GUÍA ACADÉMICA

PAZ
ROJO

LUZ
ARCAS

MARÍA M.
CABEZA DE VACA
(COORDINADORA)

POÉTICAS DEL CUERPO

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

POÉTICAS DEL CUERPO

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

El pensamiento y la práctica asociados a la corporalidad son el punto de partida de una materia que profundiza en diferentes lenguajes y poéticas fijándose en sus elementos constitutivos: la respiración, el tiempo, el espacio o la composición. También se abordan determinados hitos de la creación coreográfica y la danza que amplían su repercusión en diversas áreas de estudio, como por ejemplo la filosofía. La asignatura incluye tres temas que preparan al estudiante para una escucha de lo coreográfico y para hacer del cuerpo una plataforma activa de desciframiento artístico.

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

• 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.
• 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.
• 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. Lo que baila sin nosotrxs

Impartido por Paz Rojo

Quisiera explorar en qué consiste una danza–sin–nosotrxs, confrontar este enigmático concepto aunque nos sitúe en una nebulosa que es, a la vez, impersonal y terrorífica. El concepto danza-sin-nosotrxs nos invita a sustraer lo humano de la danza. Implica disolver la relación de dominación/separación entre "mente-cuerpo", "sujeto-objeto", "conciencia-danza" y el sometimiento del cuerpo al presente vivo, la presencia y al privilegio del ahora. En otras palabras, se trata de conocer lo que baila en lugar de quien lo baila, contemplar lo que baila en sí, sin transformarlo en un para nosotrxs. Un planteamiento especulativo centrado en una danza que no confirmará ni estará determinada por nuestros intereses o motivaciones, que no se consolidará en nada sino que estará abierta a todo, infinitamente. Lo que nos interesa es descubrir en la danza una potencia capaz de originar todos los comienzos posibles pero también todos los finales; y capaz de engendrar todos los sueños, pero también todas las pesadillas, todos los monstruos, todos los fantasmas

Tema 2. Revolución

Impartido por Luz Arcas

Siempre he pensado que la coreografía se escribe en el interior del cuerpo: estómago, imaginación... Y que bailar es una verdad del cuerpo, indomesticable, frente a la danza como ejercicio disciplinario, deformación intelectualizada del impulso espontáneo de bailar. En el taller trabajaremos a partir de una pauta física compartida, la revolución, el cambio profundo, la transformación radical: un movimiento que sucede en el interior del cuerpo y que hace temblar (al igual que el movimiento de las capas tectónicas genera terremotos) las estructuras sólidas sobre las que hemos construido nuestra identidad, esa ficción que nos da un lugar convincente en el mundo. Bailar es, para mí, ese temblor espontáneo, esa pequeña, íntima y orgánica revolución.

Tema 3. Mi cuerpo está siempre en otra parte

Impartido por María M. Cabeza de Vaca

Se inspira en algunas ideas de Foucault, cuya filosofía se aborda en el módulo I. En su obra *El cuerpo utópico*, se afirma que su cuerpo es "como la ciudad del sol: no tiene lugar, pero a partir

de él surgen e irradian todos los lugares posibles". Sus tesis, junto con el trabajo coreográfico de Cabeza de Vaca, invitan a "dilatar el cuerpo" y proponer tentativas para encarnar el imaginario personal (del interior al exterior) y la utopia (recursos de lo fantástico).

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.
• MD6. Presentación abierta al publico de las propuestas artísticas del alumno con presencia del profesor correspondiente.
• 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.
• AF5. Ensayos presenciales.
• AF6. Exhibición.
• 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 naturales 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 mínima: 25 %

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

Ponderación mínima: 75 %

8. BIBLIOGRAFÍA

Obras de referencia general

BARDET, Marie. *Pensar con mover: Un encuentro entre filosofía y danza.* Buenos Aires: Editorial Cactus, 2012.

BARTAL, Leah. *Conciencia del movimiento y creatividad*. Madrid: Dilema Editorial, 2010.

BURROWS, Jonathan. *A Choreographer´s Handbook*. Oxon: Routledge, Taylkor & Francis Group, 2010.

CALAIS-GERMAIN, Blandine. *Anatomía para el movimiento*. Barcelona: La Liebre de Marzo, 2006.

CONDE-SALAZAR, Jaime. *La danza del futuro*. Madrid: Continta me tienes, 2015.

LOUPPE, Laurence. *Poética de la danza contemporánea*. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2011.

NANCY, Jean-Luc. *Corpus*. Madrid: Arena Libros, 2012.

NANCY, Jean-Luc. *Noli me tangere. Ensayo sobre el levantamiento del cuerpo*. Madrid: Trotta, 2006.

