

Doctorado en Artes (Artes Visuales, Artes Escénicas e Interdisciplina)

Seminario para el Campo de las Artes, Prácticas performativas.

Seminario Performance y Arte acción en la escena contemporánea. Parte 2

Imparte: Dra. Norma Yhared Lago Cázares (Niña Yhared)

a) Explicación de la naturaleza y objetivos del Seminario o Grupo de Investigación

El *Seminario Performance y Arte acción en la escena contemporánea* es un espacio de análisis, reflexión y conceptualización crítica desde la disciplina conocida como *performance art*, arte acción, artes del cuerpo y prácticas performativas, y su interrelación con otras artes como la danza, el teatro y las artes visuales.

La primera parte de este seminario, impartido el semestre pasado, analizó el performance como disciplina artística, sus exponentes y productores (individuales y/o en colectivo), haciendo un recorrido histórico por el siglo XX y XXI; creando un puente teórico entre el performance art, sus antecedentes, corrientes e intérpretes destacados. Se abordaron propuestas artísticas en diversas latitudes como México, Latinoamérica y algunas piezas relevantes de artistas internacionales.

Los temas que se trataron fueron interdisciplinariedad, identidad, autobiografía, cuerpo y memoria, performance feminista y de género, performance transfronterizo, para trazar las principales corrientes y movimientos artísticos del performance art.

Por su carácter transfronterizo, el performance o arte acción es un generador de plataformas internacionales, por esta razón en el seminario se analizan sus aportaciones al medio artístico y cultural. Por ser una expresión artística liminal y efímera, es necesario delinear su ontología, como red o sistema que establece los principales conceptos que se aplican a la práctica del performance art.

Para continuar con la investigación teórica del performance en diferentes regiones del mundo y con el objetivo de dar un panorama contemporáneo del arte acción en la actualidad, se propone la segunda parte del **Seminario Performance y Arte acción en la escena contemporánea**, con la finalidad de aportar herramientas teóricas y prácticas para la investigación que contribuyan a los proyectos de los estudiantes del DAVEI, que estén interesados en una metodología performática e interdisciplinaria, que va de la teoría a la praxis, para generar conocimiento y obras artísticas propias.

Este seminario se inscribe como parte de la investigación *Capturas de performance. Red de mujeres artistas migrantes en la escena contemporánea*, de la Dra. Norma Yhared Lago Cázares, en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU) del INBAL. La investigación plantea indagar en la producción de artistas migrantes en la escena contemporánea.

En la segunda parte de este seminario se estudiarán obras de Elvira Santamaría (México, 1967), Señorita Ugarte (Chile, 1980), Annie Sprinkle (Estados Unidos, 1954), Tanja Ostojic (Belgrado, Serbia, 1972). Arti Grabowski (Polonia, 1977), Black Marker International, un grupo integrado por los artistas: Jürgen Fritz (Alemania, 1958), Alastair MacLennan (Escocia, 1943), Roi Vaara (Noruega-Finlandia, 1953) y Boris Nieslony (Alemania).

En el campo teórico se revisarán libros, ensayos, artículos, videos, sitios web de los artistas y casos de estudio. Se leerá “Performance y teatralidad liminal: hacia la represent-acción” del investigador mexicano Dr. Antonio Prieto Stambaugh quien ha contribuido con valiosas investigaciones sobre el tema. También se analizarán textos como “Interview Tanja Ostojic: The Eurosceptic in Berlin”, de Xandra Popescu, “Elvira Santamaría, cuando el tiempo no es dissociable de la presencia”, de Belén Quejigo, “La leyenda de Annie Sprinkle: performance, sexualidad, política y feminismo”, de Niña Yhared, publicado en el periódico Milenio Diario, “15 principios of Black Market International”, de Michael LaChance, entre otros artículos académicos.

Duración: El programa del seminario se impartirá durante el cuarto semestre del DAVEI.

Modalidad: teórico-práctica. Los alumnos generarán un ensayo sobre alguno de los temas abordados y se les invitará a hacer una pieza performática, apoyada en el análisis teórico de una obra artística. La propuesta del seminario es también realizar una presentación de performance abierta al público con los proyectos finales de arte acción de los doctorantes.

Como propuesta teórica y de investigación los ensayos finales y piezas finales de performance se editarán en formato digital en una compilación, la cual será la memoria del trabajo del seminario desarrollado en conjunto con la docente.

b) Inserción del Seminario o Grupo de Investigación en el eje de análisis del Doctorado.

