

FORMACIÓN EN PERFORMANCE Y CREACIÓN INTERDISCIPLINAR

Modalidad: a distancia.

Duración y carga horaria total: 4 meses (48 horas total)

Inicio: 9 de junio 2022

Día de cursada: jueves de 18 a 21hs.

Coordinación: Fernando Rubio.

1. LA PROPUESTA

Las artes performáticas nuclea una serie de cosmovisiones y conceptos muy amplios. La práctica de esta forma de creación tiene un eje profundo que muchas veces es ignorado.

En tal sentido, la propuesta aspira a:

- Promover un pensamiento extenso sobre las formas, procedimientos, contenidos y conceptos, invitando a cada estudiante a profundizar sobre su forma de creación y la relación de los materiales y estéticas que cada obra pueda plantear y necesitar descubrir, pudiendo así desarrollar trabajos colectivos e individuales con aspecto crítico y constante riesgo.
- Llegar a un planteamiento que permita encontrar con claridad las búsquedas dominantes que a lo largo de la historia del arte han intentado y logrado apropiarse de un discurso y acción que sobrepasen la mera idea del espectáculo o el entretenimiento.
- Desarrollar cartografías imaginarias, es decir, la posibilidad de proyectar nuevos espacios para la construcción de la obra. Un lugar reconocible nunca antes visto, con elementos personales inevitablemente colectivos.
- Desarrollar la investigación y el proceso de creación desde la reflexión teórica y la práctica, con eje en el pensamiento y el tratamiento sobre cómo hacer posibles las ideas.
- Ordenar el espacio, el tiempo y la acción de una manera desacostumbrada.
- Entender conceptualmente la forma final y las relaciones intrínsecas de la obra a partir de procedimientos que indaguen con profundidad los aspectos esenciales de aquello que queremos contar.

2. OBJETIVOS

- Desarrollar un criterio de expansión sobre los procedimientos para la creación, utilizando y ampliando los conocimientos y experiencia práctica y teórica que posean los/as estudiantes.
- Generar un espacio de reflexión sobre el teatro performático y su relación con las artes visuales, la intervención urbana y todas las posibilidades estéticas de acción que pueden devenir de la acción directa.
- Despertar en los/as estudiantes un espíritu crítico, lúdico y creativo.
- Lograr que, a partir del desarrollo de los materiales y el pensamiento presentados, los/as estudiantes puedan construir su propia obra, individual o colectiva.

3. DURACIÓN Y ORGANIZACIÓN

La formación tendrá una duración de 16 semanas (48 horas total). Los contenidos se organizarán en cuatro módulos consecutivos. Las clases se dictarán una vez por semana y tendrán una duración de 3 horas.

4. PROPUESTA DE CLASES

Los contenidos estarán organizados en clases teórico-prácticas que integrarán la lectura de textos con el desarrollo de proyectos.

En cada clase se trabajará sobre ejercicios de procedimientos de creación que permitirán a los/as estudiantes presentar, semana a semana y en forma dinámica, prácticas realizadas en la vida cotidiana comparadas con obras de artistas de diversas disciplinas.

Los módulos, si bien son consecutivos, estarán integrados en cada aspecto del trabajo, desde la teoría a la práctica, habitando la reflexión filosófica y los contextos y formas de producción para hacer los proyectos visibles.

5. TRABAJOS PRÁCTICOS

Los trabajos prácticos serán realizados a través de la proyección e imaginario del espacio público y el planteamiento de distintas derivas por la ciudad, analizando el territorio, sus condicionamientos y afectividades, y realizando un análisis sobre los distintos recorridos.

Los trabajos serán parte fundamental de los procedimientos para la creación desarrollada individual y grupalmente. Se realizarán a partir de la indagación sobre las búsquedas personales de los/as estudiantes, integrando su experiencia, lugar de origen, situación en relación a su creación y el momento de sus vidas.

El propósito es captar quién es el artista, confiar en un lugar de expresión extremadamente personal y así estimular las propias reglas para la creación, para el desarrollo de procedimientos y la mirada conceptual.

6. PROYECTOS

A lo largo de la cursada se buscará concretar un proyecto individual y/o colectivo que permita analizar y visibilizar una manera profunda de entendimiento acerca de la creación performática.

Para acceder a la certificación final, los/as estudiantes deberán haber cumplimentando con la participación en el 75% de las clases y la aprobación del proyecto mencionado.

7. MÓDULOS

Módulo 1: Performance e intervención urbana.

