

Instituto de artes escénicas de la Universidad de Nueva York

Tisch School of the Arts

por Jeanne Vaccaro

La Tisch School of the Arts de la New York University se fundó en 1965; el Instituto de Artes Escénicas ofrece seis programas de posgrado:

- ◆ Máster en Interpretación
- ◆ Máster en Diseño para Escena y Cine
- ◆ Máster en Escritura Dramática de Teatro Musical
- ◆ Máster en Danza
- ◆ Máster en Estudios de lo Performativo¹
- ◆ Doctorado en Estudios de lo Performativo

Este informe se centra en los programas de posgrado ofrecidos por el Departamento de Estudios de lo Performativo (máster y doctorado) y resume cuestiones como requerimientos de créditos, admisiones, ayudas financieras y oportunidades extracurriculares.

Departamento de Estudios de lo Performativo

El área de Estudios de lo Performativo surgió en la década de los 1970 de una colaboración entre el director Richard Schechner y el antropólogo Victor Turner. La disciplina se inauguró como tal en 1980 en la Tisch School of the Arts de la New York University bajo la dirección de Barbara Kirshenblatt-Gimblett. El Departamento de Estudios de lo Performativo de la New York University fue el primero en el mundo dedicado al estudio de lo performativo como objeto de análisis. El máster y el doctorado en Estudios de lo Performativo están acreditados como titulaciones universitarias.

Perfil y Objetivos

Como área interdisciplinar, los Estudios de lo Performativo incorporan líneas de investigación de antropología, danza, teatro, estudios de género y *woman studies*, teoría *queer*, y *critical race theory* para explicar lo performativo en la vida diaria, el arte del cuerpo, las prácticas estéticas y la cultura visual. Se forma a los estudiantes para analizar lo performativo mediado, incluyendo teatro, música y danza.

MÁSTER EN ESTUDIOS DE LO PERFORMATIVO

¹ 'Performance Studies' en original, N. de la T.

El Máster en Estudios de lo Performativo es un programa de posgrado acelerado que permite a los estudiantes concentrarse en sus estudios durante un periodo de un año. Cada junio se abre un curso nuevo de estudiantes de máster que finaliza el siguiente mayo.

Créditos y requisitos

- ◆ El máster consta de 36 créditos
- ◆ Cada curso tiene un valor de 3 créditos
- ◆ Los estudiantes se inscriben en tres cursos durante el verano, otoño y primavera, resultando un total de 12 créditos por trimestre.
- ◆ El trimestre de verano ofrece cursos intensivos que tienen lugar diariamente durante tres horas y media.
- ◆ Los cursos en los trimestres de otoño y primavera tienen lugar semanalmente durante tres horas y media.
- ◆ Una nota final de notable u otra superior es necesaria para mantener la matriculación.
- ◆ Como mínimo 24 créditos se deben aprobar en el departamento.
- ◆ Los estudiantes pueden tomar un curso fuera del departamento o hacer uso del Consorcio de inscripción abierta de la New York University junto con la Columbia University, The New School, CUNY y la Rutgers University.
- ◆ Los estudiantes sólo pueden obtener un crédito por la participación en una clase no académica, como por ejemplo prácticas o cursos de composición.
- ◆ Para los estudiantes de máster es obligatorio participar en dos cursos: Introducción a los Estudios de lo Performativo en el primer trimestre y Proyectos finales en Estudios de lo Performativo en el último trimestre.
- ◆ Las tutorías individuales cuentan como seis créditos y forman parte de los cursos obligatorios del departamento; tienen lugar semanalmente, en forma de pequeños grupos de discusión (6-8 estudiantes) dirigidos por estudiantes de doctorado avanzados.
- ◆ El curso de Introducción a los Estudios de lo Performativo consiste en lecciones magistrales, impartidas por el director del departamento

Admisión al máster

- ◆ El máster admite entre 40 y 50 estudiantes anualmente.
- ◆ No se requiere el GRE² para la admisión.

² Siglas de Graduate Record Examination, examen de capacidades cuyo resultado se requiere en ocasiones como documento suplementario para el acceso a cursos de grado.