El seminario se inserta en el Campo de las Artes, dentro de las Prácticas performativas, como parte del Doctorado en Artes (Artes Visuales, Artes Escénicas e Interdisciplina). Con el objetivo de dar continuidad a uno de los primeros seminarios de performance y arte acción con una mirada interdisciplinar y actual a nivel doctoral en México. El objetivo es sentar las bases para el estudio, análisis y crítica de una disciplina artística poco abordada académicamente. El performance como fuente de conocimiento es de suma valía al formar parte de los estudios culturales y del pensamiento contemporáneo. Estudiar el performance art o arte acción contribuye a formar un pensamiento crítico, de manera expandida y multidisciplinar.

Como parte del seminario se revisarán los proyectos de los alumnos y sus marcos teóricos y conceptuales para dialogar con sus investigaciones.

Así mismo como parte de los resultados del primer Seminario de performance y arte acción en la escena contemporánea se realizó la presentación *Otros mundos posibles*, con la participación de los alumnos de la segunda generación del DAVEI María Sánchez, Marina Ruiz, Adrián Asdrúbal Galindo y Rocco Sanz, en el SUM del CITRU, Cenart, el 19 de julio de 2022.

c) Calendario de inicio tentativo: Septiembre de 2022.

Se realizarán 8 sesiones de tres horas cada una, con un total de 24 horas de duración de aula en clases teórico-prácticas.

Las sesiones del seminario serán los martes, de 18:00 a 21:00 horas. Cada clase tendrá una duración de tres horas, con 20 minutos de receso.

Criterios de evaluación:

Para aprobar se requiere del 80% de asistencia (que equivale al 40% de la calificación). Deberán elaborar dos ensayos programados (a mediados y al final del semestre). El segundo ensayo podrá ir acompañado de una pieza artística, de común acuerdo con la docente y si el proceso del doctorante así lo requiere (cada ensayo y/pieza equivalen al 30% de la calificación final).

La participación en el seminario es obligatoria y se propondrán equipos de trabajo para dialogar, realizar ejercicios y hacer exposiciones de algún tema del semestre en las clases. Así mismo se incentivará la participación constante en cada una de las sesiones.

Modalidad presencial en línea, vía plataforma virtual (Google Meet). Es importante resaltar que los aprendizajes del *workspace* o trabajo en línea son una herramienta didáctica y de aprendizaje, que nos dan la oportunidad de trabajar en simultáneo con alumnos situados en diferentes regiones del país, permitiendo la inclusión, interacción y creación de trabajos colaborativos durante el seminario.

c) Temática, referencias y actividades a realizar.

Módulo I México y Latinoamérica, dislocación del tiempo y la presencia

Clase 1.- Elvira Santamaría (México, 1967)

Clase 2.- Señorita Ugarte (Chile, 1980)

Módulo II Performance. Sexualidad, política y el cuerpo femenino

Clase 3.- Annie Sprinkle (Estados Unidos, 1954).

Clase 4.- Tanja Ostojic (Belgrado, Serbia, 1972).

Entrega del 1er. ensayo

Módulo III Performance y manifiestos tangibles de inmaterialidad

Clase 5.- Arti Grabowski (Polonia, 1977).

Clase 6.- Black Marker International, integrado por los artistas: Jürgen Fritz (Alemania, 1958), Alastair MacLennan (Escocia, 1943), Roi Vaara (Noruega-Finlandia, 1953) y Boris Nieslony (Alemania).

Módulo IV Teoría y praxis, montaje y presentación de performance

Clase 7.- Conceptualización del evento, organización, Producción técnica. Diseño de invitación digital y programa de mano. Montaje de piezas de performance

Clase 8.- Presentación final de performances creados en el ***Seminario de performance y arte acción en la escena contemporánea. Parte 2.***

Entrega ensayo final

Bibliografía

Alcázar, Josefina y Guillermo Gómez Peña. 2002. *El Mexterminator. Antropología inversa de un performancero postmexicano*. Selección e Introducción de Josefina Alcázar. México: Océano/ Fideicomiso para la Cultura México-USA/CONACULTA-INBA.

Alcázar, Josefina. 2014. *Performance: un arte del yo: autobiografía, cuerpo e identidad*. México: Siglo XXI Editores.

Alcázar, Josefina. Fernando Fuentes. 2005. *Performance y Arte Acción en América Latina*. México: Ediciones sin Nombre, Conaculta-Fonca, Ex Teresa, CITRU. — Hodoyán Karina. “Las fronteras del *performance* latino en California”. En Alcázar y Fuentes, coords.

Alcázar, Josefina. “Mujeres, cuerpo y performance en América Latina”
https://flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1215033856.mujeres_cuerpo_y_performance._por_josefina_alcazar_3.pdf

Almazán, Sagrario. 2000. *El Arte de Acción*. Madrid: Editorial Nerea, S.A.

Auslander, Philip. 2008. *Theory for Performance Studies*. Nueva York y Canadá: Routledge.

