

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

MOJADO

Dave Aidan & Adolfo Simón

Director de la Cía. l'ayapampa

Director del Centro Dramático Rural

https://doi.org/10.18239/jornadas_2025.58.12

Fragmento del texto *Mojado* de Dave Aidan

MOJADO.

Mis ojos miran hacia el otro lado.

Hacia la orilla estadounidense tupida de pastos. Hacia la tierra ocre de Texas.

Miran el valle que necesita de mis brazos en la misma forma en que yo necesito de sus dólares. Dólares que harán que mi futuro y el de mi amá cambien.

O eso espero...

Porque a ella la edad se le vino encima y ahora soy yo quien tiene que sacar nuestras vidas adelante. Ya no quiero que pasen más los años porque mi amá ya está viejita.

Sus pies tienen una armadura de callos.

Sus piernas ya no bailan sino que intentan resistir a la gravedad de los años.

Sus rodillas se agrietan cada mañana.

Y su cadera pide a gritos un poco de tranquilidad.

Sus manos empezaron a cubrirse de arrugas y su cabello en hilos de algodón.

Pausa. Se activan los recuerdos.

Viven en mí los recuerdos de aquella mañana en la que Jacinto me dijo que no podía seguir chambeando en la fábrica de tabaco ya que hacían recorte de personal.

¡Pinche cabrón!

Había estado años y años recortando hojas de tabaco para que ahora me hiciera esto.

Me había partido el lomo trabajando para él.

El cabrón se hizo rico a mi costa.

Siempre pasará igual, los ricos seguirán siendo más ricos y los pobres... Los pobres no seremos nada.

Estuve semanas buscando otro sitio donde chambear, pero nadie me apoyaba.

¿Qué más podía hacer?

Escuché a un vecino del barrio decir que su hijo se iba a cruzar la frontera. Lo iba a hacer con ayuda de un coyote que le cobraba tres mil dólares.

Yo no tenía esa lana.

La idea condenada de perforar la frontera se me metió en la cabeza.

Me prometí a mí mismo que solo serían durante un año, como mucho.

A los dos días me despedí de mi ama.

Ella me abrazaba fuerte y sus lágrimas hacían un collar en mi cuello.

Un collar de lagrimas que llevo puesto desde ese día.

Un apapacho que se ha quedado tatuado en mi piel.

No lo pensé dos veces, me despedí de todos los recuerdos y los empaqué en esta maleta.

El Centro Dramático Rural de Mira, un lugar migrante.

Hace doce años recalé en el pueblo de Mira en Cuenca, el lugar donde nació Celia, mi madre. Hace doce años inicié un proyecto que me obligaba a asentarme en ese lugar para tratar de encontrar respuestas sobre tiempos en los que, la memoria familiar, tenía lagunas.

Durante muchas noches, cuando era un niño, alrededor de la mesa camilla, mi abuela materna, Paulina, contaba la misma historia, obsesivamente...

“Fue una noche terrible, atravesando campos bajo las bombas, con los cuatro niños agarrándose a mi falda y con el pequeño en brazos...”

En ese momento de la narración se creaba un silencio para seguir contando lo que sería su vida de supervivencia durante los siguientes años en Valencia. Mi abuela no volvió a su pueblo y nunca me atreví a preguntarle las razones, tampoco sé qué le obligó a marcharse de aquel lugar en medio de una guerra, atravesando campos durante un bombardeo...¿De qué huía?...

Entonces empecé a tener conciencia de lo que significa ser migrante, que no solo es la necesidad de marcharse de un país a otro por razones humanitarias o políticas, también se puede migrar de un pueblo a otro, de una provincia a otra, basta con que el lugar de origen no sea tolerante con otras formas de pensar, con el diferente.

En los años setenta, mis padres volvieron de visita al pueblo, a mí me pareció un lugar exótico y con una vida particular, muy diferente a donde yo había nacido y vivido hasta la adolescencia en Valencia. Poco a poco fueron haciéndose más recurrentes las visitas, entonces se compraron un casa donde vivieron hasta el final de sus vidas, esa casa es hoy el Centro Dramático Rural, una vivienda de pueblo adaptada para acoger artistas y realizar proyectos donde la memoria y la resiliencia son los ejes de sus experiencias: *Una casa azul, sembrada en medio de la tierra castellana.*

