

Guía docente de la asignatura MÚSICA, ARTES ESCÉNICAS E INTERCULTURALIDAD

Asignatura	Música, artes escénicas e interculturalidad		
Materia	Artes y Humanidades		
Módulo	Módulo de Formación Básica		
Titulación	Grado en Historia y Ciencias de la Música		
Plan	396	Código	40110
Periodo de impartición	Primer semestre	Tipo/Carácter	FB
Nivel/Ciclo	Grado	Curso	2º
Créditos ECTS	6 ECTS		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesor/es responsable/s	Juan P. Arregui / Susana Moreno Fernández		
Datos de contacto	parregui@fyl.uva.es / susana.moreno@uva.es / 983.423596		
Departamento	Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Sección Departamental de Historia y Ciencias de la Música.		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

Asignatura obligatoria perteneciente al Módulo de Formación Básica que se inscribe, a su vez, en la materia «Artes y Humanidades». Se imparte en el curso 2º (tercer semestre del título) atendiendo a los siguientes argumentos:

La asignatura se plantea con un doble enfoque. En primer lugar se atiende a la dimensión antropológica y sociológica de las manifestaciones performativas y sus relaciones con la música, sus funciones y significados en diferentes horizontes culturales. Por otro lado, enfatiza el estudio de los cambios producidos en las artes escénicas tomando como referente su evolución histórica a través de procesos de aculturación, hibridación, transculturación o interculturalidad.

Se incluye tanto la danza y manifestaciones teatrales vinculadas a la música en sus contextos artísticos y sociales, como los eventos rituales y las fiestas.

1.2 Relación con otras materias

1.- Sus contenidos académicos conciernen a conocimientos relacionados cronológica y temáticamente con algunas asignaturas pertenecientes a otros módulos como «Musicología histórica» y «Etnomusicología: música tradicional y popular urbana», así como con otras materias como «La expresión Musical de la Antigüedad al s. XVII: Teoría y Praxis», «Música e Ideologías: del Siglo de las Luces a las últimas poéticas musicales»; y desde el punto de vista conceptual se vincula a «Tradiciones musicales» y «Música popular urbana».

2.- Se trata de una asignatura que se plantea desde perspectivas que capacitan al alumno para un óptimo seguimiento de algunas asignaturas optativas como *Historia de la Danza y Análisis coreográfico* (para la que esta asignatura es requisito previo) y *Elementos para una historia del Teatro musical: géneros, dramaturgias, espacios y técnicas escénicas*.

1.3 Prerrequisitos

No se contempla ningún requisito previo para matricularse de esta asignatura

2. Competencias

2.1 Generales

- CGG.1.5.- Desarrollar capacidades de comprensión y diálogo intercultural.
- CGG.1.7.- Facilitar la comprensión de la concepción estética, funcional y técnica de las fuentes musicales, las obras y de las expresiones performativas como manifestaciones globales y de vínculo intercultural.
- CGG.4.7- Conocer y valorar el dinamismo del propio patrimonio cultural y el de otras culturas del mundo.
- CGG.5.1- Comprender las peculiaridades que plantea la realización musical de los eventos y artes de la representación posicionando al alumno ante las diversas problemáticas

2.2 Específicas

- B.1.11. Conocer y analizar las diferentes culturas en relación con su expresión performativa desde los puntos de vista físico, cultural, social, psicológico, político-cultural y comunicativo
- B.2.5. Aprender a explorar un medio no discursivo del cuerpo en movimiento a través de textos y del desarrollo de una metodología específica
- B.3.13. Comprender el papel de los eventos de la representación en la configuración de las distintas sensibilidades estéticas, enfoques históricos y perspectivas sociológicas y antropológicas
- B.3.33. Entender el concepto de "artes escénicas" en su multiforme pluralidad, considerando sus distintas acepciones y sus diversas definiciones teóricas.
- B.4.24 Desarrollar herramientas teóricas y metodológicas para la comprensión de las artes escénicas y otras manifestaciones de la representación.
- B.5.16. Reconocer los aspectos funcionales de las artes escénicas: el papel del público, de las políticas culturales o del espacio físico y virtual

