

INVESTIGACIÓN EN PRÁCTICAS ESCÉNICAS Y CULTURA VISUAL

Coord. Isis Saz

Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha

INVESTIGACIÓN EN PRÁCTICAS ESCÉNICAS Y CULTURA VISUAL

INVESTIGACIÓN EN PRÁCTICAS ESCÉNICAS Y CULTURA VISUAL

Coord. Isis Saz

Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha

Cuenca, 2025.

Investigación en Prácticas Escénicas y Cultura Visual I Congreso Internacional ARTEA.

© de los textos: sus autores
© de las imágenes: sus autores
© de la edición: Universidad de Castilla-La Mancha

Edita: Universidad de Castilla-La Mancha

Colección: JORNADAS Y CONGRESOS

une

UNIÓN DE EDITORIALES
UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS

Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional.

DOI: https://doi.org/10.18239/jornadas_2025.58.00

Colección: Jornadas y Congresos, n.º 58

ISBN: 978-84-9044-735-2 (Edición impresa)

ISBN: 978-84-9044-733-8 (Edición electrónica)

ISSN: 2697-049X

D.L.: D.L. CU 260-2025

Este libro está publicado en Acceso Abierto (ruta diamante) en el Repositorio Institucional RUIdeRA, handle: <https://hdl.handle.net/10578/44368>

Esta obra se encuentra bajo una licencia internacional Creative Commons CC BY 4.0.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra no incluida en la licencia Creative Commons CC BY 4.0 solo puede ser realizada con la autorización expresa de los titulares, salvo excepción prevista por la ley. Puede Vd. acceder al texto completo de la licencia en este enlace: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Composición: Compobell, S.L.

Hecho en España (U.E.) – Made in Spain (E.U.)

Coordinación edición: Isis Saz (UCLM, ARTEA)

Comité organizador: Isis Saz (UCLM), Germán de la Riva (UCLM), Itsaso Iribarren (UCLM)

Comité científico: José Antonio Sánchez (UCLM), Fernando Quesada (UAH), Óscar Cornago (CSIC), Carolina Martínez (ERAM), Ana Serrano Tellería (UCLM), Gloria Durán (USAL), Itsaso Iribarren (UCLM), Germán de la Riva (UCLM), Victoria Pérez Royo (UNIZAR)

Diseño y maquetación: Maite Vroom

Realizado en el marco del Proyecto de investigación:

Archivo virtual de artes escénicas. Artes efímeras en Castilla-La Mancha. Universidad de Castilla-La Mancha. SBPLY/21/180501/000164 / SBPLY/21/180225/000069. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fondos FEDER. (2022-2025)

Grupo de investigación ARTEA

fundación antonio pérez
diputación de cuenca

Colaboración especial y cesión de espacios: Fundación Antonio Pérez (Cuenca)

Cofinanciado por
la Unión Europea

MINISTERIO
DE HACIENDA

Fondos Europeos

Universidad de
Castilla-La Mancha

ÍNDICE

Introducción	13
Isis Saz.....	13
Cuerpo, voz y memoria	17
<i>Escucha radical</i> Magdalena Leite y Anibal Conde.....	19
<i>El gesto suspendido, voces metafóricas del cuerpo pensante</i> Francisco Martínez Vélez.....	25
<i>Memoria y pérdida. Espacios para un pronunciamiento encapsulado. Un recorrido a través del Archivo de memoria externa.</i> Youssef Taki.....	29
<i>Notas de una conferencia de Georges Didi-Huberman (asistencia online con traducción simultánea)</i> Irene Ortega López y Roberto Herrero García.....	39
Miradas transmedia	51
<i>¿Y si miramos? ¿y si nos miramos? Una presentación performativa que versa sobre una pieza de improvisación de movimiento en el espacio público de la ciudad</i> Carolina Yavén.....	53
<i>Coreoscripts</i> Javier Aparicio Frago.....	63
<i>An arché (Secuencia de notas sobre el cuerpo como archive vivant)</i> Helena Salgueiro.....	79

