

HITZORDUAK ESZENAREKIN /CITAS CON LA ESCENA

Seminario sobre investigación y creación en artes escénicas

Azaroa 2 de Noviembre 2011 • Asteazkena / Miércoles

AURKEZPENAK / PRESENTACIONES 12:00 - 14:00h.

- Presentación de *Artea. Práctica e Investigación*. www.arte-a.org
- Presentación del libro *Cairon 14: To be continued. 10 textos en cadena y unas páginas en blanco* (UAH, 2011) (Ed. Victoria Pérez Royo y Cuqui Jerez).
Presentación a cargo de Victoria Pérez Royo y Amalia Fernández

HITZALDIAK / PONENCIAS 17:00 - 19:30h.

- ¿Existen límites en el estudio teórico de las artes escénicas?
Mercè Saumell
- La insubordinación de las prácticas artísticas y las reglas de juego del marco de lo común.
Carolina Boluda
- Investigación y formación en prácticas escénicas.
Eneko Lorente
- * Moderatzailea / Modera: Isabel de Naverán (*Artea. Práctica e Investigación*)

PERFORMANCE 21:00h.

- Ella y él. Ficciones. Legaleón-T
- Coloquio

Azaroa 3 de Noviembre 2011 • Osteguna / Jueves

AURKEZPENAK / PRESENTACIONES 12:00 - 14:00h.

- Presentación del libro *La educación física*. (Pre-Textos, 2010). Pablo Fidalgo Lareo

HITZALDIAK / PONENCIAS 17:00 - 19:30h.

- Prácticas colectivas, investigaciones singulares.
Amalia Fernández
- Investigación como tensión.
Rita Sixto Cesteros
- Experiencia e investigación.
Victoria Pérez Royo
- * Moderatzailea / Modera: Isabel de Naverán (*Artea. Práctica e Investigación*)

Debido al límite de plazas disponibles, se aconseja realizar inscripción previa en el seminario. El seminario es de acceso libre, excepto la performance "Ella y Él. Ficciones" de Legaleon-T, para la cual es necesario adquirir la entrada correspondiente.

Tokia / Lugar:

Bizkaia Aretoa. Sala Baroja. UPV/EHU
Abandoibarra, 3 (Bilbao)

HITZORDUAK ESZENAREKIN /CITAS CON LA ESCENA

Seminario sobre investigación y creación en artes escénicas

Introducción

Este seminario abordará la indisociable relación entre la investigación académica y la investigación creativa. La incorporación de las artes escénicas al sistema de educación superior de la universidad, y los programas de postgrado orientados a la formación profesional de artistas, hacen necesario un replanteamiento crítico de los criterios de investigación.

El perfil creador-investigador ha facilitado la incorporación de prácticas de investigación propias de la creación artística al ámbito de lo académico, y ha obligado a examinar el papel de dichas prácticas en la producción de conocimiento.

¿Es posible que las prácticas artísticas hagan oscilar los pilares sobre los que se levanta el conocimiento académico?

Estos tres días de seminario servirán para aproximarnos a estas cuestiones y otras que de aquí surjan en relación a los temas propuestos: la práctica artística como investigación, la investigación práctica y el perfil investigador-artista. Además de las ponencias se asistirá a la presentación de la pieza "Ella y Él. Ficciones" de Legaleón-T y se organizará un coloquio con los autores.

El seminario es de acceso libre con previa inscripción. Está orientado a artistas, investigadores, profesionales de la escena, público en general y todas las personas interesadas. Las sesiones se complementarán con las presentaciones de libros publicados recientemente en el ámbito de las artes escénicas y con la presentación de la asociación Artea. Práctica e Investigación.

Desde 2008 Arteaorganiza los contenidos de las Citas con la escena del Festival BAD. Artea es una asociación que reúne a investigadores-as y artistas con el objetivo de favorecer la investigación en arte y crear contextos adecuados para su generación y comunicación. Un año más, proponemos reflexionar en torno a conceptos, temas y modos de hacer de las prácticas escénicas y lo hacemos con un seminario que aborda la relación entre la investigación y la creación artística.

HITZORDUAK ESZENAREKIN / CITAS CON LA ESCENA

Seminario sobre investigación y creación en artes escénicas

Programa

Azaroa 2 de Noviembre 2011 • Asteazkena / Miércoles

AURKEZPENAK / PRESENTACIONES 12:00 - 14:00h.

