

Una producción de la Universidad de Caldas

2

COLOQUIO INTERNACIONAL

Investigación-Creación en Artes Escénicas

16 AL 19 SEPTIEMBRE

2019

FACULTAD DE
ARTES Y
HUMANIDADES

COLOQUIO INTERNACIONAL

Investigación-Creación en Artes Escénicas

FACULTAD DE
ARTES Y
HUMANIDADES

II COLOQUIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN EN ARTES ESCENICAS

Presentación

La Universidad de Caldas con la producción de la Facultad de Artes y Humanidades, el Departamento de Artes Escénicas y la Maestría en Artes y con el apoyo de la Red Latinoamericana de Creación e Investigación Teatral Universitaria (CITU) y el IV Festival Internacional de Arte Contemporáneo, promueven, para el año 2019, la realización del II Coloquio Internacional de Investigación-Creación en Artes Escénicas a realizarse del 16 al 20 de septiembre de 2019.

El objetivo de este evento es configurar un espacio de encuentro investigativo y creativo con la participación de docentes y estudiantes de Colombia y otros países, tanto asociados a la Red CITU como a la AITU o, en general, interesados en poner en discusión investigaciones y creaciones resultado de sus procesos investigativos.

Para este año, se tendrán siete mesas de trabajo, con ponencias relacionada con las 3 líneas de investigación que tiene el grupo "Teatro, Cultura y Sociedad":

1. Interrelación Creación Escénica, Diseño y Tecnología
2. Diseño, creación y análisis del movimiento físico y expresivo.
3. Teoría y análisis de la escena y la literatura dramática.

Serán cuatro días que permitirán dar cuenta de trabajos de investigación presentados por profesores, investigadores, creadores y estudiantes, que exploran, a través de diferentes lenguajes, lo que hoy por hoy se ha denominado como "Investigación-Creación". Modalidad investigativa a través de la cual se trabaja, de manera fundamental en la Maestría en Artes de la Universidad de Caldas, que para este año en particular, presentará, en el marco del evento, algunas sustentaciones de tesis, mostrando con ello, discursos emergentes que contribuyen a pensar en las artes de este tiempo.

Son todos Bienvenidos a la ciudad de Manizales y a este nuevo encuentro académico y artístico en pro del desarrollo del nuevo conocimiento en torno a las Artes Escénicas, Visuales y Audiovisuales.

Daniel Enrique Ariza Gómez
Director General Coloquio Internacional de Investigación-Creación

Conferencias
centrales

9:30 a.m.

Conferencia Magistral 1: "Cerrando el círculo con Fo"

Mg. Carlos Alberto Sánchez Quintero

Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Bogotá, Colombia

Carlos Alberto Sánchez Quintero

esfinge58@hotmail.com

Resumen:

La conferencia tratará entre otros temas:

El Teatro y sus obsesiones.

La obsesión por lo medieval:

Revaloración de la Edad Media.

La Escuela de Los Anales y su incidencia en la nueva historiografía colombiana.

Lo que va de Bajtín a la carnavalidad festiva.

Françoise Rabelais y su Gargantúa y Pantagruel

Los Poemas de Françoise Villon

Poemas de Vladimir Maiakovski

Año de 1979. Primer encuentro con Darío Fo y su Misterio Bufo en la ENAD

Año de 1981 Darío Fo y su visión de la juglaría popular. La versión del TEAL

Año de 1984. La versión con el CC García Márquez.

Año de 1985: Juglarada. Versión con el Teatro Quimera.

Año de 1992. Patelin y la Moralidad del cojo y el ciego, con el Teatro Quimera.

Año de 1997. Llegaron los juglares. Versión con La Esfinge Teatro de Ilusiones.

Año de 2008. Los Farsantes. Con La Esfinge Teatro de Ilusiones.

Los Misterios, las moralidades, los autos sacramentales y las farsas en el teatro del medioevo.

Vida y obra de Darío Fo, y la Compañía Fo-Rame.

La Esfinge y su teatro de Carnavalidad.

Año de 2018. Blasfemias- Cerrando el círculo:

Bonifacio VIII

La Matanza de los Inocentes

María ante la Cruz
La Resurrección de Lázaro.

Sobre estos pretextos literarios y dramatúrgicos, el grupo (*La Esfinge*) ha realizado una narrativa de sus procesos de creación y de sus experiencias escénicas.

Carlos Alberto Sánchez Quintero
esfinge58@hotmail.com

Profesor de Artes Escénicas y Literatura del Proyecto Curricular LEA. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Director Artístico de La Esfinge, Teatro de Ilusiones. Maestro en Arte Dramático. Universidad de Antioquia. ICFES-ENAD. Licenciado en Educación con énfasis en humanidades. Universidad Francisco de Paula Santander. Investigador del Grupo de Investigación INTERTEXTO. Actor, director de teatro y dramaturgo.

3:00 p.m.

Conferencia Magistral 2: La dramaturgia de Santiago García

Mg. Felipe Rendón Roncancio

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bogotá, Colombia

Felipe Rendón Roncancio
felipearendon@hotmail.com

Licenciado en Artes Escénicas con énfasis en Teatro de la Universidad de Caldas y Magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional, ha adelantado estudios de Doctorado en Literatura de la Universidad de Antioquía. Actor, dramaturgo y director teatral, docente e investigador. Ha desarrollado procesos formativos, creativos e investigativos en diferentes instituciones como: el Teatro La Candelaria, la Secretaría de Educación de Bogotá y la Universidad El Bosque. Actualmente es el director general de la empresa Artes para Educar SAS y docente líder de investigación en el programa de Licenciatura en Educación Artística a distancia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.

9:00 a.m.

Conferencia Magistral 3: “La acción psicofísica en condiciones escénicas de ficción”

Dr. Carlos Vázquez Lomelí

Universidad de Guadalajara, México.

Carlos Vázquez Lomelí

carlosgrozny91@yahoo.com.mx

Resumen

La acción psicofísica humana ha estado ya un tiempo bajo la mirilla estético-escénica del paradigma teatral del realismo aristotélico-stanislavskiano. Una definición académica teatral no bastaría para dar cuenta de la complejidad e intrincada que resulta la acción en condiciones escénicas de ficción. Aún, para conceptualizar esta complejidad habría de considerar varios campos disciplinares como es la comunicación social y humana, la psicología social, la antropología y la sociología; además de otros campos como la semiótica y la lingüística y, todavía más, tener en cuenta perspectivas filosóficas de hermenéutica, fenomenología e interacción simbólica.

Considerar el bagaje de la técnica realista –podría y no aclarar de manera práctica– cómo es la acción psicofísica en condiciones escénicas de ficción. Y, comprender o entender esta complejidad es lograr delimitar sus alcances en las artes escénicas, como bien ha hecho el arte cinematográfico, el que mejor se ha servido de sus conocimientos técnicos y estéticos, que el mismo teatro.

Complejidad que detona, genera, produce en los directa e indirectamente sujetos involucrados de esta acción, y ésta, a la vez, produce otra acción como re-acción y así sucesivamente a manera de efecto dominó. Así como el aleteo de una mariposa puede provocar la erupción de un volcán.

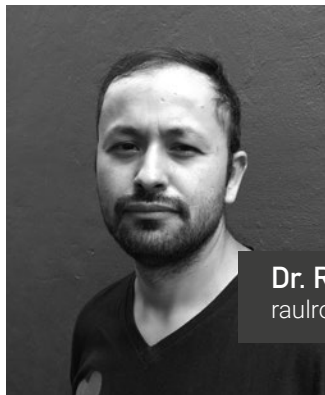
Carlos Vázquez Lomelí
carlosgrozny91@yahoo.com.mx

Director escénico y Pedagogo Teatral. Docente Investigador de la Universidad de Guadalajara. Licenciado en Dirección Escénica en Minsk, Bielorusia; Maestría en Pedagogía Teatral en Leningrado hoy San Petersburgo, Rusia. Doctor en educación con especialidad en comunicación. Como director teatral cuenta con más de una treintena de puestas en escena. Ha publicado diversos artículos sobre la formación del actor y la pedagogía teatral en ARMARIO, suplemento cultural de El Occidental y Luvina, revista de la Universidad de Guadalajara. CALLE 14, revista de investigación en artes de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Ha dictado conferencias y leído ponencias sobre el campo teatral. Co-organizador del Primer Diplomado en Actuación Stanislavskiana en la Secretaría de Cultura de Jalisco. Responsable de la línea de investigación en Pedagogía Teatral 2005-2015 en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UdeG. Colaborador como docente en las Maestrías de Actuación Teatral en la Universidad Central del Ecuador y en La Maestría en Didáctica de las Artes de la Universidad de Guadalajara, México. Actualmente profesor investigador Titular "C" de tiempo completo en el CUAAD.

3:00 p.m.

Conferencia Magistral 4: "Nuevas rutas creativas: teatralidades y paradigmas escénicos contemporáneos y su relación con las transformaciones socio políticas".

Dr. Raúl Angel Valentín Rodríguez Herrera
Universidad de Anáhuac, México

Dr. Raúl Angel Valentín Rodríguez
raulro01@ucm.es

Resumen

La presente conferencia intenta revisar obras pertenecientes a los paradigmas discursivo, asociativo y relacional que han sido creadas bajo la intención de analizar o provocar transformaciones socio políticas.

Se identificarán diversos modelos de creación que parten de una tesis (discursivo), una imagen poética (asociativo) o la participación activa del espectador que construye el dispositivo escénico (relacional) con la intención de desentrañar distintas vías creativas relacionadas con la escena y cuyo fin es provocar cambios sociales que impulsen condiciones de vida más equitativas.

El público asistente tendrá la posibilidad de comprender y diferenciar las características específicas de cada paradigma; así como también la oportunidad de conocer cómo se articulan los procesos creativos de las compañías, colectivos o creadores más influyentes de la escena contemporánea que se han dedicado a elaborar un teatro que busca transformar nuestro devenir histórico.

Las herramientas adquiridas podrán ser integradas por los participantes en sus propias prácticas artísticas.

Dr. Raúl Ángel Valentí Rodríguez Herrera

raulro01@ucm.es

Formado como Actor en el Foro Teatro Contemporáneo y como Director de Escena en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Maestro en Teatro y Artes Escénicas y Doctor en Estudios Teatrales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido catedrático de tiempo completo e investigador de Teatro en la Facultad de Artes de la UDLAP. Actualmente labora en la Universidad Anáhuac y en la Universidad Iberoamericana. Ha impartido talleres de teatro en diversos espacios, de entre lo que se destacan: Casazul, Centro Cultural España, CECUT (Tijuana) y Aldaba Teatro (Madrid). Se especializa en Teatro Documento, sus dos últimos trabajos: Música de Balas y El Viaje de los Cantores, forman parte de la Trilogía de la Iniquidad, creaciones que intentan denunciar problemáticas de la actualidad sociopolítica mexicana. Ha publicado en editorial Grin El Teatro Documento. Una Alternativa Para Denunciar La Violencia: El Caso México y colaborado en el libro Saberes y comunidad performativa del conocimiento editado por la UDLAP. Ha participado como investigador y organizador en congresos, seminarios, coloquios y encuentros en México y España. Actualmente investiga en torno a los paradigmas teatrales, las teatralidades expandidas y las artes vivas; y su relación con las transformaciones socio políticas.

9:00 a.m.

Conferencia Magistral 5: “Reconstrucción de la identidad femenina: Metodologías desde el arte, para un proceso de reinserción en el Centro de Rehabilitación Social Femenino del Guayas – Ecuador”.

Mg. Priscila Aguirre

Universidad de las Artes | Guayaquil, Ecuador

Priscila Aguirre Martínez

priscila.aguirre@uartes.edu.ec

Resumen

En la presente ponencia se dará un panorama de lo que es el proceso metodológico de formación artística y creación colectiva interdisciplinaria dirigido a 30 mujeres privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social Femenino del Guayas – Ecuador (cárcel de mujeres), en donde se abordan cuestionamientos sobre la identidad femenina y el concepto de identidad en general. Estos encuentros encierran talleres desde las disciplinas: cine documental, artes escénicas, percusión y fotografía. A través de ellas, se aplican metodologías personalizadas de aprendizaje en torno a la creación colectiva. A su vez, se realiza un arduo proceso de trabajo en el que la interpretación, discusión, y reflexión sobre los materiales otorgados a las mujeres del centro y sobre los generados por ellas, son la base para el diseño de diversas piezas creadas por las mujeres privadas de la libertad en las cuatro disciplinas antes nombradas. Los principales ejes de investigación en este proyecto son cuestionamientos sobre identidad, y los procesos de revalorización y reapropiación de sus historias personales en un contexto de encierro.

