

Convocatoria 2023 - «Ayudas Ramón y Cajal» Formato Memoria de la Trayectoria Investigadora

IMPORTANTE - La memoria no podrá exceder de 10 páginas. Para rellenar correctamente esta memoria, lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria. Se podrá cumplimentar la memoria en español o en inglés

IMPORTANT – The research proposal cannot exceed 10 pages. Instructions to fill this document are available in the website. This document could be filled in Spanish or English.

1. DATOS DE LA SOLICITUD/GENERAL INFORMATION

NOMBRE DEL INVESTIGADOR SOLICITANTE/NAME OF THE APPLICANT: Antonio Rodríguez Velasco

OPEN RESEARCH AND CONTRIBUTOR ID (ORCID): 0000-0001-6676-8117

PALABRAS CLAVE/ KEYWORDS: Arte, Arte-investigación, investigación basada en la práctica artística, practice-as-research, performance, artes vivas, copla, LGBT, archivo, memoria.

2. APORTACIONES CIENTIFICO-TÉCNICAS/SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONTRIBUTIONS

Perfil de artista-investigador y transferencia del conocimiento

Me gustaría comenzar esta memoria haciendo hincapié en un aspecto que ya he descrito en el resumen del curriculum adjunto a esta convocatoria en referencia a mi perfil como artista-investigador. Para ello, me baso en dos de los criterios recogidos por la COARA en su *Agreement on Reforming Research Assessment* donde remarcan la importancia de: «Reconocer y valorar la diversidad en las funciones y carreras de investigación, incluidas las funciones fuera del mundo académico. Valorar las habilidades (incluidas las de la ciencia abierta), competencias y méritos de los investigadores individuales, pero también reconocer la ciencia en equipo y la colaboración» así como «Reconocer la diversidad de actividades y prácticas de investigación, con una diversidad de resultados, y recompensar el intercambio temprano y la colaboración abierta». Considero importante por ello enmarcar los siguientes méritos y aportaciones de mi perfil como artista-investigador en el ámbito de la investigación basada en la práctica artística o *practice-as-research* con una gran tradición académica tanto en el estado español como más allá de sus fronteras que se puede consultar en la bibliografía especializada de la que destacaría el libro *Investigación artística y universidad: materiales para un debate* (ed. Selina Blasco, 2013) y el monográfico *Cairón 13: Práctica e investigación* (eds. José Antonio Sánchez y Victoria Pérez Royo, 2010).

- 1- Por un lado, gran parte de mis méritos en investigación han sido llevados a cabo en contextos diferentes a la universidad y el ámbito académico como son diversas instituciones culturales y artísticas de prestigio nacional e internacional que más adelante nombraré. En ocasiones, estas aportaciones han tomado la forma de exposición, obra de teatro, performance, conferencia performativa o película, formatos que no son considerados en el modelo de curriculum solicitado en la presente convocatoria, pero que, sin embargo, son propuestas relevantes de transferencia, apertura del campo e interdisciplinariedad. Sin embargo, los citaré brevemente a continuación para evitar que queden fuera de esta memoria ya que son aspectos esenciales en mi carrera investigadora y a través de los cuales he ido divulgando y compartiendo las potencias de la investigación en artes basada en la práctica y diferentes aspectos de las investigaciones académicas en artes e historia del arte en otros contextos. Estos méritos ya han sido evaluados positivamente en otras convocatorias oficiales en las que los he expuesto, como en la solicitud de mi contrato posdoctoral Margarita Salas o en mi contrato FPI. En este sentido, pienso en uno de los puntos del *Agreement on Reforming Research Assessment* de la CORA donde consideran importante «recompensar la originalidad de las ideas, la conducta profesional en la investigación y los resultados que vayan más allá del estado de la técnica. Recompensar una variedad de

Cofinanciado por
la Unión Europea

misiones de investigación, desde la investigación básica y en las fronteras del conocimiento hasta la investigación aplicada».