<i>Una especie de retrato</i> Ayara Hernández	93
<i>Cuanta cabaña necesitamos</i> Santiago Crespo Caurin	101
<i>El artista como meta-objeto en el espacio público</i> Christiana Dafni Tatsi	107
Objetos y acciones	115
<i>Del eros y de los objetos</i> Sara Gómez	117
<i>Mojado</i> Dave Aidan & Adolfo Simón	127
<i>Precaución suelo mojado</i> Damián Montesdeoca	139
<i>Icare</i> Melania Olcina Yuguero	147
Archivo, práctica y Autobiografía	159
<i>Te propones sin saber cómo serás recibido. Una práctica performativa para activar el Archivo Virtual de Artes Escénicas (AVAE)</i> Irene Mahugo, Romina Casile y Tzu Han Hung	161
<i>Archivo malva. Expedición botánica 1 o cómo conjurar encuentros interespecie entre cuerpos y plantas en un proyecto de investigación - creación</i> Lucero Medina Hú	173

<i>El descortejo escénico - creación escénica como organizador de experiencias de desamor.</i>	
Natasha Rodrigues Padilha	183
<i>Luz verde</i>	
Beatriz Morales Manzanaro	191
<i>La piedra es piedra y más que piedra, en California y en La Mancha</i>	
Marina Álvarez Carnero & Marina Llés Bozzano	197

Contextos y Naturalezas 209

<i>Prayland II</i>	
Concha Vidal	211
<i>El primer acto (¿Qué se mueve cuando se muere un cuerpo?)</i>	
Pablo Zamorano Azócar	219
<i>Dibujos narrados</i>	
María Cerdá	225
<i>Pictodramáticas. Cantos. gigantes y otros éxodos: el caso de las pinturas pre-históricas de Baja California</i>	
Calafia Piña	229
<i>El artista como centro del mundo</i>	
Mg. Alejandra Vieira Aliaga	239

INTRODUCCIÓN

Isis Saz

Universidad de Castilla-La Mancha

<https://orcid.org/0000-0002-7269-3358>

La creación artística en la segunda década del siglo XXI se revela como un lugar de reflexión y experimentación sobre los rápidos cambios que surgen en las sociedades contemporáneas. En un contexto de fuerte presión tecnológica y burocrática sobre los cuerpos, la investigación en artes permite generar nuevas configuraciones entre personas, objetos y dispositivos que permitan imaginar otros escenarios de vida y trabajo alternativos a los impuestos por intereses particulares.

En este congreso se han propuesto cuatro líneas de investigación con el objetivo de acercarnos a prácticas artísticas que nos ayuden a entender el momento en el que habitamos utilizando la imaginación como *herramienta de la mente*, tomando las palabras de la escritora Ursula K. Le Guin:

Relatos pospandemia. Nuevas percepciones. Impacto en identidades individuales y colectivas. Dinámicas culturales emergentes. Narrativa como procesamiento de experiencias en crisis. Rituales de duelo y salud mental.

Ruralidad – márgenes – éxodo. Creación artística en contacto con la naturaleza. Ciudades hiper masificadas / hiper espectacularizadas. Desplazamiento voluntario / forzoso de los artistas hacia entornos adecuados. Generación de nuevas condiciones de vida y trabajo.

Ecología y crisis climática. Alteración del entorno y protección de la vida. Adaptación y movilidad. Sobreproducción y nuevas precariedades. Utopías y escenarios posibles.

Hibridación y transmedia. Discursos artísticos digitales. El cuerpo en movimiento frente a la pantalla. Lenguajes, traducciones y contaminación entre prácticas creativas. Programación y algoritmización de la vida.

El proyecto de investigación AVAE, Artes Efímeras en Castilla-La Mancha, desde el que se hace la propuesta de este congreso, tiene como objetivo principal llevar a cabo un estudio específico sobre las prácticas escénicas contemporáneas relacionadas con la danza, el teatro y las artes visuales. Este proyecto constituye una continuación de la investigación que ha venido desarrollándose desde el grupo ARTEA (Investigación y Creación Escénica) a partir del año 2005, con la apertura del Archivo Virtual de Artes Escénicas [<http://archivoartea.uclm.es/>]. Las artes efímeras, en este contexto, demandan mecanismos de visibilización, análisis crítico y difusión digital. El proyecto genera espacios de diálogo, colaboración e intercambio entre artistas, académicos y agentes culturales, considerando que la investigación académica es inseparable de la investigación creativa en este ámbito.

Desde el grupo de investigación también se han promovido nuevos modos de acercamiento a la investigación en artes escénicas y performativas, que rompan con las estructuras predeterminadas y que a partir de la presencia y activación de propuestas prácticas puedan marcar un posible camino para transitar en un futuro, en el ámbito de la investigación académica.

