

MASTER EN PRACTICAS ESCÉNICAS Y CULTURA VISUAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.

Directores: Pilar Lacasa y José A. Sánchez

Este curso se propone desde la afirmación de las prácticas creativas como procesos de investigación. La incorporación de las enseñanzas artísticas al sistema de educación superior en Europa implica la consideración de las artes como disciplinas generadoras de conocimiento. El objetivo de este master es abrir espacios de investigación para artistas, teóricos y profesionales de la pedagogía de las artes escénicas, posibilitando ámbitos de trabajo propios y metodologías adecuadas a la especificidad de lo escénico.

La búsqueda de la especificidad no está reñida con la inscripción de estas prácticas en el campo más amplio de la cultura visual (o audiovisual). Tal inscripción justifica la oferta de cursos teóricos y laboratorios y el criterio para priorizar los talleres de apoyo. Se trata en primer lugar de plantear un concepto de creación escénica en diálogo con las formas de comunicación dominantes en la cultura contemporánea: de ahí el énfasis en la comunicación, el audiovisual y las herramientas tecnológicas. En segundo lugar, de asumir la imposibilidad de desligar el ámbito de la creación artística de otras prácticas discursivas y sociales: de ahí el interés por los estudios culturales, las artes para la comunidad y la autogestión de proyectos.

Explicación del programa

El programa comenzará con un Seminario de Investigación que permitirá la autoevaluación de los participantes, la presentación de experiencias previas, la formulación de proyectos de formación y la formulación de ideas de trabajo. En él estarán presentes los coordinadores de los módulos y los artistas responsables de los laboratorios.

El programa se articula en tres módulos:

1. Teoría e historia
2. Talleres y herramientas
3. Proyectos

Los tres módulos se desarrollan en paralelo, teniendo los dos primeros una mayor carga en los dos primeros trimestres, y el tercero una mayor carga horaria en el último trimestre.

La optatividad en el interior de cada módulo permitirá el desarrollo de tres itinerarios básicos:

- A. Creación escénica y medios audiovisuales
- B. Artes para la comunidad y pedagogía de las artes escénicas.
- C. Investigación sobre artes escénicas.

La metodología prioritaria en el primer módulo será: clases teóricas, seminarios, visionados y debates. Se tratará de ofrecer una visión extensa de la teoría y la historiografía de las artes escénicas, así como una introducción a los planteamientos actuales de la pedagogía, las artes para la comunidad, los estudios culturales, los estudios de cultura visual.

El módulo 2 se concibe como una oferta de herramientas para los procesos de creación – investigación. Será prioritario que todos los participantes dominen los conceptos básicos para el trabajo en red y el uso de equipos de registro y edición audiovisual.

El módulo 3 está concebido como espacio para el desarrollo de proyectos individuales o colectivos de creación – investigación.

Los participantes que deseen desarrollar procesos de creación podrán adscribirse a uno de los laboratorios ofertados. Estos laboratorios, coordinados por un artista, se desarrollarán a lo largo de todo el curso, con tres momentos de actividad intensiva en cada trimestre. Ofrecerán un marco para el desarrollo de proyectos personales o para la articulación de trabajos en colaboración, que tendrán continuidad en la realización del proyecto final de máster. Los responsables de los Laboratorios podrán invitar a otros artistas o especialistas en función de los proyectos diseñados por los participantes.

Quienes deseen desarrollar un proyecto de carácter teórico podrán adscribirse al Seminario permanente de investigación. Este seminario estará coordinado por un profesor del Máster y se desarrollará a lo largo de todo el curso, con dos momentos de actividad intensiva en el segundo y tercer trimestre, que podrán coincidir con la realización de algún evento (jornadas, seminario con invitados externos, intercambios con otros programas, etc.). A este seminario serán invitados especialistas en las áreas de interés localizadas por los participantes durante el primer Seminario.

