GUÍA ACADÉMICA

ALBERTO ODÉRIZ

CARLA BOSERMAN

JAVIER HERNANDO (COORDINADOR)

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DE LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA

Tipo de asignatura: **Teórica**

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

Créditos: **4,5 ETCS**

Ubicación temporal: **Primer 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

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DE LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura está destinada a ampliar los cauces de indagación sobre la escena contemporánea mediante herramientas de análisis que faciliten la comprensión de fenómenos complejos asociados a los procesos de creación, figuración y recepción. El objetivo es familiarizar al estudiante con perspectivas útiles para emprender trabajos de investigación. Para ello, cada uno de sus tres temas aporta teorías y sistemas conceptuales iluminadores.

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.
• CB5. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan al estudiante continuar su formación de un modo que habrá de ser en gran medida autónomo.

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.
• CT5. Fomentar la calidad y la mejora continua, actuando con rigor, responsabilidad y ética profesional.

Competencias generales

• CG2. Realizar creaciones artísticas y/o trabajos de investigación académicos debidamente fundamentados que integren los conocimientos adquiridos durante el Máster.
• CG4. Aplicar al ámbito de la creación escénica contemporánea las herramientas analíticas y metodológicas de la investigación humanística.

Competencias específicas

• CE2. Conocer las principales fuentes de referencia y recursos especializados en relación a las materias del Máster.
• CE4. Ser capaz de analizar el estado de la cuestión y el contexto de una modalidad artística concreta.
• CE7. Conocer y enmarcar los paradigmas que conforman la escena postdramática.
• CE8. Utilizar nuevas herramientas de análisis critico que estén en sintonía con el "objeto artístico" contemporáneo sin menoscabo de su complejidad.
• CE9. Documentar las investigaciones y procesos artísticos para su fijación, registro y difusión.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

• R3. El alumno es capaz de abordar un trabajo de investigación científica en el ámbito de las artes escénicas contemporáneas.
• 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.
• R16. El alumno está familiarizado con sistemas expresivos que responden a la interacción de diferentes disciplinas artísticas; y con los que exceden los limites establecidos de las formas canónicas y los espacios o hábitos de recepción convencionales.
• R23. El alumno es capaz de poner en marcha rutinas especificas de investigación teórica y/o artística con el propósito de generar un texto de especulación filosófica, humanística y/o artística de calidad y con rigor.

4. CONTENIDOS

Tema 1. Sobre la insignificancia

Impartido por Alberto Odériz

Es un seminario que integra teoría y práctica para abordar la capacidad humana de proyectar sentido sobre cosas que antes no lo tenían. Con el punto de partida del texto de Kafka Prometeo se pretende introducir al alumno en el lugar y el momento exacto donde se produce esa transmutación, acercándonos a ella desde diferentes disciplinas artísticas, pero también científicas y religiosas. Es decir, explorar el instante donde una piedra cualquiera pasa a ser una piedra con significado: un altar en la religión, una escultura en el arte o un resto arqueológico en la ciencia.

Tema 2. Hacia una voz investigadora: cuerpos, diálogos y contextos en la investigación artística
Impartido por Carla Boserman
Este seminario propone una serie de estrategias que contribuyen al desarrollo de una voz investigadora en el campo de la investigación artística y las perspectivas que aportan las epistemologías críticas contemporáneas. De este modo, se busca conectar la práctica propia con genealogías investigadoras, haciéndolo desde experiencias encarnadas, en diálogo y en relación con debates y prácticas. Durante el seminario se plantearán tácticas para integrar teoría y práctica, así como para desarrollar métodos de investigación, documentación y registro claves para la creación de un relato de la propia investigación.

Tema 3. No saber por dónde empezar a investigar es estar ya investigando
Impartido por Javier Hernando
En este seminario desarrollaremos estrategias para hacer una simbiosis entre práctica e investigación artística. Nos ayudarán Mieke Bal, Susan Sontag, Simone Weil, George Didi-Huberman o el propio Hamlet, que se enfunda el traje de investigador para descubrir quién mató a su padre y lo consigue gracias a ver lo que no siempre es fácil de ver. Porque investigar se investiga con todo el cuerpo, en cualquier momento y a partir de cualquier material. Buscaremos genealogías personales, metodologías que tiendan puentes entre teoría y práctica e intentaremos estar atentos, mientras nuestras preguntas nos indican los caminos posibles que podemos seguir. Un taller teórico práctico para empezar a investigar y, al contrario que Hamlet, no morir en el intento.