- ◆ La décima parte de los estudiantes son internacionales.
- ◆ Los documentos requeridos para la solicitud son: tres cartas de recomendación, un ejemplo de escritura, una propuesta de investigación, un texto en el que se explique el interés de la investigación, currículum vitae y certificado de notas oficial.
- ◆ Para la admisión no es necesario presentar una carpeta de trabajos artísticos.
- ◆ Los estudiantes entrantes tienen grados en varias disciplinas, como teatro, antropología, danza, *woman studies* y lengua inglesa.
- ◆ Algunos estudiantes entrantes tienen experiencia profesional y han trabajado como dramaturgos, en compañías de teatro, como actores, bailarines, músicos o en galerías y museos.
- ◆ Algunos estudiantes poseen titulaciones adicionales, como Máster en Teatro, Dirección o Escritura Dramática.

Aspectos económicos

- ◆ Existen ayudas para el pago de la matrícula para un número limitado de estudiantes.
- ◆ A dos estudiantes del curso de máster se los premia con becas: reciben todo el dinero de la matrícula, seguro médico y un dinero de libre disposición de 20.000 \$; estos estudiantes deben trabajar de ayudantes.
- ◆ Los ayudantes trabajan 20 horas a la semana para la facultad y el profesorado en el departamento, llevando a cabo investigación bibliográfica, organizando actividades o gestionando la página web.
- ◆ La mayoría de los estudiantes se aseguran créditos privados o públicos como ayuda financiera para sus estudios.

Proyecto de final de máster

El máster culmina en un proyecto final en el que los estudiantes dedican un semestre a desarrollar un trabajo similar a la tesis doctoral. En el trimestre de verano los estudiantes asisten al curso Proyectos Finales en Estudios de lo Performativo, impartidos por un miembro funcionario de la facultad y que se complementa con una discusión semanal de grupo dirigida por doctorandos avanzados. Los asistentes titulados invierten una cantidad de tiempo significativa trabajando con cada estudiante para desarrollar proyectos individuales y ofrecer observaciones respecto a ellos. El contenido del proyecto final lo decide el estudiante, aunque es necesario consultarlo con el profesor y el asistente titulado. El curso culmina con una conferencia en la que los estudiantes presentan sus resultados a toda la clase de máster, a la facultad y a los invitados. La presentación final puede asumir la forma de una presentación tradicional, una actuación o una combinación de ambas. Desarrollar un estilo y un método performativo de presentación es uno de los objetivos centrales de

los proyectos finales. Los estudiantes deben experimentar con su tono, estilo de redacción y metodología de investigación, así como combinar varios tipos de medios y tecnologías.

Futuro profesional de los egresados en Estudios de lo Performativo

- ◆ El máster prepara a los estudiantes para la investigación doctoral avanzada en Estudios de lo Performativo u otras áreas relacionadas
- ◆ Los egresados a menudo también encuentran trabajo como dramaturgos, actores, bailarines, arquitectos, comisarios, educadores en museos y directores de cine.

DOCTORADO EN ESTUDIOS DE LO PERFORMATIVO

El Doctorado en Estudios de lo Performativo es una titulación interdisciplinar para estudiantes que quieren estudiar lo performativo en sentido amplio fuera de los marcos tradicionales ofrecidos en Teatro y Drama.

Créditos y requisitos

- ◆ El doctorado consta de 72 créditos, 36 de los cuales se han obtenido previamente en el máster.
- ◆ Hay dos cursos obligatorios para el doctorado: Métodos en Estudios de lo Performativo y Lecturas Avanzadas en Estudios de lo Performativo, los cuales tienen lugar de forma consecutiva durante el primer año de estudios.
- ◆ Todos los cursos tienen lugar en los semestres de otoño y primavera.
- ◆ Barbara Kirshenblatt-Gimblet imparte el curso de Métodos y anima a los estudiantes a experimentar con métodos y formas apropiados al estudios y a la documentación de la performance.
- ◆ La clase de Lecturas Avanzadas ofrece una visión general de textos críticos del área; los estudiantes utilizan el curso para desarrollar sus listas de bibliografía para el examen de Estudios de lo Performativo.
- ◆ El doctorado es una titulación académica tradicional, de forma que no se pueden obtener créditos en las clases de composición.
- ◆ Todos los estudiantes deben aprobar un examen de lengua extranjera en el tercer año de programa.
- ◆ Los exámenes del área tienen lugar el segundo año de estudios e incluyen tres áreas de especialidad: Estudios de lo Performativo y dos áreas optativas que el estudiante elige.

