

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

LUZ VERDE

Beatriz Morales Manzanaro

Universidad de Castilla- La Mancha

<https://orcid.org/0009-0006-8474-4008>

https://doi.org/10.18239/jornadas_2025.58.18

Érase una vez una vez un día en el que esperaba que el semáforo me diera luz verde, aunque la cualidad tonal del color del semáforo parecía no afectar a los transeúntes en absoluto. Caminaba, dispuesta a cruzar el gran paso de cebra que une Plaza de España con Gran Vía, cuando me topé con un comportamiento inusual de tráfico entre coches y personas. Para empezar, ninguno de los peatones respetaba las normas circulatorias que, por lo general, hacen que uno siga con vida. Para seguir, el tránsito de coches era desviado o paralizado por unas cuantas vallas y una serie de trabajadores uniformados que hacían sonar un silbato y daban varias indicaciones con manos y conos.

La sensación de extrañeza me invadió y, acto seguido, traté de ahondar en la peculiaridad que convertía ese momento en una situación singular. La multitud a pie estaba detenida, como si de estatuas al montón se trataran, interrumpiendo el flujo constante, común y anodino que suele caracterizar estos cruces. Mi sentido arácnido se intensificaba por el simple hecho de que estaba acostumbrada a esquivar el movimiento, pero no el estatismo. Todas esas personas estaban detenidas, todas ellas señalando a un punto, algunas con la mano pero, la mayoría, con su dispositivo móvil. Algunas observaban en silencio, otras murmuraban y mientras, a lo lejos, algún coche despistado hacía sonar el claxon. Siguiendo con la mirada la dirección de su postura, entendí que el foco de atención se centraba en un gran edificio situado en la esquina donde se encuentra la Calle de los Reyes con Gran vía. A los pies del edificio un camión de bomberos, pero a lo alto, donde terminaba la fachada,

allá arriba del todo, había un hombre sentado en el tejado. ¿Qué hacía ese hombre en el tejado? Tampoco lo sabré. En el mejor de los casos, cosa improbable, estaba tomando el sol. En el peor de los casos...

En el peor de los casos una gran multitud se había detenido tratando de grabar el peor de los casos. Estaban expectantes por y para grabarlo. Creo que no eran conscientes de lo que sucede cuando decides quedarte esperando para grabarlo. El hombre, desde allí arriba, no podía oírnos y, aunque pudiera, tampoco creo que le hubiera importado un bledo. Siempre me he preguntado si era apoyo o era morbo, si servía de mucho que nos reuniéramos alrededor y si la situación cambiaría por eso. Pero, ¿grabarlo? ¿Quién querría ser el espectador o documentalista de algo así? ¿Qué pasaría si aquel hombre sentado en el tejado daba un pequeño salto para convertirse en una pequeña mancha borrosa aumentando su velocidad nueve coma ocho metros por segundo hacia el asfalto y te pillaba grabándolo? ¿Qué sería lo próximo, publicarlo? Desde luego, yo no quería verlo y tampoco quería grabarlo, así que miré hacia la luz roja, ámbar o verde del semáforo y, esquivando la dimensión espectacular que había adquirido dicho momento, retomé el flujo constante, común y anodino de mis pasos.

Siguiendo el rastro de la imagen

Él se encontraba en la cúpula del Hotel Dear hace cinco años. He introducido palabras clave de mi recuerdo en un motor de búsqueda y, recopilando los titulares de la llamada prensa digital, podríamos suponer conocer la totalidad de la crónica: “Despliegue de emergencia en la Gran Vía por la presencia de un hombre en la cúpula de un edificio” (TeleMadrid, 22 de julio de 2019); “La Policía corta el centro de Madrid por un intento de suicidio en Plaza de España” (Jiménez, 22 de julio de 2019); “Impresionante despliegue en Plaza España por una amenaza de suicidio” (El Plural, 22 de julio de 2019); “Amenaza con suicidarse desde la azotea de un hotel de la Gran Vía de Madrid” (20 Minutos, 22 de julio de 2019); “Rescatado el hombre que amenazaba con tirarse desde lo alto de un hotel en Madrid” (El Español, 22 de julio de 2019); “Los Bomberos salvan la vida de un hombre que amenazaba con suicidarse en la Plaza España de Madrid” (El Plural, 22 de julio de 2019); “Las lágrimas del bombero que salvo la vida del joven que quería lanzarse al vacío en la Gran Vía de Madrid” (Antena 3, 23 de julio de 2019). Sin embargo, hay una parte de la información que se pierde en titulares y narraciones, la referente a las

imágenes y/o vídeos que las acompañan. La mayoría son imágenes con zoom, imágenes en contrapicado, imágenes pixeladas, imágenes de mala calidad, imágenes *retweeteadas*, imágenes apropiadas.... Son, en definitiva, *imágenes pobres* tomadas por los/as transeúntes que, ante la posibilidad de compartir un contenido singular, se detuvieron a registrarlo y, posteriormente, fueron utilizadas por los medios de comunicación. Hito Steyerl en *Los condenados de la pantalla* habla sobre la difusión de las imágenes pobres y el papel de los/as usuarios/as en la distribución de las mismas:

Las redes por las que circulan las imágenes pobres constituyen así tanto una plataforma para un frágil nuevo interés común como un campo de batalla para las agendas comerciales y nacionales. Contienen material artístico y experimental, pero también cantidades increíbles de porno y paranoia. Mientras que el territorio de las imágenes pobres permite acceder a la imaginería excluida, está también filtrado por las técnicas de mercantilización más avanzadas. Así como permite la participación activa del usuario o usuaria en la creación y distribución de contenido, también los compromete a producirlos. Se convierten así en editores, críticos, traductores y (co)autores o (co)autoras de imágenes pobres. (2018, pp. 42-43)

Así pues, el día 22 de julio de 2019, Producción laSexta Noticias comenta un *tweet* en el que aparece un vídeo tembloroso y desenfocado de la siguiente manera: “Buenas tardes! Desde laSexta noticias nos gustaría emitir este vídeo en nuestros informativos ¿Nos das tu permiso para utilizarlo? Gracias!”. Comentario al que el autor del vídeo responde: “Si, puedes dejar el tag *daiveur-soit*?” (Davide Urso - *racconta viaggio*, 2019). De esta manera, apuntando con el objetivo de la cámara de su *smartphone* en una situación que fácilmente podría acabar en tragedia, un usuario de la red social Twitter pasó a convertirse en productor del vídeo de un importante noticiario español. Actualmente, las imágenes elaboran un recorrido circular entre prensa, televisión e Internet. La valoración de su uso a nivel informativo se ha emancipado de la procedencia, intencionalidad y calidad de las mismas. Los programas informativos o de entretenimiento de la televisión utilizan vídeos de usuarios para llenar su contenido, de la misma manera que redes sociales y portales web están repletos de imágenes apropiadas emitidas por los grandes medios.

Ese día en el que seguí hacia delante muchas personas se habían detenido, comentaban y registraban. Y yo me pregunté cuál era la motivación para per-

manecer ahí, si acaso habían considerado las implicaciones éticas de cada una de esas imágenes y si, quizá, la acción de grabar a través de su dispositivo móvil les alejaba de valorar la gravedad de aquello que podía llegar a suceder. Susan Sontag ya reflexionó sobre la difusión del registro fotográfico y las consecuencias de la exposición constante ante imágenes del sufrimiento:

Sufrir es una cosa; otra cosa es convivir con las imágenes fotográficas del sufrimiento, que no necesariamente fortifican la conciencia ni la capacidad de compasión. También pueden corromperlas. Una vez que se han visto tales imágenes, se recorre la pendiente de ver más. Y más. Las imágenes pasman. Las imágenes anestesian. (2008, p. 29)

Me pregunto si la cuestión quizá ya no sea el simple hecho de que nos volvamos indiferentes a este tipo de imágenes, sino que seamos capaces de producirlas y/o consumirlas desde el placer. Siguiendo el rastro de los vídeos producidos el día que se detuvo el tráfico de Plaza de España, encontré un ejemplo de ello en un vídeo en el que la persona que grababa hacía a su vez de comentarador en el siguiente tono: “Qué hacía este loco aquí mamahuevo, en la mera, mera, mera, mera, mera, mera puntica, ¿vale? En la puntica del huevo mío. ¡Nooo! Sí, se volvió pues *lococrazy*” (20 Minutos, 2019). En otro vídeo que presta especial atención a la intervención de las unidades de emergencias (Juan emergencias -Madrid Emergency vehicles-, 2019) podemos observar el comentario de un usuario que dice “no veo nada” y, desafortunadamente, finaliza con un emoticono riéndose. Y me pregunto, ¿qué es lo que se pretende ver? Lo que presenciamos, a mi parecer, es un salto de la capacidad anestesiante de la hiperreproductibilidad de las imágenes a una dimensión espectacularizada en la que comedia, cotidianidad y tragedia se convierten en objetos de consumo al mismo nivel. Se genera una distorsión en la que realidad y ficción se confunden haciendo que cualquier tipo de información visual, por violenta que sea, se grabe, se comparta, se etiquete, se banalice y se convierta en mero entretenimiento. Como puntualiza Boris Groys, “para un ser humano que se sienta solo frente a la pantalla de una computadora, los flujos de información resultan algo externo, se presentan como espectáculo” (2023, p. 74).