Créditos ofertados	81	
Créditos mínimos a cursar		60
SEMINARIO DE INVESTIGACION 1:	3	3
José A. Sánchez, Pilar Lacasa, Isabel de Naverán Bojana Kunst, Óscar Cornago, Amparo Écija		
MODULO 1: TEORIA E HISTORIA	18	9
Historia y crítica de la escena contemporánea	4,5	(Obl.)
José A. Sánchez (UCLM)		
Óscar Cornago (CSIC)		
Ángel Abuin (USC)		
Amparo Écija (UCLM)		
Teorías del cuerpo	3	(A, B y C)
Marina Garcés (UZ)		
Christine Greiner (PUC Sao Paolo)		
Isabel de Naverán (EHU/UPV)		
Teoría y práctica de la escena contemporánea	3	(A, B y C)
Programa de conferencias en colaboración con MNCARS – Máster de la UAM.		
Modelos teóricos y debates en torno al género, la identidad y la cultura visual	4,5	(A, B y C)
En colaboración con Master UAM-MNCARS		
Jesús Carrillo (UAM)		
Julio Seoane (UAH)		
Landry Wilfrid Miampika (UAH)		
Mercedes Bengoechea (UAH)		
Gabriel Villota (EHU/UPV)		
Pedro G. Romero (UNIA)		
Corrientes del pensamiento estético contemporáneo	3	(C)
Programa de conferencias en colaboración con MNCARS – Máster de la UAM		
MODULO 2: HERRAMIENTAS PARA LA INVESTIGACIÓN	26,5	12
Taller de técnicas corporales	3	(A y B)
Eva López-Crevillén (CSD, Madrid)		
Muriel Romero (Bailarina, Madrid)		
Taller de herramientas audiovisuales y digitales	6	(Obl.)
Jesús Domínguez (videocreador, León)		
José M. Lozano (UAH, Alcalá)		
Ingrid Wildi (artista visual, Ginebra)		
Guillermo Navarro (diseñador, UCLM)		
Taller de práctica performativa	3	(A y B)
Oskar Gómez Mata (director teatral, Ginebra)		
Juan Oriente (actor, Madrid)		
Espacio escénico / espacio sonoro	3	(A, B y C)

Fernando Quesada (arquitecto, UAH) Pablo Palacio (músico, Madrid)			
Gestión de proyectos	3	(A, B y C)	
Marta Oliveres (producción cultural, Barcelona) Paz Santa Cecilia (directora Escena Contemporánea) Pablo Berastegui (director de Matadero, Madrid)			
Pedagogía de las artes	3	(B y C)	
Pilar Lacasa (UAH) Pedro Sarmiento (UAH) Eugene van Erven (Univ. De Utrecht)			
Arte y discapacidad	3	(B)	
Patricia Ruz (directora de teatro, Madrid) Mercedes Pacheco (CSD, Madrid)			

MODULO 3: PROYECTOS **36** **24**

Laboratorio de creación 1: coreografía y artes visuales	6 cr.	(A)	
Maria Ribot, coreógrafa, Ginebra Amparo Écija (UCLM)			
Laboratorio de creación 2: teatro y artes para la comunidad	6 cr.	(B)	
Rolf Abderhalden, director teatral, Bogotá Pilar Lacasa (UAH)			
Seminario de investigación 2 y 3	6 cr.	(C)	
José A. Sánchez (UCLM) Isabel de Naverán (EHU/UPV) Bojana Cvejic (Profesora y escritora, Belgrado) Jaime Conde-Salazar (Crítico de danza, Madrid)			

Proyecto personal 18 cr. (Obl.)

Líneas de investigación:

A. Creación e investigación: María Ribot / José A. Sánchez / Isabel de Naverán

B. Artes para la comunidad: Pilar Lacasa / Pedro Sarmiento/ Patricia Ruz

C. Historiografía, teoría y crítica: Óscar Cornago / José A. Sánchez / Amparo Écija

PROGRAMA TEMÁTICO

A. OBLIGATORIAS

Denominación	Créditos			Breve descripción del Contenido
	Totales	Teóricos	Prácticos	
Seminario de investigación	3	1	2	Autoevaluación de los participantes en el máster, valoración de las trayectorias personales. Exposición de las metodologías de aprendizaje e investigación aplicadas durante el programa. Definición y discusión del concepto “proceso de creación-investigación”
Historiografía y crítica de la escena contemporánea: análisis y modelos	4,5	3,4	1,1	Propuestas historiográficas para el estudio de la creación escénica del siglo XX. Estudio de la historia de la creación escénica desde los años sesenta. Teatralidad y performatividad. Transdisciplina. Historias regionales y tiempos de la historia. Cuerpo y visualidad. Escena y tecnología. Perspectivas de las principales tendencias de la creación contemporánea europea y en otros contextos. Metodologías de análisis del hecho escénico. Prácticas de crítica escénica
Taller de herramientas audiovisuales y digitales	6	0,8	5,2	Introducción al lenguaje audiovisual: guión, registro, edición. Prácticas de filmación aplicadas a la escena: registro documental, circuitos cerrados, edición para la escena. Introducción a los recursos de Internet 2.0. Herramientas para el desarrollo del trabajo creativo en web y para la utilización de la web como prolongación de la creación propia. Propuestas de programas interactivos para el trabajo en escena.
Proyecto personal	18		18	Desarrollo de un trabajo de investigación en una de las tres líneas propuestas: creación escénica, artes para la comunidad o teoría e historiografía. Se tratará de un trabajo original de carácter práctico-teórico o teórico.