Las ponencias presentadas han desarrollado metodologías que ponen el foco en la investigación basada en la práctica artística. Desde las comunicaciones performativas hasta los textos que se recogen en esta publicación, se propone ampliar la mirada para observar las investigaciones actuales de artistas e investigador+s internacionales que pudieron intercambiar sus procesos en el marco de este encuentro. Esperamos que la lectura de estos textos sea una guía para esos caminos que quedan todavía por recorrer.

Ponentes del I Congreso internacional. ARTEA

MEMORIA Y PÉRDIDA. ESPACIOS PARA UN PRONUNCIAMIENTO ENCAPSULADO. UN RECORRIDO A TRAVÉS DEL ARCHIVO DE MEMORIA EXTERNA.

Youssef Taki

Universidad de Castilla-La Mancha

<https://orcid.org/0000-0002-7235-9843>

https://doi.org/10.18239/jornadas_2025.58.03

Introducción:

El punto de partida de esta investigación se centra en el espacio y la escenografía de la memoria colectiva e individual registrada digitalmente, así como en su pérdida o descomposición. Se examina el borramiento de los espacios democráticos de la memoria y la privatización en la construcción de ésta. La fragilidad de la archivística digital que almacena las historias, los relatos y datos, se enfrenta a un sesgo que hace prevalecer un relato dominante. El borramiento de la información e historia por parte de las entidades privadas como Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft o Apple a través de tácticas de censura u ocultación y un más que cuestionable consentimiento, convierte en un activo comercial la experiencia humana, los datos biométricos y la historia individual y colectiva se convierte en un bien de mercado.

En este marco histórico, la presente investigación busca esclarecer la relación de un contexto agitado por la incursión del ciberespacio en la cultura visual, centrándose en una archivística visual almacenada y sepultada en los móviles y cámaras de los años 2000. Estos archivos constituyen un imaginario previo a la era de los teléfonos inteligentes, dispositivos cargados con un intrincado y sofisticado entramado de programas de monitorización, sesgo y control.

La pieza central que engrana y da vida a esta investigación es *el Archivo de Memoria Externa*. Un proyecto iniciado en 2021 y que continúa en activo. La

forma de actuar de este proyecto no dista, de los modos ya vistos y estudiados por artistas que operan desde el archivo. *El Archivo de Memoria Externa* tiene como objetivo recopilar, restaurar y recuperar información perdida y almacenada en dispositivos de los años 2000. Los mercadillos de segunda mano, tanto en España como en otros países, son el escenario principal donde se rastrean y adquieren diversos medios de almacenamiento. Entre los principales se encuentran tarjetas SD de diferentes tipos, discos duros, cámaras digitales y dispositivos móviles de principios de siglo (*Nokia, Alcatel, Motorola, Sony Ericsson, BlackBerry...*)

Este proyecto y esta investigación han surgido con el propósito de generar un imaginario cotidiano basado en la autorrepresentación de las personas migrantes desde sus propias subjetividades. Este imaginario se construye a partir de los fragmentos de memoria recuperados, restaurados y extraídos de dispositivos de almacenamiento externo. En todo este proceso de investigación y de archivo se ha logrado recopilar una gran cantidad de información, con un enfoque especial en los documentos emitidos y generados por personas migrantes, con el fin de esclarecer y resignificar el imaginario construido sobre la migración desde las propias experiencias personales.

Espacios para la memoria.

Escenografía digital de la forma y el archivo.

La construcción del archivo, el almacenamiento y el lugar que ocupa la memoria individual, colectiva o histórica adquiere forma en lo que entendemos como expansión de la espacialidad digital. Durante varias décadas, numerosos artistas han mostrado un interés persistente en indagar y profundizar en la expresión y materialización de la memoria, convirtiendo esta exploración en una práctica recurrente y central en gran parte de la obra de los artistas contemporáneos. A través de la apropiación, la acumulación y el proceso de archivo, buscan materiales y rastros existenciales y experienciales no convencionales, a menudo pasados por alto o considerados irrelevantes u ordinarios. Estas buscan recopilar narrativas y experiencias que transcurren fuera del relato histórico oficial, alejándose de la historia sólida.

Esta forma de organizar la memoria en archivos, colecciones de fragmentos y experiencias culturales, crea lugares de enunciación destinados a preservar una memoria que nos llega desde un pasado común. Esta percepción del

archivo y la memoria se ha centrado especialmente en un pasado occidental, marcado por acontecimientos históricos fijos y traumáticos. El archivo desde las artes ha permitido acercarse a los relatos de los vencidos, silenciados o sepultados. Anna María Guasch citando a Michel Foucault resalta la relevancia de “la cultura con su pasado”, en el texto “Los lugares de la memoria: el arte de archivar y de recordar” (2005). Los artistas del archivo han estado vinculados a sus experiencias pasadas, las han intentado comprender o transmitir mediante los medios de los que disponían.