Priscila Aguirre Martínez

priscila.aguirre@uartes.edu.ec

Nació en 1985 en Quito, Ecuador y ha vivido y crecido en Guayaquil, donde hoy reside. Estudió la carrera de Realización Integral de Cine y TV en el Centro de Investigación Cinematográfica de Buenos Aires, Argentina. Aquí escribió y dirigió

su 1er cortometraje de ficción "La noche de estela" (2006), ganador del Premio Nacional de Cine a la Mejor Dirección 2007 en el Festival de Cine Kunturñawi (Ecuador), Premio del Jurado en la Muestra de Cine de Maldonado, Uruguay 2008, entre otros.

Posteriormente escribió y dirigió los cortometrajes "Paqueteando el alma" (2008) y "El mundo de Lena" (2009). Trabajó como asistente de dirección, productora y reportera en la TV ecuatoriana y ha sido la creadora de varios segmentos de investigación en el programa En Contacto de Ecuavisa. Además, ha dirigido diversos documentales y videos institucionales para ONGs y empresas privadas.

En 2012 cursó el Máster en Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde escribió y dirigió el documental "El diari de Mònica", producida por TV3 Televisión de Cataluña. Este documental ha sido parte de la selección Oficial de los EDOC en el año 2014, del Festival de Cine de Santander Corto y Creo, y ganó el premio a Mejor Documental Catalán en el Festival de Cine de Costa Dorada, España en el 2015. Es además Licenciada en Comunicación Audiovisual y Multimedia de la Universidad Casa Grande de Guayaquil y creadora de la productora Cucarachas Films, que fomenta el trabajo de las mujeres en el mundo audiovisual.

2:00 p.m.

Conferencia Magistral 6: "Las ecuaciones dramáticas de Rick Thomas aplicadas al proceso de diseño sonoro en las producciones teatrales de la Universidad de Costa Rica".

Mg. Jose Manuel Conejo
Universidad de Costa Rica | Costa Rica

José Manuel Conejo
josemanuelconejo@gmail.com

Resumen

En Music As A Chariot, Thomas afirma que "el teatro es un tipo de música muy sofisticado". Su investigación sugiere que el cerebro del ser humano actual no es muy diferente de aquél que fundó el teatro occidental en la Grecia Clásica. Así, Thomas enfoca su comprensión en los componentes biológicos, evolutivos

y físicos que hacen que la mayoría de los individuos, independientemente de su cultura, reaccionen de forma similar a los mismos estímulos sonoros y musicales. Concluye, pues, que la música tiene un rol fundamental en el origen del teatro y que, si nosotros como diseñadores abordamos el hecho teatral como una pieza musical, podremos no solo manejar más eficientemente las emociones de la audiencia, sino que seremos capaces de conectar la música total de la obra con su idea principal, generando la más importante de las que yo denomino, ecuaciones dramáticas: Teatro = Canción + Mímesis. La presente ponencia pretende compartir los alcances de estas ideas, aplicadas a los recientes diseños sonoros de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica.

José Manuel Conejo
josemanuelconejo@gmail.com

Actor y diseñador de sonido. Obtuvo su maestría en diseño sonoro en Purdue University en 2017. Ha diseñado sonido en Costa Rica y Estados Unidos. Como profesor de la Universidad de Costa Rica destaca su diseño e instalación del actual sistema de audio del Teatro Universitario y sus colaboraciones como tutor de los procesos de diseño en los proyectos de producción estudiantiles "Teatro del Sol" y "Jóvenes Produciendo". Actualmente se encuentra componiendo y diseñando el sonido para la obra La Balada de los Moluscos, que estrenará en octubre de 2019, en el Teatro Vargas Calvo.

Ponencias

Mesa 1

Auditorio Carlos Nader

10:30 a.m.

La experimentación como metodología de un proceso de creación escénica

Mtra. Meztli Maria Robles Covarrubias

Universidad de Guadalajara | *Guadalajara, México*

Meztli Maria Robles Covarrubias

meztlirobles@hotmail.com

Fomentar la formación multidisciplinar e Interdisciplinar de los Estudiantes universitarios de Artes Escénicas por medio de procesos de investigación creación, combinando el contexto, la educación y el arte (vida cotidiana, contexto escolar, trabajo grupal) partiendo de las artes escénicas, visuales, imagen y sonido.

El eje fundamental de este escrito se basa en dos aspectos: la importancia del reconocimiento del ser humano en un proceso de investigación-creación escénica; y la importancia de abordar este proceso por medio de un modelo interdisciplinario, un modelo abierto que se caracteriza por la abundancia y heterogeneidad.

Redefinir los intereses y necesidades actuales del estudiante multidisciplinar en un proceso de investigación creación como parte de un laboratorio experimental, documentar éste proceso en base a esta experiencia, es decir, sustentar de manera teórica y conceptual los contenidos metodológicos, identificar avances y dificultades que surjan, causas y efectos. Revisar la teoría metodológica mediante un análisis crítico para que esta documentación se convierta en una estrategia pedagógica multidisciplinar o interdisciplinar que incida en el programa curricular de la carrera de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara.

Este proceso de investigación creación parte de los intereses y circunstancias de los alumnos. Conceptos, técnicas, métodos, estrategias de las diferentes disciplinas involucradas: Danza, Teatro, Multimedia, Música, Sonido, Dramaturgia.

Sus soportes directos son el cuerpo, la palabra, la acción, el movimiento, la expresión, la emoción, el sentimiento, desde perspectivas de la improvisación y la estética expandida.

Se plantea la educación como un proceso interactivo y la praxis como el lugar donde se encuentra el mayor aprendizaje, para después interactuar y fundamentar con la teoría esta metodología de investigación creación multidisciplinar e interdisciplinar.

Meztlí María Robles Covarrubias

meztlirobles@hotmail.com

Licenciada en Artes Escénicas con orientación en Danza Contemporánea por la Universidad de Guadalajara. Docente de la misma desde hace 8 años. Coreógrafa, actriz y bailarina en activo en compañías locales y nacionales. Presidenta de la Academia de Danza Contemporánea en el Depto. Artes Escénicas U de G. Su interés se ha centrado en la práctica de métodos y técnicas de creación a partir de la improvisación de la danza y el movimiento orgánico, el teatro, el lenguaje de títeres, la interdisciplina. Dirige el proyecto interdepartamental EVIS-1 para la División de Artes y Humanidades del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Actualmente estudia la Maestría en Educación y Expresión para las artes en la Universidad de Guadalajara, UdeG.

11:00 a.m.

De la memoria del acontecimiento íntimo-social como imagen generadora, a la creación de la obra bucle

Mg. Jorge Iván Grisales

Universidad de Antioquia | *Medellín, Colombia*

Jorge Iván Grisales

grisara190@yahoo.com

Al desarrollar nuestra investigación de puesta en escena sobre la tesis: de la memoria del acontecimiento íntimo como imagen generadora de la obra BUCLE, encauzamos el trabajo del actor y del director como dramaturgos investigadores, para que el ámbito académico y artístico se convierta en un laboratorio de indagación sobre nuestra cultura, haciendo que el teatro sea la más eficiente herramienta para estimular la conciencia y la memoria del individuo contra el

olvido; para el reconocimiento y apreciación de su diversidad cultural.

El trabajo sobre la dramaturgia del acontecimiento íntimo-social, propone el desarrollo de un diálogo entre la realidad del entorno de los participantes y su estado de alma, incluyendo relatos, sueños, pesadillas, acontecimientos de vida, leyendas, cuentos, es decir: todo aquello que contienen la memoria individual y colectiva del sujeto y que se constituye en material de trabajo para crear una forma de narración que parte de los elementos dados por el participante, lejos del interrogatorio periodístico o psicológico (banalizados), empleando las herramientas del arte del actor y las técnicas del psicoanálisis profundo: Freud, Jung, J. Hillman.

Jorge Iván Grisales

grisara190@yahoo.com

Poeta, actor, dramaturgo, investigador y director de teatro. Comunicador-periodista, Especialista en: Dramaturgia U de A, Voz Escénica (ENAD Universidad Distrital Bogotá, Magister en Dramaturgia y Dirección U. de A. Cofundador y miembro del Taller de Artes de Medellín (1976), nominado por la crítica internacional como el mejor actor en los festivales internacionales de Teatro de Manizales (1985) y Miami (1989). Publicó: Los versos del nadador ciego (1997); Método para el manejo de la voz escénica "De la memoria de la voz a la imagen de la palabra" 2006, Editorial U. de A. Dramaturgia del acontecimiento social I "¡Que saludes de mi mamá!", "Angie por siempre muerta o la pesadilla del cerdo"; Dramaturgia del acontecimiento social II, Buscando mis huesos. Dramaturgo y director en: Pulsiones, Desplazados, La Rueca, La flor Urbana, Buscando mis huesos, El Patio de mi casa, Umbral 3:45 a.m., Matrioshka, Bucle, entre otras.

11:30 a.m.

La poesía, el teatro y la educación para una nueva república

Mg. Juan Camilo Molina

Universidad de Caldas | *Manizales, Colombia*

Juan Camilo Molina

juan.molina@ucaldas.edu.co

Se presenta un ejercicio reflexivo sobre las relaciones que se tejen entre la concepción platónica del poeta, el vínculo que se expresa en el teatro como lugar de reunión, y la pregunta por el rapsoda como mediador y oficiante del

acontecimiento teatral. La ruta de la expulsión de los poetas como condición de origen, la sensación de periferia del artista con el estado, y la educación como puerta y vía de entrada al tejido social, como espacio para la reconstrucción de la república. En esta exposición se pretende discutir la noción práctica del teatro como hecho de encuentro colectivo, el espacio para recrearnos y reaprendernos, como espacio vital para la vida social. Este ejercicio propone discutir el teatro como acontecimiento y la dramaturgia activa como una forma viva de escritura escénica que, por la vía de la improvisación, nos acerca a nuevas justificaciones del arte y del oficio del artista. La obra *La Tesis de Teatro Inverso* servirá de excusa o ejemplo en la reconstrucción del concepto de arte en una nueva república.

Juan Camilo Molina

juan.molina@ucaldas.edu.co

Licenciado en Artes Escénicas con énfasis en Teatro y Magister en Artes de la Universidad de Caldas. Integrante del grupo de investigación Teatro, Cultura y Sociedad. Director de los proyectos Delta 4 Guadalajara México (2011) y Delta 6 Medellín Colombia (2013) de la red CITU (Red Latinoamericana de Creación e Investigación de Teatro Universitario). Integrante de Teatro Inverso ganadores del Premio Nacional de Investigación Teatral del Plan Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura (2013) con la publicación "Rastros sin Rostro, de la Creación a la Investigación". Investigador creador y actor en las obras "Rastros sin Rostro" (2011), "De-sastres y costuras; De-lirios y crisantemos" (2013), "La Rosa y el León" de Liliana Hurtado (2014), "Abadón y la caravana del exterminio" (2015) y "La Tesis" (2017). Director de los montajes académicos: "Cabaret Trágico" de Alejandro Jodorowsky. (2011). "La Trampa" de Enrique Buenaventura. (2012). "Ex: Que revienten los Actores" de Gabriel Calderón (2015). "La Toma" Creación Colectiva (2017).

12:00 m

Teatro, locura y estigma

Ps. Abril Mendez Pimentel

Universidad Veracruzana | *Xalapa, México*

Abril Mendez Pimentel

abi19_20@hotmail.com

Este trabajo muestra el proceso de creación escénica realizado con un grupo de pacientes diagnosticados con esquizofrenia en un hospital de salud mental en Veracruz, México. Durante cuatro semanas se trabajó con ejercicios teatrales y de dramaturgia partiendo del cuestionamiento que el psiquiatra Italiano Franco Basaglia ya había realizado en su tiempo "Si tiene algo que decir hable, aquí estamos para eso "A partir de esto se construyó una dramaturgia colectiva que dio como resultado una intervención escénica llamada "Manifiesto de la locura (por coincidencia)". Los pacientes dentro de la ficción cuentan sus experiencias con la "enfermedad" y su relación con el entorno cultural. En el escenario demandan un trato digno y luchan, por medio del teatro, contra el estigma que gira alrededor de la enfermedad mental desde hace siglos.