Como hombre de teatro he estado viajando por muchos lugares, huyendo de mi tierra natal, Valencia, donde nunca sentí que mis raíces estuvieran allí... en Madrid he estado los últimos cuarenta años de mi vida y allí he desarrollado mi trayectoria profesional; mi padre nació en un pueblo de Madrid y por momentos creí que ahí estarían mis raíces... pero tampoco. He tenido que volver a Mira para entender profundamente como soy y de dónde vengo... No ha sido gracias a las respuestas a las preguntas que he hecho a los mayores del lugar cuando he tratado de averiguar qué pasó antes de aquella noche de guerra, las razones por las que mi abuela se fue del pueblo... No recuerdan lo que no les conviene. Puedo imaginar varias razones, en los pueblos no se ve bien que una persona y menos, si es mujer, sea libre, pero la verdadera razón nunca la sabré. Así que, después de migrar por muchos lugares del mundo,

he recalado aquí y empiezo a entender que el sentido de este proyecto, del Centro Dramático Rural, ha sido encontrar arraigo, aunque no ha sido fácil, no te acogen bien si llegas libre de equipaje, de pensamiento e ideas. Pero si, creo que he llegado a este lugar para dar luz a las sombras, para poner color en las calles con el Museo en los Muros, Arte al aire libre, para recuperar la memoria de los mayores, aunque no se acuerden de según qué temas y reconstruir imaginariamente los espacios perdidos, esos donde la infancia se quedó detenida.

Y, por supuesto, este lugar permite que vengan migrantes de todas partes, para crear, para mostrar sus miedos y deseos... y aunque no se les reciba a bombo y platillo; las fiestas aquí tienen otro carácter, si hay oportunidad para bailar sobre las piedras viejas, hacer música en los rincones más insólitos, escribir poesía y crear piezas de teatro de objetos; un universo que he podido inventar aquí, alejado del ruido de la ciudad. Y, sobre todo, acoger propuestas y artistas como Dave Aidan y su compañía l'ayapampa, que con su obra "Mojado", ha tenido la oportunidad de imaginar el río que lleva de la miseria a un posible futuro mejor, en estas tierras manchegas.

Siempre me ha preocupado qué quiero contar y cómo... ahora, poco a poco, entiendo mejor el sentido del *Centro Dramático Rural*, un lugar de acogida para propuestas o artistas que no tienen fácil encontrar un espacio para mostrar su visión del mundo... una idea quijotesca para pelear con los molinos de viento de la ignorancia.

Figura 1. Fotografía tomada por Dave Aidan de la fachada del Centro Dramático Rural y el cuadro de Israel Nicolas Torres

Página web del Centro Dramático Rural:
<https://centrodramaticorural.es>

Mojado: Residencia de creación de la Cía. l'ayapampa en el Centro Dramático Rural.

La Cía. l'ayapampa surge con el objetivo de explorar y generar nuevos discursos escénicos, dando visibilidad a la creación emergente.

Como compañía queremos investigar, jugar y crear propuestas y actividades culturales que aborden temáticas sociales que nos incumben en nuestro día a día.

Buscamos desarrollar un lenguaje escénico propio con la integración de diferentes disciplinas vinculadas con lo ancestral, el movimiento, la performance, el teatro y la utilización de espacios no convencionales.

Creemos en el poder transformador de las artes como herramienta de cambio social y cuestionamiento.

Nuestra primera pieza escénica llamada **Mojado** surge del trabajo unipersonal de final de formación en la Escuela Cuarta Pared de Madrid.

En esta propuesta escénica nos sumergimos en el conflicto fronterizo y la migración entre México y Estados Unidos. El título hace referencia al termino despectivo “wetback” o “espalda mojada”, utilizado para menospreciar a los migrantes que cruzan el Río Bravo hacia los Estados Unidos.

Después de varios años de investigación, **Mojado** se estrenó en Abril de 2022 en la Sala La Usina de Madrid. También ha formado parte de las residencias técnicas y la programación del Centro Cultural Paco Rabal de Vallecas y del Festival “Ético” de Teatro Inclusivo y Comunitario organizado por el Centro TNT-Atalaya de Sevilla.

Nos nutrimos del teatro, la danza folclórica latinoamericana, la performance, el cuerpo y la poesía para narrar la historia de un joven migrante que se ve forzado a cruzar el Río Bravo, uno de los puntos fronterizos más peligrosos del mundo. Este joven representa a millones de personas que deciden arriesgar su vida en busca de un futuro más digno.

Como migrante, siento la necesidad de contribuir a que estas historias no queden silenciadas, ahogadas en el río sin ser rescatadas.

Residencia de creación en un entorno rural.

En el verano de 2021 pusimos rumbo a Mira para realizar una residencia de creación en el Centro Dramático Rural, bajo la asesoría en dramaturgia de Adolfo Simón.

