

RESUMEN (Castellano)

La puesta en situación como dispositivo en la práctica artística contemporánea: propuestas realizadas entre 2003-2016 por Paula Valero.

Como indica el título de la tesis, ésta se basa en un estudio de las formas de producción (puesta en situación) de acciones escénicas que irrumpen con lo real y lleven la vida a escena. Nuestra tesis se compone de dos bloques. El primero, es un análisis teórico sobre la teatralidad y las formas de acción en cuanto al tema que nos ocupa. En éste se introducen referencias de propuestas artísticas y teóricas que se relacionan o han influido en nuestra producción artística, analizada en el segundo bloque de la tesis. En el segundo bloque analizamos nuestra práctica y exponemos las diferentes propuestas realizadas durante el doctorado como experimentación que afirme nuestra hipótesis: Una acción escénica puede visibilizar, convocar, o ponernos en contacto con la potencia que nos habita, la necesaria para transformar nuestra realidad.

El objetivo principal ha sido crear un análisis metodológico que permite analizar el alcance de las diferentes maneras de poner en escena una acción, sea para las teatralidades, para los artistas de la performance, para nuestra propia producción artística. Este análisis, se ha basado en estudiar la composición y forma de activación en la puesta en situación de una acción con los cinco apartados: Puesta en acción, Puesta en práctica, Puesta en lugar, Puesta en marcha, Puesta en cuestión. Cada uno de ellos, acogen varios aspectos internos de este proceso de Puesta en situación:

1º-Puesta en acción: Descripción de la acción, concepto de la propuesta, dispositivo, guión, actores/ público, dirección artística.

2º-Puesta en práctica: Talleres de preparación de la acción.

3º- Puesta en lugar: Espacio, escenografía, iluminación, vestuario, sonido, maquillista.

4º-Puesta en marcha: Producción, montaje, equipo, ficha técnica, realización final.

5º-Puesta en cuestión: Conclusiones de los resultados (fortalezas y debilidades).

Esta metodología nos ha permitido profundizar en una de las claves de la tesis: como la puesta en situación puede facilitar formar cuerpos colectivos más potentes, en el desafío de construir otras formas de sincronizar y orquestar cuerpos y ritmos, otras lógicas y

prácticas encarnadas, otras formas de producción cultural con propuestas que pongan en valor la dignidad de las vidas de la gente que participa por medio de la valoración afectiva personal y colectiva.

Para la metodología general, de la que ha surgido nuestra metodología personal, se ha fundamentado en estrategias teórico-prácticas: la teoría sobre la puesta en escena, análisis de la semiótica teatral, teatralidad expandida, la performance, activismo, etnografías experimentales en diversos artistas (Living Theater, Mapa Teatro, Tino Seghal), el uso de la autorepresentación como metodología escénica para la subjetividad política (Jérôme Bel) y la propia práctica artística personal realizada entre 2003-2016.

En cuanto a los resultados logrados, gracias a este análisis pudimos encontrar la fuerza constitutiva de la potencialidad de la ciudadanía a través de la práctica artística como política, la que es capaz de: mostrar como podemos transformar nuestra realidad, afirmar subjetividades, procesos de dignificación centrados en reconocer la valía de que una persona es única, la fuerza de las complicidades colaborativas y procesos de escucha que configuran estas acciones.