Profesor: Fernando Rubio

- ¿Qué es una performance? Después de haber estudiado, analizado y puesto en práctica los conceptos impartidos llegaremos a una idea sobre la construcción de obra performática, los espacios donde lo performático es visible, la acción que necesita o no necesita ser nombrada, poniendo en cuestión todos los ejercicios habituales de las estructuras que necesitan cercar los procedimientos y las prácticas.
- Investigación de textos y experiencias que a lo largo del siglo XX y hasta hoy han puesto en cuestión el pensamiento y la construcción de situaciones. A partir de esto, intentar desarrollar líneas de cruce con la propia obra.
- Presentación del método de creación que Fernando Rubio desarrolló en sus obras y que atravesará, en la práctica y reflexión, los módulos siguientes.

Módulo 2: Procedimientos de creación de proyectos performáticos. Teoría y práctica desde perspectivas interdisciplinarias.

Profesor: Fernando Rubio

- Desarrollo de un proyecto individual y/o colectivo que permita analizar y visibilizar una manera profunda de entendimiento acerca de la creación performática.
- Tratamiento en profundidad de los aspectos más personales para descubrir quién es el/la estudiante en el marco de su pensamiento, dentro de la obra.

- Aspectos recurrentes que definen el carácter de la obra de un artista, y puesta en práctica de la posibilidad de generar diálogo entre los aspectos recurrentes de diferentes estudiantes para así tornar un esquema individual en colectivo.
- Modos de construcción de situaciones teatrales performáticas en intervenciones urbanas, performances, instalaciones y momentos de la vida cotidiana.
- El espacio estético y el espacio ideológico que contiene la performance, la acción.

Módulo 3: Filosofía y performatividad.

Profesor: Horacio Banega

- El espacio cualitativo de la ciudad.
- Espacio existencial: des-alejamiento y recorrido.
- Espacio vivido: cuerpo propio y territorio.
- Espacio social y espacio de interacción cotidiana.
- Performance y dramaturgia social.

Se reflexionará sobre el espacio efectivamente percibido y experimentado a partir de las consideraciones de filósofos y sociólogos. Un espacio que es anterior al espacio cuantitativo de la geometría y que se supone cualitativo. Ese espacio se articula alrededor de nuestro cuerpo propio (la experiencia de primera persona de nuestro cuerpo) y su desplazamiento configura un territorio de familiaridad y extrañeza. La ciudad se yergue en contraposición al campo, pero hay mojones de naturaleza que persisten insistentemente en ella. El espacio social es el territorio familiar y extraño que está configurado por nosotros y los otros. La ida al trabajo, a la universidad, a la visita de mis familiares, configura distintos trazados y recorridos que permiten recortar el espacio social de las ciudades contemporáneas. Lejanía, distancia, proximidad son nociones que se engarzan en la interacción cotidiana con nuestros asociados y nuestros contemporáneos. En este espacio social de la ciudad y del campo se lleva a cabo la puesta en escena de la vida social. Se presenta, entonces, con un backstage y un front, con su último rasgo que es la soledad. Solo se está solo porque hay otros en la ciudad y, sin embargo, entonces, nunca estamos completamente solos.

Módulo 4: Producción creativa.

Profesora: Gabriela Gobbi.

Docentes colaboradoras: Cecilia Kuska y Jimena Soria.

- Desde la perspectiva de producción que reflexiona sobre los aspectos centrales de una obra y no sobre el pragmatismo impuesto por el espectáculo, trataremos una de las problemáticas mayores de los creadores: cómo hacerlo posible y conceptualmente coherente.
- Los modos de producción de la creación artística actual. Identificación de cómo se instalan dichas prácticas dentro de la lógica del mercado local y su relación con el mercado internacional.
- La relación histórica entre arte y capitalismo, y su integración en las instituciones culturales y en el diseño de políticas culturales. Rol del Estado en la implementación de políticas públicas en el sector de las artes performáticas desde perspectivas regionales (latinoamericanas).
- Problemáticas actuales de la creación y sus desafíos en el mundo postpandémico, considerando aspectos ecológicos, económicos y políticos desde una mirada integral sobre la diversidad e inclusión social.
- Profesionalización de la performance. Visualización de herramientas y contenidos que permitan el desarrollo de proyectos y su gestión en los diferentes circuitos de producción.
- Herramientas de una producción creativa a partir de la articulación de los recursos humanos, económicos y comunicacionales que se tienen a disposición al momento de pensar un nuevo proyecto.

7. CERTIFICACIÓN

Habiendo cumplimentado la totalidad de las obligaciones académicas definidas en el presente programa, se otorgará el certificado de estudios correspondiente a la Formación en Performance y creación interdisciplinar.