Abril Mendez Pimentel
abi19_20@hotmail.com

Psicóloga, Universidad Veracruzana. Actualmente, adelanta estudios de Licenciatura en Teatro. Ha realizada intercambio académico en la Universidad de Caldas. Como actriz ha participado en montajes como "La cocina" Mauricio Jiménez (2019), "Las brujas de Salem" Mercedes Huerta (2017-2018), "miércoles de ceniza" Dalia R de leo (2017), "Último piso del hotel California" Dalia R de leo (2016-2017). Ha tomado talleres con maestros como Carlos Camarillo, Guillermo Alonso o Rebeca Trejo. Recientemente impartió el taller "Teatro como medio de socialización para personas diagnosticadas con esquizofrenia" México (2019).

Mesa 2

Auditorio Danilo Cruz

10:30 a.m.
Discursos teatrales de la escena contemporánea

Mg. Jorge Prada Prada
ASAB | Bogotá, Colombia

Jorge Prada Prada
jorgepradaprada@yahoo.es

Discursos teatrales de la escena contemporánea. Es un análisis de algunos procesos de investigación-creación que aborda aspectos como la dramaturgia, la

puesta en escena, teorías modernas, temáticas, puestos en tensión con elementos contextuales y paradigmas del momento. Preguntarnos entonces cómo es esa relación entre la escena y el público, a partir de los nuevos discursos teatrales y su incidencia en el panorama sociopolítico.

Jorge Prada Prada

jorgepradaprada@yahoo.es

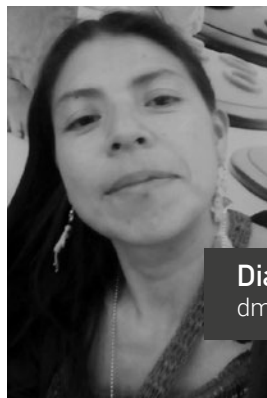
Magíster en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital. Maestro en Arte Dramático egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático. ENAD. Fundador y director del Teatro Quimera de Bogotá. Actor, director y escritor teatral. Libros escritos: Investigación y Praxis Teatral en Colombia, Santiago García, el teatro como coraje, Bogotá en escena, Teatro de quimeras, Juegos del absurdo y de la guerra, Gestos y voces, entre otros. Maestro de actuación y teóricas del programa de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la ASAB. U. D. Dirijo el grupo de investigación-creación Teatro Contemporáneo.

11:00 a.m.

Art-biografías. Una apuesta por la creación de conocimiento desde el arte escénico

Mg. Diana Marcela Rodríguez

Universidad Pedagógica Nacional | Bogotá, Colombia

Diana Marcela Rodríguez

dmrodriguezya@gmail.com

Art-biografías. Una apuesta por el reconocimiento de la creación-producción de conocimiento desde el arte escénico.

Diana Marcela Rodríguez

dmrodriguezya@gmail.com

Docente universitaria, investigadora en los ámbitos creativos de las Artes Escénicas y Ciencias Sociales desde perspectivas, comunitarias, teatrales y educativas. He orientado proyectos educativos y adelantado investigaciones en torno a la generación de alternativas pedagógicas innovadoras en las diferentes modalidades del sistema educativo, en el área artística y de intervención

comunitaria. He participado en la creación y puesta en escena de obras de sala, calle y comparsas de autores nacionales e internacionales desde perspectivas de teatro en comunidad. Actriz, Licenciada en Ciencias Sociales, Especialista en Investigación social Magister en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Candidata a Doctor en Investigación en Humanidades, Artes y Educación de la Universidad Castilla la Mancha.

11:30 a.m.

Teatología sacramental. Consideraciones para su configuración a partir de la prosa teórica de Valère Novarina

Dr. Luis Fernando Loaiza

Universidad de Caldas | *Manizales, Colombia*

Luis Fernando Loaiza

luis.loaiza@ucaldas.edu.co

La obra escrita de Valère Novarina (escritor, director teatral y artista plástico franco-suizo) ha dado lugar a una reconsideración de las relaciones entre teatro y religión, gracias a su particular estilo escritural y a los diversos motivos que frecuentan sus textos para teatro y sus reflexiones teóricas. Consideramos necesario establecer un marco de referencia con el fin de entender el modo en el cual lo sagrado pervive en el teatro y la dramaturgia contemporánea para, posteriormente, analizar la particular visión del teatro novariniano. Finalmente, una vez establecidas las condiciones para comprender lo que hemos denominado “teatología sacramental”, pasamos a reflexionar sobre el papel fundamental que cumple la palabra “Dios” como “sello dramático”.

Luis Fernando Loaiza

luis.loaiza@ucaldas.edu.co

Profesor adscrito al Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas. Doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona (España); tesis con la máxima distinción Excelente Cum Laude. Magíster en Educación por la Universidad de Caldas; tesis meritoria. Líder de la línea de investigación Teoría y Análisis de la Escena y la Dramaturgia Contemporánea del grupo de investigación Teatro, Cultura y Sociedad (Categoría B Colciencias). Sus reflexiones e investigaciones giran en torno a las teorías de la dramaturgia y el

teatro contemporáneo, la formación actoral, la investigación teatral y las relaciones entre teatro, ciencia y religión. Ha desarrollado proyectos de gestión y de creación independientes con diversas entidades de la ciudad de Manizales, entre las que destacan: Corporación Los Chicos del Jardín, Corporación "caZa retaSos", Fundación Actores en Escena y Grupo de Teatro Rompecabezas.

Mesa 3

Auditorio Carlos Nader

4:00 p.m.

El espacio intersticial en la investigación académica. Entre la escena y la cotidianidad

Dra. Paloma Rodera Martínez

UNED. Arte y Cultura | *Madrid, España*

Paloma Rodera

palomaroderamartinez@gmail.com

En el siguiente artículo se establece la correspondencia entre lo cotidiano y las artes escénicas como método de investigación de las segundas al ámbito diario. Todo ello se articula dentro de un espacio académico que hemos denominado intersticial, ya que pertenece a ambos campos disciplinarios. Haremos un recorrido por algunos de los autores, que perteneciendo a diferentes disciplinas y puestos en comunicación, a través de sus teorías, van a ir configurando el panorama de este nuevo espacio para la investigación.

El siguiente texto se concibe como una conversación entre autores de cada una de las disciplinas que componen el estudio. En dicha conversación contamos con la puesta en diálogo de las ideas de Certau, Bajtin, Ginzburg, Burke, Goffman, Eugenio Barba o Bourdieu.

Paloma Rodera

palomaroderamartinez@gmail.com

Doctora en Microsociología teatral, licenciada en Bellas Artes y con un master en teatro y artes escénicas.

Es autora de "Artículos para apre(h)endernos mejor" conversaciones sobre cultura contemporánea y "Espacios Intermedios. Modos de hacer cultura en

la Posmodernidad". Es docente tanto en la universidad como en ámbitos de educación no formal.

4:30 p.m.

Presentación libro: "Cuerpos digitales, cuerpos virtuales"

Dr. Daniel Ariza Gómez

Universidad de Caldas | *Manizales, Colombia*

Cuerpos digitales, Cuerpos virtuales

Este libro es una puesta en escena de pensamientos, una descripción de experiencias, una documentación de hallazgos que tiene la virtud de relacionar las viejas y nuevas formas de la contemporaneidad. Concede hallazgos y aportes al mundo del arte, donde está todo por hacer, sobre todo para las nuevas generaciones, obligadas desde siempre, a incluir en el presente los nuevos descubrimientos y revelaciones de las que es circunstancia el espíritu humano.

Daniel Enrique Ariza Gómez

daniel.ariza@ucaldas.edu.co

Profesor Asociado del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas. Doctor en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas. Magister en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Maestro en Artes Escénicas de la Universidad Distrital, Psicólogo de la Universidad de La Sabana. Coordinador del grupo de investigación: Teatro, Cultura y Sociedad (Categoría "B" de Colciencias). Par evaluador de Colciencias. Coordinador de la Maestría en Artes de la Universidad de Caldas. Miembro del comité académico del Doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas. Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Teatro Universitario (AITU). Miembro fundador y secretario actual de la Red Latinoamericana de Creación e Investigación Teatral Universitaria (CITU). Mención de honor del premio nacional de investigación teatral del Ministerio de Cultura (2017). Mención de honor del premio de investigación de la Secretaría de Cultura de Caldas (2019).

5:00 p.m.

La 'Investigación · Creación / Formación' en proyectos de índole comunitaria

Dr. Giovanni Covelli Meek

Universidad Pedagógica Nacional | Bogotá, Colombia

Giovanni Covelli Meek

gcovellim@pedagogica.edu.co

Esta ponencia es el resultado de diferentes hallazgos investigativos realizados en la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, en las asignaturas del Énfasis en Procesos de la Creación desde las Artes Escénicas y en la Práctica Pedagógica.

Estas clases se fundan epistemológicamente en la categoría de 'Investigación · Creación / Formación' que es una categoría emergente, generada a propósito para los procesos de la Licenciatura y que vincula las artes escénicas, la pedagogía, la investigación y proyectos basados en comunidad, a partir de esta, los estudiantes aprenden a generar sus propios procesos creativos teniendo siempre en consideración una comunidad objetivo de trabajo.

En concordancia, con el uso de los lenguajes de las artes escénicas, los estudiantes crean y desarrollan proyectos que tienen como objeto la transformación social con comunidades que presentan necesidades específicas y contextuales. En ese sentido el proceso creativo puede ayudar a las comunidades y, por ende, a un país que necesita la reconstrucción del tejido social.

En ese sentido, esta ponencia explica y expone cómo los procesos creativos pueden articularse a las problemáticas de comunidades específicas, y los diferentes aspectos metodológicos subyacentes.

Giovanni Covelli Meek

gcovellim@pedagogica.edu.co

Licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia - UPN - (2009), doctor en Estudios Teatrales y Cinematográficos de la Universidad de Bolonia, Italia (2014) con la tesis titulada: "El teatro de Sarah Kane entre biografía, performance y escritura". Actualmente se desempeña como docente de la Licenciatura en Artes Escénicas de la -UPN- en las áreas de creación,

práctica pedagógica y coordinador del semillero de investigación: f(Investigación Creación)/ Formación =Φ con el que recientemente realizó el proyecto de investigación - creación "Voces y cuerpos de la comunidad y sus investigadores" que tuvo como resultado una obra de teatro omonima presentada en diferentes escenarios.

Mesa 4

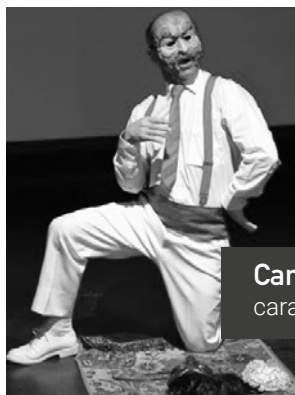
Auditorio Danilo Cruz

4:00 p.m.

El personaje de la libertad cómica, (poéticas de la actuación desde el cuerpo, la máscara y el ritual)

Dr. Carlos Araque Osorio

ASAB | Bogotá, Colombia

Carlos Araque Osorio

caraqueoso@yahoo.com

La ponencia aborda como en el teatro contemporáneo las imágenes corporales se relacionan con las mascaradas y están relacionan con la mecánica del ritual, sin ser el teatro necesariamente un ritual, sino una alternativa creativa en las artes y estéticas de una sociedad y que incide en la vida política y en el trasegar de la sociedad y presenta alternativas para emprender acciones hacia la justicia social. Es necesario preguntarnos; ¿cómo re-construir el mecanismo de la acción social en todos los sentidos y posibles acontecimientos creativos en donde la sociedad busca factores de transformación? Se analiza el entendimiento del cuerpo y su relación con la máscara y como esta se transforma en imágenes, activando la sensibilidad e inspirando otras realidades y otras opciones de vida, no solo estéticas, sino políticas y culturales. También estudia el retorno a lo primigenio, a lo invisible, a lo antiguo, al nacimiento del arte, en donde la máscara es empleada para curar, exorcizar y cazar, pero fundamentalmente para propiciar niveles idílicos de ensoñación, creatividad y transformación social, cultural y artística.

Carlos Araque Osorio
caraqueoso@yahoo.com

Egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD) Antropólogo, Maestro en arte dramático, Especialista en Voz escénica, y Ciencias de la Educación, Magister en Dirección Estratégica, Doctorado en Artes con especialización en Teatro de la Atlantic International University. Dirige "Vendimia Teatro" y el grupo de investigación de la Universidad Distrital de Bogotá, "Estudios de la voz y la palabra". Docente de planta de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Participa del Instituto Internacional de Antropología teatral, (ISTA), en Dinamarca y Alemania. Realizó la asistencia de dirección al maestro Theodoros Terzopoulos, del grupo Attis Theater de Grecia. Forma parte de la International University Theatre Association, (AITU-IUTA). Pertenecer a la RED LATINOAMÉRICA CITU, (Creación e Investigación teatral Universitaria).

