

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

CUERPO, VOZ Y MEMORIA

ESCUCHA RADICAL

Magdalena Leite y Aníbal Conde

Artistas/Investigadores, Uruguay

M. L. : <https://orcid.org/0009-0004-5423-407X>

A. C. : <https://orcid.org/0009-0008-0056-9041>

https://doi.org/10.18239/jornadas_2025.58.01

Introducción

La propuesta es compartir nuestra última investigación coreográfica llamada *Escucha Radical* a través de un lecture-performance. Este trabajo continúa nuestra línea de investigación sobre modos de producción y creación que busca responder a la pregunta ¿qué tienen el arte, y la coreografía en específico, para enseñarnos en tiempos de crisis social y ecológica? y profundiza en la noción de “escucha” que aparece con la obra *Flicker*¹. Esta obra propone un unísono frontal entre dos performers, en el que la tarea es moverse igual y decir la misma palabra al mismo tiempo sin tener nada pautado de antemano y sin que ninguno de los dos guíe, es decir, a través de una escucha de los cuerpos en tiempo real. Continuamos con la misma consigna en *Sé agua*², ahora complejizando el unísono al plantearlo de manera lateral y sin el uso de la voz. Al hacerlo lado a lado y por tiempos prolongados, nos fuimos entrenando en una escucha corporal total, más allá de lo visual o sonoro, y entendimos físicamente la potencia de esta escucha como acción política, como metodología para relacionarnos a través de un acercamiento que requiere humildad y cuidado para cohabitar, coexistir y devenir-con los otros. Sigue *Leviathan*³, en la que intentamos movernos en conjunto pero esta vez

1 Leite y Conde (2017) *Flicker* Creada en residencia en La Casa Encendida y el CA2M, Madrid (ES)

2 Leite y Conde (2019) *Sé Agua* Creada con el apoyo del Sistema Nacional para Creadores de Arte del Fonca (MX) estrenada en la Venice International Performance Art Week, versión 5 horas ininterrumpidas, Venecia (IT)

3 Leite y Conde (2020) *Leviathan* Creada con el apoyo del SNCA del Fonca (MX), seleccionada para el 60° Premio de Artes Visuales (UY) y por Jérôme Bel para *Dañsfabrik* 2022, Brest (FR)

sentadas en el piso, con los torsos totalmente pegados y las cabezas escondidas, anulando la vista. Aquí la escucha es piel con piel y el movimiento sólo es posible al entendernos como sujetos colectivos e individuales en simultáneo, escuchando cuándo es necesario proponer y cuándo es necesario seguir. Estos trabajos se asientan en nuestro *statement* de crear obras que generen la menor huella de carbono posible y que afecten al/e espectador/e a través de la propia materialidad del medio, en nuestro caso, el cuerpo en vivo, sin necesidad de otros recursos. La continuación de este proceso es *Escucha Radical* que plantea una praxis basada en la escucha del otre y del entorno como acción política y ecológica y como punto de partida para la creación, que hasta ahora tiene como salidas: un texto escrito a cuatro manos, un taller de 5 sesiones y una práctica escénica de 40 minutos. Buscamos fomentar la escucha como práctica fundamental para la convivencia con les otre y con el entorno; divulgar un entendimiento del individuo como ser situado, multiespecífico e interdependiente; sensibilizar en la comprensión y lectura de lo que está y lo que no está, en los distintos modos de existencia y de lo real; y promover y valorizar la coreografía y el arte como productores de conocimiento.

Lecture Performance

El siguiente texto fue escrito a cuatro manos, leído a dos voces y movido por dos cuerpos.

“O escuchas las voces de todos los demás seres que habitan el planeta junto a tí, o haces la guerra a la vida en la Tierra.” Ailton Krenak

“La libertad no es un monólogo, sino un diálogo con lo que nosotres no somos. Y un diálogo exige escuchar.” Marta Tafalla

“Escuchar no es reaccionar, es establecer una conexión.” Úrsula K. Le Guin

Para comenzar nuestra ponencia llamada *Escucha Radical* les vamos a pedir a todes que nos tomemos 1 minuto para escuchar el lugar y el tiempo en el que estamos.

(Poner el temporizador 1 minuto y escuchar.)

Mi eje baja unos centímetros, mis rodillas se flexionan hasta dejar las piernas en un ángulo de casi noventa grados, la velocidad con la que descendo excede mi capacidad de controlarla y finalmente mi peso retoma el equilibrio sobre una superficie acolchonada. El cuerpo está en apariencia inmóvil frente a la computadora, a la espera de que el texto emerja lentamente a través de sus dedos y se materialice frente a la pantalla. Está en un estado latente, un estado activo pero que todavía no resuelve; es un estado previo, un estado que conozco muy bien de mis prácticas artísticas: un estado de escucha activa. Una escucha que dispone a todo el ser a una existencia intensa y que deviene en una acción creativa concreta, en este caso escribir, pero podría ser desde crear una danza, una película, un poema, hasta resolver un problema o encontrar una estrategia para manifestarse políticamente.

En este último sentido, Victoria Pérez Royo habla en *Cuerpos fuera de sí* (Documenta, 2022) de la potencia política de un cuerpo que se manifiesta durante las protestas de Gezi en Turquía en 2013: Erdem Gündüz «El hombre de pie». Un cuerpo que se paró frente al centro cultural Atatürk, vestido de manera informal, sin pancartas, sin lemas, simplemente se detuvo allí de pie en silencio. Ese cuerpo logró convocar a muchos más y aquello devino en una manifestación pacífica con una nueva estrategia: simplemente presentar el cuerpo, estar ahí, parades y en silencio. Quien inició esta manifestación es un bailarín que tiene un cuerpo entrenado en escuchar situaciones, espacios y actuar con ellos. Ese cuerpo es poseedor de un conocimiento que tiene un potencial político fuerte y que queda demostrado en la situación que acabamos de describir. Ese conocimiento parte de un entrenamiento de años en la escucha radical.

