

Guía docente de la asignatura

Intensive Live Art Laboratory (M94/56/1/13)

Fecha de aprobación por la Comisión Académica: 12/07/2022

Máster

Máster Universitario en Producción e Investigación en Arte

MÓDULO

Módulo II: Arte, Contexto y Sociedad

RAMA

Artes y Humanidades

CENTRO RESPONSABLE DEL TÍTULO

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Primero

Créditos

3

Tipo

Optativa

Tipo de enseñanza

Presencial

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

- Live Art: de la performance y del arte de acción al Arte Vivo. Postulados creativos a partir de los años sesenta.
- Cuerpo versus habitar: problemáticas de la disolución del arte en la vida
- El cuerpo en los procesos creativos contemporáneos del arte y sus implicaciones en lo social
- Los trabajos de acción en el marco de las grandes exposiciones internacionales.
- Experiencias creativas de Live Art /Arte Vivo

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la



aplicación de sus conocimientos y juicios.

- CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

- CG02 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología resolución de problemas propia de su área de estudio.
- CG05 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE01 - Conocer el valor de la práctica del arte y su capacidad para incentivar la exploración y la reflexión sobre el contexto social y cultural.
- CE04 - Conocer los discursos de los artistas contemporáneos fundamentales, así como sus relaciones, implicaciones y respuestas al contexto sociocultural y político actual.
- CE06 - Conocer los diferentes contextos a los que va dirigida la actividad artística; ámbitos de difusión y mediación de las prácticas artísticas, así como los interlocutores que forman parte de la proyección profesional del arte: creador, público y mercado.
- CE07 - Conocer el ámbito de la gestión e proyectos de intervención contemporáneos desarrollados en el marco del mundo profesional del arte, en instituciones y en contextos artísticos y/o no artísticos con incidencia en la sociedad.
- CE08 - Capacidad para argumentar y desentrañar el sentido y los significados de la producción artística propia, de cuestionarlos y de comunicarlos con una estrategia adecuada a los fines del trabajo y al contexto en el que se pretende influir.
- CE10 - Capacidad para acometer proyectos de investigación o de producción, postproducción e intervención artística con actitudes de apertura hacia el trabajo grupal y de colaboración en espacios inter- multi y trans-culturales.
- CE13 - Capacidad para la aplicación de las metodologías, las herramientas, las tecnologías y los procedimientos complejos, y adecuarlos a la particularidad de las producciones artísticas así como a las características del proceso de postproducción y su incidencia desde el compromiso social.
- CE14 - Capacidad para plantear y desarrollar un proyecto artístico profesional relevante contextualizado y comprometido con la actualidad social y promocionarlo en el marco del arte contemporáneo y la cultura.
- CE16 - ARTE, CONTEXTO Y SOCIEDAD ¿ CEM3. Capacidad para presentar proyectos artísticos comprometidos en dinamizar distintos entornos geopolíticos y contextos culturales y sociales. ¿ CEM4. Valorar de forma crítica las producciones artísticas actuales en el marco de sus contextos culturales y sociales

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumno/a sabrá/comprenderá:

- Tomará conciencia crítica de la significación del lenguaje del Live Art / Arte Vivo.



- La relación del Live Art / Arte Vivo con su contexto cultural y social.
- El Live Art / Arte Vivo como desarrollo de una actitud vital y compromiso social.
- El valor del Live Art /Arte Vivo en la construcción de la identidad individual y/o colectiva.

El alumno será capaz de:

- Entender el Live Art / Arte Vivo en su capacidad para incentivar la exploración y reflexión sobre el contexto sociocultural.
- Entender el Live Art / Arte Vivo como mediador y desencadenante cultural.
- Entender el Live Art / Arte Vivo en relación con su incidencia e interacción del arte en lo social.
- Desarrollar estrategias de cuestionamiento de la realidad a través de los discursos artísticos del Live Art / Arte Vivo.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Tema 1. Live Art: de la performance y del arte de acción al Arte Vivo. Postulados creativos en relación al Live Art / Arte Vivo.
- Tema 2. Cuerpo versus habitar: problemáticas de la disolución del arte en la vida.
- Tema 3. El Live Art a través de los discursos del cuerpo y la imagen.
- Tema 4. El cuerpo en los procesos creativos contemporáneos del arte y sus implicaciones en los ámbitos político, social y cultural.
- Tema 5. Los trabajos de acción en el marco de los grandes eventos internacionales.

Profesora invitada: Susana Vellarino Albuera

PRÁCTICO

- Análisis crítico del Live Art: de la performance y del arte de acción al Arte Vivo.
- Experiencias creativas de Live Art / Arte Vivo.
- Desde la historia hacia el futuro del arte de acción.
- Aperturas actuales del Live Art /Arte Vivo en los diferentes contextos.
- Búsqueda y estudio de casos por parte de los estudiantes.
- Desarrollo y presentación de propuesta artística de Live Art /Arte Vivo.

Prácticas de Laboratorio:

- Laboratorios contextuales y estudio de referentes.