- 2- Mi compromiso con desarrollar una carrera anfibia que se moviera dentro y fuera de la academia puede repercutir en la valoración ambigua de determinados méritos más vinculados con lo artístico. Por ello, recurro de nuevo al *Agreement on Reforming Research Assessment* (COARA) donde celebran «reconocimiento de las diversas prácticas, actividades y carreras en la investigación, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las disciplinas de investigación y otros esfuerzos de investigación». Considero importante insistir en la urgencia de la presencia de artistas-investigadores en la academia y demás espacios oficiales de investigación por las razones que ya he esgrimido en el resumen del currículum y que desarrollaré en los siguientes apartados. En mi caso esta figura, como decía, ya ha sido evaluada y acogida y el esfuerzo presente se centra en la consolidación de un perfil como el mío en la academia. Una de las especificidades más importantes de mi perfil en este sentido es que la rama en la que me he especializado es la de la investigación en artes basada en la práctica escénica contemporánea, también denominada *artes vivas*. Esta disciplina es una de las menos presentes en los planes de estudio universitarios de Bellas Artes y, sin embargo, es importante que esto deje de ser así por varias razones. Primero, por el auge de las artes del cuerpo (escénicas, performance, danza, *bodyart*, etc.), en el mundo y la cultura (medios de comunicación, redes sociales, activismo y artivismo, etc.) y, segundo, porque las disciplinas artísticas más asentadas en la academia (dibujo, pintura, escultura y diseño) cada vez tienen una mayor deriva hacia el cuerpo estudiando aspectos performativos, atendiendo a las prácticas del movimiento, etc.
- 3- Por otro lado, es importante reconocer la movilidad de mi carrera investigadora que ha estado enmarcada en importantes contratos universitarios de índole nacional pero también ha atravesado largos periodos en los que he trabajado como investigador independiente, colaborando con instituciones culturales públicas y privadas y diferentes universidades. Me remito aquí de nuevo a los objetivos de la DORA cuando enuncian la necesidad de evaluar la investigación por sus propios méritos independientemente de los lugares en que estos se hagan públicos.
- 4- Por último, en mi carrera he dado especial importancia a la relación ética con el trabajo y los contextos, por ello me he ido desplazando entre espacios más reconocidos o valorados y nuevos proyectos o que abarcaban aspectos más locales. Del mismo modo, aunque he trabajado en varios contextos internacionales he realizado un gran esfuerzo por reivindicar el espacio académico español en la investigación en artes, reforzando desde dentro los valores y metodologías que aquí se desarrollan. De esta manera, he prestado mucha atención a contextos locales y nacionales, así como a proyectos nuevos e híbridos desde los que poder dar visibilidad a mis investigaciones y hacer accesible mi trabajo a diferentes públicos y jóvenes investigadores de diversos ámbitos. Y, en la dirección opuesta, establecer puentes entre esos proyectos y la universidad para que pudieran acceder y fueran reconocidos en el ámbito académico.

Conocimiento accesible y prácticas diversas

Mi investigación se ha dirigido desde los comienzos de mi carrera al diálogo entre la teoría y la práctica de las artes y, especialmente, a reivindicar la investigación basada en la práctica artística como territorio académico en el que el arte legitima sus saberes sin necesidad de ser traducidos a otras disciplinas. En el artículo académico “*Las Ultracosas* de Cuqui Jerez: deseos provisionales para imaginar la investigación en artes” desarrollo los principales ejes de estas ideas en relación con una producción escénica española. Este texto ha sido publicado en la argentina *Telón de Fondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral*. (Universidad de Buenos Aires. 1-37, pp.58-83), la revista de acceso abierto más reconocida en el ámbito de las artes escénicas contemporáneas en español. Está indexada en el Directory of Open Access Journals (DOAJ), Latindex-Catálogo, Latindex-Directorio y la MLA International Bibliography. <https://doi.org/10.34096/tdf.n37.12089>