En su momento recorrí con mi mirada el gesto de los viandantes y me estremeció. Este gesto es el que decidí representar y narrar en la performance *Luz verde*, cuestionando el momento en el que un grupo de personas deciden de-

tenerse y ser, al mismo tiempo, documentalistas y espectadoras de un intento de suicidio que desconocen cómo podría acabar. El gesto del *smartphone* en la mano, la expectativa de registrar, mostrar y/o compartir un hecho singular que, refugiándose tras esa pantalla diminuta, parecía alejar a las personas de la potencial violencia y/o trauma a la que quedaban expuestas por detenerse. Este gesto que, dependiendo del contexto y la intencionalidad, puede representar tanto morbo como disidencia, turismo, coleccionismo, responsabilidad civil y admiración, nos posiciona como espectadoras a la espera, ajenas al peligro, como si de un *show* se tratara, “porque al observar lo que está sucediendo a través de un mediador – la pequeña pantalla de un teléfono móvil – el suceso se aísla de la realidad y da la impresión de pertenecer a la ficción” (Mroué, 2013, p. 366). Y no dejo de preguntarme qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado en el peor de los casos? ¿Lo habrían compartido? ¿Se hubieran horrorizado? ¿Existiría un comentario con un emoticono llorando de la risa? ¿Se habría viralizado? ¿Podría seguir de la misma manera el rastro de esas imágenes en Internet? ¿Se habrían viralizado? ¿Habrían tenido, aunque fuera por un breve instante, la capacidad de conmocionarnos?

Referencias

El Español (22 de julio de 2019). *Rescatado el hombre que amenazaba con tirarse desde lo alto de un hotel en Madrid*. https://www.elespanol.com/sociedad/sucesos/20190722/hombre-amenaza-tirarse-edificio-plaza-espana-madrid/415709010_0.html

El Plural (22 de julio de 2019). *Impresionante despliegue en Plaza España por una amenaza de suicidio*. https://www.elplural.com/sociedad/impresionante-despliegue-en-plaza-espana-por-una-amenaza-de-suicidio_220860102

El Plural (22 de julio de 2019). *Los Bomberos salvan la vida de un hombre que amenazaba con suicidarse en la Plaza España de Madrid*. https://www.elplural.com/sociedad/los-bomberos-salvan-la-vida-en-la-plaza-espana-de-madrid_220862102

Espejo Público (23 de julio de 2019). *Las lágrimas del bombero que salvo la vida del joven que quería lanzarse al vacío en la Gran Vía de Madrid*. Antena 3. https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/las-lagrimas-del-bombero-que-salvo-la-vida-al-joven-que-queria-lanzarse-al-vacio-en-gran-via_201907235d36d7240cf25505893c7bfd.html

Groys, B. (2023). *Devenir obra de arte*. Buenos Aires. Caja Negra.

Jiménez, B. (22 de julio de 2019). *La Policía corta el centro de Madrid por un intento de suicidio en Plaza de España*. OkDiario. <https://okdiario.com/sucesos/policia-corta-centro-madrid-intento-suicidio-plaza-espana-4396737>

Juan emergencias - Madrid Emergency vehicles-. (22 de julio de 2019). *Despliegue en Intento de suicidio en Gran Vía*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=2N8jrb-BxZ0&rco=1>

Mroué, R. (2013). La revolución pixelada. En Fernández, A., Khbeiz, B., Martínez, P., Mroué, R. y Saneh, L. (Ed.). *Image(s), mon amour*. Fabrications (pp. 358-377). Comunidad de Madrid: CA2M, Centro de Arte Dos de Mayo.

Okdiario (22 de julio de 2019). *La Policía corta el centro de Madrid por un intento de suicidio en Plaza de España*. <https://okdiario.com/sucesos/policia-corta-centro-madrid-intento-suicidio-plaza-espana-4396737>

Sontag, S. (2008). "En la caverna de Platón". En Sontag, S. (2008), *Sobre la fotografía* (pp.13- 33). Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial.

srto.gonzalez4012. No veo nada [Comentario en el vídeo *Despliegue en Intento de suicidio en Gran Vía*]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=2N8jrb-BxZ0&rco=1>

Steyerl, H.(2018). *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires. Caja Negra.

TeleMadrid (22 de julio de 2019). *Despliegue de emergencia en la Gran Vía por la presencia de un hombre en la cúpula de un edificio*. <https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/hombre-amenaza-tirarse-Gran-Via-0-2142385765--20190722031500.html>

Urso, Davide [@davideursoit]. (22 de julio de 2019). *Un uomo a #Madrid è salito sul tetto di un edificio di Gran Vía e minaccia di #suicidarsi. I pompieri* [Tweet]. Twitter. <https://x.com/davideursoit/status/1153293523208347648>

20 Minutos (22 de julio de 2019). *Amenaza con suicidarse desde la azotea de un hotel de la Gran Vía de Madrid*. <https://www.20minutos.es/videos/nacional/lmowBOR3-amenaza-con-suicidarse-desde-la-azotea-de-un-hotel-de-la-gran-via-de-madrid/>

Beatriz Morales es Contratada Predoctoral para la Formación de Personal Investigador en el marco del Plan Propio de I+D+i de la Universidad de Castilla-La Mancha, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (Código 2024-UNIVERS-12844).k-m.p