3. Objetivos

1. Elaborar recensiones y ensayos críticos sobre la relación entre la música y su contexto cultural a través de las correspondencias funcionales, estéticas y técnicas con las artes visuales
2. Discriminar las diferencias culturales manifestadas en el espectáculo y eventos de la representación.
3. Emplear adecuadamente la terminología técnica, estética, sociológica y antropológica propia de los diferentes eventos performativos.
4. Discriminar auditiva y visualmente los rasgos más característicos de las artes escénicas y eventos vinculados a la representación.
5. Utilizar aplicada y razonadamente el análisis, la interpretación crítica y la evaluación a las distintas manifestaciones del espectáculo.
6. Elaborar recensiones críticas y ensayos sobre la relación entre técnica y estética musical e ideología en la configuración de las obras musicales durante la época de las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX.
7. Elaborar propuestas de criterios interpretativos válidas para espectáculos o representaciones pertenecientes a los repertorios estudiados.

4. Contenidos y/o bloques temáticos

PARTE I ARTES ESCÉNICAS E INTERCULTURALIDAD. NOCIONES PREVIAS (JUAN P. ARREGUI)

Bloque 1:

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1

a. Contextualización y justificación

Introducción al estudio de las artes escénicas desde una perspectiva sistémica y sirve de complemento al enfoque histórico de las mismas tratado en el bloque 2. Se plantea como una aproximación a los conceptos, nociones, demarcaciones epistemológicas y tradiciones historiográficas al respecto, estableciendo puentes para el estudio de la Historia del Arte, de los medios visuales y de las formas expresivas que se inscriben en el universo de la interpretación y las prácticas performativas. Permite una relectura de las manifestaciones musicales y de sus relaciones con las disciplinas artísticas del espectáculo y la representación.

b. Objetivos de aprendizaje

1. Elaborar recensiones y ensayos críticos sobre la relación entre la música y su contexto cultural a través de las correspondencias funcionales, estéticas y técnicas con las artes visuales
2. Discriminar las diferencias culturales manifestadas en el espectáculo y eventos de la representación.
3. Emplear adecuadamente la terminología técnica, estética, sociológica y antropológica propia de los diferentes eventos performativos.
5. Utilizar aplicada y razonadamente el análisis, la interpretación crítica y la evaluación a las distintas manifestaciones del espectáculo.

c. Contenidos

I. ARTES ESCÉNICAS E INTERCULTURALIDAD. NOCIONES PREVIAS.

- I.1. Aproximación conceptual: definiciones, límites e historiografía.
- I.2. Concepto de artes escénicas: designaciones, teorías y funciones.
- I.3. Artes del espectáculo y artes *performativas* como objeto de estudio y su tradición disciplinar.

d. Métodos docentes

- Actividades formativas presenciales: Lección presencial participativa / Prácticas presenciales: sesiones de debate y ejercicios de comentario / Tutorías individuales y tutorías colectivas
- Actividades formativas no presenciales, individuales y colectivas: Lecturas bibliográficas y reflexión crítica sobre los textos prescritos / Estudio y preparación personal del trabajo grupal.
- Práctica externa/Trabajo de campo: Salida a instituciones teatrales nacionales (Teatro Real, Teatro de la Zarzuela de Madrid) para asistir a procesos de ensayo general, conocer sus instalaciones, etc., según se indicará durante el desarrollo de la asignatura y siempre en función de las posibilidades ofertadas por dichas instituciones.

e. Plan de trabajo

La lección presencial se complementa con el comentario crítico de textos y material visual, así como con las sesiones de aprendizaje cooperativo destinadas al debate y discusión colectiva de cuestiones susceptibles de generar polémica (tópicos, revisiones historiográficas, estudios de casos), interesantes para avanzar en la comprensión de alguno de los contenidos de esta parte del temario.

Todo ello implica el trabajo personal del alumnado (individual y en grupos) sobre los diversos materiales referenciados o facilitados por el profesor: textos, imágenes estáticas, audiovisuales...

e.1. Trabajo **grupal** (aprendizaje por tareas)

Realización del trabajo colectivo consistente en la **selección** por un grupo cerrado de alumnos (± 3 individuos) de **un artículo** correspondiente a cualquiera de las siguientes colectáneas:

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

Pavis, Patrice, ed. *The Intercultural Performance Reader*. London&New York: Routledge, 1996.