Cofinanciado por
la Unión Europea

Este artículo podríamos relacionarlo con las numerosas conferencias que he impartido sobre el mismo tema de la investigación en artes basada en la práctica como disciplina y sus metodologías. Entre ellas destacaría la titulada *Qué es esto – Hoy – Qué ha sido: deseos provisionales para imaginar la investigación en artes*. Esta conferencia surgió de una invitación por los coordinadores del prestigioso seminario [Congreso de Investigación en Bellas Artes 2](#) organizado en la Universidad Complutense de Madrid en 2022. En este contexto se reúnen estudiantes de doctorado e investigadores independientes cercanos a las prácticas del arte en la academia. En torno a los mismos temas y con el deseo de divulgar las potencias de la investigación en artes pero en un contexto diferente impartí la ponencia *Canto y nunca he sabido si cantar es teorizar o hacer o practicar* el 23 de noviembre 2023 dentro del contexto del seminario internacional organizado por el Institut del Teatre de Barcelona [Obrirportes– consciència de context en la pràctica i teoria teatral](#). En este espacio enfocado a las artes escénicas pude compartir con éxito mis experiencias como investigador académico en un contexto en el que los investigadores tienen pocas referencias sobre las posibilidades de relaciones entre el arte y la universidad si no es a través de la teoría y la historia del arte.

Remontándonos años atrás recuperaría en esta misma línea sobre divulgación de las metodologías, dispositivos y procedimientos de la investigación en artes la primera publicación que hice al respecto en formato de libro (ya había hecho otros artículos sobre estos asuntos) al publicar con la editorial Marbás *Cuerpo E identidad* en 2013 (ISBN 978-84-940901-1-0).

Además de compartir mis investigaciones sobre las metodologías, contextos y prácticas de la investigación en artes, en ocasiones he sido invitado a hablar de procesos personales que he utilizado como excusa para seguir cuestionándome y haciendo públicos los logros de este importante ámbito del conocimiento. Un ejemplo de esto es el artículo *Emails afectivos sonoros: reescribir el mapa*, realizado en colaboración con el artista mexicano Aristeo Mora de Anda a partir de una pieza escénica nuestra. Este artículo fue publicado en uno de los libros más relevantes que se han escrito en la última década para el ámbito de la investigación en artes basada en la práctica, en concreto, escénica contemporánea: [No hay más poesía que la acción](#) editado por la mexicana Paso de Gato en 2015 a cargo de José Antonio Sánchez Martínez y Esther Belvis (pp.255-269). En este libro se recogen también los textos de figuras internacionales de la escena contemporánea y la academia como pueden ser Ana Harcha (Chile), Héctor Bourges (México) o Rolf Abderhalden (Colombia).

Intercambio entre disciplinas y valor en la transferencia del conocimiento desde la práctica

A partir de 2022 disfruto de un contrato Margarita Salas (del que hablaré en el siguiente apartado) que me permite trabajar en la Universidad Complutense de Madrid con el grupo de investigación universitario más importante a nivel estatal para la investigación en artes basada en la práctica: [Investigación, arte, universidad: documentos para un debate](#). En este contexto mi proceso se ha enriquecido enormemente y ha tomado una nueva dirección desde la que explorar diferentes aspectos de la investigación en artes que favorecen lo estudiado anteriormente.

Desde 2022 mi investigación está centrada en el estudio desde la práctica artística de diferentes manifestaciones de la cultura LGBT durante el franquismo. Mi aproximación a dicho tema no se produce únicamente desde una perspectiva historiográfica, sino que he utilizado este proceso para reivindicar cómo podemos estudiar estos temas (que a priori pudieran parecer propios de otras disciplinas) desde nuestro espacio de la investigación basada en la práctica artística. Esto me ha llevado a desarrollar y ampliar las teorías sobre la metodología y los dispositivos de la investigación en artes que ya había planteado en mis investigaciones anteriores. También a diseñar, exponer y compartir nuevas metodologías, problemáticas y riquezas del diálogo entre la práctica artística, la historia, la memoria y los estudios de género y sexualidad. En este marco he impartido desde 2022 doce conferencias, he publicado dos artículos, un libro, otro libro que se publicará en 2024, he organizado una comunidad de prácticas dentro de la asociación de investigadores Dorothy Michaels de Madrid y he organizado unas jornadas sobre estos temas (*Hacer tesis, hacer universidad*) en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la UCM.

