

**RAFAEL SÁNCHEZ-MATEOS
PANIAGUA**

**FERNANDO
CASTRO FLÓREZ**

**ROBERTO
FRATINI
(COORDINADOR)**

PENSAMIENTO Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA III

Tipo de asignatura: **Teórica**

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

Créditos: **4,5 ETCS**

Ubicación temporal: **Primer semestre**

MÁSTER OFICIAL
EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
**PENSAMIENTO Y CREACIÓN
ESCÉNICA CONTEMPORÁNEA** 2025

<https://fuescyl.com/master>

PENSAMIENTO Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA III

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

En esta asignatura se pone de manifiesto la relación entre arte, vida, libertad y política. ¿Qué rol juega la creación artística a la hora de transformar nuestros supuestos vitales? ¿Cómo puede el arte descolocar las atmósferas dominantes? ¿Cómo poner la creatividad al servicio de la resistencia y de la libertad? Los dos primeros temas parten de dos de los filósofos más importantes del siglo XX, Blumenberg y Foucault, que dieron lugar a nuevos mitos y metáforas para la escena contemporánea. El tercero se aproxima a ese pensamiento opacado por la noción de autoría sumergiéndonos en el mundo de las culturas menores, es decir, populares.

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 crítica.
- R8. El alumno es capaz de plantear propuestas artísticas a partir de problemáticas de naturaleza filosófica desde una óptica crítica.
- 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 específicas 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. El pensamiento menor tiene una historia

Impartido por Rafael Sánchez-Mateos Paniagua

Solemos vincular el pensamiento al trabajo de tal o cual eminencia intelectual, significada o por significar, reconocible, citable o admirable. Sin ánimo de despreciar la historia del pensamiento autoral humano, sino de apreciar la vida y las formas del universo en toda su complejidad, debemos admitir que por el camino nos dejamos no solo el pensamiento desarrollado en contextos y por existencias consideradas menores: señoras, niños, pobres, extranjeros, locos (y en general el pensamiento de quienes se supone que no piensan, sino que suelen ser pensados, pese a la frecuente lucidez de sus haceres y decires) sino también el pensar del mundo mismo, la vida de las cosas y la materia itself, que no están desprovistas de agencia, espíritu o vibración. Este seminario aborda, de manera lateral y divergente, pero también desde la práctica y el juego, todo ese pensamiento opacado por la noción de autoría, sumergiéndonos en el mundo de las culturas menores, es decir, populares y por esta razón, necesariamente políticas, en virtud de su capacidad de reconfigurar el orden del mundo y la experiencia.

Tema 2. Foucault. Cuerpo disidente y arte de la resistencia

Impartido por Fernando Castro Flórez

En estas derivas dramatúrgicas, especialmente en aquellas preocupadas por el proyecto posmoderno de fabricación de la subjetividad política, ha sido alargada la sombra de los pensadores que se abordan en los siguientes temas. Así el Tema 2. Foucault. Cuerpo disidente y arte de la resistencia, a cargo de Fernando Castro Flórez, se fija en Las palabras y las cosas o la Historia de la sexualidad, y en nociones concebidas a partir de Foucault (la "muerte del hombre", la condición del sujeto neoliberal y

el cuidado y peligro de sí), para penetrar en las obras multidisciplinares de Jan Fabre, de Regina José Galindo y de Rodrigo García.

Tema 3. Hans Blumenberg. La dramaturgia silenciosa entre muerte, mito y chatarra

Impartido por Roberto Fratini

En el primer tema, Roberto Fratini propone abordar una definición de dramaturgia de la danza -o "dramaturgia silenciosa"- mediante un desglose de los nuevos procedimientos dramáticos y de los paradigmas intemporales e históricos de mitopoiésis a los que pensadores como Blumenberg han consagrado su análisis. Relaciona las razones históricas de la eclosión de esta tipología dramática; contextualiza los enclaves poéticos en los que fue fraguándose, sobre todo, a partir de los años 80; referencia algunos de sus formatos de aplicación (danza, dispositivo, instalación, teatro inmersivo).

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 <i>(estudio personal, lectura de artículos, trabajos)</i>
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.

Extensión de los trabajos: estos trabajos (**con una extensión mínima de 3.000 palabras y una extensión máxima que será definida por cada docente**) se atenderán a los requisitos formales y académicos fijados por el profesor o profesora de los seminarios elegidos.

Plazo de entrega: deberán 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 los trabajos a las pautas indicadas por el profesorado.
- 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 mencionados 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.**

Revisión de nota: los y las alumnas que deseen solicitar una revisión de su nota deberán hacerlo, mediante correo electrónico, durante los tres días naturales posteriores a la comunicación de su calificación por parte de la coordinadora académica.

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

Ponderación: 75 %

8. BIBLIOGRAFÍA

Obras de referencia general

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

DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix. *Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pretextos, 1994.

FERNÁNDEZ MALLO, Agustín. *Teoría general de la basura (cultura, apropiación, complejidad)*. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2018.