- ◆ Se debe presentar un proyecto de tesis durante el tercer año de estudios que debe ser defendido oralmente ante el comité de estudiantes.

Admisión en el doctorado

- ◆ Ocho estudiantes son admitidos anualmente en el programa de doctorado.
- ◆ La mayoría de estudiantes han obtenido el Máster en Estudios de lo Performativo.
- ◆ Normalmente sólo se admite a un estudiante externo al programa.
- ◆ Para la admisión es necesario haber cursado un máster, sea en Estudios de lo Performativo o en otras disciplinas relacionadas como teatro, danza, escritura dramática o cine.
- ◆ Se les pide a los estudiantes que presenten una propuesta de investigación como parte de su solicitud en la que especifican los recursos del departamento y de la facultad que serán importantes para su investigación.
- ◆ La solicitud requiere una muestra de escritura, una exposición de los intereses personales, el certificado oficial de notas, tres cartas de recomendación y un currículum vitae profesional.
- ◆ No se requiere carpeta de trabajos.
- ◆ El GRE no es necesario.

Aspectos económicos

- ◆ Todos los estudiantes del Doctorado en Estudios de lo Performativo están becados, lo que incluye pago de matrícula completa, seguro médico, y un dinero de libre disposición de aproximadamente 20.000 \$ anuales.
- ◆ El doctorando está becado durante 4 años aunque debe mantener un buen nivel académico para renovar la beca.
- ◆ Durante dos años de la beca es necesario trabajar 20 horas semanales de asistente titulado.
- ◆ El pago mensual se realiza sólo durante el año académico, de septiembre a mayo. Los estudiantes pueden solicitar ayuda económica mediante créditos públicos.

Proyecto final de doctorado

- ◆ La tesis doctoral, al contrario de como sucede en el proyecto final de máster, es un proyecto de investigación tradicional. El estudiante lleva a cabo una tesis académica, ortodoxa, bajo el asesoramiento del tutor principal, dos tutores del departamento y dos lectores externos. La metodología de todos los proyectos de Estudios de lo Performativo es provocadora en forma y contenido e incorpora etnografía, trabajo de campo e investigación original de archivos.

- ◆ Anualmente unos cinco estudiantes defienden su tesis.
- ◆ Los estudiantes completan la tesis en aproximadamente cinco años.
- ◆ La defensa de la tesis es abierta al público

Carreras para los doctorados

- ◆ El doctorado en Estudios de lo Performativo prepara a los estudiantes para la carreras de docencia universitaria en una serie de áreas. La formación interdisciplinar ofrecida por el departamento permite a los estudiantes dedicarse al teatro, la danza, la etnomusicología, los estudios culturales, la antropología, *women's studies* y estudios americanos.
- ◆ Los doctorados también pueden encontrar trabajo en museos, organizaciones de arte, galerías y compañías de artes escénicas.

Estudios performativos de un vistazo

Créditos artísticos

- ◆ Los cursos de composición se ofrecen cada trimestre.
- ◆ Los artistas de la Costa Este ofrecen un taller cada trimestre de verano.
- ◆ Artistas invitados como Anna Deveare Smith, Ricardo Domiguez, Yvonne Rainer, Carmelita Tropicana y Nao Bustamante han impartido cursos de composición en temas como medios digitales, tecnología y performance, interpretación y emoción, y performance en Nueva York.
- ◆ Las técnicas de aprendizaje experimental se enfatizan en los cursos de composición.
- ◆ El Hemispheric Institute en Latinoamérica ofrece un curso de verano anual, permitiendo a los estudiantes implicarse en seminarios intensivos de dos semanas junto con artistas, activistas y académicos.