Consciente del contexto en el que se desarrolla esta investigación, la digitalización del archivo, la extensión del espacio de la memoria, el almacenamiento digital, se ha transformado y sofisticado a finales del siglo XX y en lo que llevamos en el siglo XXI. Hay un gran avance desde los pocos bytes que tenía la primera unidad de memoria. En la actualidad el acceso a gran número de *Megabytes* es cada vez más asequible. Los discos duros, los *pendrives*, las tarjetas SD e incluso los dispositivos móviles están cargados de gran cantidad de memoria externa. El espacio de memoria ha ido expandiéndose, ampliando sus dimensiones, estableciendo nuevas unidades de medida que cuantifican la extensión de la memoria. Los formatos *Megabyte*, *Gigabyte*, *Terabyte*, se amplían con el paso del tiempo se hacen más económicos y accesibles, ahora ciertas empresas y en reducidas cantidades se disponen también de los formatos *Zettabytes*, *Petabytes* y *Exabyte*, formatos desorbitados de memoria capaz de contener el total de datos que se producen en el mundo.

Estamos ante una avanzada tecnología capaz de almacenar gran parte de la vida. Sin embargo, esto plantea varias dudas que rondan por mi cabeza: ¿Qué se almacenará? ¿Quién decide qué se almacena y qué no? ¿Cuándo un archivo desaparece por completo? ¿Qué entidades públicas o privadas almacenarán este legado digital? No soy especialista en este tema, ni soy informático o experto en tecnología. No sabría responder a muchas de estas preguntas. Todo el interés que envuelve esta investigación surgió a raíz de encontrar un video cotidiano grabado por una persona yendo al trabajo, almacenado en un viejo *Nokia*, y que ese propio móvil actuó como cápsula del tiempo. Este video parecía destinado a perderse, a desaparecer, pero gracias a un interés artístico cambió su rumbo, ahora este archivo persiste.

El Archivo de Memoria Externa se centra en los espacios de memoria que se forman desde las subjetividades, existiendo al margen o desvinculados de

Figura 1. External memories. Youssef Taki

la maquinaria de representación dentro de la web 2.0 o el ecosistema de la nube. Busca rescatar aspectos de la vida cotidiana almacenados en dispositivos digitales físicos de los 2000. La pérdida y la desaparición de estos archivos es una constante; ya sea por ahorrar espacio, por rotura de los dispositivos, o simplemente por un descuido, perdemos gran parte de los documentos que producimos. Estos documentos reflejan un testimonio viviente, una ventana hacia nuevas narrativas individuales y colectivas. Personalmente, los rescato, los cuido y los almaceno para que no se pierdan en la vastedad del olvido digital.

Archivo de Memoria Externa. Un pronunciamiento encapsulado

El *Archivo de Memorias Externas* del cual deriva la obra *External Memories* (2024), es un trabajo artístico de investigación y arte relacional que ha nacido y se ha desarrollado con la finalidad de reconstruir y reimaginar la memoria digital de las personas migrantes. Su objetivo es facilitar la preservación de

