Universidad de Puerto Rico
Facultad de Humanidades
Recinto de Río Piedras
Maestría en Gestión y Administración Cultural

Dr. Jorge González
jorge.gonzalez41@upr.edu
787-948-4083
Horas de oficina: Por acuerdo

Título del curso: Estudios del Performance en la ciudad.

Codificación: GECU 6998

Horas/créditos: 3 créditos

Descripción del curso: Seminario teórico y práctico sobre el performance y los espacios de la ciudad en donde ocurren estos actos. Analizaremos el performance como actos de representación en un sentido amplio; rituales del diario vivir, prácticas religiosas y políticas, el lenguaje del cuerpo, espacios públicos de encuentro, y otros eventos culturales que transmiten y construyen conocimientos sobre identidades de raza, género, preferencias sexuales y clases sociales. Como parte del curso, el estudiante participará en diferentes performances y estudiará los efectos sociales de estos actos en sus comunidades con el fin de contribuir a la construcción de imaginarios nuevos sobre espacios de justicia social.

Objetivos
Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Demostrar conocimiento y hacer buen uso de los términos relacionados a los estudios del performance.
2. Demostrar conocimiento sobre las metodologías de investigación sobre la producción cultural en la ciudad.
3. Identificar y cuestionar los elementos culturales específicos de algún estudio de caso que reproducen o interrogan los discursos normativos de la ciudad.
4. Producir conocimientos nuevos como parte de una investigación sobre la producción cultural en la ciudad.
5. Participar activamente en las discusiones en clase sobre el performance y sus efectos sociales.
6. Aplicar las teorías estudiadas a su investigación.

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo
Durante el semestre se discutirán diferentes teorías y metodologías de investigación sobre el contenido en las redes sociales. Para esto, se llevarán a cabo ejercicios prácticos de producción de contenido y se analizarán diferentes estudios de casos que validan estos conocimientos. Las lecturas y casos específicos se notificarán con tiempo. De ser necesario, este curso podría utilizar métodos alternos de enseñanza.

Semana 1-3	Introducción a los estudios del performance. (Espacio, cuerpo, memoria, rituales, representación, identidad, hegemonía, y colonialismo.)
Semana 4-6	Los márgenes de la ciudad. (La ciudad queer, la ciudad feminista, la ciudad negra, la ciudad pobre, y la ciudad de dios.)
Semana 7-8	Presentaciones en clase sobre el progreso de la investigación. (10 minutos.)
Semana 9-11	Estrategias y salidas. (Inversión cultural, políticas neoliberales, gentrificación, mapas, apropiaciones y revolución; Santurce, Río Piedras y el Viejo San Juan.)
Semana 12-14	Entrega y presentación en clase de la crónica sobre la ciudad. (3 páginas. La crónica debe incluir fotos y/o videos sobre la experiencia que compartiremos y discutiremos en clase.)
Semana 15	Entrega del proyecto de investigación final. (10 páginas con bibliografías.)

Estrategias de evaluación

Criterio	Valor en Por Ciento (%)
1. Participación y asistencia en clase. Presentaciones de asignaciones y creación en clase de contenido original.	30
2. Presentación de propuesta de investigación en clase, entrega del primer borrador de su investigación.	20
3. Presentación final de investigación en clase, y entrega del trabajo final. La parte escrita final debe tener 10 páginas con bibliografías en formato MLA.	50
Total	100

Bosquejo sobre investigación final curso.

1. Se presenta la tesis del proyecto: ¿Qué es lo que estás tratando de decir? ¿Cómo lo piensas decir? (Qué fenómeno "case study" estudiarás, y qué metodología/teoría usarás para estudiarlo.)
2. Una introducción (contexto histórico, social, político.)
3. Se presenta en detalles la teoría, se explica brevemente una teoría de las que discutimos en clase; representación, performance, performatividad, cuerpo, espacio, identidad, género y otros conceptos. Estas teorías deben ayudar a entender mejor los fenómenos culturales que estamos estudiando. Aquí el estudiante demostrará tener conocimiento sobre al menos una de las teorías estudiadas en clase.
4. Se presenta una descripción amplia del "case study", el fenómeno cultural que se estudia para probar la tesis, lo que se está tratando de decir.
5. Presentar y explicar el "case study" en su contexto específico con archivos como fotos, videos, citas, entrevistas, historia.
6. Presentar los resultados; el descubrimiento de la investigación; usualmente aquí se explica el efecto social de estos fenómenos culturales específicos, el interés particular de su investigación. Se presentan literalmente cómo ocurren estas transformaciones o efectos.
7. Breve conclusión de la investigación que resuma todo lo que se ha hablado y proyecciones del futuro, ideas sobre posibles futuras investigaciones sobre el tema que usted ha estudiado.
8. Bibliografía MLA

Acomodo Razonable (Ley 51):
Las y los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieran algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el profesor.