- Presentación de *Artea. Práctica e Investigación*. www.arte-a.org
- Presentación del libro *Cairon 14: To be continued. 10 textos en cadena y unas páginas en blanco* (UAH, 2011) (Ed. Victoria Pérez Royo y Cuqui Jerez).
Presentación a cargo de Victoria Pérez Royo y Amalia Fernández

To be continued. 10 textos en cadena y unas páginas en blanco es un experimento editorial de investigación en danza editado por Cuqui Jerez y Victoria Pérez Royo. Se trata de una serie de textos que en lugar de estar vinculados por un tema común, se relacionan a partir de una estructura: una cadena de acciones y reacciones, lecturas y relecturas, de reinterpretaciones, continuaciones y digresiones. Han participado en este libro: Juan Dominguez, Alice Chauchat, Mette Ingvarsen, Amalia Fernández, María Jerez, Amaia Urra, Bojana Kunst, Arancha Martínez, Loreto Martínez Troncoso, Victoria Pérez Royo, François Hiffler, Pascale Murtin, Cuqui Jerez.

HITZORDUAK ESZENAREKIN /CITAS CON LA ESCENA

Seminario sobre investigación y creación en artes escénicas

Azaroa 2 de Noviembre 2011 • Asteazkena / Miércoles

HITZALDIAK / PONENCIAS 17:00 – 19:30h.

- Existen límites en el estudio teórico de las artes escénicas?.

Mercè Saumell

En investigaciones sobre artes escénicas que se apartan de las metodologías humanísticas tradicionales (historia, sociología, estética, antropología...) suele haber una distorsión entre lo que es teorizar, establecer unas hipótesis, y lo que es reflexionar sobre los propios procesos y la documentación que los acompaña. Quizá podamos preguntarnos si en este caso de estudios procesuales la práctica pueda generar nuevos ámbitos de teorización.

Mercè Saumell es profesora del Institut del Teatre de Barcelona donde también dirige Servicios Culturales (Centro de Documentación, Publicaciones).

- La insubordinación de las prácticas artísticas y las reglas de juego del marco de lo común.

Carolina Boluda

Entre las experiencias en espacios aptos para la experimentación sin límites, trabajando a partir de los requerimientos de la propia práctica artística, y las exigencias del espacio académico, que permite trasladar-traducir preguntas en torno a la generación de conocimiento; se conforma un espacio de confluencia entorno al punto a descubrir: qué es la práctica como investigación, cómo se transmite su modo específico de saberes singulares a la comunidad y su potencial para redefinir las ideas mismas de conocimiento e investigación.

Carolina Boluda es responsable del proyecto independiente CETAE, Centro de Estudios Transversales Aplicado a la Escena, Valencia. Profesora de Nuevas Tendencias en el Grado en Ciencias de la Danza (Universidad Europea de Madrid)

- Investigación y formación en prácticas escénicas.

Eneko Lorente

La reciente incorporación de los estudios integrados en el Régimen Especial de Enseñanzas Artísticas Superiores al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto una revisión tanto de su estatuto académico y de las antiguas demarcaciones entre educación en artes, universidad y prácticas artísticas, como el cuestionamiento de los presupuestos disciplinares en que se hallaba enmarcada su enseñanza. En esta intervención, tratará de resaltar la relevancia de la investigación en artes para la renovación de las enseñanzas escénicas, para el desbordamiento del marco disciplinar en que tradicionalmente se encuentran enclavadas, así como para su articulación crítica con otras prácticas científicas y artísticas y con los contextos históricos, sociales y políticos en que se realizan.

Eneko Lorente es Doctor en Ciencias de la Comunicación. Profesor Titular del Departamento de Comunicación Audiovisual de la UPV/EHU. Director del Master en Artes y Ciencias del Espectáculo y coordinador del proyecto de Centro Superior de Arte Dramático, Danza y Escenotecnia del País Vasco (ESZENIKA).

* Moderatzailea / Modera: **Isabel de Naverán** (*Artea. Práctica e Investigación*)

HITZORDUAK ESZENAREKIN /CITAS CON LA ESCENA

Seminario sobre investigación y creación en artes escénicas

Azaroa 2 de Noviembre 2011 • Asteazkena / Miércoles

PERFORMANCE 21:00h.

• Ella y él. Ficciones. Legaleón-T

Él y Ella han desaparecido del planeta, sólo quedan algunos rastros...