Créditos académicos

- ◆ Se ofrecen cursos regularmente en *teoría queer*, *critical race theory*, etnografía feminista, subculturas, producciones turísticas, culturas museísticas, performatividad y la ley, etnografía de la danza, fetiche, psicoanálisis, cultura popular negra, teoría del movimiento y actuación religiosa.
- ◆ Todos los cursos los imparte el personal funcionario del departamento, con invitaciones ocasionales de académicos y artistas que ofrecen cursos en su especialidad.
- ◆ Sólo para una minoría de cursos tiene el instructor que dar permiso para inscribirse.

- ◆ La mayoría de cursos son seminarios y cuentan con un número entre 10 y 15 estudiantes.

Redes

El Departamento de Estudios de lo Performativo está asociado con varias instituciones artísticas y académicas, y su objetivo es enriquecer la vida estudiantil complementando con actividades extracurriculares el trabajo departamental en los cursos.

- ◆ El Hemispheric Institute, bajo la dirección de la profesora Diana Taylor, es un *think tank* para artistas y académicos en todo Estados Unidos y Latinoamérica. Hemi publica una revista en red, *e-misferica*, bianualmente. Los estudiantes pueden contribuir con ensayos, reseñas, trabajos de artista, entrevistas e informes políticos. Hemi digitaliza documentos y actuaciones en Latinoamérica, permitiendo a estudiantes e investigadores acceder a piezas efímeras y analizarlas. Hemi también organiza un seminario anual en Latinoamérica en el que los estudiantes pueden participar y obtener créditos por ello. Los seminarios previos tuvieron lugar en Perú, Argentina y México. Hemi dirige su trabajo en inglés, español y portugués, de forma que permite participar a estudiantes de distintas procedencias. A los estudiantes de máster y doctorado en Estudios de lo Performativo se les ofrecen múltiples oportunidades de implicarse en el Hemispheric Institute como voluntarios, internos, estudiantes en prácticas, asistentes titulados y personal.
- ◆ *Women & Performance: a journal of feminist theory* es una revista académica de revisión por pares basada en el Departamento de Estudios de lo Performativo y publicada por Routledge, Taylor & Francis. La revista fue fundada por estudiantes del departamento en 1983 y ofrece un foro de discusión sobre género y performance. Los estudiantes de posgrado tienen la oportunidad de trabajar en la revista como autores, reseñantes, miembros del colectivo editorial y ayudantes. Cada año la revista contrata a dos asistentes titulados del departamento. La revista ofrece experiencia profesional para los estudiantes que piensan desarrollar una carrera en los ámbitos de la edición o la docencia.
- ◆ Cada año la revista contrata a un estudiante de prácticas y a un editor jefe entre los estudiantes graduados del departamento. La revista ofrece experiencia profesional a los estudiantes de grado que piensan desarrollar una carrera en la edición o la docencia.
- ◆ *The Drama Review* es la revista más importante de Estudios de teatro y performance y la edita el profesor Richard Schechner. La revista contrata a varios estudiantes de prácticas y asistentes titulados cada año, formándolos en todos los aspectos de la edición académica. *TDR* también contrata a estudiantes en prácticas cada verano.
- ◆ El Departamento de Grado en Drama en la Tisch School of the Arts contrata a varios estudiantes para trabajar como ayudantes, asistentes titulados e investigadores. Cada año a

los estudiantes se les ofrece una experiencia de trabajo excepcional en Undergraduate Drama, en el que aprenden a impartir clases de grado, corregir textos, llevar a cabo una investigación original para la facultad y dirigir discusiones de grupo.

