

PROPUESTAS

perfor_{mativas}

cuerpo, arte y educación

Alba Soto
Yera Moreno Sainz-Ezquerria
José Luis Guijarro Alonso
(Coordinación)

Dykinson, S.L.

**PROPUESTAS PERFORMATIVAS:
CUERPO, ARTE Y EDUCACIÓN**

ALBA SOTO

YERA MORENO SAINZ-EZQUERRA

JOSÉ LUIS GUIJARRO ALONSO

(Coordinación)

PROPUESTAS PERFORMATIVAS: CUERPO, ARTE Y EDUCACIÓN

Pablo Álvarez de Toledo
Ana Bayo Gutiérrez
Ageda Blasco Egia
Guadalupe Calvo García
María Celeste Sanches
Ana Escobar
Nieves Febrer Fernández
Marta Fernández Calvo
Juan Ferrando
Alicia García Fernández
Vito Gil-Delgado
Marta González Caballero
José Luis Guijarro Alonso
Amaya Hernández
Edward Jobst Andrews Gerda

Clara Moreno Cela
Yera Moreno Sainz-Ezquerria
Lorena Palomino
Jordi Planella Ribera
Sara Quintero Pomares
Anto Rodríguez
María Sánchez
Saida Santana Mahmut
Leonor Serrano Rivas
Alba Soto
Laura Soto Gutiérrez
Breno Tenório Ramalho de Abreu
Tania Ugena Candel
Marina Vargas
Daniel Villegas González

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 917021970/932720407

Este libro ha sido sometido a evaluación por parte de nuestro Consejo Editorial
Para mayor información, véase www.dykinson.com/quienes_somos

©Copyright by los autores

Madrid, 2025

Idea y diseño de cubierta: Alba Soto y Yera Moreno Saiz-Ezquerria

Editorial DYKINSON, S.L.

Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid

Teléfono (+34) 915442846 - (+34) 915442869

e-mail: info@dykinson.com

<http://www.dykinson.es>

<http://www.dykinson.com>

ISBN: 979-13-7006-144-9

Depósito Legal: M-12394-2025

DOI: <https://doi.org/10.14679/4173>

ISBN electrónico: 979-13-70006-363-4

Preimpresión:

New Garamond Diseño y Maquetación, S.L.

Índice

Convocar al cuerpo. A modo de introducción 11

Alba Soto y Yera Moreno Sainz-Ezquerria

Disidencias somáticas: pensar el cuerpo como campo de batalla y territorio sensible 15

Alicia García Fernández y Jordi Planella Ribera

BLOQUE 1.

EDUCACIÓN, CORPORALIDAD Y PRESENCIA

Del autorretrato al espacio seguro: la diversidad funcional como proceso artístico..... 35

Edward Jobst Andrews Gerda y Daniel Villegas González

Cantar a la institución para in-corporar el discurso de lo artístico, para agrietar-nos 53

Anto Rodríguez

Romper el canon (desde dentro de la academia). Arte y pedagogía crítica..... 71

Sara Quintero Pomares y Marina Vargas

Una mirada interseccional en torno al cuerpo y las artes para una educación inclusiva	87
--	-----------

Tania Ugena Candely Guadalupe Calvo García

Después de la última frase.....	105
--	------------

Vito Gil-Delgado

BLOQUE 2.

LO ININTELIGIBLE, LO MÁGICO, LO INESPERADO

Performance, rito y simbolismo: explorando el cuerpo relacional.....	121
---	------------

Laura Soto Gutiérrez y Ana Escobar

Zonas oscuras del lenguaje y el cuerpo: Un descenso hacia lo indecible	137
---	------------

Ageda Blasco Egia

La incertidumbre y la intuición como metodología: BDSM, fanzines y Backrooms.....	157
--	------------

Clara Moreno Cela

La puesta en escena performativa. El diálogo entre cuerpo, escenografía y atrezo	171
---	------------

Lorena Palomino y María Sánchez

Estudio de dispositivos artísticos para la reconstrucción y activación de la memoria individual y colectiva	189
--	------------

Amaya Hernández y Marta Fernández Calvo

**BLOQUE 3.
VESTIR, TEJER Y HABITAR**

El impacto social de la moda y el patronaje sobre el cuerpo.....209

Ana Bayo Gutiérrez y Nieves Febrer Fernández

La creación de la indumentaria a partir de su relación con el entorno y la bioinspiración.....225