Prácticas de campo:

- Búsqueda de proyectos mediales y de espacios híbridos en los que el arte vivo pueda estar integrado.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL



- AZNAR ALMAZÁN, S. El arte de acción, Nerea: Hondarribia (Guipúzcoa), 2000.
- CRUZ SÁNCHEZ, Pedro A. Arte y performance. Una historia desde las vanguardias hasta la actualidad, Madrid: Akal. 2022.
- GOLDBERG, R. Performance Art. Barcelona: Destino. 1996.
- PICAZO, G. Estudios sobre las performances. Sevilla: Junta de Andalucía, 1993.
- RAMIREZ, J.A. y Carrillo, J. (eds.) Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI, Madrid: Cátedra, 2004.
- WARR, T. (Ed.), El cuerpo del artista; estudio de Amelia Jones, London: Phaidon, 2006.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BORRIAUD, N. (2008). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editores.
- BORRÁS CASTANYER, L. Escenografías del cuerpo. Madrid: Fundación Autor. 2000.
- CARERI, Francesco. Walkscapes: el andar como práctica estética, Barcelona: Gustavo Gili, 2013.
- CRUZ SÁNCHEZ, Pedro A. y Hernández-Navarro, Miguel Á. Cartografías del cuerpo. La dimensión corporal en el arte contemporáneo, Murcia: Cendeac, 2004.
- POPPER, F. Arte, acción y participación, Madrid: Akal.1989.

ENLACES RECOMENDADOS

- www.accionmad.org
- www.ca2m.org/es/historico/item/2268-llamalo-performance
- www.exitmedia.net/EXIT/es/exit/203-exit-71-jardin.html
- www.exitmedia.net/EXIT/es/exit/15-exit-52-en-el-limite.html
- www.exitmedia.net/EXIT/es/exit/73-EXIT-3-Fuera-de-escena.html
- www.exitmedia.net/EXIT/es/exit/17-EXIT-50-Desastres.html
- www.liveartarchive.eu
- www.thisisliveart.co.uk
- www.performa-arts.org/magazine
- www.performance.tisch.nyu.edu/page/home.html
- www.performancelogia.blogspot.com.es/2007/04/teora-de-la-performance.html

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Metodología de motivación y detección de ideas previas
- MD02 Metodología proyectiva teórico-práctica
- MD03 Análisis de fuentes documentales
- MD04 Aprendizaje colaborativo
- MD05 Debate virtual
- MD06 Discusión dirigida
- MD07 Estudio de casos
- MD08 Lectura de textos
- MD09 Investigación a partir de trabajos prácticos
- MD10 Presentación oral
- MD11 Prueba objetiva
- MD12 Seminario
- MD13 Sesiones magistrales
- MD14 Trabajos tutelados



EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final.

- Participación activa en los seminarios y debates. 20%
- Lectura, análisis y reflexión escrita de la bibliografía sugerida por los docentes e incorporada a la memoria del proyecto solicitado. 30%
- Desarrollo, entrega y presentación del proyecto propuesto por los docentes en la fecha anunciada. 50%

La asistencia es obligatoria para la evaluación continua. No se podrá superar el 20% de faltas de asistencia. La falta de asistencia equivalente al 20% supondrá la pérdida del 10% de la nota final.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.

- Realización de una propuesta artística en la que se haya vinculado e incorporado características y aspectos del lenguaje del Live Art /Arte Vivo, a partir de una obra o proyecto artístico propio o seleccionado.

Esta propuesta incluirá el desarrollo de una memoria en la que conste:

1. Objetivos, metodología y proceso seguido, conclusiones y cuanto material se considere oportuno para la comprensión de la propuesta.
2. Documentación de la obra de la que se parte, de las obras de Live Art /Arte Vivo seleccionadas y de la obra final.
3. Explicación de las características y aspectos del lenguaje de Live Art /Arte Vivo incorporados.
4. Bibliografía y documentación revisada e incorporada en la memoria.

- Realización de la propuesta artística en la que se haya vinculado e incorporado características y aspectos del lenguaje del Live Art /Arte Vivo. 40 %
- Memoria del proyecto desarrollado. 30%
- Lectura, análisis y reflexión escrita de la bibliografía sugerida por los docentes e incorporada en el proyecto. 30%

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de



Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas. Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.

La evaluación en tal caso consistirá en:

- Realización de una propuesta artística en la que se haya vinculado e incorporado características y aspectos del lenguaje del Live Art /Arte Vivo, a partir de una obra o proyecto artístico propio o seleccionado.

Esta propuesta incluirá el desarrollo de una memoria en la que conste:

1. Objetivos, metodología y proceso seguido, conclusiones y cuanto material se considere oportuno para la comprensión de la propuesta.
 2. Documentación de la obra de la que se parte, de las obras de Live Art /Arte Vivo seleccionadas y de la obra final.
 3. Explicación de las características y aspectos del lenguaje de Live Art /Arte Vivo incorporados.
 4. Bibliografía y documentación revisada e incorporada en la memoria.
- Realización de la propuesta artística en la que se haya vinculado e incorporado características y aspectos del lenguaje del Live Art /Arte Vivo. 40 %
 - Memoria del proyecto desarrollado. 30%
 - Lectura, análisis y reflexión escrita de la bibliografía sugerida por los docentes e incorporada en el proyecto. 30%

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Descriptores: Laboratorio de reflexión y experimentación de arte vivo.
- Palabras clave: Arte vivo, performance, cuerpo, contexto, transdisciplinariedad.

