GUÍA ACADÉMICA

PABLO GISBERT
Y TANYA BEYELER
(EL CONDE DE TORREFIEL)

MARTA
PAZOS

SHADAY
LARIOS
(COORDINADORA)

ARTES VIVAS

Tipo de asignatura: **Teórica-práctica**

Lengua en las que se imparte: **Español**

Créditos: **4,5 ETCS**

Ubicación temporal: **Segundo semestre**

MÁSTER OFICIAL
EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
PENSAMIENTO Y CREACIÓN ESCÉNICA CONTEMPORÁNEA
2024

https://fuescyl.com/master

ESCUELA SUPERIOR
DE **ARTE DRAMÁTICO**
DE CASTILLA Y LEÓN

FUESCYL
FUNDACIÓN UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS SUPERIORES DE CASTILLA Y LEÓN

Junta de Castilla y León

ARTES VIVAS

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Los lenguajes contemporáneos persiguen la liberación de las formas "canónicas", fusionándolas, multiplicándolas y creando nuevos sistemas expresivos en consonancia con los postulados de la sociedad "moderna" (liquida, abierta y fluctuante). Comunes a cualquier ámbito o disciplina artística, la naturaleza de las artes vivas es transitar fenómenos muy diversos, convirtiéndolos en experiencia estética. Estas ritualizan el acontecer, poniendo en entredicho los límites entre arte y vida. Haciéndose eco de una tendencia hasta ahora marginada en el entorno académico, esta asignatura, a través de sus dos temas, invita al estudiante a superar la crisis de la representación mimética y pensar un "teatro en el campo expandido".

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas

• CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
• CB4. Comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones ultimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Competencias transversales

• CT1. Ser capaz de poner en practica proyectos personales, desarrollando habilidades de pensamiento y de decisión que involucren y amplíen la autonomía, la confianza y la iniciativa personales.
• CT3. Debatir y ser capaz de aportar creativa y constructivamente los aspectos artísticos, técnicos y conceptuales desarrollados en este posgrado, estimulado así el intercambio de ideas y prácticas entre sujetos distintos.
• CT4. Usar los medios y recursos puestos al alcance del estudiante con responsabilidad, con especial atención hacia el patrimonio cultural y medioambiental.

Competencias generales

• CG1. Reconocer los conceptos, principios y practicas de la creación escénica contemporánea, de manera que su aplicación practica pueda ponerse a prueba en el análisis de trabajos concretos.

• CG2. Realizar creaciones artísticas y/o trabajos de investigación académicos debidamente fundamentados que integren los conocimientos adquiridos durante el Máster.

Competencias específicas
• CE3. Emplear la terminología especifica de los contextos involucrados en el titulo con rigor y solvencia.
• CE5. Discutir desde posiciones estéticas las problemáticas contemporáneas vinculadas con la sociedad.
• CE6. Imbricar los diferentes lenguajes artísticos (textuales, sonoros, coreográficos, plásticos) y de cierta globalidad expresiva en la creación artística propia o ajena y en la reflexión que de ella se deriva.
• C10. Formalizar coherente y cohesionadamente propuestas creativas o investigadoras, abiertas al debate, para su comunicación y socialización.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

• R5. El alumno conoce las claves de la investigación en las artes y pondera, además de la obra artística, la singularidad y la creatividad del proceso (de lo experimental o del arte in faciendo).
• R7. El alumno sabe aplicar los métodos actuales de análisis, las herramientas y los principales enfoques de reflexión crítica en torno a las diferentes poéticas artísticas tratadas en el título.
• R10. El alumno conoce y sabe utilizar la terminología especializada en los campos de la investigación y análisis de las poéticas contemporáneas del cuerpo, de las escrituras escénicas, de las nuevas dramaturgias de la imagen, de las artes vivas y de la música contemporánea.
• R11. El alumno es capaz de discernir los principios dramatúrgicos que operan en la escena contemporánea.
• R12. El alumno es capaz de presentar una propuesta artística en el territorio de las poéticas contemporáneas, así como de exponer y defender los principios constructores de su proyecto artístico.
• R13. El alumno conoce y distingue las poéticas y tendencias dominantes de la escena contemporánea y las artes vivas, siendo capaz de aportar ejemplos de directores artísticos, coreógrafos, compositores, dramaturgos y performers, así como de establecer lecturas comparadas.
• R14. El alumno comprende la dramaturgia como practica global e integradora, más allá del ejercicio de la autoría o de la creación de textos originales.