Los fundamentos del trabajo comprende la elaboración de una **reseña científica** aplicando los criterios formales propios de este género académico adquiridos en la asignatura obligatoria «*Escribir sobre música, teoría y métodos*» (perteneciente a la Materia Instrumental y cursada durante el mismo semestre que «*Música, Artes escénicas e Interculturalidad*»)

e.2. Trabajo **individual** (aprendizaje por tareas)

Realización de un resumen crítico del siguiente artículo (proporcionado en Moodle):

P. Arregui, Juan. «Escenología, teatrología, musicología. Observaciones sobre una relación académica entre la dependencia y la resistencia». *Cuadernos de música iberoamericana*, 25-26 (2013): 275-294.

f. Evaluación

1ª convocatoria

Trabajo grupal (aprendizaje por tareas)	100% Parte I bloque I	Ver punto e.1. <i>supra</i>
---	-----------------------	-----------------------------

2ª convocatoria

Entrega trabajo individual (aprendizaje por tareas)	100% Parte I bloque I	Ver punto e.1. <i>supra</i>
---	-----------------------	-----------------------------

Nota 1: **El Bloque I-parte 1 supone el 25% de la nota total de la Asignatura**

Nota 2: **La calificación obtenida en la PARTE I (Juan P. Arregui) supone un 70% del TOTAL de la asignatura.**

g. Bibliografía básica

Chion, M. *Audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Barcelona: Paidós, 2007. Goldberg, R. *Performance Art*. Barcelona: Destino, 1996

González de Ávila, M. *et alia*. «La interculturalidad, ¿efecto de moda o cuestión de nuestro tiempo?». *Interculturalidad, cine y literatura. Anthropos* 216 (2007): 19-24.

Helbo, A. *Teoría del espectáculo. El paradigma espectacular*. Buenos Aires: Editorial Galerna/Lemcke Verlag, 1989.

Hellín Ortuño, Pedro A. *Imágenes de la cultura, cultura de las imágenes: interculturalidad, interdisciplinariedad, transnacionalismo*. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2007.

Jiménez Roldán, María Reyes. *Multiculturalidad e interculturalidad*. Málaga: Ediped, 2009.

Muñoz, B. «La interculturalidad o las trampas de la ideología contemporánea: reflexiones sobre la sociopolítica de la confusión». *Interculturalidad, cine y literatura. Anthropos* 216 (2007): 25-36

P. Arregui, J. *Hacia una historiografía del espectáculo escénico. Artes del espectáculo, escénicas y performativas: esbozos teóricos y disciplinares*. Debate 21. Madrid: Publicaciones de la ADE, 2015.

Pavis, P *El análisis de los espectáculos. Teatro, danza, mimo, cine*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2000.

Pavis, P. *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona: Paidós Ibérica, 1998.

Sito Alba, M. *Análisis de la semiótica teatral*. Aula Abierta 14. Madrid: UNED, 1987.

h. Bibliografía complementaria

Ashead, J. *et al*. *Teoría y práctica del análisis coreográfico*, Valencia: CCCV, 1999

Baril, J., *La danza moderna*. Barcelona: Paidós, 1987

Bauman, R, ed. *Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainments*, New York: Oxford University Press, 1992.

Biggi Chiarot, M. I. *Didattica dell'analisi comparata delle arti dello spettacolo*. Venezia: Istituto Vendramin Comer, 2002-03 <http://helios.unive.it/~corc_sis/corsi/2003/biggi/>

Bolívar, A. «Globalización e identidades: (Des)territorialización de la cultura». *Revista de educación* Número extraordinario (2001): 265-288.

Chion, M. *El sonido. Música, cine y literatura*. Barcelona: Paidós, 1999

Cohen, S. J., ed. *International Encyclopedia of Dance*, 6 vols., New York&Oxford: Oxford University Press, 1998.

Cook, N. *Analysing musical Multimedia*, New York-Oxford: Oxford University Press, 2004

Counsell C. y L. Wolf, *Performance Analysis*, London-NewYork, 2001

Desmond, J. C. ed. *Meaning in Motion. New Cultural Studies of Dance*. London: Duke UP, 1997.

Dramaturgia e Espectáculo. I Congreso Luso-Espanhol de Teatro. Coimbra: Livraria Minerva, 1992.

Duvignaud, J. *Sociología del teatro. Ensayo sobre las sombras colectivas*. México: FCE, 1981.

González Pérez, T. *Repensando la multiculturalidad*. Las Palmas de Gran Canaria: Anroart, 2007

González, R. y G. Amaiz. *El discurso intercultural: prolegómenos a una filosofía intercultural*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2002.

