

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

EL PRIMER ACTO (¿QUÉ SE MUEVE CUANDO SE MUERE UN CUERPO?)

Pablo Zamorano Azócar

Artista/Investigador, Madrid – Santiago de Chile

<https://orcid.org/0009-0000-4379-0311>

https://doi.org/10.18239/jornadas_2025.58.21

¿Qué se muere cuando se mueve un cuerpo?

¿Qué se mueve cuando se muere un cuerpo?

¿Qué se muere cuando se muere un cuerpo?

¿Qué se mueve cuando se mueve un cuerpo?

“Recordar y conmemorar a los muertos puede ser un deseo que emerge entre el pasado y el futuro, y que es compartido por aquel que recuerda y también por aquel de quien nos acordamos y mantenemos presente”¹.

El Primer Tacto es un proyecto de investigación artística interdisciplinar desarrollado desde el año 2021 hasta el presente, que aborda de manera experimental distintos aspectos entre cuerpo, movimiento y mediumnidad evidencial. Busca generar puentes y fronteras entre lo que percibimos como mundo físico-objetivo y el mundo espiritual- subjetivo y colectivo, para reflexionar en torno a la muerte, o más bien, sobre las relaciones que establecen los vivos con la memoria de sus muertos. La mediumnidad evidencial se define como el acto de conectar con personas que han fallecido, materializándolo a través de la obtención de evidencias objetivas. Se descartan en este acto, ideas relacionadas con el espiritismo y otras creencias preconcebidas pertenecientes al ámbito religioso y esotérico.

¹ El diálogo con los muertos no debe en ningún caso romperse antes de que entreguen lo que está enterrado con ellos del futuro. Vinciane Despret 2022. A la Salud de los muertos. Relatos de quienes quedan.

Durante estos cuatro años, me he propuesto abordar un proceso de investigación creativa ahondando en materialidades de intensidad variables y donde las diferentes capas como: cuerpo, movimiento, danza, sonido, relato, vacío e imaginarios, se despliegan en innumerables preguntas para hacer posible ver a través de lo invisible y tocar a través de lo intangible. La estructura de una sesión de mediúmnidad evidencial se compone de un Médium (en este caso yo), de un consultante (la persona que tengo frente a mí) y de un consultado (la consciencia de este ser fallecido). Una sesión de mediúmnidad evidencial consiste en llevar a cabo un diálogo mediado por el movimiento y las palabras que emanan frente a un consultante. Es un levantamiento de información a partir de imágenes, de nombres y lugares, dibujando líneas genealógicas, recuerdos específicos, momentos especiales, y otros datos que son evidencias claras sobre conciencias presentes de familiares o seres queridos fallecidos con quienes se programa la sesión. Al ir cerrando el encuentro, la sesión finaliza proponiendo a los asistentes un diálogo sobre temas centrales revisando los distintos sistemas de creencias, percepciones y construcción de sentido, así como los signos y significados en torno a la muerte. En cada sesión, indago en la potencia sonora de la voz fuera del marco del lenguaje del contorno definido de la palabra, abriendo así espacio a lo que comprendo como intuición. Así pretendo ahondar en las formas en que la percepción identifica al sonido y a la voz aproximándome por medio del movimiento de mi cuerpo a lo desconocido, para distanciarme de referencias predeterminadas de mi consciencia y dejar aparecer entonces aquellas que pertenecen al consultante y a los consultados.

¿Qué es el tiempo y dónde es? ¿Es el tiempo también un espacio? ¿Qué existe entre el tiempo y el espacio?.

Muchas culturas indígenas de América del Sur ven la muerte como parte de un ciclo continuo de vida y el supuesto final de ésta, para ellas el espíritu de una persona fallecida continúa existiendo en algún nivel o en alguna otra dimensión. La muerte no se considera un final absoluto sino una transición hacia otro estado de ser. Es incluso, una conexión o un retorno hacia la naturaleza, así como a los diferentes espacios- tiempos o una vuelta al cosmos.