Ella y él intentan reconstruir una de las vidas posibles...

Ser uno mismo, una misma, ser otro... otra.

¿Qué pasa cuando ya no estás? ¿Dónde queda uno en su propia vida o en la memoria de los demás?

Un deseo, un intento de hablar desde la tercera persona.

Ficha artística:

Idea, texto e interpretación: Txubio Fdez. de Jauregui, Esperanza López

Técnico: Ander Fernandez

Grabaciones: Juan Zulaika

Vídeo: Sergio Fabri

Producción: Legaleón-T Teatro

Agradecimientos: Ana Pérez, Santi Ugalde, Oskar Gómez

LEGALEON-T nace en Irun el año 1986 y hasta el 2001 desarrolla una actividad ininterrumpida de creación y distribución de espectáculos, mientras se dedica a la investigación sobre nuevas formas de creación y composición. Se crean así espectáculos que tienen como nexo común la incorporación de una metáfora del movimiento y una claridad y simplicidad de formas: explorar los territorios de la emoción, interrogarse sobre la mirada del público, poder crear una reflexión desde los sentidos. A partir del 2001 los diferentes miembros de la compañía continúan su andadura teatral en otros proyectos, mientras que LEGALEON-T consolida una labor didáctica y realiza la coproducción de algunos espectáculos : "Psicofonías del alma", con ALAKRAN compañía suiza que dirige Oskar Gómez; la reedición de "El silencio de las xigulas" para la edición de 2008 del BAD y "Ella y Él: Ficciones" en 2011.

• Coloquio

Durante el coloquio con los artistas activaremos la herramienta llamada "juego de impersonificación" creada por el colectivo de artistas "everybodys toolbox" con el objetivo de reflexionar tanto sobre la pieza en sí como sobre los modos posibles de hablar y conversar sobre una práctica artística.

HITZORDUAK ESZENAREKIN /CITAS CON LA ESCENA

Seminario sobre investigación y creación en artes escénicas

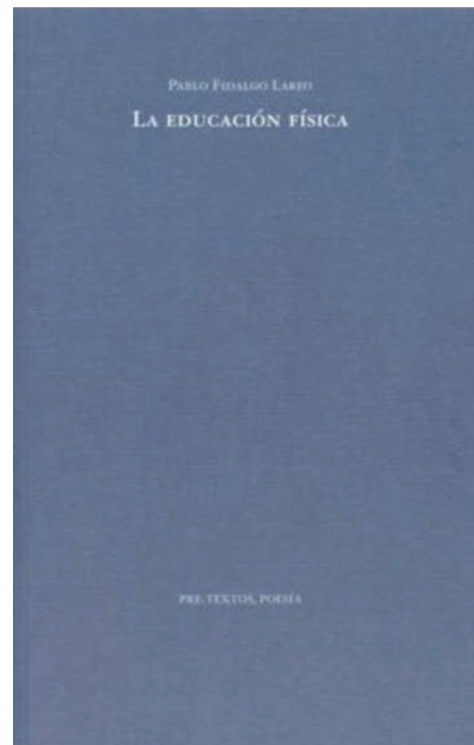
Azaroa 3 de Noviembre 2011 • Osteguna / Jueves

AURKEZPENAK / PRESENTACIONES 12:00 – 14:00h.

- Presentación del libro *La educación física*. (Pre-Textos, 2010). Pablo Fidalgo Lareo

"Esta corporalidad, esta dimensión tan física de uno o de la vida, requiere, también, una pedagogía; la procura e incluso la exige o, aun mejor: promueve una pedagogía, construye o constituye para cada uno una forma de crecimiento y una poderosísima educación, y digo esta palabra incluso en su sentido etimológico: e-ducare como una forma de conducirse uno, de dirigir uno su destino. (...) Cuerpo, por tanto, como lugar -lugar para trabajar y educarse al mismo tiempo: esto es, precisamente, lo que hace el tiempo de una generación, compartir estos actos y estos cuerpos-; cuerpo, en fin, como espacio colectivo: comunidad, comunidad de los cuerpos (Pasolini hubiera dicho en este momento: comunismo de los cuerpos). Comunidad que exige su momento, su kairós, su instante para entrar y para marchar."
(Alberto Ruíz de Samaniego, sobre *La educación física*).