Helbo, A. *Le théâtre: texte ou spectacle vivant?* Paris: Klincksierdck, 2007.

Jameson, F. y S. Zizek. *Estudios culturales: reflexiones sobre el multiculturalismo*. Buenos Aires: Paidós, 1998.

López Sáenz, M. C. *Paradojas de la interculturalidad: filosofía, lenguaje y discurso*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2008.

Rodrigo Alsina, Miquel. *La Comunicación intercultural*, Barcelona: Anthropos Editorial, 2003.

Slawinska, I. *Le Théâtre Dans la pensée contemporaine*. Anthropologie et théâtre. Traducido por François Rosset. Cahiers théâtre Louvain 54. Belgique: Cahiers théâtre Louvain, 1985.

Vallescar Palanca, D. *Cultura, multiculturalismo e interculturalidad: hacia una racionalidad intercultural*. Madrid: PS, 2000.

i. Recursos necesarios

Aula equipada con recursos audiovisuales y multimedia, bibliografía, registros sonoros y fondos videográficos

PARTE I ESCENA E INTERCULTURALIDAD: UN ARGUMENTO HISTÓRICO (JUAN P. ARREGUI)

Bloque 2:

Carga de trabajo en créditos ECTS: 3

a. Contextualización y justificación

Bloque temático diseñado para ofrecer al alumno un punto de partida epistemológico no sólo para el posterior desarrollo de la asignatura sino también para toda la materia de Artes y Humanidades. Introdutorio en los conceptos básicos y fundamentos de las manifestaciones escénicas y preformativas a lo largo de la Historia, demostrando cómo toda cultura es básicamente pluricultural; se forma y se transforma a partir de los contactos entre distintas comunidades, de las aportaciones, mestizajes, intercambios e hibridaciones producidas de muy diversas formas y maneras. Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas, aunque dichos contactos pueden tener características muy diversas. Mientras que el concepto "pluricultural" sirve para caracterizar una situación, la interculturalidad describe una relación lo que, por definición, implica interacción.

b. Objetivos de aprendizaje

1. Conocer suficientemente la interrelación histórica entre la música, las artes escénicas y las sociedades.
2. Valorar los procesos de transculturalidad, aculturación, mestizaje e hibridación en la génesis y desarrollo de distintas manifestaciones escénicas occidentales a través de la Historia.
3. Emplear adecuadamente la terminología técnica, estética, sociológica y antropológica propia de los diferentes eventos performativos.
4. Elaborar discursos razonado sobre las artes escénicas como objeto pluridimensional de estudio académico, verificables en recensiones y ensayos críticos sobre la relación entre la música y su contexto cultural a través de las correspondencias funcionales, estéticas y técnicas con las artes visuales.
5. Discriminar auditiva y visualmente los rasgos más característicos de las artes escénicas y eventos vinculados a la representación.
6. Utilizar aplicada y razonadamente el análisis, la interpretación crítica y la evaluación a las distintas manifestaciones del espectáculo.
7. Elaborar propuestas de criterios interpretativos válidas para espectáculos o representaciones pertenecientes a los repertorios estudiados.

c. Contenidos

- II. ESCENA E INTERCULTURALIDAD: UN ARGUMENTO HISTÓRICO
 - II.1. Del rito al ocio: el mundo clásico grecolatino
 - II.1.1. Canto y danza: el nacimiento del teatro griego.
 - II.1.2. *Otium et negotium*: las artes escénicas en Roma.
 - II.2. Entre la Iglesia y la plaza, entre la exclusión y la integración.
 - II.2.1. Performance, religión y sociedad en la Europa medieval.
 - II.2.2. El tránsito a la escena moderna

d. Métodos docentes

- Actividades formativas presenciales:
 - Lección presencial participativa / Prácticas presenciales: sesiones de debate y comentario / Tutorías individuales y tutoría colectiva
 - Prácticas presenciales en el aula: comentario de materiales gráficos significativos

e. Plan de trabajo

La lección presencial se complementa con el comentario crítico de textos y material visual, así como con las sesiones de aprendizaje cooperativo destinadas al debate y discusión colectiva de cuestiones susceptibles de

generar polémica (tópicos, revisiones historiográficas, estudios de casos), interesantes para avanzar en la comprensión de alguno de los contenidos de esta parte del temario.