- ◆ En 2008 la Tisch School of the Art inició el Open Arts Curriculum, un conjunto de cursos de arte que efectivamente crea una especialización a nivel de grado en Estudios de lo Performativo. Los doctorandos avanzados en Estudios de lo Performativo pueden proponer, desarrollar e impartir cursos en el Open Arts Curriculum. Esta experiencia docente tan valiosa es crucial para los doctorandos en el mercado de trabajo académico.
- ◆ Performance Studies International (PSI) es una asociación que patrocina una conferencia anual; en 2007 PSI 13 se celebró en la New York University. Se invitó a los estudiantes a participar en el comité de planificación y a desarrollar las actividades de la conferencia. Cada año asisten a ella estudiantes de posgrado que organizan mesas, presentan actuaciones y a menudo reciben financiación del departamento para complementar sus gastos de viaje.
- ◆ Los estudiantes participan regularmente en conferencias orientadas a otras disciplinas, entre ellas Association of Theatre in Higher Education, American Studies Association, Cultural Studies Association, Conference on Research in Dance, and Society for Dance History Scholars.
- ◆ El departamento dirige dos listas de correos que informan a los estudiantes de anuncios de trabajo, *calls for papers*, cástings, intercambios de casas y diferentes actividades.
- ◆ Los estudiantes de varias disciplinas y facultades de la New York University pueden asistir a los cursos en Estudios de lo Performativo; los estudiantes de American Studies y la Gallatin School for Individualized Studies son visitantes frecuentes.
- ◆ Los estudiantes del departamento a menudo encuentran sus propias formas de colaborar y contribuir con sus experiencias como actores, directores, dramaturgos y bailarines. La facultad también acoge estudiantes para que participen en actuaciones, actividades y conferencias de la universidad.

Infraestructuras

- ◆ El Departamento de Estudios de lo Performativo ocupa un piso en los muchos edificios de Tisch en el campus de la New York University. El espacio se renovó en 2008, y ofrece oficinas administrativas y casilleros y una sala de estar para estudiantes, dos espacios para seminarios, varias oficinas pequeñas para uso de los estudiantes y un estudio grande equipado e insonorizado con iluminación escénica. Todos los espacios están dotados de internet sin cable y equipamiento audiovisual, incluidos proyectores. Los estudiantes pueden reservar un espacio de estudio sin costes adicionales para ensayos individuales o de grupo y otras actividades especiales. Adicionalmente los estudiantes tienen acceso a una biblioteca y a un archivo de libros y filmes.

Teoría y práctica

Como ámbito interdisciplinar, Estudios de lo Performativo sitúa en primer plano la implicación con la praxis política, las producciones artísticas y el conocimiento generado por el cuerpo.

- ◆ El curso BAM lo ofrece en el semestre de otoño la profesora Barbara Browning. Los estudiantes asisten al Next Wave Festival en BAM, uno de los mejores espacios para las artes en Brooklyn, Nueva York, donde tienen contacto con performances, danza, música y ópera de vanguardia. La clase se reúne semanalmente para discutir sobre obras, con lo que los estudiantes desarrollan habilidades analíticas vitales. Deben escribir reseñas de las piezas y entrenar su escritura con el objetivo último de producir una reseña publicable. El curso ofrece ejercitar habilidades orientadas a la carrera y prácticas para trabajar en una galería, en un museo, en una organización artística o en la universidad.
- ◆ El profesor Tavia Nyong'o a menudo imparte un curso sobre archivos en el que la teoría se organiza en torno a lecturas sobre subcultura, historia de las ideas y teoría *queer* y feminista. La clase se reúne en la biblioteca Fales de la New York University, un archivo que alberga las colecciones de Judson Memorial Church, David Worjnarowicz y Dennis Cooper. Los estudiantes trabajan directamente con las colecciones que elijan, llevando a cabo una investigación original y mostrando sus resultados por medio de trabajos finales y presentaciones en clase. El curso ofrece lecciones muy valiosas sobre investigación académica, así como procedimientos de archivo de gran ayuda para una carrera en la universidad, en fundaciones de artes o en museos.

Profesorado

- ◆ El profesorado permanente del departamento son doctorados en varios campos, entre ellos antropología, literatura comparada, folklore y estudios americanos.
- ◆ Todo el profesorado permanente debe ser doctorado y trabajar activamente produciendo investigación y escribiendo.
- ◆ Los profesores invitados también deben ser doctorados.
- ◆ Los asistentes sólo se contratan en dos cursos de máster para facilitar la discusión en los grupos.

Autoevaluación

- ◆ Cada curso culmina con una encuesta en la que el estudiante evalúa de forma autónoma al profesor, el contenido del curso, la discusión y las tareas; estas evaluaciones las utilizan los profesores para mejorar sus clases.