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.
• 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.
- AF7. Tutorías personales.
- AF8. Trabajo autónomo asignatura presencial.
- AF12. Evaluación asignatura presencial o seminarios de formación.

Actividad	Horas presenciales y/o supervisadas	Horas no presenciales (estudio personal, lectura de artículos, trabajos)
Lección magistral y clase práctica	33,75 horas	
Exposiciones, tutorías, evaluación asignatura o seminarios	6,75 horas	67,5 horas
Trabajo autónomo asignatura presencial	4,5 horas	
Total (112,5 horas)	**45 horas presenciales**	**67,5 horas trabajo aut.**

7. EVALUACIÓN

Al finalizar la asignatura, el alumno o alumna tendrá que elaborar, aparte de las tareas inherentes a la impartición de los seminarios (reflexiones y debates sobre problemas planteados en el aula, comentarios o ensayos sobre los materiales estudiados, etc.), dos trabajos de investigación a partir de dos de los seminarios, según su elección. Estos trabajos (con una extensión mínima de 3.000 palabras y una extensión máxima que será definida por cada docente) se atendrán a los requisitos formales y académicos fijados por el profesor o profesora de los seminarios elegidos y deberá ser entregado por correo electrónico, en un plazo máximo de treinta días naturales desde la finalización de la asignatura, a la coordinadora académica del máster.

Los trabajos del alumnado serán evaluados según los siguientes parámetros:

- 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.
- Reflexión crítica personal fundamentada en el análisis.
- Honestidad académica.
- Claridad y orden argumentativo.
- Adecuación y riqueza de la terminología empleada.
- Capacidad de establecer puentes entre el pensamiento y la creación y experiencia escénica.

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 o la estudiante asista a un único seminario de la asignatura o no asista a ninguno, además de los trabajos de investigación artística mencionado anteriormente y su reflexión teórica, habrá de entregar una reseña crítica, cuya extensión estará comprendida entre las 3.000 y 5.000 palabras (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 mínima: 20 %	Ponderación máxima: 60 %

SE4. Pruebas objetivas escritas y/u orales

Ponderación mínima: 40 %	Ponderación máxima: 80 %

8. BIBLIOGRAFÍA

Obras de referencia general

ABIRACHED, ROBERT. *La crisis del personaje en el teatro moderno*. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 2019.

AGAMBEN, GIORGIO. *¿Qué es un dispositivo?* Barcelona: Anagrama, 2015.

BENJAMIN, WALTER. "Sobre el concepto de historia", en *W. Benjamin, Obras, I, 2*, pp. 303-318. Madrid: Abada, 2008. https://www.circulobellasartes.com/benjamin/obra.php?id=6

BOURDIEU, PIERRE. *Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*. Paris: Seuil, 1998.

DANAN, JOSEPH. *Qué es la dramaturgia y otros ensayos*. México: Paso de gato, 2012.

DERRIDA, JACQUES. *Enlouquecer o subjétil*. São Paulo: Ateliê, Imprensa Oficial, UNESP, 1998.

DIDI-HUBERMAN, GEORGES. *Cuando las imágenes toman posición. El ojo de la historia 1*. Madrid: Antonio Machado Libros / Círculo de Bellas Artes, 2013.

GARCÍA-CANCLINI, NÉSTOR. *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad.* Barcelona: Random House Mondadori, 2009.

KURGUINIAN, MARIA SERGUIEIEVNA. *Hacia una teoría dramática*. México: Paso de Gato, 2010.

PROUST, FRANÇOISE. *De la résistance*. Paris: Les Éditions du Cerf, 1997.

PROUST, FRANÇOISE. *L'Histoire à contretemps*. Paris: Les Éditions du Cerf, 1994.