Todo ello implica el trabajo personal del alumnado (individual y en grupos) sobre los diversos materiales referenciados o facilitados por el profesor: textos, imágenes estáticas, audiovisuales.

e.1. Prácticas presenciales en el aula.

El plan de trabajo complementa la clase presencial con la aplicación de los contenidos expuestos en forma de prácticas presenciales en el aula; a lo largo del módulo se irán arbitrando ejercicios consistentes en el comentario de materiales gráficos significativos que permitan exponer, condensadamente, los contenidos y competencias adquiridos a lo largo del mismo.

f. Evaluación

1ª convocatoria

Prácticas presenciales en el aula (aprendizaje por tareas)	100% del bloque	Evaluación continua
--	-----------------	---------------------

2ª convocatoria

Prueba escrita equivalente a las prácticas presenciales en aula	100% del bloque	Examen
---	-----------------	--------

Nota 1: El Bloque 2 parte I supone el 45% de la nota final de la asignatura.

Nota 2: La calificación obtenida en la PARTE I (Juan P. Arregui) supone un 70% del TOTAL de la asignatura.

g. Bibliografía básica

- Amorós, A. y J. M. Díez Borque, coords. *Historia de los espectáculos en España*. Literatura y Sociedad 66. Madrid: Editorial Castalia, 1999.
- Berthold, M. *Historia social del teatro*. Madrid: Guadarrama, 1974.
- Oliva, C. y F. Torres Monreal. *Historia básica del arte escénico*. Crítica y Estudios Literarios. Madrid: Cátedra, 1992.
- Orrey, L. *La ópera. Una breve historia*. Barcelona: Eds. Destino-Thames&Hudson, 1993.
- Parekh, B. *Repensando el multiculturalismo*. Madrid: Istmo, 2005.
- Rodríguez Adrados, F. *Fiesta, comedia y tragedia (sobre los orígenes del teatro griego)*. Barcelona: Planeta, 1972.
- Schutz, U., dir. *La Fiesta. Una historia cultural desde la Antigüedad hasta nuestros días*. Madrid: Alianza Editorial, 1993.
- Strong, R. *Arte y poder. Fiestas del Renacimiento: 1450-1650*. Madrid: Alianza, 1988.

h. Bibliografía complementaria

- Arellano, I. *Los rostros del poder en el Siglo de Oro: ingenio y espectáculo*. Sevilla: Editorial Renacimiento, 2011.
- Arnal, V. *Teatro y Danza en el Japón*. Barcelona: Cauer, 2000.
- Bourcier, P. *Historia de la Danza en Occidente*. Barcelona: Blume, 1981.
- Enrile Arrate, J. P. y Fernández Sinde, A. *Arquitectura de espectáculo y puesta en escena en la Antigua Grecia*. Madrid: Fundamentos, 2009.
- García Moreno, L. y Rascón Marqués, S. eds. *Acta Antiqua complutensia. Ocio y espectáculo en la Antigüedad tardía*. Actas del II encuentro "Hispania en la Antigüedad tardía", Alcalá de Henares, 15 a 17 de octubre de 1997. Alcalá de Henares: Ayto. de Alcalá de Henares-Servicio de Arqueología Tear-Universidad de Alcalá, 2001.
- Giménez Rodríguez, Francisco José. «Cultura, culturas en investigación musical. Perspectivas interdisciplinares para el estudio de la música española». En *Cultura, culturas. Estudios sobre música y educación intercultural*, coordinado por María Angustias Ortiz Molina y Almudena Ocaña Fernández. Granada: Grupo Editorial Universitario, 2006, 251-266.
- Huerta Calvo, Javier, dir. *Historia del Teatro Español*. 2 vols. Madrid: Editorial Gredos, 2003.
- López Vega, A. B. *El espectáculo ilustrado. Claves para una antropología del sujeto estético*. Málaga: Universidad de Málaga, 2002.
- Pontremoli, A. *Storia della danza dal Medioevo ai giorni nostri*. Firenze: Le Lettere, 2002.

i. Recursos necesarios

Aula equipada con recursos audiovisuales y multimedia, bibliografía, registros sonoros y fondos videográficos

Recursos on line:

Arts Vivants Théâtre Français <<http://www.artsalive.ca/fr/thf/histoire/metteursenscene.htm#>>
Asociación de Historia Contemporánea <www.ahistcon.com>
Biblioteca Nacional España <<http://www.bne.es/es/Inicio/index.html>>
Biblioteca Nacional Francia <http://bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html>
Catalogo Polo Bolognese Servizio Bibliografico Nazionale <<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?sysb=>>>
Centro de Documentación teatral INAEM <teatro.es/inicio>
Dialnet <<http://dialnet.unirioja.es/>>
Didaskalia <<http://www.didaskalia.net/>>
Espacios de representación <<http://www.escenografia.cl/crear.htm>>
Index of Drama <<http://www.english.emory.edu/DRAMA/>>
Livrets de l'opéra baroque <<http://jean-claude.brenac.pagesperso-orange.fr/Livrets.htm>>
OBD Opéra <<http://odb-opera.com/modules.php?name=Downloads>>
Espacio sonoro P. Iglesias: <<http://alumnos.pabloiglesiassimon.com/espaciosonoro.html>>
Historia del teatro <<http://alumnos.pabloiglesiassimon.com/lecciones/indiceleccioneshistoria.html>>
Parnaseo <<http://parnaseo.uv.es/>>
Rebiun <<http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/O7163/IDec53ced8?ACC=101>>
Recursos digitales del Ctro Documentación teatral INAEM <<http://teatro.es/Plone/recursos>>
Resh <<http://resh.cindoc.csic.es/>>
Teatro La Fenice, materiales <<http://www.teatrolafenice.it/libretti.php>>
Tesis doctorales sobre teatro on-line <<http://teatro.es/Plone/recursos/investigacion>>
Texas University–Roman Theatre and Performance <<http://www.utexas.edu/courses/moorecomedy/rome.htm>>
The British Library <<http://www.bl.uk/catalogues/manuscripts/INDEX.ASP>>

Parte II LA PERFORMANCE CONTEMPORÁNEA (Susana Moreno Fernández)
Bloque 3

Carga de trabajo en créditos ECTS: **2**

a. Contextualización y justificación

En este bloque de la asignatura se presenta una introducción al concepto de *performance* contemporánea que, como complemento a los contenidos tratados en los bloques anteriores, permite una relectura de las manifestaciones musicales y de sus relaciones con las disciplinas artísticas. Este enfoque sirve de puente para el estudio de la historia del arte y de las formas expresivas que se inscriben en el universo de la interpretación.

b. Objetivos de aprendizaje

- Desarrollar capacidades de comprensión y diálogo intercultural con las peculiaridades que plantea la realización musical de los eventos y artes escénicas posicionando al alumno ante las diversas problemáticas
- Facilitar la comprensión de la concepción estética, funcional y técnica de las expresiones performativas como manifestaciones globales y de vínculo intercultural
- Conocer y analizar las diferentes culturas en relación con su expresión performativa desde los puntos de vista físico, cultural, social, psicológico, político-cultural y comunicativo.
- Reconocer los aspectos funcionales de las artes escénicas: el papel del público, de las políticas culturales o del espacio físico y virtual

c. Contenidos

III. LA PERFORMANCE CONTEMPORÁNEA: UN ARGUMENTO ACTUAL

- III.1. Los estudios en *performance*: un estudio del comportamiento humano
- III.2. Música y estudios en *performance*
- III.3. Proceso ritual y drama social
- III.4. Hacia una etnografía de la *performance* musical

d. Métodos docentes

— Actividades formativas presenciales:

- Clases presenciales participativas / Prácticas presenciales: sesiones de debate y comentario / Tutorías individuales y colectivas

— Actividades formativas no presenciales, individuales y colectivas:

- Lecturas bibliográficas y reflexión crítica sobre los textos prescritos / Estudio personal / Preparación de un trabajo individual.

e. Plan de trabajo

La lección presencial se complementa con el comentario crítico de textos y material audiovisual, así como con las sesiones de aprendizaje cooperativo destinadas al debate y la discusión colectiva de cuestiones relevantes para esta parte del temario.

Todo ello implica el trabajo personal del alumnado (individual y en grupos) sobre los diversos materiales referenciados o facilitados por la profesora.

