GUÍA ACADÉMICA

JONATHAN CHÂTEL

ÁNGELA SEGOVIA

ELISA MARINAS (COORDINADORA)

SUPERFICIES TEXTUALES

Tipo de asignatura: **Teórica-práctica**

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

SUPERFICIES TEXTUALES

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Superficies textuales atiende a esas prácticas de escritura y dramaturgia más allá de las poéticas centrales y hegemónicas. Entiende el texto, en su radicalidad, como tejido o entramado. ¿Cómo ordenar un espesor de signos en una partitura, un dispositivo, un texto escénico o un espectáculo? Los tres temas de esta asignatura invitan a pensar en el lenguaje como territorio de lo posible y de lo pensable, sin perder de vista la materialidad de la palabra (sus posibilidades y usos estéticos) y los acontecimientos verbales.

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.
• R15. El alumno ha tenido acceso a otras superficies textuales ajenas al teatro dramático, y es capaz de reconocer la virtualidad escénica de otros géneros literarios y no literarios (de "no ficción").

4. CONTENIDOS

Tema 1. Una cuestión de alegría

Impartido por Jonathan Châtel

Este seminario, con una dimensión teórico-práctica, abordará la cuestión de la alegría en las artes escénicas. Alegría íntima o colectiva, secreta o extravagante, efímera o difusa, esta dimensión de la vida conduce, por la variedad de sus manifestaciones, a una experiencia de ampliación del espacio interior pero también, y conjuntamente, de las posibilidades del mundo. La alegría, que puede ser dura y apacible a la vez, es también el lugar donde se experimenta con fuerza la fragilidad y la necesidad de la respiración y el movimiento. Nutridos de diversas referencias de la filosofía, de las dramaturgias modernas y contemporáneas, con incursiones en otras artes; inspirados por el intercambio de experiencias sensibles y por experiencias prácticas, exploraremos la riqueza que nos ofrece esta noción.

Tema 2. Una poética de la extensión: la magia del contacto

Impartido por Ángela Segovia

¿Qué tienen en común el cine de David Lynch o el teatro de Angélica Liddell con la poesía de Dante y Emily Dickinson? ¿Podríamos decir que estamos ante obras que presentan mundos? Mundos personales, complejos, difíciles de describir, pues en ellos no dominan la claridad ni el relato. ¿Qué pasaría si tratáramos de comprenderlos a través del pensamiento poético? Dice Peter Szondi en un ensayo sobre la poesía de Paul Celan que en él la escritura ha dejado de ser representación, mimesis, y se ha vuelto realidad. Por eso ya no se trata de leer el texto, ni de desentrañar su sentido ni de componer en la imaginación lo que se describe, sino de avanzar en la extensión que es ese texto. Esto no sólo sucede con la poesía de Celan, sino con muchas otras textualidades, muchas de las que se han dado en llamar oscuras, opacas, o herméticas. En este espacio ensayaremos una manera de crear mapas para movernos libremente por los mundos que levantan esas poéticas oscuras, y lo haremos a partir de la idea de contacto. La magia del contacto será la que, en el roce de las coincidencias, hará saltar las chispas que nos permitan iluminar, aunque sea brevemente, la extensión sombría que vamos a recorrer..

Tema 3. Imaginando el espacio inefable

Impartido por Elisa Marinas

En *La rebelión de los ángeles*, Enzo Cormann plantea la cuestión de la identidad y la perdurabilidad en el tiempo como un debate existencialista en un contexto simbólico cristiano. Partiendo de un espacio dramático liminal, nos propone una suerte de ritual contemporáneo para el cual exploraremos la creación de un espacio escénico trascendente que lo posibilite. A través de este texto, indagaremos en las claves para imaginar el espacio escénico como materialización de la mística inefable y manantial que hace posible dicha dialéctica.

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.
• 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 la extensión y 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 el equipo docente en la que se fundamentarán 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 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: 25 %

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

Ponderación: 75 %

8. BIBLIOGRAFÍA

Obras de referencia general

ALPEHN, Ernst (van). *Escenificar el archivo. Arte y fotografía en la era de los nuevos medios.* Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2018.

BELLISCO, Manuel y CIFUENTES, María José (eds.). *Repensar la dramaturgia: errancia y transformación*. Murcia: CENDEAC, 2016.
CORNAGO, Óscar (coord.); et al. *Políticas de la palabra: Esteve Graset, Carlos Marquerie, Sara Molina, Angélica Liddell*. Madrid: Fundamentos, 2005.