Pablo Fidalgo Lareo forma, junto a Itsaso Arana, Celso Giménez y Violeta Gil, el colectivo La tristura. Sus últimos trabajos son *Radicales Libres* (Sismo, Madrid) y *Materia Prima* (La Casa Encendida, Madrid). Ha escrito el poemario *La educación física* (Pre-textos, 2010), elegido por *El Cultural* como uno de los cinco mejores libros de poesía publicados en 2010. En 2012 publicará su segundo libro de poemas. Es comisario del ciclo de artes escénicas *Dejar de estudiar*, en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, cuya primera edición tendrá lugar en Noviembre de 2011.

HITZORDUAK ESZENAREKIN /CITAS CON LA ESCENA

Seminario sobre investigación y creación en artes escénicas

Azaroa 3 de Noviembre 2011 • Osteguna / Jueves

HITZALDIAK / PONENCIAS 17:00 - 19:30h.

- Prácticas colectivas, investigaciones singulares.

Amalia Fernández

"El club surge porque diez personas vinculadas a las artes escénicas se juntan para formar un colectivo sin conocerse demasiado. Uno de los objetivos es investigar si es posible trabajar creando lazos con los otros artistas de El club, sin pretender en un primer momento obtener un resultado artístico común. La propuesta tiene que ver con romper en cierta medida con las "islas de creación" existentes en el panorama actual de las artes escénicas en Madrid. Ofrecer otras alternativas además de dicha creación aislada, que es la "natural", la que se da por hecho en los últimos tiempos, la que abunda por necesidad. Tras muchas reuniones y algunas prácticas en formato pequeño, surge la idea de lanzar el proyecto El Paso para trabajar durante unos meses de manera independiente." (Texto presentación de El Paso, un proyecto de El Club).

Amalia Fernández es bailarina y performer, co-fundadora de la Cia. "El Bailadero, Mónica Valenciano" en la que trabaja como interprete y ayudante de dirección entre 1994 y 2005. Continúa su trayectoria profesional de forma independiente. Se dedica a la docencia desde 1996 y es tutora en el Master en Práctica Escénica y Cultura Visual de la UAH. Es miembro del colectivo de artistas "El Club".

- Investigación como tensión.

Rita Sixto Cesteros

Las antiguas escuelas de Bellas Artes se convierten en Facultades en el año 1979; es entonces cuando el Arte se introduce en la estructura universitaria del estado español. La Universidad ha experimentado desde entonces cambios muy significativos, y las prácticas artísticas no necesariamente han encontrado mejor acomodo en esta evolución. La consideración del arte como saber, el reconocimiento de los procesos de creación o producción artística como formas de investigación, sigue generando importantes tensiones.

Rita Sixto Cesteros es Profesora Titular de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU. Coordinó (con Inma Jiménez y Jon Barredo) el programa de doctorado Laboratorio de prácticas artísticas. Panorama cero (inicio en 2004), cuyo objetivo era reflexionar sobre la creación artística como investigación. Trabaja en el Master Investigación y creación en arte, en la línea Investigación como creación / Creación como investigación.

HITZORDUAK ESZENAREKIN /CITAS CON LA ESCENA

Seminario sobre investigación y creación en artes escénicas

Azaroa 3 de Noviembre 2011 • Osteguna / Jueves

HITZALDIAK / PONENCIAS 17:00 - 19:30h.

- Experiencia e investigación.

Victoria Pérez Royo

En esta charla me gustaría comentar y analizar una serie de propuestas localizadas entre los ámbitos de la educación, la auto-formación y la investigación en las que se proponen formas novedosas de generar y compartir conocimiento. Se trata de propuestas desarrolladas en el área de las artes escénicas, afines a los modos de organización basados en código abierto, que generan una desterritorialización de los espacios destinados a la investigación, una reciprocidad en la distribución de conocimiento, a la par que admiten otras dimensiones inherentes y relevantes de la investigación, como sus aspectos emocionales, relacionales y personales.

Victoria Pérez Royo es investigadora de artes escénicas. Miembro de Artea. Práctica e Investigación, actualmente coordina el Master en Práctica Escénica y Cultura Visual de la UAH.

Es co-editora de Cairon 13. Práctica e Investigación (2010).

* Moderatzailea / Modera: **Isabel de Naverán** (*Artea. Práctica e Investigación*)

Isabel de Naverán es investigadora de artes escénicas. Doctora en Bellas Artes por la UPV/EHU, miembro de Artea. Práctica e Investigación y de Bulegoa z/b, oficina de arte y conocimiento (Bilbao).