Araiza, Elizabeth y Kind Olivia. “Performance y antropología del arte”. Diario de campo, año 2, Tercera época, no. 6-7, 2015, pp. 32-41.
<https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/490/1/Performance%20y%20antropolog%C3%ADa.pdf>.

Cordero, Karen e Inda Sáenz, comp. 2007. *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*. México: Coedición UNAM, Programa Universitario de Estudios de Género, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, CURAR / Universidad Iberoamericana.

Crespillo Marí, Leticia. “De lo sublime y existencial en Pollock: la pintura como filosofía de la acción afirmadora de la vida, frente al quietismo de la condición humana”. Universidad de Málaga (España). 2016.

Gómez Calderón, Lorena, coord., *Con el cuerpo por delante: 47882 minutos de performance*, “Pánico, performance y política: cuatro décadas de acción no-objetual en México”, en CONACULTA/INBA/Ex-Teresa Arte Actual, México. 2001.

Gómez Peña, Guillermo y Roberto Sifuentes. 2011. *Exercises for Rebel Artists radical Performance Pedagogy*. Routledge. 2011.

Fundación Antoni Tapies (s/f.). Exposición de “Lygia Clark”, se puede consultar en:
<https://fundaciotapies.org/es/exposicio/lygia-clark/>.

Fusco, Coco. *Corpus Delecti, Performance Art of the Americas*. Londres. Routledge, 2000.

Instituto Hemisférico de Performance y Política, de Américas la Universidad de Nueva York (NYU), Estados Unidos. Sitio web: <https://hemisphericinstitute.org/es/>

LaChance, Michael. "15 principles of Black Market International", Sitio Web: Performanceología. Todo sobre arte de performance y performancistas. <http://performancelogia.blogspot.com/2007/09/15-principles-of-black-market.html>

Martínez Díez, Noemí. 2000. "Lygia Clark", artículo en "Arte, individuo y sociedad" UCM. España. Se puede consultar en: <file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/6778-Texto%20del%20art%C3%ADculo-6862-1-10-20110531.PDF>.

Mayer, Mónica. 2004. *Rosa chillante. Mujeres y performance en México*. México: CONACULTA-FONCA, Pinto mi raya, AVJ Ediciones.

Mayer, Mónica. 2013. *ARCHIVA. Obras maestras del arte feminista en México*. México. Edición de autor, donada al MUAC-UNAM. <https://www.pregunte.pintomiraya.com/index.php/la-obra/feminismo-y-formacion/item/20-archiva-obras-maestras-del-arte-feminista-en-mexico>.

Mayer, Mónica. *Intimididades... o no. Arte, vida y feminismo*. Editorial Diecisiete. Primera edición, 2021, México.

Molina Roldán, Ahtziri (coord.) y Prieto Stambaugh Antonio (ed.), "La identidad nacional como mitología: (des)construcción del arte latinoamericano mediante el performance transfronterizo". "Investigaciones artísticas. Poéticas, políticas y procesos. Xalapa, Universidad Veracruzana, 2013, pp. 15-26. https://www.academia.edu/10720427/La_identidad_nacional_como_mitolog%C3%ADa_des_construcci%C3%B3n_del_arte_latinoamericano_mediante_el_performance_transfronterizo.

Prieto Stambaugh, Antonio. 2004. "Performance transfronterizo como subversión de la identidad: los (des)encuentros chicano-chilangos", en *Hacia otra historia del arte mexicano. Disolvencias (1960-2000)*. Tomo IV. Issa Benítez Dueñas, coord. P. 21-59. México: CONACULTA/CURARE.

Prieto Stambaugh, Antonio. "Performance y teatralidad liminal: hacia la representación". Artículo en: <https://inquietando.wordpress.com/textos-2/performance-y-teatralidad-liminal-hacia-la-representacion-de-antonio-prieto-stambaugh-esp/>.

Prieto, Stambaugh, Antonio y Martha Julia Toriz Proenza. "Performance entre el teatro y la antropología." *Diario de campo*, año 2, Tercera época, no. 6-7, 2015, pp. 22-31. www.inbadigital.bellasartes.gob.mx Repositorio de Investigación y Educación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/diariodecampo/article/view/6319/7152>.

Prieto Stambaugh, Antonio y Elka Fediuk, eds. *Corporalidades Escénicas. Representaciones del cuerpo en el teatro, la danza y el performance*. Primera edición, 3 de junio de 2016, Universidad Veracruzana Xalapa, Veracruz. <https://www.uv.mx/cecda/files/2018/06/LIBRO-Corporalidades-escenicas-2016.pdf>.

"Entrevista a Antonio Prieto por Diana Taylor", en "¿Qué son los estudios del performance?", e-book editado por Diana Taylor y Marcos Steuernagel. Duke: Duke University Press, Hemi Press, 2015. <http://scalar.usc.edu/nehvectors/wips/antonio-prieto-spanish>.