María Celeste Sanches y Breno Tenório Ramalho de Abreu

La vestimenta como acto performativo en Joseph Beuys, Gilbert & George y Karl Lagerfeld239

Juan Ferrando y Pablo Álvarez de Toledo

Hilos que cantan: Memorias del cuerpo y el tiempo.....255

José Luis Guijarro Alonso y Leonor Serrano Rivas

La corporalidad y sus edades en el monólogo teatral La Indiana..... 271

Saida Santana Mahmut y Marta González Caballero

Biografías.....289

Convocar al cuerpo. A modo de introducción

ALBA SOTO

Universidad Nebrija / Universidad de Cádiz

YERA MORENO SAINZ-EZQUERRA

Universidad Complutense de Madrid

Las páginas que a continuación te compartimos son fruto de una invitación, la de pensar junto a otras/os una multiplicidad de prácticas que, desde su diversidad y diferencia, comparten cierta intuición: que nuestros saberes sólo pueden articularse desde y a través de procesos corporales. Esta afirmación, aparentemente imposible de negar en tanto que cuerpos que somos, es sin embargo cuestionada desde los marcos de saber occidentales y desde las pedagogías que han sostenido y reproducido dichos marcos. Desde esa tradición, que podríamos llamar hegemónica e ilustrada, pero también colonial, patriarcal, racista y eurocéntrica, se ha querido limpiar cualquier rastro de los cuerpos que hacen, que piensan, que saben, que sienten, que se tocan, que intuyen y que construyen conocimiento. Esos rastros son vistos como la suciedad a limpiar de un saber que debe presentarse como higiénico, objetivo y universal. Así, los cuerpos han sido negados¹ en defensa de una razón y de un pensamiento que se ha querido erigir como independiente y alejado del cuerpo y de sus necesidades. Y los saberes derivados de ese pensamiento racionalista han pretendido hacer desaparecer a los cuerpos, vulnerables, frágiles, interdependientes, manchados, llenos de fluidos que, sin embargo, son los que han producido esos saberes -sin cuerpos-. Por eso, las páginas que siguen, a través de una coralidad de voces² situadas y encarnadas desde muy diferentes lugares, comparten un convocar al

¹ Bell Hooks explica, por ejemplo, esta negación del cuerpo docente en su libro (2021) *Enseñar a transgredir*. Ed. Capitán Swing.

² Nombramos aquí las voces escritas, en el sentido performativo en que lo plantea Ixiar Rozas: "cuando una escribe suceden cosas, muchas cosas, que alteran el campo gravitacional de los afectos" (Rozas, 2022, p. 59).

cuerpo, un hacer visible y legítimo que los únicos saberes posibles son aquellos hechos desde y por los cuerpos, con todo lo que ello implica (cansancios, alegrías, deseos, cambios, pérdidas, emociones). Y que las escrituras que dichos cuerpos hacen, también se ven necesariamente producidas por las circunstancias que atraviesan a los cuerpos vivos.

Nuestra idea inicial para pensar este libro fue la de invitar a distintas/os compañeras y amigas/os cuyo trabajo se situaba, de una forma expandida, en estos saberes corporales, teniendo para ello cierta presencia en sus prácticas el trabajo con la performance. Al pensar sus nombres y sus procesos y prácticas de investigación nos dimos cuenta, sin embargo, que éste no iba a ser un libro sobre performance, en un sentido tradicional del término (si es que podemos hablar de tradicional en un campo de experimentación como es la performance). No se trataba, para nosotras, de elaborar un libro con voces que tuvieran presencia en lo que llamaríamos el campo de la performance (ya fuera ésta entendida desde el ámbito de las artes visuales o de las artes vivas), sino que más bien tenía que ver con una intuición: la de que aquellas personas a las que estábamos invitando, vinieran o no de dichas prácticas, entendían el cuerpo de una forma performativa, como un cuerpo que hace y en su hacer produce (saberes, certezas, ficciones, normas). Por eso, de aquella propuesta inicial que teníamos en tanto que invitación a pensar con otras/os sobre diferentes procesos y prácticas performativas que habían sido activadas en lo que llamaríamos espacios educativos (ya fueran más o menos formales), fuimos derivando a estas páginas, que han buscado sobre todo compartir, desde lugares muy diferentes y, a veces, muy alejados entre sí (el canto, la moda, el teatro, el bdsm, la performance, talleres realizados en instituciones académicas y artísticas), qué implica convocar al cuerpo y las posibilidades de conocimiento que se abren desde ese no despegarse de las corporalidades que somos. En este sentido este es un libro que, al buscar los saberes desplegados desde los cuerpos, y apegados a ellos, se sitúa necesaria y radicalmente en unos saberes hechos desde las prácticas y, con ello, desde el no saber y la intuición que implica siempre el saber corporal. Nos acompañamos, por ello, de Óscar Cornago cuando nos recuerda que:

“Aunque teóricamente es posible considerar un medio habitado únicamente por las ideas, un plano puro de los pensamientos, desde un punto de vista práctico es imposible desligar una idea de un momento, un lugar y unas formas concretas a través de las cuales se realiza. En otras palabras, no existe una idea al margen de una práctica que la sostenga” (Cornago, 2015, p. 100).

Teniendo en cuenta la pluralidad de voces/cuerpos convocados y en nuestra intención de mantener esta pluralidad a la vez que hacer visibles los ecos y resonancias que fuimos escuchando a través de la lectura compartida, decidimos estructurar el libro en tres bloques: 1. *Educación, Corporalidad y presencia*, aborda la relevancia del cuerpo como herramienta fundamental para la adquisición de

conocimiento. Este apartado propone nuevas posibilidades de ruptura e integración tanto en los centros expositivos como en los espacios lectivos, destacando el cuerpo como eje central para generar experiencias significativas y formas innovadoras de aprendizaje. 2. *Lo inteligible, lo mágico, lo inesperado* nos confronta con lugares de experiencia y expresión que desentrañan causas simbólicas, rituales y disruptivas, invitando a una reflexión sobre su dimensión relacional. Cada artículo presentado de este bloque construye un puente entre la incertidumbre del conocimiento y la intuición como metodología creativa. Por último 3. *Vestir, tejer y habitar* revela la compleja interacción entre identidad, entorno y expresión cultural. Comprende el vestir como herramienta de impacto colectivo social y medioambiental, y comparte la experiencia teatral de encarnar (vestir con la propia piel) otro cuerpo y sus edades. Los tres bloques convergen en una perspectiva compartida sobre la creación artística y la educación, destacando la acción corporal como una forma de investigación interdisciplinaria que se entrelaza con otras disciplinas como la psicología, la antropología y la filosofía. Este enfoque no solo busca el bienestar individual y social, sino que también impulsa nuevas formas de hacer y estar en el mundo. A través de esta integración, se abren caminos para explorar una diversidad de perspectivas y cuestionamientos, fomentando prácticas que desafían lo establecido y expanden las posibilidades de la experiencia humana. Estas teorías y prácticas se sustentan en conceptos que trascienden lo meramente representativo, priorizando la creación de sentido a través de lo performativo y la configuración de espacios seguros, donde cada individuo pueda sentirse acogido y reconocido desde sus particularidades potenciadas por la experiencia artística. En este marco, se valoran los imaginarios personales como catalizadores para el crecimiento colectivo, entendiendo el entorno, el contexto y los elementos que lo conforman como un todo que intra-acciona de manera constante. Asimismo, se integran los procesos intuitivos y los afectos como componentes esenciales para el aprendizaje y la investigación, compartiendo referentes de base, que inspiran y articulan estas perspectivas.

A lo largo del libro, se introducen algunas piezas, a modo de cartografías, imágenes, citas o partituras de acción, que funcionan como mediadores o nexos de unión entre las partes, a fin de conectar más directamente con la experiencia artística, ampliando corporalidad, más allá del cuerpo-ojo-mente, y el imaginario de las/os lectoras/es.