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

JAUSS, Hans Robert. *La historia de la literatura como provocación*. Barcelona: Ediciones Península, 2000.

JAUSS, Hans Robert. *Pequeña apología de la experiencia estética*. Barcelona: Paidós, 2002.

ROLNIK, Suely. *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Buenos Aires: Tinta Limón, 2019.

VIRILIO, Paul. *Estética de la desaparición*. Barcelona: Anagrama, 1998.

ŽIŽEK, Slavoj. *El acoso de las fantasías*. Madrid: Akal, 2011.

Bibliografía específica de cada seminario

El pensamiento menor tiene una historia

SANCHEZ-MATEOS PANIAGUA, Rafael. *Los juegos de la atención creadora (o el arte que somos)*. En: AMADOR FDEZ.-SAVATER & OIER ETXEBERRIA (coords.) *El eclipse de la atención*. Barcelona: Ned Ediciones, 2023 (PDF disponible online).

BENNETT, Jane. *Materia vibrante. Una ecología política de las cosas*. Buenos Aires: Caja Negra Editora, 2022 (PDF disponible online)

BERGAMÍN, José. *La decadencia del analfabetismo*. Revista *Cruz y Raya*, 3, 1933 (PDF disponible online).

SANCHEZ-MATEOS PANIAGUA, Rafael & VELASCO, Susana. *Lo vivo · lo pueblo · lo jondo: Geopsiquias del Albaicín*. UGR, 2023 (PDF disponible online).

Hans Blumenberg. La dramaturgia silenciosa entre muerte, mito y chatarra

BLUMENBERG, Hans. *Trabajo sobre el mito*. Madrid: Akal, 2003.

BLUMENBERG, Hans. *Naufragio con espectador*. Madrid: Antonio Machado, 2018.

BURŽINSKA, Anna (ed.). *Joined Forces. Participation in Theatre*. Berlin: Alexander Verlag, 2016.

CALASSO, Roberto. *El rosa Tiepolo*. Barcelona: Anagrama, 2009.

CALVINO, Italo. *Las ciudades invisibles*. Madrid: Siruela, 2012.

CASTELLUCCI, Romeo & CASTELLUCCI, Claudia. *Peregrinos de la materia. Teoría y práctica*. Madrid: Continta Me Tienes, 2013.

CLARAMONTE, Jordi. *Estética modal*. Madrid: Tecnos, 2016.

FRATINI, Roberto (ed.). *El cuerpo incalculable. William Forsythe, Gerald Siegmund y los diferenciales de la danza*. Barcelona: Mercat de les Flors, 2018.

FRATINI, Roberto. *Escrituras del silencio. Figuras, secretos, conspiraciones y diseminaciones de una dramaturgia de la danza*. México: Paso de Gato, 2018.

HILLMAN, James. *El sueño y el Inframundo*. Barcelona: Grupo Planeta, 2004.

KERKHOVEN, Marianne van (ed.). "On Dramaturgy". En *Theaterschrift*. Vol 5-6. Feb. 1994.

MURAY, Philippe. *El imperio del bien*. Granada: Editorial Nuevo Inicio, 2012.

PÉREC, Georges. *Especies de espacios*. Madrid: Editorial Montesinos, 2003.

SLOTERDIJK, Peter. *En el mundo interior del capital. Para una teoría filosófica de la globalización*. Madrid: Siruela, 2014.

VENTURI, Robert & SCOTT BROWN, Denise. *Aprendiendo de Las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica*. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.

VIRILIO, Paul. *Estética de la desaparición*. Barcelona: Anagrama, 1998.

Foucault. Cuerpo disidente y arte de la resistencia

CASTRO FLÓREZ, Fernando. *Estética de la crueldad. Enmarcados artísticos en tiempo desquiciado*. Madrid: Fórcola, 2020.

CASTRO FLÓREZ, Fernando y CASTRO CÓRDOBA, Manuel. *Todo hombre necesita un poco de locura. Sobre Jan Fabre, artista del exceso*. Murcia: Cendeac, 2016.

FOUCAULT, Michel. *Historia de la sexualidad III. El cuidado de sí*. Madrid: Siglo XXI (Akal), 2019.

FOUCAULT, Michel. *Historia de la sexualidad IV. Las confesiones de la carne*. Madrid: Siglo XXI (Akal), 2019.

FOUCAULT, Michel. *Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas*. Madrid: Siglo XXI (Akal), 2010.

FOUCAULT, Michel. *Nacimiento de la biopolítica*. Madrid: Akal, 2009.

FOUCAULT, Michel. *Vigilar y castigar*. Madrid: Siglo XXI (Akal), 2009.

GARCÍA, Rodrigo. *Barullo*. Segovia: La Uña Rota, 2015.

GARCÍA, Rodrigo. *Cenizas escogidas: obras 1986-2009*. Segovia: La Uña Rota, 2013.

GARCÍA, Rodrigo. *Esto es así y a mí no me jodáis*. Murcia: Cendeac, 2015.

VV. AA. *Regina José Galindo*. Milán: Silvana Editoriale, 2011.