Cofinanciado por
la Unión Europea

Permítaseme un breve inciso para contar cómo surge este nuevo proceso apasionante. Desde mi práctica artística investigadora reivindico el acto de cantar copla como una rica fuente de conocimiento que nos acerca incluso la idea del cantar como archivo vivo, la compleja historia de la copla, las profundas capas de disidencias de género que se esconden en sus letras, etc. que ya han tratado autoras como Stephanie Sieburth (2016), por ejemplo. Podemos acceder a esta historia escuchando y estudiando las coplas, por ejemplo, pero, sin duda, podemos acceder también a otros aspectos de esta historia cantándolas (a las memorias de los cuerpos, a sus saberes, al contenido afectivo, etc.). Así, casi por accidente, cantando-investigando, me encontré de pronto a finales de 2021 con una serie de cantantes de copla de la España de mediados del siglo XX a los que se conocía como “los cancioneros” o “los estilistas de la copla”: unas figuras que se presentaban ante el público afeminados y con apariencias sexualmente ambiguas, que incluso pregonaban su bisexualidad u homosexualidad. A partir de ellos comencé a descubrir una serie de personas disidentes en cuanto a la representación del género que incluso durante la dictadura franquista habían practicado lo que María Rosón y Rosa Domènech denominan “resistencias emocionales” (2017). Desde ese momento me ocupé de desplegar diferentes prácticas propias del ámbito de la investigación en artes para comprender las realidades de estas personas homosexuales, trans, promiscuas, feministas, etc. en un contexto histórico tan complejo como es el de la dictadura franquista.

En el prestigioso *Congreso Internacional sobre fotografía: Conversaciones desde la creación, educación, industrias y patrimonio* organizado en marzo de 2023 en la Universidad de Alcalá de Henares compartí los primeros hallazgos de mi investigación sobre la arqueología de la pluma en *Las fotografías promocionales de “los cancioneros”: un archivo LGBTI desconocido de la España franquista*. Ahí conté parte de mi investigación y mostré cómo el cantar coplas puede ser también una metodología para acercarnos a otros saberes (Suely Rolnik, 2019).

Tomó esta misma dirección la comunicación titulada *Color julay: la pluma de los estilistas de la copla que sobrevivieron al pequeñísimo generalísimo* que compartí en el congreso internacional Maricorners organizado en la Universidad Complutense de Madrid en 2023 desde la que reivindicé la investigación en artes como una posible dirección para estudiar la historia y la memoria del colectivo.

Diversidad de prácticas y múltiples actividades públicas de investigación

Estos contextos académicos de diversos ámbitos (sociología, estudios de género, fotografía) no han sido los únicos espacios en los que he hecho pública esta investigación. Mi deseo siempre ha estado enfocado en la transferencia del conocimiento, en abrir pronto los procesos de investigación para compartirlos y considerarlos públicos y comunes. En esta dirección, tomo de nuevo las ideas de la COARA para hablar de la importancia de la evaluación de méritos que se puedan compartir no exclusivamente en el ámbito investigador sino con su atención en la sociedad en general.

Por ejemplo, en junio de 2023 fui invitado por la Cineteca del Ayuntamiento de Madrid a coordinar uno de los ciclos de cine de su programación (*Pluma y celuloide: identidades disidentes en la historia del cine musical español*) a partir de esta investigación y con ella impartí una conferencia inaugural en la que demostré que la investigación en artes funciona ya como un posible método para acercarnos a la historia con una larga trayectoria remontándonos, incluso, al trabajo de cineastas del siglo pasado como Basilio Martín Patino.

Uno de los principales beneficios de mi carrera como investigador independiente es haber entrenado y desarrollado la capacidad para organizar actividades, programar y coordinar seminarios, festivales, etc. Esta ha sido una de las maneras en que he compartido los hallazgos de mis investigaciones en la academia. En los proyectos de I+D en que he participado me he hecho cargo de la organización de seminarios nacionales e internacionales (más adelante hablaremos de ello), pero entre todos estos eventos destacaría uno que tiene relación con esta última línea de mi proceso.