Si esta estructura hace algo visible, o al menos esa ha sido nuestra intención, es la colectividad que sostiene este libro. Nos gustaría despedirnos, en este sentido, explicitando que convocar al cuerpo implica, siempre, convocar a los cuerpos. Ello requiere de una escucha hacia esos otros que no somos pero con quienes interactuamos continuamente y de quienes dependemos³. La diferen-

³ Nos parece imprescindible remarcar la vulnerabilidad y la dependencia como rasgos fundamentales de los cuerpos en el sentido en que es planteado, entre otras, por autoras como Judith Butler o Adriana Cavarero. Así, si los cuerpos que viven y escriben son vulnerables, frágiles

cia, por tanto, está presente en la pluralidad de voces que componen el libro y en la diversidad de formas en las que, según qué procesos o prácticas, dichas voces reflexionan y escriben. Por ello, nos gustaría invitarte a que, en tu lectura, tu propio cuerpo preste atención a las posibles resonancias que de esa multiplicidad surge. Nosotras hemos escuchado algunas de ellas, como la incertidumbre, el no saber, la atención al proceso y la presencia, lo ininteligible, lo no dicho, los espacios, o la idea del propio cuerpo como territorio. Encontrarnos con dichas resonancias ha sido una sorpresa y, a su vez, la confirmación de una intuición. Y es que todo acto de convocar al cuerpo conlleva también dejarse llevar por las intuiciones, aquellas que el pensamiento académico/ilustrado ha desterrado, y que sin embargo tienen que ver con lo que el cuerpo siente y los saberes que ese cuerpo percibe sin saber aún que son saber.

Situarnos ahí, en ese no saber, ha sido también el lugar desde el que se ha tramado este libro. Pues una invitación conlleva siempre cierta incertidumbre, el no saber qué respuesta nos darán. Este no saber, y la incertidumbre en esa espera, es algo que nos interesa, sobre todo por lo que implica de ruptura de expectativas y de atender, realmente, a lo que las otras personas, desde su estar concreto como cuerpos en el mundo, tengan que decirnos. Por eso, queremos terminar agradeciendo a todas las voces que aquí se congregan su generosidad para compartirnos aquello que están haciendo, aquello que están tramando sin saber aún hacia dónde les llevará o hacia dónde podrá llevar a otras personas que lo lean. Pues si algo es este libro es, sobre todo, un eco que resuena de un texto a otro, haciendo posible ciertos relatos colectivos que, narrados desde lo singular, convocan a lo comunitario. Ojalá encuentres tantas resonancias como las que hemos escuchado nosotras.

Referencias bibliográficas

Cornago, Óscar (2015). *Ensayos de teoría escénica. Sobre teatralidad, público y democracia*. Ed. Abada.

flores, val (2013). *Interrupciones. Ensayos de poética activista*. Ed. La Mondonga Dark.

hooks, bell (2021). *Enseñar a transgredir*. Ed. Capitán Swing.

Rozas, Ixiar (2022). *Sonar la voz*. Ed. Consonni.

e interdependientes, sus escrituras son igualmente parte de esta vulnerabilidad y fragilidad y no dogmas o axiomas incuestionables pensados desde el saber autoritario racionalista. Recuperamos, por ello, la idea del balbuceo, ese decir entrecortado del habla, como una desestabilización de la escritura y el saber normativo del proyecto de la modernidad ilustrada (flores, 2013).

"El propósito principal de esta publicación es poner en primer plano el cuerpo como punto central para el aprendizaje y la generación de conocimiento. Cada una de las autoras invitadas, procedentes de diversos campos como el diseño de moda, las artes visuales y escénicas, la mediación cultural o la educación, comparten un interés común en las prácticas artísticas que exploran el cuerpo y su capacidad para crear significado, permitiendo repensar el proceso educativo desde nuevas perspectivas. Desde otra óptica, las autoras desafían una corriente de pensamiento arraigada, que ha desplazado hacia los márgenes los conocimientos y las incertidumbres relacionadas con el territorio (cuerpo/espacio). En contraposición, las prácticas que se examinan aquí conciben estos factores como un lugar de aprendizaje donde la intuición, la experimentación, la expresión performativa y todo lo que se realiza de manera activa, concibiendo lo procesual como metodología fundamental, contribuyen a la construcción y transmisión de conocimientos compartidos y colectivos. La variedad de relatos y contextos, desde los cuales se abordan estas pedagogías, nos brinda indicios sobre las posibilidades innovadoras que pueden surgir desde las prácticas artísticas transdisciplinarias, para desarrollar nuevas formas de comprensión, tanto en contextos educativos como divulgativos."