Sentadas en el piso, frente a frente, dos personas se acercan hasta quedar con el torso totalmente pegado el uno al otro, los rostros escondidos y tapados por el pelo muy largo. La cara pegada a la piel del otro, el oído también. La tarea ahora es moverse juntas, pegadas, como un monstruo de cuatro piernas, cuatro brazos y dos cabezas que son solo pelo. Al principio parece que el movimiento es imposible. Sin embargo, después de quedarse quietas escuchando con toda la piel la piel del otre, el movimiento aparece. Hay un lugar en donde los cuerpos se ayudan para que el movimiento sea posible. Hay como un afloje muscular que abre un espacio por donde los cuerpos

pueden pasar como si fueran de plastilina. Como si no tuvieran huesos. El movimiento fluido igual no dura para siempre. En un momento se tranca, se anuda, se entorpece, se cae. Pero no hay que temer la caída. La caída se acompaña y se espera y la propia espera trae la recuperación. Respirar y escuchar el cuerpo propio y el del otro para que el movimiento ocurra.

Como creadoras en el campo de las artes vivas pensábamos que casi todas las prácticas que encontramos y que devinieron en presentaciones al público tienen que ver con trabajar sobre esta escucha, una escucha que presupone ante todo una relación, un constituirse mezclado con la otredad. Este tipo de escucha en las prácticas de las artes vivas es fundamental porque se trabaja en un espacio en común creando en tiempo real un universo de sentidos con otros.

Lado a lado, con una música suave, dos personas intentan moverse exactamente igual al mismo tiempo sin que ninguna guíe ni sea guiada. Primero empiezan moviendo las manos dentro del campo visual de la otra para que sea más fácil la imitación pero al tiempo de hacerlo el cuerpo entero se convierte en un ojo o en un oído gigante que puede hasta casi anticipar el movimiento de la otra y así realizar movimientos cada vez más rápidos y sorprendidos al unísono. También hay momentos de espera contenida en los que hay que agudizar la escucha para ver por dónde sigue el flujo de movimiento, pero no es una espera estática, es una espera densa, activa, que está descifrando en vivo todas las posibilidades de futuro en conjunto.

Escuchamos en los ejercicios de improvisación en los que antes de crear algo hay que entender lo que está ahí para obtener así el material con el que trabajar; o en las *jams* de danza en las que los cuerpos se lanzan al encuentro desde una escucha respetuosa y activa. Escuchamos también en los unísonos pero no en los que se llega a través de la repetición de una forma, sino en los que se llega a través de una escucha del otro cuerpo. Escuchamos cuando resolvemos cómo estar en una masa de gente que tiene como objetivo moverse, cosa que realmente se logra cuando la escucha de sus integrantes es total y habilita a que emerja de esas relaciones una acción o dirección, y no al revés.

10 minutos cuerpo a cuerpo para sincronizar los corazones y disponerse a captar la señal como dos antenas de radio que intentan sintonizar la misma emisión. La vista en la boca del otro que está frente a mí, haciendo lo mismo

que yo, como un espejo, las dos bocas intentando decir lo mismo al mismo tiempo sin ponerse de acuerdo. Se empieza despacio, a decir un sonido, quizás una sola letra. Como un médium duplicado o dos médiums espejados, encarnan y dan voz a una tercera cosa que es bastante más que la suma de las partes, que tiene que ver con reverberaciones instantáneas y ancestrales. Los cuerpos se vacían y se convierten en pantallas afectivo-reflejantes, en amplificadores del otre, en dispositivos de escucha radical que los posicionan como sujetos individuales y colectivos al mismo tiempo; un entendimiento del individuo como ser situado, multiespecífico e interdependiente. Y un entendimiento del arte como productor de conocimiento específico a través de sus diversas materialidades.

Figura 1. Sé Agua 2020, Foto de Fenia Kotsopoulou.

Una escucha radical es

una escucha de los materiales con los que se trabaja
es una escucha del espacio en donde se trabaja
es una escucha a las condiciones bajo las cuales se trabaja
es una escucha del entorno en donde se produce
es una escucha a las prácticas mismas que nos hablan una vez iniciada la conversación
es una escucha al cuerpo propio para saber qué nos puede brindar ese día
es una escucha al tiempo bajo el cual se trabaja
es una escucha a la historia
es una escucha a les pares que trabajan junto a nosotras
es una escucha a les espectadores que prestan su mirada o cuerpo
es una escucha a las prácticas mismas que vienen atravesando diferentes cuerpos y que traen su propia historicidad con la que dialogar
es una escucha a la propia disciplina con la que se trabaja
es una escucha al diálogo de esa disciplina con otras
es una escucha a la fauna que acompaña nuestros espacios de trabajo
es una escucha a la flora que acompaña nuestras creaciones
es una escucha a las ráfagas de movimiento que atraviesan nuestros cuerpos
es una escucha al viento que susurra tiempos...

Referencias

- Federici, S. (2022) *Ir más allá de la piel*. Tinta Limón.
- Haraway, D. (2019) *Seguir con el problema*. Consonni.
- Latour, B. (2023) *Habitar la Tierra*. Arcadia.
- Le Guin, U. (2018) *Contar es escuchar*. Círculo de tiza.
- Lepecki, A. (2009) *Agotar la danza*. Universidad de Alcalá de Henares.
- Pérez Royo, V. (2022) *Cuerpos fuera de sí*. Documenta.
- Sánchez, J.A. (1999) *Desviaciones*. UCLM Ediciones.