PHELAN, Peggy. Unmarked. *The politics of performance*. Londres: Routledge, 1996.

QUIGNARD, Pascal. *Origen de la danza*. Buenos Aires: Interzona Editora, 2017.

VV.AA. *A veces me pregunto por qué sigo bailando. Prácticas de la intimidad*. Madrid: Continta me tienes, 2011.

VVAA. *Lecturas sobre danza y coreografía*. Madrid: Artea, 2013.

WIGMAN, Mary. *El lenguaje de la danza*. Barcelona: Ediciones del Aguazul, 2002.

Bibliografía específica de cada seminario

Lo que baila sin nosotrxs

ALBA RICO, Santiago. *Ser o no ser (un cuerpo)*. Barcelona: Seix Barral, 2017.

BOGOST, Ian. *Alien Phenomenology or What It's Like to Be a Thing*. Minnesota: University of Minnesota Press, 2012.

CAMPAGNA, Federico. *Prophetic Culture. Treatise for adolescents*. London: Bloomsbury, 2021.

CAMPAGNA, Federico. *Technic and Magic. The reconstruction of reality.* London: Bloomsbury, 2011.

FERRARIS, Maurizio. *Manifiesto del nuevo realismo*. Madrid: Biblioteca nueva, 2013.

HENRY, Michael. *Encarnación. Una filosofía de la carne*. Salamanca: Sígueme, 2001.

LÉVINAS, Emmanuel. *Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad*. Salamanca: Sígueme, 1976.

LÉVINAS, Emmanuel. *De otro modo que ser, o más allá de la esencia*. Salamanca: Sígueme, 1987.

MEILLASSOUX, Quentin. *Después de la finitud. Ensayo sobre la necesidad de la contingencia*. Buenos Aires: Caja negra, 2015.

MEILLASSOUX, Quentin. *Hiper-Caos*. Buenos Aires: Caja negra, 2018.

MERLEAU-PONTY, Maurice. *Lo visible y lo invisible*. Barcelona: Seix-Barral, 1970.

MERLEAU-PONTY, Maurice. *Fenomenología de la percepción*. Barcelona: Península, 1974.

MORTON, Timothy. *Magia realista. Objetos. Ontología y causalidad*. London: Open humanities press, 2013.

MORTON, Timothy. *El pensamiento ecológico*. Barcelona: Paidós, 2018.

NANCY, Jean Luc. *La experiencia de la libertad*. Barcelona: Paidós, 1988.

NANCY, Jean Luc. *El sentido del mundo*. Buenos Aires: La Marca, 2003.

NANCY, Jean Luc. *Corpus*. Madrid: Arena, 2003.

ROJO, Paz. *To Dance in the Age of No-Future*. Berlin: Circadian, 2019.

Revolución

AA.VV. *Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales*. Madrid: Traficantes de sueños. Mapa, 2008.

ALBA RICO, Santiago. *Capitalismo y nihilismo. Dialéctica del hambre y la mirada*. Madrid. Ediciones Akal, 2007.

ANDERS, Günter. *La obsolescencia del odio*. Valencia: Pretextos, 2019.

BESSIS, Sophie. *Occidente y los otros. Historia de una supremacía*. Madrid: Alianza Editorial, 2002.

DE LA CRUZ, Luis. *Contra el running. Corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial*. Jaén: Piedra de Papel Libros, 2016.

FANON, Frantz. *Los condenados de la tierra*. Navarra: Txalaparta, 1999.

KAPUSCINSKI, Ryszard. *La guerra del fútbol y otros reportajes*. Barcelona: Anagrama, 1992.

SÁNCHEZ ACEVEDO, Ana. *Un abismo llama a otros*.
https://lapharmaco.com/obras/un-abismo-llama-a-otros/

Mi cuerpo está siempre en otra parte

ANDRÉS, Ramón. *No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio (siglo X, XI y XII)*. Barcelona: El Acantilado, 2010.

FOUCAULT, Michel. *El cuerpo utópico. Las heterotopías*. Buenos Aires: Nueva Vivisión, 2010.

LEBRETON, David. *La sociología del cuerpo*. Madrid: Siruela, 2018.

LISPECTOR, Clarice. "El acto gratuito", en *Revelación de un mundo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005, pp. 226-227.

MONSAINGEON, Bruno. *Mademoiselle: Conversaciones con Nadia Boulanger*. Barcelona: El Acantilado, 2018.

PRECIADO, Paul B. *Un apartamento en Urano*. Barcelona: Anagrama, 2019.

VARCARCEL MOLINA, Isidro. *Espíritu de aprendiz y otros escritos*. Logroño: Pepitas de calabaza, 2018.