4. CONTENIDOS

Los temas de esta asignatura son desarrollados por profesores y profesoras que son, además, artistas de prestigio internacional, cuya trayectoria se caracteriza por la realización de transacciones entre diferentes formatos (publicaciones, obras de creación y talleres).

Tema 1. Gravedad y Reenactment

Impartido por Pablo Gisbert y Tanya Beyeler (El Conde de Torrefiel)

Se da cuenta de una diversidad de modos de hacer en las artes vivas. En los paisajes de El Conde de Torrefiel (Pablo Gisbert y Tanya Beyeler) a menudo también hay objetos como cuerpos y cuerpos como objetos, que establecen tensiones visuales y dramáticas. Este tema propone activar metodologías artísticas desde la práctica, fundiendo palabra, imagen y danza, y poniendo especial atención en la gravedad y lo temporal, para cuestionar los límites de la convención teatral.

Tema 2. Sacralidad de la forma y el color en la plástica escénica

Impartido por Marta Pazos

El seminario versará sobre los distintos factores que actúan en la plástica escénica. En base a la experiencia de veintidós años de trayectoria como directora de escena y escenógrafa en teatro y ópera, Marta Pazos se servirá de casos prácticos concretos para compartir con las/os participantes su punto de vista y visión de la plástica escénica y la forma en la creación, basados en la desjerarquización de los materiales y la horizontalidad en la relación de los mismos. Compartirá su metodología y sus referentes, así como la sistematización de sus procesos artísticos.

Tema 3. Escenarios de la materia indócil

Impartido por Shaday Larios

Invita al estudiante a establecer una dramaturgia transversal entre las dimensiones del objeto y conceptos indagados a través de la práctica performativa. Su campo de estudio son las materialidades en la escena contemporánea y sus poéticas. Se recorren distintas premisas relacionadas con los bio-objetos, las micrologías escénicas, el *live film animation*, los objetos documentales, etc.

5. METODOLOGÍAS

• MD1. Clases magistrales para el desarrollo de los contenidos y análisis de los mismos.
• MD2. Desarrollo de actividades formativas en las que se apliquen los conocimientos impartidos por el docente o estudiados por el alumno, incluyendo sesiones de discusión y debate sobre los contenidos impartidos en las lecciones magistrales.
• MD4. Rutinas relacionadas con la exposición publica de los contenidos de un asunto o tema relacionado con los contenidos impartidos en clase.
• MD5. Trabajo del profesor correspondiente con los alumnos en sus posibles proyectos artísticos de carácter practico.
• MD7. Sesiones para dudas de los estudiantes.
• MD8. Trabajo individual de estudio de los contenidos y competencias de cuyo conocimiento y dominio se va a evaluar al alumno.

• MD12. Informes y/o exámenes de evaluación en los que se mide, entre otros criterios, la asistencia fructífera a las sesiones presenciales y el aprovechamiento de las actividades formativas correspondientes.

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS

• AF1. Lección magistral.
• AF2. Clase práctica.
• AF4. Exposiciones.
• AF7. Tutorías personales.
• AF8. Trabajo autónomo asignatura presencial.
• AF12. Evaluación asignatura presencial o seminarios de formación.