DELEUZE, Gilles. "La literatura y la vida", en *Crítica y clínica*. Barcelona: Anagrama, 1996.

FOWLES, John. *El árbol*. Madrid: Impedimenta, 2015.

LEHMANN, Hans-Thies. *El teatro posdramático*. Murcia: Cendeac, 2013.

LIDDELL, Angélica. *El sacrificio como acto poético*. Madrid: Continta me tienes, 2014.

MESA, Sara. *Ortigas a manos llenas*. Plasencia-Salamanca-Segovia: La Puerta de Tannhäuser, La Moderna Editora, Letras Corsarias, Editorial Delirio, Intempestivos, La Uña Rota, 2020.

MÜLLER, Herta. *En la trampa*. Madrid: Ediciones Siruela, 2015.

PINKER, Steven. *El sentido del estilo*. Madrid: Capitán Swing, 2019.

RANCIÈRE, Jacques. *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Santiago de Chile: Arcis – Lom, 2009.

SCHOPENHAUER, Arthur. *Sobre escritura y estilo*. Castellón: Ellago Edicciones, 2002.

THOREAU, Henry David. *Escribir (una antología).* Valencia: Pre-Textos, 2007.

Bibliografía específica de cada seminario

Una cuestión de alegría

ADNAN, Etel. *Déplacer le silence.* Editeur L'attente Eds De. Collection Philox, 2022.

Una poética de la extensión: la magia del contacto

AUERBACH, Erich. "La cicatriz de Ulises". en *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*. México: Fondo de Cultura Económica de México, 1996.

BURGOS, Jean. *Pour une poétique de l'imaginaire*. Paris: Editions du Seuil, 1982.

SZONDI, Peter. "Lectura de 'Strette'. Ensayo sobre la inteligibilidad del poema moderno", en *Estudios sobre Celan*. Madrid: Trotta, 2005.

Imaginando el espacio inefable

AUGÉ, Marc. *Los no lugares*. Barcelona: Gedisa, 1993.

ARNHEIM, Rudolf. *El pensamiento visual*. Barcelona: Paidos, 1998.

ARTAUD, Antonin. *El teatro y su doble*. Barcelona: Edhasa. 1997.
BUTIN, H. (ed.). *Diccionario de conceptos de arte contemporáneo*. Madrid: Abada Editores, 2009.

CORMANN, Enzo. *Sigue la tormenta. Cairn. La rebelión de los ángeles*. Madrid: Teatro del Astillero.

CORMANN, Enzo. *¿Para qué sirve el teatro?. Artículos y conferencias*. 1987-2003. Valencia: Universitat de València. 2007

DERRIDA, Jacques. *El pensamiento de Antonin Artaud.* Argentina: Kalden, 1975.

DORFLES, Gillo: *Últimas tendencias del arte de hoy.* Barcelona: Labor, 1976.

DUCHAMP, Marcel. *Escritos: Duchamp du Signe*. Barcelona: Gustavo Gili. 1978.

GUASCH, A.M. *El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza, 2000.

GRAY, Jeremy. *Ideas de espacio*. Madrid: Mondadori.

IBÁÑEZ FANÉS, J: *La lupa de Beckett.* Madrid: Antonio Machado Libros. 2004.

KANDINSKI, Vasili. *Punto y línea sobre plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos.* Barcelona: Barral, 1971.

KANDINSKI, Valisi. *De lo espiritual en el arte.* Barcelona: Paidós, 1996

LUCIE-SMITH, Edward. *Movimientos artísticos desde 1945*. Barcelona: Destino, 1995.

MADERUELO, Javier (coord). *Medio siglo de arte: últimas tendencias, 1955-2005*. Madrid: Abada, 2006.

MARGARIT, Lucas. *Samuel Beckett. Las Huellas en el vacío.* Buenos Aires: La Avispa. 2003.

MARTÍNEZ MUÑOZ, A. *Arte del siglo XX.* Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2000 (2 vols).

PANOFSKY, Erwin. *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona: Tusquets, 1973.

RÉAU, Louis. *Iconografía del arte cristiano. Iconografía de la Biblia. Antiguo testamento*. Tomo I Volumen I. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1995.

SÁNCHEZ, José Antonio. *Dramaturgias de la imagen*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002.