En el contexto de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la UCM y a partir del grupo ya citado que me acoge organicé un ciclo de performances y conferencias sobre la práctica artística del *Lip sync* travesti (sincronización labial) como archivo vivo y su vinculación con la investigación en artes. Ahí presenté junto a una conferencia el libro que acababa de publicar con la editorial Desiderata, *Boca*

Cofinanciado por
la Unión Europea

abierta: la práctica artística del Lip Sync como archivo vivo. Travestis, historia y los saberes otros (ISBN 978-84-095625-2-7).

Por último, quiero concluir la enumeración de estos méritos investigadores con uno de los que me hacen sentirme más orgulloso por varias razones, entre las que destacaría la enorme difusión que tiene por medio de esta publicación la investigación en artes, en este caso, aplicada al caso de estudio de los cancioneros y la historia del transformismo en España. Desde 2022 y enmarcado en el contrato como investigador posdoctoral que disfruto en la UCM público un podcast que ya tiene 16 episodios en el aire. En él trato el tema ya citado de los cancioneros y travestis de nuestra historia haciendo especial hincapié en la investigación en artes como ámbito del conocimiento en nuestras universidades y más allá de ellas desde el que acceder a otras capas de la historia y su escritura. A fecha de 26 de enero de 2023, el podcast [Color Julay](#) ha recibido más de 12.000 reproducciones. Gracias a la difusión del podcast he sido invitado a impartir nueve conferencias y participar en varias mesas redondas, escribir un libro sobre el tema para la editorial Egales (pendiente de publicación en 2024), otro libro para la editorial Varietés (pendiente de publicación en 2025), un artículo para un monográfico que se está preparando sobre la histórica revista *Party* (pendiente de publicación en 2024), así como acompañar varios profesos de investigación de estudiantes que están explorando estos temas.

3. MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN /INTERNATIONALIZATION AND MOBILITY

Apertura del campo disciplinar de la investigación desde el trabajo en proyectos I+D

Todas las estancias que he realizado durante mi trayectoria como investigador han tenido lugar gracias a contratos por medio de concurso público en el formato de FPI, Ayudas de movilidad FPI (predoctorales) y Margarita Salas (posdoctoral).

El primer contrato predoctoral que conseguí fue en el marco del proyecto de investigación *Teatralidades Disidentes* (MINECO. IP: José Antonio Sánchez Martínez. Facultad de Bellas Artes, UCLM. 01/01/2013-31/12/2015. 24.000 €). José Antonio Sánchez es el principal investigador de mi ámbito en España y Latinoamérica y yo seguía su trabajo desde el comienzo de mi carrera. Poder trabajar con él en este proyecto y en su siguiente proyecto de I+D (*Teatralidades Expandidas*. MINECO. IP: José Antonio Sánchez Martínez. Facultad de Bellas Artes, UCLM. 01/01/2016-31/12/2018. 42.592 €) fue todo un privilegio. Gracias a este contexto desarrollé mi tesis doctoral, 28 piezas escénicas y audiovisuales, así como publicaciones académicas y conferencias desde las que dar visibilidad a mi trabajo. En el siguiente apartado contaré mi implicación en la organización de los congresos y seminarios del grupo que es uno de los aspectos en los que puse más esfuerzo, pero debo anticipar que gracias a ellos entré en contacto con investigadores internacionales con los que continué colaborando dentro y fuera del ámbito académico. También entré a formar parte de la asociación de investigadores en artes escénicas Artea, de la que fui secretario durante cuatro años.

En el marco de este contrato conseguí una ayuda para estancias del MINECO con la que me desplazé a la Universidad Nacional de Colombia del 24 de agosto al 5 de noviembre de 2015: un total de 82 días. En esa estancia realicé una parte importante de mi investigación doctoral trabajando codo con codo con Rolf Abderhalden, director de Mapa Teatro y la Maestría Internacional en Teatro y Artes Vivas de la mencionada universidad. Durante ese proceso me entrevisté con la compañía y con otras compañías locales y organicé una comunidad de práctica (en la nomenclatura de COARA) con el que puse a prueba algunos de los aspectos tratados en mi tesis doctoral centrados en la investigación basada en la práctica y relacionados con la creación escénica y la autobiografía. Además, en Bogotá participé en la ponencia impartida por José Antonio Sánchez en el seminario internacional *Experimenta Sur* (organizado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia y la compañía Mapa Teatro) y realicé otra ponencia en el teatro *La Factoría L'Explose*. También impartí clases semanales sobre investigación en artes basada en la práctica en la Maestría Internacional en Teatro y Artes Vivas a demanda del estudiantado, donde pude compartir los hallazgos metodológicos y éticos de mi investigación. Gracias

Cofinanciado por
la Unión Europea

a la estancia en Bogotá entré en contacto con la prestigiosa investigadora Suely Rolnik que ha inspirado gran parte de mi trabajo posterior, así como numerosos avances en mi investigación.