B. OPTATIVAS

Denominación	Créditos			Breve descripción del Contenido
	Totales	Teóricos	Prácticos	
Teorías del cuerpo	3	2,2	0,8	Aproximación multidisciplinar al cuerpo como objeto de estudio en la cultura contemporánea así como lugar de discursividad actual. Introducción a las teorías de la filosofía, la antropología, el psicoanálisis, las ciencias naturales, la semiótica, etc.
Teoría y práctica de la escena contemporánea	3	3	0	Estado de la cuestión sobre las teorías de las artes escénicas, exposición de los principales enfoques metodológicos, descripción de los centros y grupos de investigación actuales, análisis de conceptos. Modelos de aplicación de la teoría a la comprensión de la escena contemporánea
Corrientes del pensamiento estético contemporáneo (en colaboración con la UAM y el MNCARS)	3	3	0	Ciclo de conferencias con la participación de artistas, críticos y profesores de diferentes Universidades programado por el Museo Nacional Reina Sofía y el Máster de Cultura Visual de la Universidad Autónoma de Madrid.
Modelos teóricos y debates en torno al género, la identidad y la cultura visual (en colaboración con la UAM y el MNCARS)	4,5	4	0,5	Introducción al concepto de estudios culturales. Estado de la cuestión de los estudios de género. Estado de la cuestión de los estudios postcoloniales. Introducción al concepto de cultura visual y exposición de los principales planteamientos relacionados con los estudios visuales. Presentación de proyectos concretos de investigaciones que aplican metodologías propias de los estudios visuales. Aplicación de las metodologías expuestas al análisis de proyectos escénicos
Taller de técnicas corporales (en colaboración con el CSD)	3	0,3	2,7	Taller práctico para el aprendizaje de y entrenamiento en técnicas de trabajo corporal utilizadas en danza contemporánea y teatro. Discusión sobre las metodologías y las implicaciones estéticas de cada una de las técnicas. Esbozo de proyectos de creación a partir del trabajo técnico.
Taller de práctica preformativa (en colaboración con Casa Encendida)	3	0,4	2,6	Práctica de actuación – acción. El actor como intérprete / el actor como creador.
Espacio escénico y espacio sonoro	3	0,8	2,2	Introducción a las concepciones del espacio escénico en la creación contemporánea. El espacio físico: flujos, movilidad, energía. Cuerpo y arquitectura. El espacio sonoro. El espacio visual. El espacio plástico.
Gestión de proyectos	3	1,2	1,8	Gestión de proyectos artísticos: realización de proyectos, aspectos empresariales, relación con las administraciones, financiación, visibilidad, organización. Gestión de proyectos culturales; el punto de vista de las instituciones: espacios culturales, festivales, etc.
Pedagogía de las Artes	3	1,4	1,6	Ejemplos de nuevas propuestas educativas para la creación artística en el entorno internacional. Modelos pedagógicos adaptados a los cambios sociales: pedagogía participativa, responsabilidad social, mediación cultural, metodología de proyectos, etc. Planificación de proyectos educativos innovadores y participación en proyectos de referencia.

Arte y discapacidad	3	1,4	1,6	Taller dedicado a la exposición de metodologías de trabajo artístico con discapacitados. Exposición de experiencias concretas por parte de artistas. Realización de proyectos de trabajo en relación con algún colectivo de discapacitados.
Laboratorio de creación 1	6	1,4	4,6	Planteamiento de un marco conceptual para el desarrollo de un trabajo de creación individual o colectivo. Dirigido por un-a artista de prestigio internacional, consistirá en tres sesiones de trabajo intensivo, una cada trimestre, que permitirá el seguimiento de los proyectos de creación en cada una de sus fases.
Laboratorio de creación 2	6	1	5	Este laboratorio tendrá el mismo planteamiento que el anterior, pero tratará sobre prácticas de arte para la comunidad y planteará un proyecto relacionado con un colectivo específico. En el contexto del laboratorio se abordará la creación artística como herramienta de transformación social y se presentarán proyectos de referencia y su vinculación con políticas sociales, culturales y educativas.
Seminario de investigación 2	6	1,8	4,2	Metodologías de la investigación académica aplicada a las artes. Metodologías de los procesos de creación concebidos como procesos de investigación. Tratamiento de cuestiones teóricas o aspectos metodológicos relacionados específicamente con las inquietudes planteadas por los participantes durante el Seminario 1, así como con las necesidades de los proyectos de fin de master. Incluirá la organización de jornadas de estudio, conferencias, encuentros con artistas o con participantes en otros máster asociados.

Colaboraciones e intercambios

Se podrán convalidar créditos mediante la realización de cursos o seminarios en otros programas con los que se establezcan acuerdos de colaboración.

Entre las instituciones que ya han manifestado interés en colaborar figuran:

1. Casa Encendida, Madrid.
2. Festival Escena Contemporánea, Madrid
3. Conservatorio Superior de Danza, Madrid
4. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
5. Compañía Nacional de Danza, Madrid
6. Redescena (Red de Teatros Públicos de España)
7. Matadero, Madrid
8. Fundación ONCE
9. Fundación LOEWE
10. Mecat de les Flors, Barcelona
11. Centro Coreográfico Gallego, A Coruña.