7. EVALUACIÓN

Siempre y cuando el/la estudiante asista de forma presencial, al menos, a dos temas (seminarios) completos, se evaluará con un trabajo de investigación artística que incluya una reflexión crítica. El trabajo versará sobre la temática de uno de los tres seminarios de la asignatura (el de su elección), y se atendrá a los requisitos fijados por el profesor o la profesora del mismo. El trabajo deberá ser entregado por correo electrónico, en un plazo máximo de treinta días desde la finalización de la asignatura, a la coordinadora académica del máster.

> * El trabajo de investigación artística consistirá en una propuesta práctica diseñada por el/la docente en la que se apliquen las competencias y aptitudes adquiridas en el seminario. Se acompañará de una reflexión crítica cuya extensión será definida por cada docente y en la que se fundamenten las premisas del trabajo y el proceso de investigación.

Los trabajos del alumnado serán evaluados según los siguientes parámetros:

• Justificación de la elección y metodología.
• Adecuación de las fuentes documentales.
• Uso de referentes propios del arte escénico contemporáneo y del pensamiento filosófico.
• Redacción del trabajo, claridad expositiva, capacidad crítica y coherencia.
• Capacidad de integrar la imaginación creadora en problemáticas filosóficas.
• Interés para el área de conocimiento.
• Reflexión crítica personal fundamentada en el análisis.
• Honestidad académica.
• Claridad y orden argumentativo.

- Adecuación y riqueza de la terminología empleada.
- Organización de la documentación del proceso artístico, redacción y expresión ortográfica.
- Capacidad de establecer puentes entre el pensamiento y la creación y experiencia escénica.
- Coherencia artística, formal, dramatúrgica y/o discursiva.
- Uso de contenidos y herramientas estudiados en los diferentes módulos y seminarios del título.

Asistencia: Debido al carácter presencial del máster, con una falta sin justificar se considera el seminario no cursado en su totalidad.

Evaluación sustitutoria: en caso de que el/la estudiante asista a un único seminario de la asignatura o no asista a ninguno, además del trabajo de investigación artística mencionado anteriormente y su reflexión teórica, habrá de entregar una reseña crítica, comprendida entre las 3.000 y 5.000 palabras de extensión (bibliografía aparte), a partir de una de las fuentes de la bibliografía específica a convenir con el profesor coordinador o la profesora coordinadora de la asignatura. Dicha reseña deberá contener las ideas fundamentales del texto y una valoración crítica del mismo. Tanto el trabajo de investigación como la reseña deberán ser entregados por correo electrónico, en un plazo máximo de treinta días desde la finalización de la asignatura, a la coordinadora académica del máster.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SE1. Portafolios de evaluación: colecciones de tareas realizadas por el alumnado y establecidas por el profesorado. La mayoría de las tareas son el resultado del trabajo realizado por el alumno en las actividades guiadas: reflexiones y debates sobre problemas planteados, comentarios o ensayos sobre materiales (bibliográficos, gráficos, audiovisuales, etc.). Esto permite evaluar además de la dimensión cognitiva otros aspectos de carácter no cognitivo medibles a través de la participación en las clases (actitud, motivación, esfuerzo, compromiso, etc.).

Ponderación: 25 %

SE4. Pruebas objetivas escritas y/u orales (trabajo de investigación teórico o artístico)

Ponderación: 75 %

8. BIBLIOGRAFÍA

Obras de referencia general

ABUÍN, Ángel. *Escenarios del caos*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006.

BISHOP, Claire. *Infiernos artificiales. Arte participativo y políticas de la espectaduría*. México: Taller de ediciones económicas, 2016.

BISHOP, Claire. *Participation (Documents of Contemporary Art)*. London: Whitechapel Gallery, 2006.

CORNAGO, Óscar (coord.). *Manual de emergencias para prácticas escénicas*. Madrid: Continta me tienes, 2017.
DE NAVERÁN, Isabel (ed.). *Hacer historia. Reflexiones desde la práctica de la danza*. Barcelona: Centro coreográfico Gallego, Mercat de les flors, Institut del Teatre, 2010.