Además de valorarse su participación activa en el aula, el alumno ha de llevar a cabo un trabajo que implique la lectura y comentario crítico de alguno de los textos indicados para esta parte de la asignatura.

f. Evaluación

1ª convocatoria

Trabajo individual y participación activa en las sesiones de trabajo	100%	Las características y procedimientos serán oportunamente detallados en Moodle al inicio de la impartición de la asignatura
--	------	--

2ª convocatoria

Trabajo individual	100%	Las características y procedimientos serán
--------------------	------	--

		oportunamente detallados en Moodle al inicio de la impartición de la asignatura
--	--	---

Nota 1: La calificación obtenida en el Bloque III-parte 2 supone un 30% del TOTAL de la asignatura

g. Bibliografía básica

- Adshead, Janet, Valerie A. Briginshaw, Pauline Hodgens, y Michael Huxley. *Teoría y práctica del análisis coreográfico*. Valencia: Centre Coreogràfic de la Comunitat Valenciana-Teatres de la Generalitat Valenciana-Conselleria de Cultura-Generalitat Valenciana, 1999.
- Counsell, Colin y Laurie Wolf. *Performance Analysis. An Introductory Coursebook*. London-NewYork: Routledge, 2001.
- Desmond, Jane C., ed. *Meaning in Motion. New Cultural Studies of Dance*. London: Duke UP, 1997.
- González de Ávila, Manuel et alia. «La interculturalidad, ¿efecto de moda o cuestión de nuestro tiempo?». *Interculturalidad, cine y literatura. Anthropolos* 216 (2007): 19-24.
- Hellín Ortuño, Pedro A. *Imágenes de la cultura, cultura de las imágenes: interculturalidad, interdisciplinariedad, transnacionalismo*. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2007.
- Howell, Anthony. *The Analysis of Performance Art*. New York: Routledge, 1999.
- López Sáenz, María del Carmen. «Diálogo intercultural: ¿Una utopía del siglo XXI?». *Pensamiento: Revista de información filosófica*, 71/265 (2015): 73-94.
- Madrid, Alejandro. "Why Music and Performance Studies? Why Now?: An Introduction to the Special Issue." *TRANS* 13, 2009.
- Muñoz López, Blanca. «La interculturalidad o las trampas de la ideología contemporánea: reflexiones sobre la sociopolítica de la confusión». *Interculturalidad, cine y literatura. Anthropolos* 216 (2007): 25-36.
- Pavis, Patrice, ed. *The Intercultural Performance Reader*. New York: Routledge, 1996.
- Pavis, Patrice y Guy Rosa, eds. *Tendencias interculturales y práctica escénica*. México: Grupo editoria Gaceta, 1994.
- Schechner, Richard. *Performance Studies. An Introduction*. New York: Routledge, 2002.
- Schechner, Richard. *Performance Theory*. London: Routledge. 1988 [1977].
- Schechner, Richard & Mady Schuman, eds. *Ritual, Play, and Performance*. New York: Seabury. 1976.
- Seeger, Anthony. "Ethnography of Music". En *Ethnomusicology: an Introduction*, Helen Myers ed., New York-London: WW Norton & Co., pp. 88-109. 1992.
- Taylor, Diana y Marcela Fuentes (eds.). *Estudios avanzados de performance*. México: Fondo de Cultura Económica. 2011.
- Turner, Victor. *The Anthropology of Performance*. New York: PAJ. 1987.
- Turner, Victor. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Chicago: Aldine. 1969.