4:00 p.m.

Desmontaje "Temperamento Tanguero Hecho De Tiempo Y Polvo"

Mtro. José Fernando Ovalle Lopera
Universidad de Caldas | *Manizales, Colombia*

José Fernando Ovalle Lopera
josefernando.ovalle@ucaldas.edu.co

Conceptos claves: Símbolos universales y códigos de la danza –tango, El ritual de los zapatos, La caminada, El abrazo, Conductor y Conducido sobre la baldosa, puntos de partida que permitieron rastrear el proceso aceptando las influencias y emergencias identificando las formas particulares y comunes de hacer y apropiar la danza-tango. Adentro entre las sombras del bar, cada uno de forma particular realiza el ritual de los zapatos. Así preparados los pies frente a la baldosa "tirar baldosa" según el argot lunfardo, se ubican frente a frente, pausa, se abrazan, un pequeño desequilibrio, se balancean los pies para encontrar el punto de inicio, cambio de peso derecho, izquierdo, se sienten, se escuchan y ahí en la suspensión del suspiro, comienza la caminada que se reafirma moviéndose en línea de danza, se desplazan de forma circular en dirección a las manecillas del reloj..."Yo soy tango", conductor y conducido "Soy la milonga de oscuras y claras devociones.

Aquí, en la corporalidad, se asume el duelo y el combate entre miradas que van y vienen. Se enredan, se acoplan, se sienten cuerpo a cuerpo; conciencia del espíritu tanguero. Devenir ecléctico del movimiento.

José Fernando Ovalle Lopera

josefernando.ovalle@ucaldas.edu.co

Docente de la Universidad de Caldas de Manizales, Candidato a Magister en Estética y Creación de La UTP Universidad Tecnológica de Pereira. Ganador de varias becas de creación, apoyados por la alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Cultura. En 1997 creó la Compañía Pasos- juntos y la obra A.C.P.M, en el 2001 "Fuera De Lugar", explorando espacios para la puesta en escena, en el 206 "El" festival de danza en la ciudad Bogotá 2009". "La Amantis Religiosa" 2009, "Cinco Experiencias, Cinco Espacios, Cinco Movimientos 2012" y "Temperamento Tanguero Hecho De Tiempo Y Polvo" 2018. Entre 2013 y 2016 trabaja con el colectivo Andrómeda 3.0 en las obras "10 Minutos" y "Huellas Digitales". Además, es tutor del semillero Cuerpo y espacio danza contemporánea, Pertenezco al grupo de investigación teatro cultura y sociedad de la Universidad de caldas

(Hall de la Universidad)

5:00 p.m.

Desmontaje obra "Bomber: un grito"

Mg. Ana Felice

Universidad de Campinas | *Brasil*

Ana Flavia Felice

anafelice@gmail.com

Un grito está empezando. En audio, declaraciones de mujeres de diferentes edades, ubicaciones geográficas y clases sociales, provocadas por el dispositivo: sobre ser mujer, renuencia. Después de los testimonios, una indicación de dónde deben ir para continuar el evento escénico. Al llegar se encuentran con un cuerpo femenino entero cubierto de yeso, en liquidación. A partir del intercambio de los desencadenantes de tres performances distintas, del informe de una violación y del encuentro con las mujeres presentes en ese espacio, la escena se desarrolla y propone cuestionar el papel social de las mujeres, los silencios impuestos y el lugar de habla.

Ana Flavia Felice
anafelice@gmail.com

Atriz, performer, professora de teatro e Yoga. Doutoranda no programa de pós graduação em Artes da Cena da UNICAMP-SP, inserida na linha de pesquisa poéticas e linguagens da cena, com orientação de Verônica Fabrini.

Evento especial
Auditorio Humberto Gallego Gamboa

4:00 p.m.

Presentación libro: "Siete dramas al borde del abismo"

Mg. Liliana Hurtado Sáenz
Universidad de Caldas | *Manizales, Colombia*

Liliana Hurtado Sáenz
marina.hurtado@ucaldas.edu.co

Estos siete dramas son, de verdad, ponerse al borde del abismo; es teatro puro, ese que recupera la capacidad de asombro, extrañamiento, indignación; además asume los hechos de manera contundente, los interpreta y traduce a través de metáforas: directas, absurdas, crudas, poéticas; la realidad es el argumento, la historia aporta la fábula, la forma intensifica la tragedia, el lenguaje atormenta la conciencia, clarifica las imágenes del horror. Aquí, a través del teatro, nos enfrentamos a esa realidad oculta, aquella que nadie quiere ver y todos los medios falsifican para la tranquilidad cotidiana (Rubén Darío Zuluaga).

Mesa 5

Auditorio Carlos Nader

10:00 a.m.

La creatividad metamotricia en el ámbito de la pedagogía teatral

Mg. Luz Elena Muñoz Salazar

Bellas Artes | Cali, Colombia

Luz Elena Muñoz Salazar

elenasin2@hotmail.com

Este documento da cuenta del proceso de investigación que busco identificar los factores del entrenamiento corporal que incidieron en el desarrollo de la creatividad motricia para la dramaturgia de la puesta en escena del Monologo Marranadas del dramaturgo caleño Víctor Hugo Enríquez. La indagación se realizado durante 2006-2012, y fue presentada para optar al título de Licenciada en Arte Teatral. La investigación se desarrolló desde el enfoque cualitativo con diseño MCC (Método Comparativo Constante); los mecanismos de gestión de la información permitieron identificar que los factores del entrenamiento corporal que incidieron en el desarrollo de la creatividad motricia de la estudiante son: factores de la creación teatral que agrupan las variables 1. El cuerpo como bitácora. 2. La corpo-dramaturgia compartida. Y factores de la pedagogía teatral que agrupan 3. La contextualización. 4. La diversidad en la programación. Y 5. La creatividad controlada. De las cuales en este artículo se abordan las variables 3, 4 y 5 que corresponden a resultados carácter pedagógico, en los que se incluyen algunas actualizaciones bibliográficas haciendo de la investigación un objeto vivo en permanente desarrollo.

Luz Elena Muñoz Salazar

elenasin2@hotmail.com

Docente de Bellas Artes Institución Universitaria del Valle, Cali. Acompaño las cátedras: Práctica Pedagógica I, Practica Pedagógica II, y en el énfasis de Voz y Cuerpo estoy a cargo de la asignatura Metodologías de la Creación I. Técnica

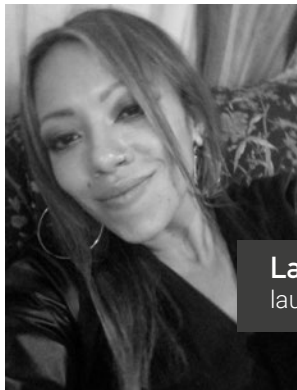
en Administración de Empresas, Tuluá (2001), Licenciada en Arte Teatral de Bellas Artes de Cali (2012) y Especialista en Lúdica Educativa de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja (2014), Magister en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de la Rioja (2016), interesada por la investigación pedagógica con los temas creatividad motricidad y metamotricidad.

10:30 a.m.

Características y elementos de la contemporaneidad y el posmodernismo aplicadas a la didáctica, la pedagogía, la biomecánica y la cinesiología en el entrenamiento psicofísico del actor

Mg. Laura Rubiano

Fundación Universitaria San Mateo | *Bogotá, Colombia*

Laura Rubiano Arroyo
laurarubiano893@gmail.com

Esta investigación parte del reconocimiento y estudio de las técnicas contemporáneas y posmodernas del entrenamiento psicofísico del actor, resaltando en su ejecución elementos desde lo orgánico, lo cinesiológico, lo kinesiológico, el laboratorio, la concepción de la imagen, la intuición, el cuerpo elocuente y la adaptación, que se emplean en los procesos de formación del actuante y su desarrollo creativo para una puesta en escena. Destacando en el estudio las acciones y proyecciones de la contemporaneidad, dónde se piensa en el cómo los actores debían actuar o de los mecanismos que los llevarían a esa interpretación, investigando las técnicas de Konstantín Stanislavski, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Antonín Artaud y Enrique Buenaventura. Pretendiendo, describir las fases del entrenamiento actoral con base a los siguientes principios: 1. Principios escénicos del actor (de alteración del equilibrio, de oposiciones, de simplificación y de coherencia, 2. Principios técnicos del entrenamiento (de adaptación, de especificidad, de individualidad y de recuperación y 3. Principios del training (de unidad, de totalidad y de acción/tensión).

Laura Rubiano Arroyo

laurarubiano893@gmail.com

Docente de la Fundación Universitaria San Mateo. Magister en Artes (Universidade Federal do Pará), ganadora de la beca OEA COIMBRA. (2014) Y de la Beca

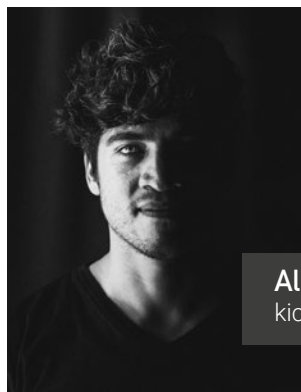
Estímulos 2013 del IDR. Licenciada en Educación Artística con énfasis en Danzas y Teatro. Realizó y coordinó proyectos en arte popular colombiano; herramientas didácticas; fisiología del entrenamiento en la danza y el teatro; creación y producción de videoarte-videodanza, incursionando y creando los conceptos a nivel internacional de anatomía actancial y anatomía patológica social. Publicó artículos en portugués en Anuales, libros y revistas brasileras. Ha participado como ponente, directora, investigadora, tallerista, coreógrafa, creadora de videoarte, actriz y bailarina en seminarios, diplomados, cursos, congresos, festivales y muestras artísticas en Colombia, Brasil, República Dominicana, Argentina, México y España.

11:00 a.m.

Layering- Un acercamiento a la creación corporal por medio de capas

Aldo Zepeda

Universidad de Guadalajara | México

Aldo Zepeda

kichicor@gmail.com

El “Layering” es una herramienta versátil, con la que se puede abordar la creación, la exploración con base al uso del cuerpo en escena.

Su principio teórico es la Yuxtaposición de acciones, factores y componentes, que buscan como resultado una composición, en la que el cuerpo esté presente y en contacto con el espacio y con otros cuerpos.

El Layering permite al creador escénico explorar un vasto número de posibilidades, gracias a que cada componente agregado es un dispositivo creativo, metodológico y técnico que solucionara en parte la creación, que dependerá del contexto y las exigencias sociales y culturales que impone el tiempo y el espacio.

Aldo Zepeda

kichicor@gmail.com

Joven Mexicano cursando la carrera de Artes Escénicas para la expresión teatral en la Universidad de Guadalajara, con vasta experiencia en el ámbito teatral y audiovisual. Entre sus trabajos se encuentran “Michael Jackson de la News Divine” dirigido por Ángel Fraga, “Bodas de Sangre” de Federico García Lorca, con la dirección de Javier Serrano, “Prohibido suicidarse en primavera” y “Los

árboles mueren de pie” de Alejandro Casona, “Un hogar sólido “de Elena Garro, “El extensionista” de Felipe Santander, todas dirigidas por Moisés Orozco. Ha trabajado con varias Universidades de medios Audiovisuales, como el CAAV, ITESO, UAD, DIS, CEC y el Tecnológico de Monterrey. Su preparación ha sido complementada por talleres de Dramaturgia, Clown, creatividad, actuación, actuación frente a la cámara, y un taller impartido por la compañía internacional “Frantic Assembly”, además de haber cursado una estancia académica fuera del país, en la universidad de Saskatchewan en Canadá.

11:30 a.m.

Del sentido del movimiento al diseño de movimiento

Dr. Sergio Sierra

Universidad de Caldas | *Manizales, Colombia*

Sergio Hernán Sierra Monsalve

sergio.sierra@ucaldas.edu.co

Preguntas relacionadas con cómo nos movemos ...porqué y para qué nos movemos ...cuando nos movemos ... a dónde vamos cuando nos movemos... hacen parte de la amplia lista de posibilidades del cuerpo en el espacio, las respuestas son reflexiones que dan sentido a las acciones de movimiento, cuyo enfoque ha sido abordado desde diversas disciplinas como el deporte y la medicina. Desde las artes escénicas el sentido da paso al concepto emergente de diseño de movimiento, el cual permite a partir de un modelo de investigación creación responder las preguntas que detonan a esta ponencia, la cual se sustenta en los métodos modernos de entrenamiento actoral y dancístico, principalmente los propuestos por Meyerhold, Laban y Lecoq.