Tanto la estancia en Bogotá como el tiempo en que disfruté de mi contrato FPI en la Facultad de Bellas Artes de la UCLM en Cuenca me sirvió para elaborar la tesis doctoral y a la par desplegar una importante cantidad de resultados académicos y académicos-artísticos que tuvieron diversas formas. En ese tiempo, trabajando con el grupo de investigación produje algunas de las piezas escénicas que más veces he expuesto en contextos como el Teatro Pradillo, La Casa Encendida, el MNCARS, Teatros del Canal, Conde Duque, el Teatro Español de Madrid, la ENIAV y la Feria Estatal de Teatro de Jalisco en México, por ejemplo. Publiqué diversos artículos en libros de gran relevancia para mi ámbito como son *Dirty Room* (eds. Victoria Pérez Royo y Juan Domínguez, 2016) o *No hay más poesía* (eds. José Antonio Sánchez y Esther Belvis, 2015); impartí conferencias convencionales y conferencias performativas en el histórico congreso “La Situación” organizado por la UCLM, y en otros lugares como la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Bellas Artes de la UCM o el MNCARS.

Me parece importante destacar que posteriormente a este contrato, y también con anterioridad, disfruté de otras estancias que yo valoro como esenciales en mi trayectoria investigadora pero que no puedo registrar en el currículum resumido de la presente convocatoria por formar parte de contextos artísticos o extraacadémicos. Dentro de estos, debo destacar los periodos de residencia de investigación y residencia artística que disfruté en importantes instituciones nacionales como Graner (2014, 2015, 2018, 2019, 2020 y 2021), Hangar (2014) y Mercat de les Flors (2016 y 2023) del Ayuntamiento de Barcelona o internacionales como Buda Kunstencentrum (2018, 2019, 2020) de Kortrijk, Bélgica.

Finalmente, desde 2022 disfruto de un contrato Margarita Salas firmado con la UCLM gracias al que puedo permanecer de estancia en la Facultad de Bellas Artes de la UCM acogido por el departamento de Historia del Arte y, en concreto, por el grupo “Investigación, arte, universidad: documentos para un debate”, pionero en el ámbito de la investigación en artes basada en la práctica en España. Sus dos investigadoras principales, Selina Blasco y Lila Insúa son las responsables de las principales publicaciones sobre la investigación en artes en España entre las que destacaría el libro *Investigación, arte, universidad: documentos para un debate*”, han organizado numerosos seminarios y encuentros como *Artistas cuentan su tesis* o *Programa sin créditos* en los que participé antes de formar parte del grupo y han colaborado con once proyectos de I+D desde 2004.

En este contexto he desarrollado gran parte de los logros académicos de mi carrera, como algunos de los que ya he descrito en el apartado anterior. Además de ellos, he participado en numerosos congresos avalado por el grupo de investigación y he recibido gran reconocimiento por ello. Entré a formar parte del comité editorial de la importante revista *Re-visiones*, dirigida por la catedrática Aurora Fernández Polanco. Esta revista de acceso abierto está indexada en SCOPUS, CARHUS Plus +, ERIH PLUS, DIALNET, LATINDEX, DOAJ, DICE, REDIB, CNEAI, RESH, ANECA, MIAR y DULCINEA. También fui invitado por Javier Pérez Iglesias, director de la Biblioteca de la Facultad y presidente de la editorial Desiderata a formar parte del comité editorial de la misma tras haberme publicado el libro descrito anteriormente sobre la práctica artística del Lip sync (en impresión su segunda edición).