Acción

Prendo salvia blanca y digo esto desde una idea de paréntesis.

La Salvia Blanca (Salvia Apiana) es de las montañas costeras de California.

La salvia es una de las hierbas más sagradas de los pueblos indígenas del norte de América. La salvia es de combustión limpia y se utiliza en rituales de limpieza de energía llamados sahumerio (o purificación), que en teoría, significa que el humo que se adhiere a la energía negativa de la zona limpia de forma que se convierte en energía positiva. Al igual que el de otras hierbas similares, el humo de la salvia blanca modifica la estructura molecular del aire, favoreciendo una mayor oxigenación en el cerebro.

Reconozco entonces, una pulsación e interés por explorar las diversas proyecciones dimensionales entre vida y muerte, entre luz y sombra. Ver a través de lo invisible propone una forma de escucha de nuevos imaginarios a la pregunta: ¿Qué se mueve cuando se mueve el movimiento?. Este sentir-mover de mi cuerpo, más allá de una mera realidad física, sugiere un proceso de liberación permanente de la mente, de la percepción del yo y de un reconocimiento de nuevas emociones en el encuentro con un otro. Estas gestualidades dejan ciertas secuelas que cuestionan las narrativas dominantes, las identidades impuestas y las estructuras de poder y conocimientos que tenemos internalizadas, por tanto este acto provoca un desplazamiento y deconstrucción de lo establecido. Esto es, mover la quietud de las imágenes, ver en lo invisible y tocar lo intangible como una estrategia decolonial para potenciar una percepción auditiva que se aleje de las formas occidentales del ocularcentrismo. Distanciarse de ese ver a través del ojo para creer y crear. Ceder el paso entonces, a otras formas de saber que se relacionan directamente con conocimientos indígenas que son parte de la historia del mestizaje que cargo por herencia. Validar nuevas maneras que no jerarquizan la relación de sentidos en el mecanismo de entendimiento de una experiencia, donde la visión y la audición, nos abren también la posibilidad de una escucha que es inmersiva y esférica para esta cosmovisión. Es decir, una fragmentación de lo sensible que como experiencia no me resulta ajena porque siento que nuestra especie y sus lenguajes siempre se han conformado desde la continuidad de simultaneidades. Un sistema en red interconectado y no una secuencia separada de experiencias que se ejecutan una después de la otra supeditadas a unas reglas que se resisten a cualquier cuestionamiento o proceso de transformación. Por lo tanto, *El Primer Tacto* ha explorado sobre esta obvedad histórica, cultural y social en relación a la observación del tiempo y el espacio, a partir de la idea de ser y entender “con la mirada”. Este proyecto desarticula ese mecanismo y resuelve la emergencia de comprender desde nuevas formas posibles de percepción.

¿Cómo se configura y opera una mirada?

La ciencia médica define la muerte como el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o de todas las funciones del encéfalo. Históricamente, los intentos por definir el momento preciso de la muerte han sido por lo menos problemáticos. Definiendo el momento de la muerte como aquel en el que cesan los latidos del corazón y la respiración. Sin embargo el desarrollo de la ciencia ha permitido establecer que realmente la muerte es un proceso que en un determinado momento se torna irreversible. En este sentido, es interesante pensar cómo las esferas de la subjetividad y la acción política se intersectan en una lucha por descolonizar el inconsciente de las influencias opresoras y hegemónicas sobre la condición de lo vivo y lo muerto. En primera instancia tal como señala Suely Rolnik, “La liberación del inconsciente es esencial para la construcción de nuevas formas de subjetividad y transformación social”². Se puede entender entonces, que pensar en nuestros muertos sería crear una versión de ellos que vive. Recordar no es un mero acto de memoria, es un acto de creación. Es construir, es modelar desde la intuición, es también fabricar. O por lo menos algunos de nosotros así lo sentimos y lo entendemos. Quizás sea pertinente, visitar algunas definiciones que van en este mismo sentido como la del latín *re-cordis*, donde *re-*supone volver a pasar y *cordis*; por el corazón, respecto a esto mismo el inglés nos permite un bello metaplasmo con la palabra *remember* que significa recordar pero si escandimos, es decir cercenamos la palabra *remember*, significa recomponer, rememorar, he instaurar. Volver a poner en perspectiva una creación. Recordar sería entonces también volver a crear³.