Integridad académica:
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente por cita las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Bibliografía

Althusser, Louis. *On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses.* Verso. 2014, Print.

Anzaldúa, Gloria. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. Aunt Lute Books. 2012. Print.

Bakhtin, Mikhail. *Rabelais and His World*. Indiana University Press. 2009. Print.

Baudrillard, Jean, 1929-2007. *Simulacra And Simulation*. Ann Arbor :University of Michigan Press, 1994. Print.

Butler, Judith. "Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory." *Theatre Journal*. Vol. 40, No. 4 (Dec., 1988), pp. 519-531 . Print.

Borges, Jorge Luis. *El Aleph*. Nueva York: Random House. 2012. Print.

Clavell Carrasquillo, Manuel. *Desde la Retaguardia a Santurce es Ley*. http://www.80grados.net/desde-la-retaguardia-a-santurce-es-ley/.

Colin, Counsell, ed. Performance Analysis: An Introductory Coursebook. London. Routledge. 2001. Print.

De Certeau, Michel. *The Practice of Everyday Life*. Trans. Steven Rendall. Berkeley: U California P, 1984. Print.

Derrida, Jacques. *Writing and Difference*. University of Chicago Press. 1978. Print.

Foucault, Michel. "Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias." *Architecture /Mouvement/ Continuité.* October, 1984. Print.

García Canclini, Néstor. *Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity*. Trans. Christopher L. Chiappari and Silvia López. Minneapolis: U of Minnesota P, 2001. Print.

Gómez-Peña, Guillermo. *The couple in the cage*. https://vimeo.com/79363320. 1993. Video.

Grosz, Elizabeth. "The Body of Signification" *Abjection, Melancholia and Love. The Work of Julia Kristeva* J Fletcher and A Benjamin, ed. Routledge. 1990. (80-104). Print.

Hall, Stuart. *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*. London: Sage Publications, 2003. Print.

Haney-Lopez, Ian F. *The Social Construction of Race: Some Observations on Illusion, Fabrication, and Choice*, 29 *Harv C.R.-C.L. L. Rev.* 1. 1994. Print.

Hooks, Bell. "Choosing the Margin as a Space of Radical Openness." *Yearnings: Race, Gender and Cultural Politics.* New York: Routledge. 2014. Print.

Jameson, Fredric. *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham: Duke University Press. 1991. Print.

Lefebvre, Henri. *Critique of Everyday Life*. Trans. John Moore. London: Verso, 1991. Print.

---. *The Production of Space*. Trans. Donald Nicholson-Smith. Oxford, England; Cambridge, MA: Blackwell, 1991. Print.

Lyotard, Jean-François. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. The University of Minnesota. 1984. Print.

Massey, Doreen. *Philosophy and Politics of Spatiality: Some Considerations. The Hettner-Lecture in Human Geography.* Geographische Zeitschrift 87.1 (1999): 1-12. Print.

---. Space, Place and Gender. Minneapolis: U of Minnesota P, 1994. Print.

Monmonier, Mark. *How to lie with maps*. Chicago: The University of Chicago Press. 1986. Print.

Mulvey, Laura. "Visual Pleasure and Narrative Cinema." *Screen. Oxford Journal 16.3. 1975. Print.*

Negron, Mickey. *PonerMickeytarme: Ritual de Pluma y Purificación*. Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=6ZGOkL67z8s&t=24s

Nottage, Lynn. *Sweat*. New York: Theatre Communications Group. 2017. Print.

Parker-Starbuck, Jennifer, and Roberta Mock. "Researching the Body in/as Performance." *Research Methods in Theatre and Performance*. Edinburgh University Press, 2011

Ríos-Ávila, Rubén. "Queer Nation." *Revista Iberoamericana*, Vol. LXXV, Núm. 229, octubre-diciembre 2009, 1129-1138. Print.

Saussure, Ferdinand de. *Course in General Linguistics.* HardPress Publishing. 2014, Print.

Schechner, Richard. *Performance Studies: An Introduction*. New York: Routledge, 2006. Print.

Smith, Anna De Veare. *Twilight: Los Angeles*. http://www.pbs.org/wnet/gperf/twilight-los-angeles-full-episode/3972/ 2012. Video.

Soja, Edward W. *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places*. Malden, MA: Blackwell Publishers, 2000. Print.

Taylor, Diana. *The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas*. Durham N.C.: Duke UP, 2003. Print.

Turner, Victor Witter. *The Anthropology of Performance*. New York: PAJ Publications, 1988. Print.

---. Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative Symbology." *Rice Institute Pamphlet - Rice University Studies,* 60, no. 3. 1974. Print.