investigación Teatral. Revista de artes escénicas y performatividad, Vol. 6-7, Núms. 10-11, Agosto 2016-Julio 2017, pp. 69-88.

Lectura 7. Salcido, M. (2019) Performance. Hacia una filosofía de la corporalidad y el pensamiento subversivos. México: CITRU/INBA. Pp. 53-78.

MÓDULO 3.

Lectura 8. Deleuze, G. y Félix Guattari. (1997) ¿Qué es filosofía? Barcelona: Anagrama. “Introducción”, “Plano de inmanencia”, “Geofilosofía”.

Lectura 9. Ordoñez Díaz, L. (2011). “Arte y acontecimiento. Una aproximación a la estética deleuziana”, Revista Latinoamericana de Filosofía, Vol. XXXVIII, No. 1, pp. 127-152

Complementarias:

Laurette, Francois.(1998). Dictionary of Non-Philosophy

Pavis, P. (2016) Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo. México: Paso de Gato.

Zourabichvili, F. (2007) El vocabulario de Deleuze, Bs. As.: Atuel

MÓDULO 4.

Lectura 10. Bardet, Marie. (2021) Perder la cara. Bs. As: Cactus

Lectura 11. Bardet, Marie (2016). Pensar con mover. Bs. As: Cactus

Lectura 12. Salcido. M. (2022) “Transfilosofía escénica: devenir conceptual del cuerpo y escritura situacionista”. Investigación Teatral. Revista de artes escénicas y performatividad, Vol. 12; No. 20, oct. 20212-marzo 2022.

Lectura 13. Pollock, Della. “Performing Writing”

Complementarias:

Austin. Como hacer cosas con palabras.

Brijaldo, G. (2014). “Interpretaciones íntimas sobre la escritura performativa”. La Palabra, No. 24, pp. 111 – 117.

Caws, Mary Ann. (2001) Manifiesto. A Century of Isms. University of Nebraska Press.

Haas, L. Manifiesto Destiny. Writing that Demands Change Now. En <https://www.bookforum.com/print/2802/writing-that-demands-change-now-24497>

Olveira, M. Editor. (2014) Conferencia performativa, Nuevos formatos, lugares, prácticas y comportamientos artísticos. España: MUSAC/THIS SIDE UP:

EVALUACIÓN			
SUMATIVA			
Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Reconocimiento claro de conceptos y relación entre ellos; existe una síntesis correcta de los temas abordados	Numérica	Mapa conceptual	10%
Planteamiento claro de preguntas y desarrollo del problema	Numérica	Cuestionario	20%
Lograr definiciones resultantes de un trabajo teórico consistente.	Numérica	Glosario	20%
Escritura de una postura crítico-artística	Numérica	Texto manifiesto	25%
Cruce entre pensamiento y acción	Numérica	Conferencia performática	25%
Total			100%

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Maestría en Artes Escénicas

DATOS GENERALES
Nombre del Curso
Seminario especializado V. Herramientas metodológicas desde la teatralidad

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
El seminario permite hacer una revisión general sobre las características de la teatralidad para, de esta manera, distinguir elementos que puedan constituir un objeto de estudio en un trabajo de investigación. Lo anterior requiere de procedimientos metodológicos y de búsquedas heurísticas especializadas en el área para la localización de teorías pertinentes en el estudio de elementos propios de la teatralidad. Es por lo anterior que, durante este seminario, se intentarán abrir expectativas teórico-metodológicas para consolidar la escritura definitiva de la investigación de la maestría.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
La modalidad de Seminario permite la exposición crítica de la selección de tema, modalidad, estructura y bibliografía de cada uno de los participantes.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Investigación documental en las artes escénicas
Objetivos particulares
Revisar los avances de investigación de los integrantes del seminario en concordancia con los tópicos teóricos-metodológicos de la investigación teatral.
Temas
● Elementos fundamentales de la teatralidad● La investigación teatral y las artes escénicas

UNIDAD 2
Investigación, escritura y tesis
Objetivos particulares
Reflexionar sobre el tema de tesis como culminación del proceso formativo de la maestría.
Temas
● Problemas metodológicos en la investigación teatral● Elaboración de proyectos escritos

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

La modalidad de seminario permite una exposición continua y crítica de los avances del escrito de la tesis de maestría. Durante el proceso se atenderán tópicos teórico-metodológicos particulares que requiere cada proyecto.

EQUIPO NECESARIO

Para sesiones presenciales:

- Pizarra y plumones
- Cañón de proyección
- Equipo de cómputo

Para sesiones virtuales:

- Sistema de enlace Zoom

BIBLIOGRAFÍA

Alcántara Mejía, José Ramón (2002) *Teatralidad y cultura: hacia una estética de la representación*. México: UIA.

Bloom, Harold (2000) *Cómo leer y por qué*. Barcelona: Editorial Anagrama.

Bosch García, Carlos (1974) *La técnica de la investigación documental*. México: UNAM.

De Marinis, Marco (1997) *Comprender el teatro*. Buenos Aires: Editorial Galerna, Col. Teatrología.

Escamilla G., Gloria (1976) *Manual de metodología y técnicas bibliográficas*. México: UNAM.

García Barrientos, José Luis (2003) *Cómo se comenta una obra de teatro*. Madrid: Síntesis.

García, Óscar Armando (2013) "Abrir caminos: los senderos convergentes de la investigación teatral en México" en *Gestos* (Irvine, University of California). Año 28, número 55, Abril. Pp. 63-82.

Garza Mercado, Ario (1972) *Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales*. México: El Colegio de México.

Guía para la elaboración de la tesis de grado (2010). Boca del Río: Instituto de Ingeniería/ Universidad Veracruzana.

Hernández Nieves, Sergio y Jorge Tenorio Baena (1975) *Técnicas de investigación documental*. México, Mac Graw Hill.

Métodos y técnicas de investigación teatral (1999). México: Col. Escenología no. 8, FFyL/DGAPA.

Taboarga, Huáscar (1980) *Cómo hacer una tesis*. México: Grijalbo.

Villegas, Juan (2005) *Historia multicultural del teatro y las teatralidades en América Latina*, Buenos Aires: Galerna.

Villegas, Juan (2015) "Qué teorías para qué teatro" en *América Latina y Europa. Espacios compartidos en el teatro contemporáneo* (Beatriz Aracil, José Luis Ferris y Mónica Ruiz, eds.). Madrid: Visor Libros. Pp. 519-539.

Otros Materiales de Consulta:

Cada estudiante ofrece la bibliografía requerida para su propuesta de proyecto de investigación.

EVALUACIÓN			
SUMATIVA			
Aspecto a Evaluar	Forma de Evaluación	Evidencia	Porcentaje
Asistencia	Presencia en las sesiones	Lista	60%
Participación durante el seminario	Exposición del tema de investigación	Exposición individual	20%
Entrega de avances del proyecto de investigación	Trabajo escrito final	Escrito	20%
Total			100%