Popescu, Xandra. "Interview Tanja Ostojic: The Eurosceptic in Berlin", 2013. <https://www.berlinartlink.com/2013/12/10/interview-tanja-ostojic-the-eurosceptic/>

Quejigo, Belén. "Elvira Santamaría, cuando el tiempo no es disociable de la presencia", 2017. <https://www.elsaltodiario.com/arte/entrevista-elvira-santamaria-arte-accion-performance>

Ruido, María, *Ana Mendieta*, Editorial Nerea, San Sebastián (Guipúzcoa), España, 2002.

Raquejo, Tonia. *Land Art*. Donostia-San Sebastián, Nerea, 1998.

Schechner, Richard. *Performance Theory*, Nueva York y Reino Unido: Routledge, 1998.

Schechner, Richard. *Performance Studies, An Introduction*. Editora Sara Brady. Tercera edición, Routledge, 2013. https://kupdf.net/download/richard-schechner-performance-studies-an-introduction-routledge-2013_5af70ae9e2b6f57d7f71dcdb_pdf.

Schimmel, Paul, comp. 1998. *Out of actions: between performance and the object, 1949-1979*. Los Angeles, California: The Museum of Contemporary Art. New York: Thames and Hudson.

Shoichi, Hirai. "Gutai: a utopia of the modern spirit", 2012.

Taylor, Diana y Marcela Fuentes, coord. 2011. *Estudios Avanzados de Performance*. México: Fondo de Cultura Económica. —Gómez Peña, Guillermo. 2011. “En defensa del arte del performance”. En Taylor, 2011. <https://www.scielo.br/j/ha/a/X4xg9p4zVqFMdSC6q8Xvcfy/?format=pdf&lang=es>.

Yhared, Niña. “La leyenda de Annie Sprinkle: performance, sexualidad, política y feminismo”. Periódico Milenio. Febrero 2017. <https://www.milenio.com/cultura/leyenda-annie-sprinkle-performance-sexualidad-politica-feminismo>

Semblanza Norma Yhared Lago Cázares (Niña Yhared)

Doctora en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, Academia de San Carlos. Graduada con honores por la investigación sobre performance: “Migraciones Femeninas. Bitácora de la creación performática de mujeres artistas en tránsito, en la escena global del siglo XXI”.

Maestra en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, Academia de San Carlos. Se graduó con honores con la tesis “Bitácora mujer, intervenciones para espacios públicos, arte y performance de mujeres en el siglo XXI”.

Licenciada en Bellas Artes por Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, INBAL, México. Se graduó obteniendo Mención Honorífica por la tesis “El Baño, exploración de un territorio íntimo”.

En 2022 impartió el “Seminario Performance y Arte acción en la escena contemporánea”, dentro del campo de las artes, prácticas performativas del Doctorado en Artes (Artes Visuales, Artes Escénicas e Interdisciplina) DAVEI.

Colabora como docente en la asignatura “Historiografía de las artes en Latinoamérica” del doctorado en Artes (artes visuales, artes escénicas e interdisciplina) del INBAL, con la clase “Capturas del performance en Latinoamérica”.

Actualmente, su investigación se centra en el trabajo de mujeres artistas de performance, estudios de género y migración en el siglo XXI, para documentar sus procesos creativos, sus tránsitos y cruces de fronteras físicas, artísticas, corporales y de género.

Ha presentado 300 performances individuales y colectivos en 20 países y 30 ciudades de América, Europa y Asia, en: Photoville de Brooklyn, Nueva York; Okapi Gallery, Estonia; Art Vilnius, Lituania; Día Mundial del Teatro “Otras Miradas”, CENART, México; Tallin Music Week y Pärnu Liina Gallery, Estonia; Festival Diverse Universe, Tallin Art Hall, Tartu Art Hall y Pärnu Museum, Estonia; Sofía Underground Festival, Sofía y Plovdiv, Bulgaria; Tesalónica, Grecia; 15th Open International Performance Art Festival, Yuan Art Museum, Beijing, China.

Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Barcelona, España, con la doctora María Ruido. Impartió un taller de “Arte multicultural” en Reaktio Festival, Jyväskylä, Finlandia, así como talleres de performance en el Centro de Arte y Nuevas Tecnologías CANTE de San Luis Potosí, México.

Ha publicados tres libros de cuento, dibujo y poesía: *Hadas de mar* (2001), *Estaciones de deseo* (2005), *El banquete de las ninfas* (2010). Ha colaborado con artículos, cuentos y dibujos en los siguientes medios: *Milenio Diario*, suplemento “Sábado” de *Unomásuno*, el diario *La Jornada*, y la revista *Nexos*, entre otros.