GUÍA ACADÉMICA

BERTA
GARCÍA FAET

SANTIAGO
ALBA RICO
(COORDINADOR)

YAYO
HERRERO

PENSAMIENTO Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA II

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

PENSAMIENTO Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA II

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

A lo largo de sus tres temas, esta asignatura aborda algunas de las grandes preguntas latentes en la creación escénica contemporánea. Acude a tres conceptos relevantes en el pensamiento del filósofo Roland Barthes, a la figura de Walter Benjamin y nos formula una cuestión clave: ¿Podemos reaprender a habitar la Tierra siendo conscientes de sus límites y de la vulnerabilidad de cada vida?

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.
• CB3. Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Competencias transversales

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

Competencias generales

• CG5. Ser capaz de crear propuestas personales que pongan en relación el pensamiento y la creación contemporánea dando razones fundamentadas de las mismas tanto desde una perspectiva artística como científica.

Competencias específicas

• CE1. Analizar la relación del arte escénico contemporáneo y el pensamiento filosófico con las problemáticas y cuestionamientos sociales contemporáneos.
• CE5. Discutir desde posiciones estéticas las problemáticas contemporáneas vinculadas con la sociedad.
• C10. Formalizar coherente y cohesionadamente propuestas creativas o investigadoras, abiertas al debate, para su comunicación y socialización.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

• R6. El alumno sabe reconocer problemáticas filosóficas en distintos ámbitos y adoptar las medidas adecuadas para aproximarse a ellas desde una perspectiva critica.
• R8. El alumno es capaz de plantear propuestas artísticas a partir de problemáticas de naturaleza filosófica desde una óptica critica.
• R9. El alumno sabe enfrentarse a comentarios de textos filosóficos, reconociendo sus ideas principales y contextualizando a sus autores.
• 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. Roland Barthes y la aventura de la reescritura

Impartido por Berta García Faet

Este seminario gira en torno a tres conceptos clave en el pensamiento del filósofo Roland Barthes: la idea de palimpsestos de voces (metáfora del "suk"); la idea de que la lengua "no es reaccionaria ni progresista, es simplemente fascista"; y la del "placer del texto". Tres son, por tanto, las claves que contrastaremos y leeremos como potencialmente contradictorias o complementarias: la falacia de la individualidad pura y el lenguaje como fuente tanto de coacción mental como de goce imaginativo. Con estos tres mimbres reflexionaremos desde la teoría y la práctica sobre la aventura de las reescrituras experimentales. ¿Cómo ser auténticos si somos reproducciones, herencias de las palabras de los otros? ¿Cómo ser libres si el lenguaje nos predetermina? ¿Cómo encontrar felicidad en esas coerciones lingüísticas? ¿Cómo crear, crearnos, en común?

Tema 2. Walter Benjamin. La desaparición de los cuerpos

Impartido por Santiago Alba Rico

Tanto Heidegger como Benjamin desarrollan en las primeras décadas del siglo XX sendos puntos de vista sobre la esencia del lenguaje y de la obra de arte. El tema impartido por el filósofo y ensayista Santiago Alba Rico, *Walter Benjamin, la desaparición de los cuerpos*, invita a pensar la relación del cuerpo con estos fenómenos ante los cambios culturales (la aceleración mercantil, financiera y tecnológica, con su recomposición del espacio mismo y de la oposición sujeto/alteridad). Para ello, recupera preguntas a las que trataron de ofrecer respuesta mitos y cuentos: ¿qué relación mantiene el cuerpo con la Historia? ¿cómo huimos de él?, ¿cómo recaemos en él?

Tema 3. Rehabitar la tierra y los cuerpos. Un aterrizaje forzoso

Impartido por Yayo Herrero

La vida humana –también la de otras especies- se encuentra en riesgo. Nuestra cultura se ha desarrollado como si flotase por encima de los cuerpos y de la Tierra. ¿Podemos reaprender a habitar la Tierra, a organizarnos siendo conscientes de sus límites y de la vulnerabilidad de cada vida? ¿Cómo aterrizar en esa trama vital compleja de la que formamos parte?

5. METODOLOGÍAS

- MD1. Clases magistrales para el desarrollo de los contenidos y análisis de los mismos.
- MD4. Rutinas relacionadas con la exposición pública de los contenidos de un asunto o tema relacionado con los contenidos impartidos en clase.
- 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.
- AF4. Exposiciones.
- 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	33,75 horas	
Exposiciones, tutorías, evaluación asignatura o seminarios	6,75 horas	67,5 horas
Trabajo autónomo asignatura	4,5 horas	
Total (112,5 horas)	**45 horas**	**67,7 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/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

ALBA RICO, SANTIAGO. *Capitalismo y nihilismo*. Madrid: Akal, 2007.

ALEGRE ZAHONERO, LUIS. *El lugar de los poetas*. Madrid: Akal, 2016.

BENJAMIN, WALTER. *Libro de los pasajes*. Madrid: Akal, 2005.

D'AGOSTINI, FRANCA. *Analíticos y continentales. Guía de la filosofía de los últimos treinta años*. Madrid: Cátedra, 2009.

DEAÑO, ALFREDO. *El resto no es silencio*. Escritos filosóficos. Madrid: Taurus 1983.

HERNANDO, ALMUDENA. *La fantasía de la individualidad*. Madrid: Traficantes de sueños, 2012.

SERRA, CLARA. *Leonas y Zorras*. Madrid: Catarata, 2018.

VIRILIO, PAUL. *Estética de la desaparición*. Barcelona: Anagrama, 2003.

FOUCAULT, MICHEL. *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2012.

HERNANDO, ALMUDENA. *La fantasía de la individualidad*. Madrid: Traficantes de sueños, 2012.

LEIBNIZ, G.W. *Ensayos de teodicea*. Madrid: Abada, 2015.

SCHELLING, FRIEDRICH. *Investigaciones sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados*. Barcelona: Anthropos/Tecnos, 2000.

SERRA, CLARA. *Leonas y Zorras*. Madrid: Catarata, 2018.

VIRILIO, PAUL. *Estética de la desaparición*. Barcelona: Anagrama, 2003.

Bibliografía específica de cada seminario

Roland Barthes y la aventura de la reescritura

BARTHES, ROLAND. *El placer del texto y Lección inaugural*. Editorial Siglo XXI, 2007.

Benjamín: la desaparición de los cuerpos

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

ALBA RICO, SANTIAGO. *Penúltimos días*. Madrid: Catarata, 2016.

ANDERS, GUNTHER. *La obsolescencia del Hombre*. Valencia: Pre-Textos, 2011.

ARENDT, HANNAH. *La condición humana*. Madrid: Paidos, 1993.

BERNARD, STIEGLER. *La técnica y el tiempo*. Hondarribia: Hiru, 2002.

RENDUELES, CÉSAR. *Sociofobia*. Madrid: Capitán Swing, 2013.

Rehabitar la tierra y los cuerpos. Un aterrizaje forzoso

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

HERRERO, YAYO. *Los cinco elementos. Una cartilla de alfabetización ecológica*. Arcadia: Barcelona, 2021.

HERRERO, YAYO. *Ausencias y Extravíos*. Ediciones Contextatarias y Libros en Acción: Madrid, 2021.

LATOUR, BRUNO. *Habitar la Tierra*. Arcadia: Barcelona, 2023.

STENGERS, ISABELLE. *En tiempos de catástrofes. Cómo resistir la barbarie que viene*. Ned Ediciones: Barcelona.