h. Bibliografía complementaria

- Cook, Nicholas. *Analysing musical Multimedia*. New York-Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Foster, Susan Leigh, ed. *Corporealities. Dancing Knowledge, Culture and Power*. London-New York: Routledge, 1996.
- Golberg, Roselee. *Performance Art*. Barcelona: Destino, 1996.
- González Pérez, Teresa. *Repensando la multiculturalidad*. Las Palmas de Gran Canaria: Anroart, 2007.
- González R. Amaiz, Graciano et alia. *El discurso intercultural: prolegómenos a una filosofía intercultural*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2002.
- Helbo, André. *Teoría del espectáculo. El paradigma espectacular*. Buenos Aires: Editorial Galerna/Lemcke Verlag, 1989.
- Huxley, Michael y Noel Witts, eds. *The Twentieth-Century Performance Reader*. New York: Routledge, 2002.
- Jameson, Fredric y Slavoj Žizek. *Estudios culturales: reflexiones sobre el multiculturalismo*. Buenos Aires: Paidós, 1998.
- Jiménez Roldán, María Reyes. *Multiculturalidad e interculturalidad*. Málaga: Ediped, 2009.
- López Sáenz, María del Carmen y Beatriz Peñas Ibáñez. *Paradojas de la interculturalidad: filosofía, lenguaje y discurso*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2008.
- Martin, John. *The Intercultural Performance Handbook*. New York: Routledge, 2004.
- Martínez del Fresno, Beatriz, ed. *Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza*. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2011.
- Nocilli, Cecilia y Alessandro Pontremoli, eds. *La disciplina coreologica in Europa: problema e prospettive*. Roma: Aracne Editrice, 2010.
- Nocilli, Cecilia. «Hacia la deconstrucción de la autoridad en la Early Dance y la Early Music». En *Danza, educación e investigación*, ed. José Luis Chinchilla Minguet y Ana María Díaz Olaya. 261-276. Málaga: Ediciones Aljibe, 2015.
- Pavis, Patrice. *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona: Paidós Ibérica, 1998.
- Pavis, Patrice. *El análisis de los espectáculos. Teatro, danza, mimo, cine*. Barcelona: Paidós Ibérica, 2000.
- Peterson Royce, Anya. *Anthology of the Performing Arts*. United Kingdom: AltaMira Press, 2004.

- Pontremoli, Alessandro. *La Danza. Storia, teoria, estetica nel Novecento*. Roma-Bari: Editori Laterza, 2004.
- Randi, Elena. *Anatomia del gesto. Corporeità e spettacolo nelle Poetiche del Romanticismo francese*. Padova: Esedra, 2001.
- Sánchez, José A. *Dramaturgias de la imagen*. Cuenca: Universidad de Castilla la Mancha, 2002.
- Sanpedro, Víctor y María del Mar Llera, eds. *Interculturalidad: interpretar, gestionar y comunicar*. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2003.
- Silva Echeto, Víctor M. *Comunicación, información e interculturalidad: la construcción de las identidades, la diferencia y el multiculturalismo*. Sevilla: Instituto Europeo de Comunicación y Desarrollo, 2003.
- Vallescar Palanca, Diana de. *Cultura, multiculturalismo e interculturalidad: hacia una racionalidad intercultural*. Madrid: PS, 2000.

i. Recursos necesarios

Aula equipada con recursos audiovisuales y multimedia, bibliografía, registros sonoros y fondos videográficos

5. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teóricas	30	Estudio y trabajo autónomo individual	30
Clases prácticas	40	Estudio y trabajo autónomo grupal	30
Laboratorios			
Prácticas externas, clínicas o de campo	10		
Seminarios			
Otras actividades	10		
Total presencial	90	Total no presencial	60

6. Temporalización (por bloques temáticos)

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloques I y II (Juan P. Arregui)	4	10-09-2019 – 15-11-2019*
Bloque III (Susana Moreno Fernández)	2	19-11-2020 – 20-12-2019*

* Estas fechas son orientativas y se ajustan al calendario general de la UVa, por lo que podrán sufrir modificaciones una vez se estipule del calendario particular de la Facultad de Filosofía y Letras

7. Sistema y características de la evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO PARTE I (contenidos I y II)	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Evaluación continua: trabajos y prácticas	[70% nota final] 25% bloque I + 45% bloque II	convocatoria ordinaria
Entrega de TODOS los trabajos y prácticas + Examen teórico-práctico	[70% nota final] 35% trabajos + 35% examen	convocatoria extraordinaria

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO PARTE II (contenido III)	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Evaluación continua: trabajos y prácticas	30% nota final	convocatoria ordinaria
Trabajo individual	30% nota final	convocatoria extraordinaria

PARTE I (contenidos I y II) = 70% de la nota total de la asignatura
PARTE II (contenido III) = 30% de la nota total de la asignatura.

Para aprobar la asignatura deberán superarse ambas PARTES por separado

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
 - *Vid. ut supra.*
- **Convocatoria extraordinaria:**
 - *Vid. ut supra*

8. Consideraciones finales

Las obras, textos y materiales audiovisuales tomados como ejemplo para ilustrar el desarrollo de la asignatura, así como las lecturas propuestas y la orientación concreta de los trabajos pueden ir modificándose, para promover una actualización constante de las perspectivas historiográficas y de los planteamientos docentes, y evitar en el alumnado la desmotivación por redundancia.