El diseño de movimiento se centra en la creación y depuración de acciones físicas del cuerpo en la escena a modo de partitura, las cuales que inducen a vivenciar una experiencia consciente, física, funcional y sensible... tirar un arco ... dar una bofetada ... eclosionar e implosionar ... ondular... fluir.

Sergio Hernán Sierra Monsalve, PhD

sergio.sierra@ucaldas.edu.co

Doctor en Estudios Teatrales por la Universidad Autónoma de Barcelona, mención

Cum Laude. Magíster en Estudios Teatrales por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto del Teatro de Barcelona. Maestro en Arte Dramático. Es profesor de planta en el Departamento de Artes Escénicas, colabora con la Maestría en Artes, el Doctorado en Diseño y Creación, y con el Doctorado en Estudios Territoriales. Es Director de Programa de Licenciatura en Artes Escénicas con énfasis en Teatro. Su trabajo de investigación se ha orientado al análisis y al diseño del movimiento corporal desde las artes escénicas. Propone profundizar en la indagación interdisciplinar que toma como modelo de análisis la investigación en ciencias sociales desde la antropología teatral y la investigación-creación a partir de la integración de acciones corporales dinámicas útiles al del movimiento del actor en la escena, mediadas por el uso de dispositivos como el Mocap y el Kinect y programas como Matlab para capturar, registrar, sistematizar imágenes y datos sobre el movimiento corporal.

Mesa 6

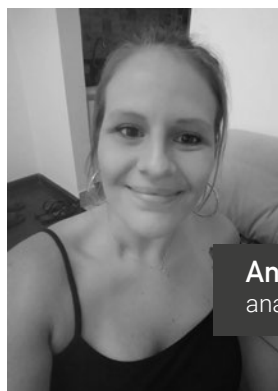
Auditorio Danilo Cruz

10:00 a.m.

Descolonizando saberes: el cuerpo de la mujer como dispositivo para creación en la escena latinoamericana

Mg. Ana Flavia Felice

Universidad de Campinas | *Brasil*

Ana Flavia Felice

anafelice@gmail.com

Anclada en la definición de cuerpo escénico como un cuerpo relacional, conectado, atento a sí, al medio y al otro, que busca desabituarse, desautomatizar, intensificando la percepción y la atención para cada acción de lo cotidiano (micro y, también, macro); que se dispone a experimentar el espacio y el tiempo de forma potencializada y, en respuesta, también los potencializa (FABIÃO, 2010), Empiezo a mirar, en este momento, hacia ese cuerpo-relación, en la búsqueda de ampliar aún más su entendimiento, para en fin pensarlo como desencadenante de procesos artísticos, en poéticas feministas; y ante esta premisa, algunas indagaciones iniciales: cómo ampliar el entendimiento de cuerpo? ¿Cuál es mi cuerpo? ¿Cuál es mi dominio sobre él? ¿Cuáles son sus memorias, marcas y cicatrices? ¿Por qué grita? ¿Qué relaciones yo construyo? ¿Cómo me posiciono ante la sociedad y la

cultura en la que estoy inserta? De este modo, la investigación aún en formato embrión inicia un buceo en las epistemologías feministas y en las epistemologías del Sur. Pretende reflejar el proceso creativo de una escena la búsqueda de una poética del teatro performativo feminista y por la estética de la “paridad” - definida como un par complementario de opuestos, en el pensamiento amerindio- (FAVELA, 2014).

Ana Flavia Felice

anafelice@gmail.com

Atriz, performer, professora de teatro e Yoga. Doutoranda no programa de pós graduação em Artes da Cena da UNICAMP-SP, inserida na linha de pesquisa poéticas e linguagens da cena, com orientação de Verônica Fabrini.

10:30 a.m.

Resignificaciones de una noción cuerpo a través de la Expresión Corporal y Artística

Mg. Jacquelin Albarracín

Universidad Santo Tomás | Bogotá, Colombia

Jacquelin Albarracín

jacquelinealbarracin@usantotomas.edu.co

La ponencia responde a una investigación cualitativa que se sustenta en la sistematización de una experiencia docente, con cinco escolares pertenecientes al primer semestre del pregrado Cultura Física Deporte y Recreación, de la Universidad Santo Tomás sede Bogotá.

Esta investigación se realizó con el objetivo de fundamentar las resignificaciones de la noción cuerpo de cinco estudiantes escogidos como muestra, definidas mediante una experiencia formativa distinta a sus actividades deportivas, mediante actividades grupales erigidas desde las indagaciones de los maestros: Eugenio Barba y Jerzy Grotowski; para esta influyera en la integración de un significado más holístico a sus concepciones corpóreas, manifestadas por medio de dicotomías entre: lo físico –mental, cuerpo – máquina e instrumento portador de espíritu.

Razón por la que se considera, que los aportes más notables de la presente investigación, fue construir criterios en los que se incluyen: la noción de cuerpo expresada por la autora y una metodología propuesta a través de la asignatura Expresión Corporal y Artística, que lleven al desarrollo de unas prácticas corporales indagadas desde el Teatro que sugieran al educando pensar su corporalidad desde otra perspectiva de su saber.

Jacquelin Albarracín

jacquelinealbarracin@usantotomas.edu.co

Licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, Magister en Procesos formativos de la Enseñanza de las Artes (mención Teatro) de la Universidad de las Artes de la Habana Cuba I.S.A.

Docente de Expresión Corporal y Artística en la Universidad Santo Tomás sede Bogotá, desde el año 2010. Institución en la que desarrolla procesos artísticos y pedagógicos con estudiantes de la carrera Cultura Física Deporte y Recreación, fundadora del evento: Encuentro de Artes Danzarías del mencionado pregrado.

Mercedora de moviidades en gestión artística y cultural, ha participado en eventos académicos como el IV seminario Internacional de Actividad Física para la Salud, en calidad de ponente, como docente invitada con el taller: Cuerpo y Significado en la Escuela Internacional de "Corporalidad: Concepciones, Resignificaciones y Transformaciones" organizado por la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. Asimismo, lleva una trayectoria como actriz creadora y dramaturgista de puestas en escena a nivel nacional.

11:30 a.m.

El dolor en escena: fenomenología y performance

Dr. Xavier Escribano

Universitat Internacional de Catalunya | *Barcelona, España*

Xavier Escribano

xescriba@uic.es

El propósito del siguiente artículo consiste en elucidar algunos aspectos de la dinámica intersubjetiva de la expresión y el reconocimiento del dolor ajeno. Para ello se ha acudido a la noción artística de encarnación, presente en la tradición teatral moderna del realismo psicológico, en contraposición con su

reinterpretación contemporánea en el arte de acción o performance. Mientras que en el primer caso la encarnación escénica del dolor remite a la encarnación de un personaje doliente, que implica un proceso de descorporización, la encarnación performativa del dolor puede definirse, a la inversa, como un proceso de corporización de la vulnerabilidad. De la descripción y contraste de ambas propuestas dramáticas surgen interesantes consideraciones acerca de los posibles desajustes o desconexiones en el circuito intersubjetivo del dolor, así como también una comprensión de la retórica del dolor como estrategia de comunicación en la sociedad hipertecnológica.

Xavier Escribano
xescriba@uic.es

Doctor en Filosofía por la Universitat de Barcelona y profesor de Antropología Filosófica y Teoría del Conocimiento en la Universitat Internacional de Catalunya. Desde 2012 dirige Sarx, grupo de investigación interdisciplinar en el campo de la antropología de la corporalidad. Autor de la monografía *Sujeto encarnado y expresión creadora*. Una aproximación al pensamiento de Maurice Merleau-Ponty (2004), ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y otras colaboraciones de tipo académico, destacando sus trabajos en fenomenología de la corporalidad. Respecto a su producción literaria, con excepción de su participación en la antología poética *Primera Claridad* (1990) y de otras colaboraciones dispersas, *Transido de distancia* se presenta como el primer libro de poemas publicado por el autor.

Mesa 7
Auditorio Carlos Nader

4:00 p.m.
EL VUELO: La sonoridad, cuerpo & voz materia en movimiento
Mg. Alejandra Ortiz
Universidad del Atlántico | *Barranquilla, Colombia*

Alejandra Ortiz Fernández
alejandraortiz@mail.uniatlantico.edu.co

El presente artículo es una deriva que surge del deseo de encontrar cuerpo & voz como territorio o materia sonora, que permite a creadores escénicos poder redescubrir su propia voz en la sonoridad y movimiento en el espacio. Palabras que interroga los cuerpos y voces con dificultad de expresión vocal en una experiencia de investigación/creación donde la liberación de la voz y el movimiento atraviesa el espacio escénico a través del sonido y la imagen mental como elementos para la composición del movimiento.

El vuelo es la reflexión de la pieza de danza “El vuelo del guaco”, un cuerpo jamás está desligado de la voz, pues esta habita en él. El cuerpo somatiza las tensiones y dolencias físicas y emocionales, siendo el movimiento, un reflejo de ello, esta deriva es mezcla de energía corporal e ir más allá de máscaras que como artistas asumimos en la escena. Este vuelo permite entender la construcción del espacio y el movimiento desde lo sonoro y lo visual. En el vuelo del guaco el sonido se convierte en símbolo de transformación del espacio, lo que permite un acercamiento a la danza como manifestación ritual.

Alejandra Ortiz Fernández

alejandraortiz@mail.uniatlantico.edu.co

Magister Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional. Licenciada en Artes escénicas con énfasis en teatro Egresada de la Universidad de Caldas. Co-investigadora del grupo de investigación TEI (Teatro, Espacio e Interactividad). coordinadora y docente del programa de Danza, arte dramático en la Universidad del Atlántico. Asesora trabajos de grado en la línea de creación especialmente en movimiento y voz, asesora “el vuelo del guaco” (2019) Performance y creadora de a fuego lento (2017) integrante del Colectivo artístico camino de arcoíris allí directora y actriz de la obra Amorosa muerte delírate, (2014-2015) investigadora de palenque etnoeducativo en convenio con la UNIBAC y UNICEF (2010).

Dayan Julio Arango

Diseñador gráfico y docente de UNIBAC. Interprete, creativo y coreográfico de la Compañía de Danza Atabaques; Próximo a graduarse de la profesionalización de danza de la universidad de atlántico, con la pieza “El vuelo del Guaco”.

4:30 p.m.

Vocalidades en movimiento: modos de pensar la acción de la voz y de los oídos

Mtra. Renata Sánchez

Universidad de Campinas | *Brasil*

Renata Sánchez

renatasanchez26@gmail.com

La presentación aquí propuesta y denominada “Vocalidades: modos de pensar y de acción de la voz expresiva” presenta contornos reflexivos sobre la investigación de maestría en curso - Principios Potencializadores de la Vocalidad: Máscara en Movimiento – en la Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, en Brasil desde el inicio del año 2018. Se trata de un recorte con carácter pedagógico y metodológico realizado en la etapa de análisis de los materiales prácticos de la investigación permitiendo, en el actual momento de ese estudio, avanzar sobre territorios más adensados de comprensión de la vocalidad en sus dimensiones relacionales con palabra, escucha, condiciones de materialidad que les son propias y, por fin, las capas de la percepción. De este modo, se presentará el concepto de vocalidad que pone de relieve su diferencia específica en cuanto a la oralidad, sobre la óptica del medievalista Paul Zumthor (2010). La hipótesis de la escucha de las voces solidianas o huesos según Suely Rolnik (2006) en una entrevista con el investigador Hubert Godard. Las dimensiones de la atención en Simone Weil a los ojos de Ecléa Bosi (2003).

Renata Sánchez

renatasanchez26@gmail.com

Mestranda en el Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena – Instituto de Artes – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); Se busca el desarrollo expresivo de la vocalidad en la formación de artistas de la escena a través del uso de máscaras escénicas y del cuerpo en movimiento. Graduada en Teatro por la Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ha entramado el grupo de investigación registrado en la plataforma del CNPQ, “Práticas e Poéticas Vocais” entre los años 2010 y 2015, disfrutando de los encuentros para compartir prácticas y saber sobre la voz. Profesora de teatro para bebés y niños pequeños, creando territorios fértiles para el desarrollo expresivo y comunicacional basados en lenguajes escénicos y performativos.

5:00 p.m.