Nuevos interrogantes surgen

¿Se puede creer sin crear?

¿Se puede creer sin necesidad de ver?

¿Qué rol ha cumplido ese ojo histórico heredado de occidente para legitimar o no la posibilidad de lo cierto?

2 Rolnik entiende la condición colonial-capitalística como una patología histórica del inconsciente que funciona a través de una micropolítica reactiva frente a la que se despliegan una multiplicidad de micropolíticas activas en un proceso constante de transformación. Suely Rolnik. 2019. Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente.

3 Donna Haraway. 2008. When Species Meet- University of Minnesota Press.

El tacto es un sentido fundamental que vincula directamente nuestra experiencia física con la emocional del mundo. Más allá de su función sensorial básica, el tacto también tiene implicaciones profundas en cómo percibimos y nos relacionamos con nuestro entorno y con los demás. Nos conecta con la realidad física y nos proporciona información valiosa sobre texturas, temperaturas y formas. De ver a través de la piel, algo así como lo que entiende Silvia Rivera Cusicanqui, por pensar con el hígado o incluso expresar que los músculos también sienten. Para ella, se trata de conocer con el *chuyma* que es para la lengua aimara de los pueblos originarios de los Andes de América del Sur <corazón>⁴. Este conocimiento incluye a la vez, pulmón, corazón e hígado. Conocer entonces respirar y latir, esto supone un metabolismo que funciona en un ritmo indivisible del todo, se activan en una misma acción, cuerpo y entorno. ¿Será que nuestra piel ya no es el límite entre lo que sentimos y esas otras formas de ver sino más bien un punto de unión entre nuevas maneras de conectarnos? Aparece aquí entonces un deseo por dejarme atravesar y volverme sensible a eso que se deja ver a través de mí. Esta forma y fondo de estar siendo me permite explorar nuevas capacidades de vincular lo que sería propiamente humano y aquello que puedo generar como acto de creación. Suscitar, una práctica de relación entre el pensamiento y el movimiento, entre lo visible y lo invisible. Pensar la piel como el órgano sensorial más extenso que se vuelve entonces permeable y nos permite dialogar de otro modo con el mundo.

La reflexión sobre la vida después de la muerte suele invitarnos a una exploración profunda de nuestra existencia. La conciencia de la mortalidad y el reconocimiento de que todas las vidas y muertes viven realmente a través de la memoria plantea una serie de interrogantes sobre lo que sucede más allá de lo entendido como la muerte física. La reivindicación de la memoria de los muertos nos recuerda entonces la vulnerabilidad y fragilidad de aquello que percibimos como presente. En definitiva, esto implica convivir a diario permitiendo la pregunta de esa única certeza que compartimos todas, de que la vida tendría un tiempo limitado.

Referencias

Despret Vinciane (2022). Edit. *A la Salud de los muertos. Relatos de quienes quedan*. Edit. LA OVEJA ROJA

4 Silvia Rivera Cusicanqui. 2015. *Contra el colonialismo interno*. Revista Anfibia.

Rolnik Suely. (2019). *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Edit. Tinta Limón.

Haraway Donna. (2008). *When Species Meet: Volume 3 (Posthumanities)*. University of Minnesota Press.

Rivera Cusicanqui Silvia. (2015). *Contra el colonialismo interno*. *Revista Anfibia*. <https://www.revistaanfibia.com/contra-el-colonialismo-interno/>

Figura 1. El primer tacto, Pablo Zamorano.