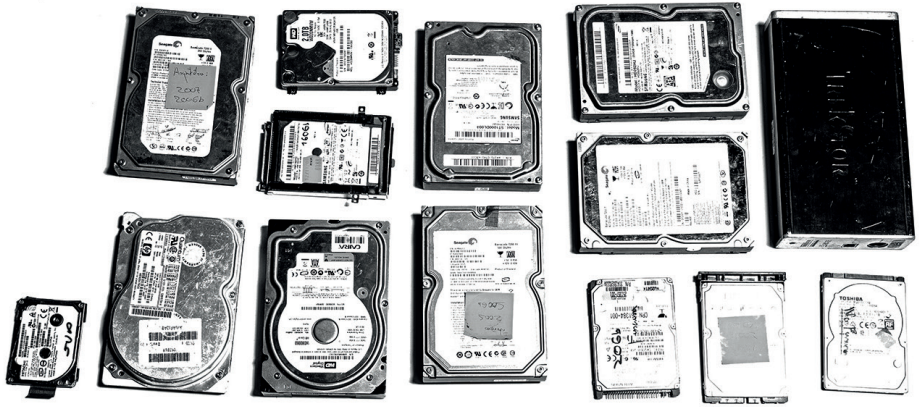

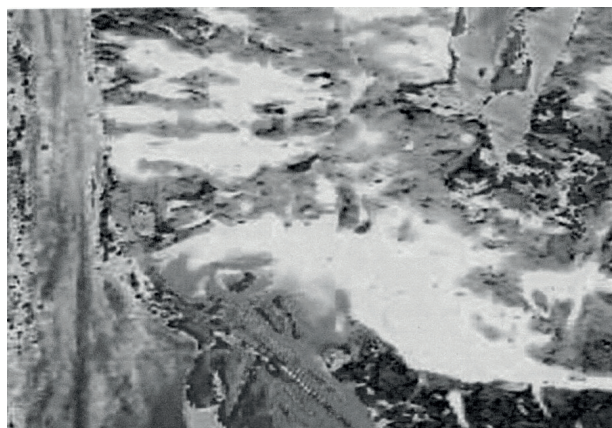
Figura 2. External memories. Youssef Taki

la memoria digital de los desplazados que cae en el olvido, que los migrantes tienden a perder o borrar debido a la ausencia de un lugar donde preservar esta información. La inaccesibilidad a los medios de almacenamiento tradicionales o a un ordenador dificulta la conservación de esta memoria y tiende a perderse. El derecho a la memoria, a almacenarla y preservarla continúa siendo un privilegio. Mediante estos archivos de experiencias se indaga en esta relación con nuevas formas de gestionar y almacenar los recuerdos, las memorias, los álbumes personales y familiares.

A lo largo del año recopilé tarjetas de memoria, discos duros y SD, a partir de estas construí relatos imaginativos basados en la autorrepresentación de migrantes. Los archivos rescatados y restaurados me permiten viajar a través de sus recuerdos, explorando distintos espacios. Indago en sus historias entre las paredes de estos archivos, reinterpretándolas y reconstruyendo sus visiones del mundo a través de pistas encontradas. Mediante imágenes, videos y registros cotidianos, reimagino sus experiencias migratorias y las conecto

Figura 3. External memories. Youssef Taki

con mi propio imaginario cotidiano. Experiencias consideradas ordinarias, que muchas veces desecharíamos para ahorrar espacio de memoria en nuestros dispositivos, son material de gran interés para mí. Fotografías realizadas por error a una parte del cuerpo, a un rincón de la casa, o a algo inusual, son sugerentes para integrarse en esos vínculos y reconstruir una memoria colectiva, un archivo colectivo de memoria cotidiana.

Esta metodología parte de una arqueología digital del archivo, mediante sus *metadatos*, obtengo la información de la fecha, el tiempo y el espacio cuando esta se ha realizado. Encuentro archivos de más de una década, archivos que han estado sepultados y olvidados durante más de 20 años. Que han estado desapareciendo lentamente dentro de los parámetros de vida de su franja etaria. Entre la distancia que separa España y Marruecos he ido recopilando discos de memoria externa en busca de experiencias auténticas de las vidas migrantes y trabajar desde su autorrepresentación. Estas experiencias encapsuladas en dispositivos, en móviles, en viejas cámaras de fotos, son reveladas, contienen un pronunciamiento que se desvanece.

En este proyecto he logrado transmitir estas experiencias desde sus propios cuerpos. Quizá muchos no sepan quién soy, ni tampoco sepan que sus memorias siguen vivas en alguna parte de la Tierra, tal vez ni reconozcan ese recuerdo que sigue vivo. Dentro del manejo ético y moral de estas pertenencias, concibo este trabajo de arqueología digital no como un proceso de reconstrucción del pasado o las historias sino de las emociones, de las cotidianidades, de las inquietudes y de los pensamientos subjetivos concretos que buscan trasladar y elevar el registro de sus experiencias.

Referencias

Guasch, A. M. (2005). Los lugares de la memoria: El arte de archivar y recordar. *Matèria. Revista Internacional D'Art*, 5, 157-183.

Thylstrup, N. B. (2023, 25 de junio). La memoria digital del mundo está en peligro. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/es/2023/06/25/espanol/opinion/internet-archivo-digital.html>

Youssef Taki es contratado predoctoral del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la Formación de Profesorado Universitario (FPU23/02624)

Figura 4. Imagen encontrada en una tarjeta SD, 2011.

Figura 4. Imagen encontrada en una tarjeta SD, 2011.