ALIENTO. Las voces de mi voz

Mtra. Sirley Martínez Santos

Facultad de Artes ASAB Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Bogotá, Colombia

Sirley Martínez Santos

martsir@gmail.com

Este trabajo de creación indagante aborda, desde el indisciplinamiento, una exploración sobre las voces de mi voz y cómo se evidencian las manifestaciones simbólicas y afectivas desde la sonoridad vocal. Si bien los sonidos comunican abiertamente a través de -y acerca de- patrones acústicos, son bastante más que eso, no son solo técnica, intervienen personas, cuerpos, ya sea que produzcan el sonido o que lo escuchen, lo reciban, pero esas personas pertenecen a una época, a un lugar concreto y se relacionan de unas maneras particulares. La pregunta está entonces en cómo vehicular significado o sensaciones a través de la sonoridad vocal cuando esta no es mediada por la palabra y cómo ello implica los afectos. Se trabaja desde el indisciplinamiento porque que remite a un "sin fronteras erigidas por las disciplinas", en donde al artista-investigador trabaja bajo las premisas del diálogo y la apropiación, elaborando estrategias (contra)cognitivas que desestabilicen esos lugares tradicionales del conocimiento universal.

Sirley Martínez Santos

martsir@gmail.com

Candidata a magister investigadora en Estudios Artísticos, docente, actriz y directora de teatro. Además de su amplia trayectoria artística, trabaja en proyectos de investigación - creación sobre la dramaturgia del actor y el trabajo vocal para la escena, por un lado; y por el otro en proyectos sobre la enseñanza del teatro en escenarios educativos diferenciados. Capaz de agenciar las prácticas artísticas como formas de conocimiento y transformación social en la contemporaneidad en los que se requiera desarrollar procesos y prácticas de investigación - creación transdisciplinares tanto en el campo artístico como en el campo educativo.

Miércoles 18 de septiembre

Mesa 8

Auditorio Danilo Cruz

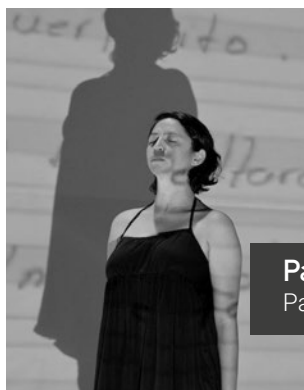
10:00 a.m.

Tácticas, prácticas e intervenciones a un Cuerpo de Cera

Doctoranda Paola Andrea Ospina Florido

Universidad Nacional de la Artes UNA | Buenos Aires Argentina

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia | Bogotá

Paola Andrea Ospina Florido

Paospina22@gmail.com

*Si la niña nace muerta, nació muerta; pero si la niña nace viva...
Así es como todo comienza.*

Cuerpo de Cera es un performance que juega con la instalación, el cuerpo y la máquina, es una investigación-creación desarrollada en el marco de la tesis de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, año 2011 en la Universidad Nacional de Colombia con tesis Meritoria. Proyecto que giró en torno a la pregunta por las correcciones, pedagogías y las múltiples tecnologías domesticas aplicadas en el cuerpo de una niña. El moldeamiento del cuerpo en términos de eficacia, formación moral y apariencia femenina. Las complejas tácticas, prácticas, concepciones estéticas y pedagógicas aplicadas sobre el cuerpo de una niña, basadas en un régimen de subordinación legalmente constituido que goza del respaldo de un aparato social y moral con capacidad de sanción civil, penal, económica y simbólica (Pedraza 2011). Estos conocimientos e ideas sobre el cuerpo vinculados a la educación de las mujeres en Colombia, consolidada en una doctrina Pedagógica la cual se transmitió socialmente durante el siglo IX y a lo largo del siglo XX.

<https://paolaospina.wixsite.com/paolaospina/cuerpo-de-cera>

Paola Andrea Ospina Florido

Paospina22@gmail.com

Nacida en la ciudad de Bogotá en 1981. Magister Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas Universidad Nacional de Colombia con tesis meritosa en el año 2011. Maestra en Artes escénicas con énfasis en actuación egresada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ASAB 2007. Actualmente candidata a Doctorado en Artes en la Universidad Nacional de las Artes UNA Buenos Aires Argentina, en la línea de investigación procesos constitutivos, compositivos y de experimentación artística.

Artista interdisciplinar en las artes escénicas, creadora de Red 7, colectivo interdisciplinar en colaboración. Su práctica se desarrolla en la intersección del movimiento, el teatro, la performance, y las artes visuales, generando una fusión de los espacios en los que el cuerpo, como un aparato artístico y crítico, se puede manifestar. Este enfoque fundamentalmente interdisciplinario se refleja en su formación artística y académica.

10:30 a.m.

Integración tecnológica en las artes escénicas mediante el uso del software Qlab

Dr. Jorge Iván Suarez

Universidad del Atlántico | *Barranquilla, Colombia*

Jorge Iván Suarez

jorgeisuarz@mail.uniatlantico.edu.co

Caso; Lucrecia & Judith un espectáculo
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico.

Esta investigación escénica buscó indagar en el software Qlab como elemento integrador entre los diferentes aspectos técnicos, tecnológicos que confluyen en la creación de un espectáculo escénico y como por medio de un software se puede gestionar los diferentes factores que se unen en la evolución técnica y tecnológica de la escena contemporánea, logrando así un resultado más armonioso e incluso un énfasis en aquello que es lo específicamente escénico, la presencia y emociones del ejecutante, el actor. Demostrando así que cuando se integra adecuadamente todos los factores de la ecuación escénica lo que era artificial en la escena se convierte en "lo invisible" (la luz, el sonido, las visuales) reforzando así la presencia del actor y logrando una escena mucho más comunicativa. Por lo tanto el uso de la tecnología de lo numérico está enriqueciendo la comunicación escénica, su plástica en espectáculos de toda índole y aun que en la mayoría de los

casos parece ser un elemento artificial, externo, están íntimamente relacionados con la narrativa escénica.

Jorge Iván Suarez

jorgeis Suarez@mail.uniatlantico.edu.co

Doctor en Bellas Artes y Master Internacional en escenografía; Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Dirección Escénica; Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). Se formó en teatro danza con el Teatro de la Danza de Madrid donde trabajó como técnico, actor y bailarín y técnica interpretativa en el laboratorio William Layton. Como docente Imparte Espacio Escénico y Diseño en la RESAD, Interpretación y técnicas escénicas en el Real Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid, Introducción al diseño en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dictado talleres en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, la Casa del teatro y el Pequeño Teatro de Medellín, la Universidad de Antioquía, entre otras instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, actualmente es docente de la Universidad del Atlántico en Barranquilla

11:00 a.m.

Dramaturgias para voces sintéticas – Posibilidades y límites de los parlantes descorporalizados

Juan Ruy Cosin

Universidad Nacional de San Martín | *Buenos Aires, Argentina*

Juan Ruy Cosin

juan_ruy@yahoo.com.ar

La búsqueda por diseñar y producir dispositivos, autómatas u objetos parlantes que pudieran emitir voces no humanas (pero que sí fueran representativas de la voz humana) puede remontarse a varios siglos atrás, hasta la edad media. Con los nuevos medios electrónicos, las sociedades contemporáneas utilizan voces sintéticas para determinados fines (atención a clientes, relatos en videos, la comunicación de personas que no tienen la capacidad de hablar, entre otros) lo que nos abre el territorio de sentido para preguntarnos por las posibilidades estéticas de estos software, las formas en que pueden relacionarse compositivamente con la escena (en un sentido expandido) y los dispositivos que

podrían utilizarse para su activación. Esto nos lleva a pensar en el campo posible de la escritura de textos para voces sintéticas que sean un punto de partida para la performance, diferenciando los textos originalmente escritos para el soporte del teatro de actores grabado y reproducido por voces sintéticas, de los textos escritos especialmente para éstas. Porque la creación de dichos textos implicaría indagar en la condición espectral de aquellas voces, en tanto son carentes de cuerpo y no habitan ni un tiempo ni un espacio, pero sí son capaces de fundar subjetividades, o sea una forma posible de tener experiencia en el / del mundo. Esto nos plantea el problema de la presencia, piedra angular de las artes performáticas. ¿Cómo volver presente a aquello que (parece que) no tiene presencia alguna? Ese es el enigma que los textos para voces sintéticas deberían abrir, generando posibles hipótesis para el desarrollo de una performance como respuesta y que en composición con la palabra pueda generar una activación de la presencia (cercanía) de aquella voz.

Juan Ruy Cosin

juan_ruy@yahoo.com.ar

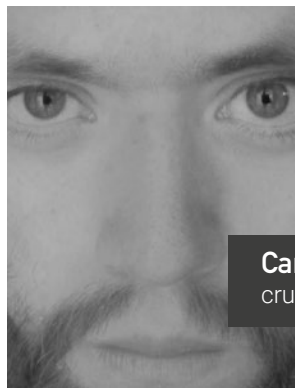
Nació en la ciudad de Buenos Aires en 1985. Egresado de la carrera de dramaturgia que se dicta en la EMAD (Escuela municipal de Arte Dramático), con dirección de Mauricio Kartún. Cursó estudios de dirección escénica en la UNA (Universidad Nacional de las Artes). Actualmente cursa el último cuatrimestre de la Licenciatura en Artes Escénicas con focalización en Teatro de títeres y objetos en UNSAM. En el marco de esa carrera ha recibido becas de movilidad para estudios de intercambio en la UNICAMP (Universidad de Campinas, Brasil- Beca MAGA) y la UdeG (Universidad de Guadalajara, México - Beca PIME -UNSAM). Ha trabajado en varias creaciones escénicas como intérprete, dramaturgo y director, y ha publicado dos obras de teatro: "La comedia de Romeo y Julieta" (Longseller, 2008) y "Aviones de Papel" (Quipu, 2014).

3:00 p.m.

El cuerpo holográfico

Mtro. Carlos Iván Cruz Islas

Director del grupo Teatro Cuerpo Social | *Arica, Chile*

Carlos Iván Cruz Islas
cruzislas_ci@hotmail.com

El desarrollo del teatro y la teatralidad se ha basado en la construcción de la realidad por medio de objetos, sonidos, elementos escenográficos, de iluminación, y vestuario, organizadas en unidades de tiempo, espacio y acción, dotadas de un carácter y psicología que se desarrolla en acontecimientos y circunstancias dadas, causas y efectos, que se insertan dentro de una lógica y razón. Una construcción de realidad explícita. Por lo tanto los actores se han concentrado en metodizar y tecnificar la construcción de realidad a partir de estas elementos.

"Ni espacio ni tiempo solo acontecimientos, ¿puede leerse la realidad en esta esfera? Tal vez la realidad no sea lo que miramos con nuestros ojos. Si no tuviésemos esa lente, las matemáticas efectuadas por nuestro cerebro, tal vez conoceríamos un mundo organizado en el campo de la frecuencia. No se pueden aplicar procesos mentales lineales, lógicos, a una dimensión no lineal. No puede utilizarse un razonamiento de causa y efecto para comprender acontecimientos desvinculados de tiempo y espacio.

Así pues la creación escénica debe desvincularse de las unidades de tiempo y espacio. El actor ha sido entrenado dentro de la limitación del aquí y el ahora mutilando su potencial holográfico. Es necesaria la expansión multidimensional de la frecuencia energética del creador escénico.

"Si estos acontecimientos ocurren en una dimensión que trasciende el tiempo y el espacio no es necesario que la energía viaje de aquí hasta allí. No hay ningún allí."

El creador escénico no se basará ya en realidades secundarias sino buscará la conexión con la esfera de la realidad primaria para generar un isomovimiento con el espectador, ser constructores de una experiencia trascendental. Emisores de frecuencias que trascienden el tiempo y el espacio.

Carlos Iván Cruz Islas

cruzislas_ci@hotmail.com

Director del grupo Teatro Cuerpo Social. Egresado de la licenciatura en Arte Dramático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 2003 - 2009 Investiga prácticas del "Vacío" y conceptos del paradigma Holográfico aplicados a la escena. Su formación y creación ha sido influenciada por maestros de México, Alemania, África, Cuba, Francia, Japón, Canadá, Bélgica, Inglaterra, Hungría. Especialidad en el movimiento artístico japonés Ankoku Butoh. Se ha presentado en Alemania, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y México. Fue Catedrático de las licenciaturas en Danza, Arte Dramático y Teatro del Instituto de Artes de la UAEH. Ha brindado taller y ponencias en el XI Congreso Mundial de Teatro Universitario 2016, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia; Universidad de Tarapacá, Chile; Cusco, Perú; Universidad Nacional Autónoma de México. Nominado como Artista mexicano de excelencia en The Rolex Mentor and Protege Arts Initiative de Suiza con jurados como Pina Bausch, Yo Yo Ma, Carlos Saura, Martin Scorsese.

3:30 p.m.