FISCHER-LICHTE, Erika. *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada Editores, 2011.

GARÍN MARTÍNEZ, Inmaculada. "Artes Vivas: definición, polémicas y ejemplos", en *Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona*, núm. 43, 2018.

GOLDBERG, Roselee. *Performance Art From Futurism to the Present*. Londres: Thames and Hudson, 2011.

JOHNSON, Dominic. *The Art of Living: An Oral History of Performance Art*. Londres: Macmillan Education UK, Paperback, 2015.

NANCY, Jean-luc y LÉBRE, Jérome. *Señales sensibles. conversación a propósito de las artes*. Madrid: Akal, 2020.

PRADIER, Jean-Marie. "Artes de la vida y ciencias de lo vivo", en *Conjunto*, núm. 123, 2001.

RANCIÈRE, Jacques. "Thinking between Disciplines: an Aesthetics of Knowledge", en *Parrhesia*, núm. 1, 2007.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. *Una educación estética en la era de la globalización*. México: Editorial Siglo XXI, 2017.

Bibliografía específica de cada seminario

Gravedad y Reenactment

FASSBINDER, RAINER WERNER. *La anarquía de la imaginación. Entrevistas, ensayos y notas*. Barcelona: Paidós. 2002.

FISHER, MARK. *Lo raro y lo espeluznante*. Barcelona: Alpha Decay. 2018.

GROYS, BORIS. *Arte en Flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Buenos Aires: Editorial Caja Negra. 2016.

GROYS, BORIS. *Volverse público. Las transformaciones en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Editorial Caja Negra. 2014.

HAN, BARBARA y MUÑOZ, AGUSTINA (comps.) *El tiempo es lo único que tenemos. Actualidad de las artes performativas*. Buenos Aires: Editorial Caja Negra. 2019.

LAVENDER, ANDY. *Performance in the Twenty-First Century: Theatres of Engagement*. London & New York: Routledge. 2016.

MUÑOZ, JOSÉ ESTEBAN. *Utopía Queer. El entonces y allí de la futuridad antinormativa*. Buenos Aires: Editorial Caja Negra, 2020.

TARKOVSKI, ANDREI. *Esculpir el tiempo.* Madrid: Rialp, 1996.

Sacralidad de la forma y el color en la plástica escénica

ALONSO, MÓNICA. *A arte que cura. Discurso de ingreso en la Academia de Belas Artes*. Ed. Real Academia de Belas Artes de Galicia. 2022.

BELL, JULIAN. *¿Qué es la pintura?* Editorial GG. 2020.

CURREY, MASON. *Rituales cotidianos. Las artistas en acción*. Editorial Noema. 2019.

KENT, CORITA & STEWARD, JAN. *Observar, Conectar, Celebrar. Las enseñanzas sobre creatividad de Sister Corita*. Editorial GG. 2019.

HELLER, EVA. *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Editorial GG. 2010.

PÉREZ-DOLZ, F. *Teoría de los colores*. Editorial Sucesor de E. Meseguer. 1954.

Escenarios de la materia indócil

CARRIGNON, CHRISTIAN. Dossier "Teatro de Objetos: inventario de rebeliones materiales", en *Revista Paso de Gato*, número 74, julio-septiembre de 2018.

LARIOS, SHADAY. "La fuerza micrológica. Procesos escénicos de la pequeña escala", en *Titeresante. Revista de títeres, sombras y marionetas* (marzo, 2016). Recurso en línea. http://www.titeresante.es/2016/03/la-fuerza-micrologica-procesos-escenicos-con-la-pequena-escala-la-columna-la-brutal-pequenez-de-shaday-larios/

LARIOS, SHADAY. *Detectives de objetos*. Segovia: La Uña Rota. 2020.

LARIOS, SHADAY. *Los Objetos vivos. Escenarios de la materia indócil*. México: Paso de Gato. 2018.