Esta experiencia enriqueció significativamente la propuesta, ya que el entorno rural y el contacto cercano con la naturaleza permitió el desarrollo más profundo de los temas abordados en la propuesta.

La tranquilidad del entorno y la distancia de la voraz agitación urbana facilitaron tiempos de reflexión más adecuados, permitiéndonos evitar discursos repetitivos y sin fundamento.

La interacción con las comunidades rurales favoreció positivamente la perspectiva de la propuesta, aportando narrativas y vivencias que influyeron directamente en el montaje.

Esta integración facilitó un intercambio cultural, llegando a transformar tanto nuestra visión del asunto como a los habitantes locales, promoviendo un diálogo sobre las realidades y desafíos del entorno rural.

En tiempos pasados, las personas se veían obligadas a abandonar sus pueblos en busca de un futuro mejor en la ciudad. Hoy en día podríamos decir que se está dando la vuelta a la situación, ya que vivimos enfrentados a ciudades híper masificadas donde los procesos creativos están sometidos a ritmos desproporcionados.

Bajo nuestra experiencia podemos afirmar que en el ámbito rural la creación opera a un ritmo diferente, donde el tiempo se expande, ofreciendo una atmósfera rica para la reflexión y la experimentación. Este ritmo desacelerado nos permitió sumergirnos más plenamente en el proceso, dándole valor al procedimiento más que al resultado y trabajando sin la presión constante de los plazos y la competitividad urbana.

Trabajar en un contexto rural nos permitió encontrar el equilibrio necesario para mostrar una propuesta más sólida y reflexiva.

Consideramos que las residencias creativas en los márgenes rurales pueden permitir a los y las creadoras, apartarse de las distracciones urbanas y aden-

Figura 2. Mojado. Dave Aidan. Fotografía © Ivanna Thais.

trarse en un espacio que ofrece una relación más directa con la naturaleza y la comunidad local. Esta inmersión fomenta además una conexión renovada con el ritmo natural del tiempo, permitiendo probar nuevas ideas y equivocarse para volver a encontrarse. Estos tiempos de profundidad y serenidad son muy complicados de conseguir con el ambiente frenético de la ciudad.

El éxodo y la migración en la creación escénica.

El éxodo, entendido tanto como el desplazamiento de comunidades rurales hacia centros urbanos en busca de mejores oportunidades, como las migraciones forzadas por conflictos o crisis económicas, se convirtió en un tema crucial en la narrativa contemporánea muy vinculada con nuestra creación.

Esta residencia nos proporcionó un escenario ideal para explorar y representar estas experiencias migratorias. Nos permitió abordar estas temáticas desde una perspectiva más auténtica y situada.

La representación del éxodo en las artes escénicas a menudo se centra en la pérdida de la identidad y el desarraigo. Gracias a las investigaciones propiciadas por el entorno también pudimos capturar la nostalgia y la complejidad emocional asociada con el abandono de la tierra natal, ofreciéndonos una comprensión más matizada.

Al explorar temas como el éxodo o la migración, las residencias artísticas en entornos rurales pueden contribuir a una revalorización del espacio rural, destacando su relevancia cultural y social. Este enfoque permite una visión más crítica de las razones que hay detrás de las migraciones, al tiempo que se celebra la riqueza de la vida rural y su potencial para ofrecer soluciones creativas a los desafíos contemporáneos.

El Centro Dramático Rural de Mira ejemplifica el impacto positivo de las residencias de creación en entornos rurales. Proporciona un espacio de creación en un entorno único, fomentando una experiencia extraordinaria que combina el arte con la introspección, permitiendo desarrollar proyectos con un carácter más crítico.

Podemos reafirmar que la proximidad con la naturaleza y la tranquilidad del entorno han facilitado una creatividad más fluida y una mayor capacidad de innovación. La desconexión del bullicio urbano permitió una concentración más intensa y una exploración exhaustiva de los temas tratados.

Las residencias de creación artística en entornos rurales nos han ofrecido una plataforma única para la exploración de temas que se entrelazan con las realidades socioeconómicas contemporáneas. La visión de creación desde estos parámetros promueve un diálogo significativo en la vida rural y las dinámicas migratorias.

Después de nuestro paso por el CDR, podemos garantizar que el medio rural puede ser un catalizador creativo en vías de crecimiento y en dónde se debería poner el punto de mira.

Estas residencias representan una oportunidad para repensar la función de las artes escénicas en la sociedad actual, destacando la importancia de generar espacios de creación que escapen de la vorágine urbana y celebren la diversidad y riqueza del entorno rural.

Figura 3. Mojado. Dave Aidan. Fotografía © Ivanna Thais.