Ponencia

Dra. Paula Rojas

Universidad Nacional de Costa Rica | *Costa Rica*

Paula Rojas Amador

paula.rojas.amador@una.cr

La respuesta a Que es una investigación-creación? se convierte en un elemento esencial para todo investigador-creador partiendo del hecho de que su rol cambia desde el primer momento a la de un practicante reflexivo (Bruneau y Burns (2007), además implica el cuestionamiento y la confrontación con nuestras propias estructura de pensamiento disciplinares y una mirada crítica a las experiencias investigativas basadas en esta dualidad y oposición de los paradigmas cuantitativo-cualitativo. Lo que me gustaría compartir y discutir en un primer momento es la visión de autores como: Monique Bruneau y Sophia L Burns, Robin Nelson, Brad Haseman que profundizan la investigación-creación, partiendo del hecho que es un enfoque que implica un venir e ir constante entre la teoría y la práctica, una escucha a las características propias de cada objeto-sujeto de estudio y por lo tanto la resolución metodología es singularizada a cada trabajo. Además, en este enfoque, es central la rigurosidad de la sistematización de los insumos provenientes de la práctica para producir y crear el dialogo e intercambio esperado con la teoría. En un segundo momento, analizar por qué la investigación-creación es uno de los enfoques más apropiados para las investigaciones que abordan la relación arte y tecnología.

Paula Rojas Amador

paula.rojas.amador@una.cr

Profesora, investigadora y creadora intermedial. Docente de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Su doctorado, tiene su énfasis sobre el tema de la tecnología digital en la escena, realizada en Universidad Laval en Québec,-Canadá (2018), y su maestría sobre la interpretación contemporánea, realizada en la Universidad del Estado de Santa Catarina -Brasil (2009). Entre sus interés encontramos : el proceso de creación e interpretación contemporánea, la historia del teatro en Costa Rica y la escena tecnológica y su relación teatro, arte visual y tecnología.

Muestra artística
y obras Maestría
en Artes

Día 1

(Lunes 16 de septiembre)

9:00 p.m.

Bocetos para un retorno

El Giro, colectivo artístico

Manizales, Colombia

Sinopsis:

Habitar espacios, habitar recuerdos, habitar esperanzas, habitar la vida, son los motores que provocan nuestros encuentros y desencuentros.

Una mujer vive sola y exorciza algunos de sus fantasmas mediante una especie de alter ego.

Los espacios, recorridos y trazos forman un remolino de emociones y sensaciones que provocan imágenes que saltan entre lo que es, lo que fue y lo que se anhela, revelando un intrincado mundo interior

Esta propuesta que se teje desde la danza, el teatro, la música y la multimedia aplicada a la escena, que el grupo de trabajo ha denominado danza dramática multimedia; Muestra como un personaje encuentra libertad por medio de su alter ego y halla en sus propios recorridos las respuestas a su vida.

Ficha Artística

Creación Original: El Giro Colectivo Artístico

Estreno: 2018

Creación, Coreografía y dirección general: Claudia Patricia Leguizamón Londoño (Profesora Universidad de Caldas)

Interpretación: Paula Andrea Leguizamón Londoño (Profesora Universidad de Caldas), Santiago Moncada Ospina (Profesor Universidad de Caldas)

Diseño Multimedia: Sebastián Dahm

Diseño de Iluminación y Escenografía: Paula Andrea Leguizamón Londoño

Mezcla musical: Juan Manuel Soto (Profesor Universidad de Caldas)

Reconocimientos: Ganadora del premio IncuArte 2014

Reto de Igual a Igual ONU Mujeres 2017

Duración de la obra: 40 minutos

Día 2

(Martes 17 de septiembre)

9:00 p.m.

La Tesis

Teatro Inverso

Manizales, Colombia

Sinopsis

Esta obra expone, en el marco del acontecimiento teatral, la postura académica y creativa del artista, y se procura cancelar la escisión tradicional entre la filosofía y el arte, pues el artista (rapsoda) y el filósofo (tesista) trabajan con una misma herramienta: las ideas. Es decir, esta propuesta intenta recoger el sentido poético de la filosofía y recrear el carácter ideológico del artista.

Ficha Artística

Creación Original: Teatro Inverso

Dirección general: Juan Camilo Molina (Profesor Universidad de Caldas)

Interpretación: Liliana Hurtado Sáenz, Bredy Yeins Gallego, Juan Manuel Soto, Juan camilo Molina, Alaxandra Benavides (Profesores Universidad de Caldas)

Día 3

(Miércoles 18 de septiembre)

9:00 p.m.

Iluminación escénica: la luz como código de comunicación

La Luz: de-tonos y significado

En la actualidad, hablar del fenómeno de la luz en las artes es hacer referencia a un elemento que convierte el espacio en un laboratorio de experiencias, e ideas, gracias a los avances tecnológicos en equipos de iluminación y al ingenio de los diseñadores; pues en el área no solo se prueban estilos y formas con la luz, también se buscan nuevas propuestas de expresión artística.

En esta obra no se pretende delimitar la luz en campos como la psicología, la biología, la óptica, la fisiología, la ciencia ni la industria. A través del dispositivo escénico se pretende que usted, espectador, interactúe con una luz que no denota ni acota un espacio. Usted se va a encontrar con dispositivo que por medio de la luz necesita expresar y dialogar. Es decir, una luz que busca los medios para convivir y componer (artísticamente) un lenguaje compuesto de códigos, poéticas y estéticas.

Durante el desarrollo del dispositivo escénico se requiere de la conciencia creadora en el que se de-construye la semántica cotidiana para dar paso una sintaxis propia. Un dispositivo que no busca satisfacer la necesidad de comprender. Un dispositivo que busca problematizar la forma en que percibimos la luz y como esta define formas, colores y texturas.

Artista: Cristian Fabian Losada

Día 4

(jueves 19 de septiembre)

9:00 p.m.

Blasfemias

Teatro La Esfinge Teatro de Ilusiones

Sinopsis:

Blasfemias está basada en cuatro cuadros del Misterio Bufo de Darío Fo, autor paradigmático en el trabajo de La Esfinge, pues en todas las etapas de la existencia y evolución del grupo, aparece la obra del creador italiano. El montaje pretende una versión muy orgánica, y si se quiere minimalista de estos textos, conservando la estructura de compañía, pero con la preeminencia del trabajo de actuación en primera voz, a modo de monólogos, pero apoyados por imágenes y diálogos en colectivo. Los textos escogidos son: Bonifacio VIII, La Matanza de los inocentes, María ante la cruz, y La resurrección de Lázaro.

Blasfemias, creemos, es una expresión que nos permite hablar de cosas que siempre tendrán actualidad, sobre todo en un país como el nuestro, en donde se tiene la seguridad que constantemente estamos repitiendo los errores del pasado. Una iglesia que en las dos versiones (La Católica y la protestante) sigue albergando falsas creencias en el imaginario colectivo con claros propósitos ideológicos, una guerra absurda, llena de monstruosidades, de infamias, de sufrimientos y de dolores sin fin, y una esperanza rayana con la locura, a la espera del milagro, que por lo general, viene empacado en la propaganda de un mercachifle de ilusiones y banalidades.

Actuación: Juan Carlos Sánchez Olaya, Amparo Lucía Olaya Segura, Margarita Sánchez Olaya, Carlos Alberto Sánchez Q.

Luces y sonido: Jorge Franco Monje

Producción: Amparo Lucía Olaya Segura

Dramaturgia y dirección: Carlos Alberto Sánchez Quintero

Día 1

(Lunes 16 de septiembre)

7:00 p.m.

Taller de Artes: El taller de artes: Un filón con estigma de anacrónico. Memoria pendular de una vivencia artístico-investigativa

Manizales, Colombia

Se expondrán dos esculturas, no con la finalidad de en ellas apreciar una creación artística –que lo son-, sino con la intención de mostrar a través de ellas al Taller de Artes. En otras palabras, se mostrará al taller como obra. Se mostrará un taller vivo, en actividad frenética. Un espacio multisignico y multiangular. Una vida en relación de pendularidad. Las obras dirán de confluencias de materiales, procesos y relaciones. Y dirán del Taller en su complejidad. Y podrá observar el participante, que no solo dos obras dicen del taller, sino que muchas obras lo nombran y lo esculpen. Porque el taller de artes es espacio contenedor y es contenido. Es pregunta y es posibilidad de respuesta. Y tal vez en una de sus obras, preparadas para la ocasión, el taller Dinamys se muestre contenido en ellas.

Artista: Jhon Jairo Loaiza Martínez.

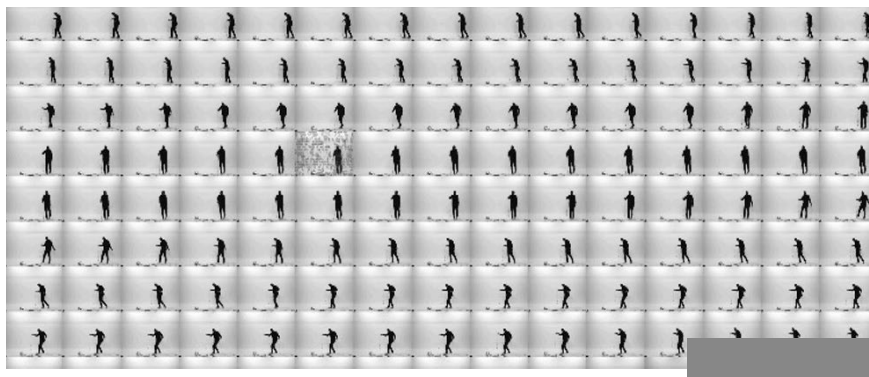
Día 2

(Martes 17 de septiembre)

6:30 p.m.

Aproximaciones a la acción corporal desde el obrar del espacio

Mg. Luis Eduardo Cruz Mondragón

La acción consiste en la manipulación de un aparato de circuito cerrado de video que cumple la función de elemento circulador de imagen y sonido para hacer exploraciones de los lugares con la finalidad de movilizar fuerzas presentes en el espacio.

En el acto de asistir a la acción surgen despertares perceptivos con resonancias que abarcan dimensiones visuales y sonoras. Basado en la fundamentación efímera en oposición a lineamientos de regímenes de representación estables, la acción corporal busca un acontecimiento del cual no podemos determinar su aparición hasta que aparezca. De ahí el interés por la aproximación a la acción corporal desde distintos frentes sensitivos con intenciones de convocar el principio de pérdida del equilibrio, además de convocar una posible afectación o emancipación del mirante de las acciones corporales, en el contexto del arte o en otros espacios como la esfera pública.

Día 3

(Miércoles 18 de septiembre)

6:30 p.m.

Crónicas de un cuerpo testigo

CRÓNICAS DE UN CUERPO TESTIGO es una propuesta multimedial derivada de un ejercicio de investigación creación en torno a los acontecimientos violentos que caracterizaron los últimos años de la década de los ochenta y principio de los noventa. A partir de la crónica como metodología, tiempo y espacio se entrelazan en un relato tanto visual como escrito; un juego de imágenes y aportes textuales que se comportan como un testimonio en forma de prosa, pintura, archivo y video. La propuesta está constituida por tres dispositivos: en primer lugar, una serie pictórica en donde el soporte constituye la mayor fuente de discurso. El segundo dispositivo es un archivo que incluyen aportes textuales, a modo de fichas de criminalística, y permiten al espectador situarse contextualmente, este archivo también contiene la información catalogada de cada una de las pinturas, las obras aparecen acompañadas por una numeración que posibilita al espectador encontrar la información en torno a cada obra dentro de los dispositivos de archivo. Finalmente, en televisores de tubo, característicos de los ochenta, se reproduce un juego de comparación entre imagen de la historia del arte y fotografías de archivo en el que se evidencia el carácter cíclico del dolor.

Artista: John Mario Montoya Ramírez.

Día 4

(jueves 19 de septiembre)

7:15 p.m.

Bucle

Universidad de Antioquia

Hemos creado un mito fundacional a partir del arquetipo dual Caín y Abel para señalar los acontecimientos de violencia acaecidos en nuestro entorno, propiciados por los hechos del narcotráfico y lo que este genera en la memoria colectiva. Para dicha investigación que dio como resultado la obra teatral "Bucle", partimos de un acontecimiento íntimo aportado por cada uno de los participantes, el cual se convierte a su vez en una situación dramática en la medida en que vamos allanando el camino que nos lleva a resolver la puesta en escena de la obra Bucle.