SARRAZAC, JEAN-PIERRE. *El drama en devenir. Apostilla a L'avenir du drame*. México: Paso de Gato, 2009.

SARRAZAC, JEAN-PIERRE. *Poética del drama moderno. De Henrik Ibsen a Bernard-Marie Koltès*. Bilbao: Artezblai, 2019.

SZONDI, PETER. *Teoría del drama moderno (1880-1950): tentativa sobre lo trágico*. Madrid: Dykinson, 2011.

PEREZ ROYO, VICTORIA y SANCHEZ, JOSÉ ANTONIO. "La investigación en las artes escénicas", en *Cairon. Revista de las ciencias de la danza*, nº 13, pp. 5-13, 2010.
http://archivoartea.uclm.es/wp-content/uploads/2018/12/cairon-13.pdf

PÉREZ, MANUEL. *Sugestiones poéticas, una imagen a la deriva: el artista indócil y la trampa irónica de los signos*. Granada: Universidad de Granada, 2016. Tesis.
http://digibug.ugr.es/handle/10481/44615

Bibliografía específica de cada seminario

Sobre la insignificancia

BERMAN, MARSHALL. *Todo lo sólido se desvanece en el aire*. Ed. Siglo XXI, 1982.

DELGADO, MANUEl. *Animal Público. Hacia una antropología de los espacios públicos*. Ed. Anagrama, 1999.

GOFFMAN, ERVING. *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Amorrortu, Buenos Aires, 1993.

SENNET, RICHARD. *El declive del hombre público*. Barcelona: Ediciones Península, 1978.

PEREC, GEORGE. *Especies de espacios*. Ed. Montesinos, 1974.

Hacia una voz investigadora: cuerpos, diálogos y contextos en la investigación artística

ARIAS, JUAN CARLOS. (2010). La investigación en artes: el problema de la escritura y el "método". En *Cuadernos De Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 5(2), 5–8, 2010.

BACK, LES. *Live sociology: social research and its futures. The Sociological Review*, 60, 18-39, 2012.

BARDET, MARIE. *Perder la cara*. Cactus editorial, 2021.

LE GUIN, ÚRSULA K. La teoría de la ficción como bolsa transportadora. En *Cuadernos Materialistas*, nº 5, 2021.

LÉRIDA, JUAN CARLOS. *El método flamenco empírico*. Barcelona: Institut del Teatre, 2022.

INGOLD, TIM. Being Alive. *Essays on Movement, Knowledge and Description*. London: Routledge, 2021.

MASSON, LUCRECIA. *Epistemologiìa Rumiante*. Pensare cartoneras. Argentina, 2017.

MOSCOSO, MARÍA FERNANDA. El gato, la hormiga y el caballo: sensibilidad etnográfica y atención plena. En *Piscina. Investigación y práctica artística. Maneras y ejercicios*. Universidad del País Vasco: Ediciones LaSIA, 2019.

PÉREZ GALÍ, AIMAR. Sudando el discurso. Barcelona: Múltiplos, 2015.

SALAMI, MINA. *Sensuous Knowledge: A Black Feminist Approach for Everyone*. Amistad PR, 2020

TERRONES, ÁLVARO. Usar en caso de performance: Estudio del proceso creativo en el arte de acción. En Efímera Revista, vol. 4, nº 5, Madrid, pp. 32-41, 2013.

VILAR, GERARD. *Disturbios de la razón. La investigación artística*. Editorial Antonio Machado, 2021

No saber por dónde empezar a investigar es estar ya investigando

BAL, MIEKE. *Conceptos viajeros en las humanidades*. CENDEAC, 2009.

FERNÁNDEZ POLANCO, AURORA. *Crítica visual del saber solitario*. Consonni, 2019.

SAN ISIDORO. Etimologías de San Isidoro de Sevilla. Biblioteca autores cristianos, 2004.

SONTAG, SUSAN. *Contra la interpretación y otros ensayos*. DEBOLSILLO, 2007.

VILAR, GERARD. *Disturbios de la razón. La investigación artística*. La balsa de la medusa, 2021.