Nuestro producto de investigación –BUCLE- explora no sólo en las nuevas corrientes de la neurociencia, la antropología, la lingüística, la narratología; tiene un especial énfasis en la psicología profunda, utilizada como herramienta, que nos proporciona entendimiento en cuanto a la conducta del hombre frente a sus vicisitudes y avatares. Vamos haciendo alquimia con los conceptos, legado, de Freud y Jung, James Hilman y Wolfgang Giegerich explorando en el ámbito de la psicología de la cultura, y buscando una comprensión del arte en tanto fenómeno psicológico de importancia central para la colectividad y para el individuo como una manera de insuflarle aire al alma, frente a la barbarie espiritual física y mental que nos agobia y aleja de la naturaleza de ser y estar en un lugar por primera y única vez.

Para ello comenzamos por hacernos conscientes de la función creativa del inconsciente, por medio de la herramienta de "la Imaginación Activa" para hacernos sensibles a la producción de las imágenes de manera espontánea, de manera análoga como lo hace la Naturaleza, la cual crea espontáneamente formas susceptibles de impresionar al hombre por su belleza. Debido a esa

confianza que nos da el manejo del instrumento de la Imaginación Activa, ponemos en movimiento lo inconsciente, trasfondo y sustrato del mundo psicofísico, y que habita en nosotros como una composición de aspectos inconscientes individuales y colectivos, que es mucho más profundo cuando nos damos cuenta que esa Memoria Inconsciente Colectiva es continente de los componentes heredados culturalmente; estos dos aspectos se manifiestan al mundo exterior por medio de símbolos e imágenes, eso es lo que llamamos creatividad. El inconsciente colectivo, es la fuente de toda creación psíquica: religión y rito, organización social, conciencia y, por consiguiente, arte.

Ficha técnica:

Obra: Bucle

Dramaturgia del acontecimiento íntimo-social.

Dramaturgia y dirección Jorge Iván Grisales.

Actores:

Juliana Garcés Sarmiento.

Daniel Baena Duran.

Sara Quintero Vargas.

Sergio Andrés Montoya Correa.

Luz Andrea Sua Reyes.

Técnico de luces

Luis Alberto Chica Rojas.

**Sustentaciones
Tesis de Maestría
en Artes**

Día 1

(Lunes 16 de septiembre)

7:30 p.m.

Taller de Artes: El taller de artes: Un filón con estigma de anacrónico. Memoria pendular de una vivencia artístico-investigativa

El trabajo de "investigación/creación" presentado para optar al título de Magister en Artes por la Universidad de Caldas se sustentará al tenor de las siguientes ideas:

- El taller de artes actual es un palimpsesto que, por tal, reúne características de los talleres de los artistas y de los gremios a lo largo de la historia de occidente.
- El taller de artes es un coautor de la obra, silenciado en esta condición por razones religiosas o por razones utilitarias. Con razón puede afirmarse que el taller se lee en la obra y que, por tanto, sin taller no hay obra plástica.
- El arte y su historia son el resultado de tres factores en relación de unidad compleja: el taller, el artista y la obra. La historia de la cultura occidental ha ocultado, de manera intencional, uno de los tres elementos de ese triángulo.
- Por último, la sustentación hará énfasis en que el Taller de artes, en su significado profundo, constituye uno de los salvavidas para una especie humana que tiene al cuello las aguas turbulentas de la utilidad, la vacuidad y la primacía de lo efímero. Por eso el Taller es un filón con estigma de anacrónico.

Jhon Jairo Loaiza

castillotarvis68@gmail.com

Hacedor sin tregua. Asumido Hijo de Hefesto. Su taller no es solo puente de relación con su oficio y su necesidad. Ni siquiera habitáculo de su acontecer. No. A fuerza de interacciones, su taller se ha convertido en otro con quien compartir. Su taller ha devenido en sujeto. Su taller se ha "sujetivado". Vive en él, con él, dentro de él. Y así edifica su vida en pendularidad estética. Lo demás es formalidad: Maestro en Artes Plásticas, escultor, dibujante, pintor, diseñador y hacedor de espacios. Un humano multidisciplinar, amigo de la transdisciplinariedad. En fin... un apologista de la poesía en la práctica.

Día 3

(Miércoles 18 de septiembre)

11:30 a.m.

Aproximaciones a la acción corporal desde el obrar del espacio

En Aproximaciones a la Acción Corporal desde el Obrar Espacio. se plantea la pregunta por la acción en el arte y las modulaciones espaciales efectuadas desde la práctica del arte. El pensar sobre el obrar espacio está enraizado

en la posibilidad que tenemos los humanos de movilizar fuerzas a partir de la permanencia en un mismo lugar, o de la naturaleza propia del errabundeo. Obremos espacio en lo infraordinario, obremos espacio en los procesos de creación en arte, obremos espacio cuando ocupamos el lugar del espectador. La acción corporal vista bajo la operación del obrar espacio está presente en diversas apropiaciones espaciales de orden cotidiano, y depende de la condición de estar en movimiento o estar en reposo, haciendo uso de diferentes coordenadas como lo vertical y lo horizontal, espaciar un cuadrado o una Esquina, o mediante la opción del escapismo a partir de acto de descentrar.

Luis Eduardo Cruz Mondragón

mondritos@gmail.com

Artista multidisciplinar y Profesor Asociado al Programa Artes Plásticas, Facultad de Artes. Universidad del Cauca. Popayán. Colombia. Magister Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. (2011-2013). Magister en Artes. Universidad de Caldas. Manizales. (en curso). Maestro en Artes Plásticas. Instituto Departamental de Bellas Artes. (1993-1998) Cali. 2017/ tercera sesión. ciclo de conferencias de estética y teoría del arte contemporáneo. "aproximaciones a la acción corporal como manifestación estética desde el obrar espacio". universidad de caldas. Manizales, Colombia. 2015/escuela de garaje. conversación jornada metanarraciones con Alejandro Martín y Luis Mondragón, Odeón, Bogotá. Colombia.

4:00 p.m.

La mano invisible – el escultor del escenario La Tesis- por una propuesta de arte integral

Sustentación de tesis Maestría en Artes. Lic. Bredy Yeins Gallego. Manizales | Colombia

Día 4

(Jueves 19 de septiembre)

Auditorio Banco de la República

9:00 a.m.

Crónicas de un cuerpo testigo. Sustentación tesis Maestría en Artes

Mtro. John Mario Montoya Ramírez

Medellín, Colombia

La sustentación de la tesis se comporta como un informe sobre el proceso de creación y más específicamente sobre las herramientas metodológicas usadas durante este proceso. En primera instancia se plantea como a partir de recursos como el rizoma y la cartografía se consolida la hipótesis de que el arte, que tiene como temática la memoria, se comporta como el resultado de la intersección entre los conjuntos de realidad y ficción, este, alimentado, siempre por la versión subjetiva del testigo se configura como una memoria nueva, renovada, en palabras de Christian Boutilsky, una pequeña memoria.

La segunda parte de la sustentación está dedicada a la crónica como la herramienta metodológica, tanto para la construcción de texto, como para las propuestas plásticas, en este aparte se da cuenta del uso de los contenidos discursivos emanados por la obra de arte como elementos constitutivos de la crónica plástica, se toma como punto de partida el artículo de Thomas McEvilley "En el Ademan de dirigir las nubes", para proponer 13 características tanto formales como metaformales de la obra desde donde emanan contenidos susceptibles de ser leídos por el espectador, pero que en la propuesta se toman como un tipo de modelo para la creación.

John Mario Montoya Ramírez

johnmontoyar@gmail.com

Maestro en Artes Plásticas de la Fundación Universitaria Bellas Artes Medellín. Aspirante al título de Magister en Artes de la Universidad de Caldas en Manizales. Docente vinculado por más de 15 años a la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. Su interés en torno a la investigación creación ronda la experimentación en nuevos soportes, los procesos de construcción de la obra y los métodos y modelos a los que recurren los artistas en la actualidad para elaborar sus propuestas. Estos intereses tienen una relación directa con su ejercicio docente.

10:30 a.m.

La luz en la escena: un recurso de creatividad, ingenio y comunicación para la construcción de un discurso lumínico. Sustentación tesis Maestría en Artes

Lic. Cristian Losada

Florencia, Caquetá

Problematizar la luz como fenómeno artístico no es tarea fácil, y más si el área de estudio es América Latina, pues los textos o estudios existentes están inmersos en disciplinas del conocimiento como arquitectura, fotografía, pintura, psicología, óptica, entre otros. Es decir, de los antecedentes existentes pocos están inmersos en el área artística y mucho menos relacionados con el campo de la creatividad y el diseño de la iluminación para las artes escénicas.

Este proceso de investigación/creación fue una aproximación a conceptos, ideas y referentes de lo que podríamos comprender como luz escénica. Dicha aproximación se logró gracias a los aportes e interacción que se hizo con diseñadores de la república argentina como lo fueron Magaly Acha, Gonzalo Cordova y Margarita Hnilo.

Ellos, los diseñadores mencionadas, a través de su innovadora y propia forma de concebir y trabajar la luz para dentro y fuera del escenario nos permitieron deconstruir, fragmentar y reconocer la luz como un fenómeno vivo en el espacio que responder a un concepto estética, poético, discursivo y creativo.

Cristian Fabian Losada Rojas, Licenciado en Artes Escénicas con Énfasis en Teatro (Universidad de Caldas) y Licenciado en Teatro por la Universidad Veracruzana (validación de título profesional aprobado por la Oficina de Educación del Estado de Veracruz, México). Así mismo cuenta, con experiencias educativas (seminarios) de Investigación y Teorización de las Artes Escénicas cursados y aprobados en la Maestría en Artes Escénicas de la Universidad Veracruzana en México (2015-2017).

**Precoloquio
Estudiantes de
Maestría en Artes
IV Cohorte**

2:00 p.m.

Presentación de la jornada a cargo del Dr. Luís Fernando Loaiza

2:10 p.m.

Juego y trabajo: paradojas expresivas del niño campesino de la costa cordobesa
Samir Varela Melendrez

2:30 p.m.

La escritura literaria como viaje interior a partir de la tradición oral regional del Caquetá
Sergio Daniel Vargas

2:50 p.m.

Ciudad Vestigio: Implicaciones de la transformación del territorio-hábitat ubicado sobre la Avenida Colón de la ciudad de Manizales
Alejandro Castaño González

3:10 p.m.

Infografías y tipografías re exivas: hacia una metodización personal del procesode instalación
Diego Fernando Sánchez

3:30 p.m.

La sensibilidad erótica en el posporno
Camilo Linares Sierra

3:50 p.m.

Fragments de Memoria: Construcción de archivo artístico a partir de una experiencia personal de encierro
Eliana Londoño López

4:10 p.m.

El consumo en 90°: La materia artística como contenedora de experiencias y realidades ocultas de personas consumidoras de sustancias psicoactivas
Deyvid Alejandro Montoya Zuluaga

4:30 p.m.

Conclusiones y cierre de la actividad a cargo del Dr. Luis Fernando Loaiza y profesores nacionales e internacionales invitados

Una producción de:

Facultad de Artes y Humanidades

Maestría en Artes

Departamento de Artes Escénicas

Grupo de Investigación "Teatro, Cultura y Sociedad"

Licenciatura en Artes Escénicas

Centro de Producción Transmedia de la Facultad de Artes y Humanidades

Con el apoyo de:

Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados

Vicerrectoría de proyección

Oficina de Internacionalización

Oficina de Prensa

Icetex- Programa Fellows

Centro Transmedia - Facultad de Artes y Humanidades

Dirección General:

Daniel Ariza Gómez

Comité Académico:

Liliana Hurtado Sáenz

Claudia Patricia Leguizamon

Sergio Hernan Sierra Monsalve

Luis Fernando Loaiza

Ruben Darío Zuluaga

Profesores colaboradores en la coordinación de mesas:

Juan Camilo Molina

Juan Manuel Soto

Alexandra Vinasco Benavidez

Paula Leguizamon Londoño

Beatriz Helena Cardona

Luis Felipe Millán Parra

Profesores colaboradores en las Muestras:

Bredy Yeins Gallego

Sergio Arenas Guzman

Estudiantes colaboradores en el evento:

Semillero de investigación de estudios teatrales y crítica

Semillero de investigación de estéticas escénicas expandidas

Monitores Teatro El Galpón de Bellas Artes.

Carlos Giraldo – Zakai -

COLOQUIO INTERNACIONAL

Investigación-Creación en Artes Escénicas

VICERRECTORÍA DE
PROYECCIÓN

VICERRECTORÍA DE
INVESTIGACIONES
Y POSGRADOS

FACULTAD DE
ARTES Y
HUMANIDADES

DEPARTAMENTO
DE ARTES
ESCÉNICAS

OFICINA DE
INTERNACIONALIZACIÓN

GRUPO DE INVESTIGACIÓN
"TEATRO, CULTURA Y SOCIEDAD"

Fellows Colombia
COLLECTIVE