Además, al estar en contacto con la universidad fui invitado a formar parte del proyecto de innovación docente *Vasos comunicantes entre los grados en Diseño y Bellas Artes de la UCM. Laboratorios transdisciplinares #2: La lectura inspiradora del diseño editorial, la ilustración y el fanzine. Ida y vuelta de lo digital a lo manual*. Universidad Complutense de Madrid. (Universidad Complutense de Madrid). 04/09/2023-30/06/2024. 525 €.

En el siguiente apartado enumeraré las actividades que he propuesto y llevado a cabo dentro de esta estancia que, si bien, he tratado de enfocar en el ámbito nacional, ha traído numerosos beneficios y actividades de reconocido prestigio y con continuidades programadas.

Cofinanciado por
la Unión Europea

Describiré también a continuación mis aportaciones a los grupos anteriormente mencionados, pero quiero destacar aquí la importancia de mis estancias artísticas internacionales durante el periodo de trabajo en los diferentes grupos de investigación mediante las cuales he podido realizar labores de contacto, reuniones y gestión con instituciones de los lugares que visitaba en beneficio de los centros españoles. Entre ellos que destaco las conexiones con la ENIAV y la Secretaría de Cultura de Jalisco, México; la Universidad Nacional de Colombia y su MITAV; Buda Kunstencentrum y Kai Theater de Bélgica; Centro coreográfico de Montpellier, Francia; Festival Far de Nyon y teatro La Bâtie, Suiza.

4. INDEPENDENCIA Y LIDERAZGO / *INDEPENDENCE AND LEADERSHIP*

Por una transferencia del conocimiento eficiente e inclusiva

Uno de mis principales valores dentro de la academia es mi capacidad de independencia, gestión y organización de grupos y actividades. Esto es consecuencia directa de mi trabajo como investigador independiente en contextos artísticos y culturales de diversa índole.

En el marco de los proyectos de investigación en que he participado he propuesto numerosas actividades y me he encargado de la organización y gestión de los eventos pensados por otros miembros de los grupos y proyectos.

Por ejemplo, en los proyectos Teatralidades Disidentes y Teatralidades Expandidas me hice cargo de la organización de los seminarios internacionales “Dispositivos escénicos y modos alternativos de ser público” (MNCARS, del 16 al 18 de junio de 2016), “Hacer, sumar, desaprender” (Facultad de Bellas Artes de Cuenca, UCLM, del 20 al 24 de abril de 2015, y “Habitar la dispersión” (MNCARS del 12 al 18 de mayo de 2014). Además, coordiné un grupo de investigación doctoral (*Plataforma de investigación en artes*) dentro del MNCARS en el que participaban doctorandos e investigadores de la UAM, UCM y UNED de noviembre de 2014 a diciembre de 2015 y gestioné el programa de estudios “Ser o no ser (un cuerpo)” dirigido por Amalia Fernández y Santiago Alba Rico en el MNCARS de enero de 2014 a junio de 2015. Uno de mis grandes logros en este sentido fue el de conseguir una colaboración entre la asociación Artea, la UCLM y la Compañía Nacional de Danza al crear el programa educativo “Encuentro de Puntos” para el proyecto *Teatralidades Disidentes*, que se extendió de octubre de 2014 a junio de 2015.

En mi estancia en la UCM con el grupo “Investigación, arte, universidad” propuse las jornadas anuales sobre investigación en artes en la academia tituladas *Hacer tesis, hacer universidad* que se celebran en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes. También propuse las jornadas *Boca abierta* a través de las cuales la práctica escénica del travestismo entraba en la universidad para cuestionarse como práctica artística en el marco de mi investigación. Ambas convocatorias fueron evaluadas y acogidas dentro de las Actividades Complementarias de la Facultad. Además de todo esto propuse a la Biblioteca de la Facultad numerosas actividades como conferencias, exposiciones y proyectos que se plantearon los dos primeros años de contrato y que se siguen desarrollando.

Uno de mis grandes logros dentro de esta estancia ha sido el de crear un puente entre el grupo de investigación y la asociación independiente de investigadores en artes con la que colaboro actualmente denominada Dorothy Michaels. Esta relación consiste en la creación de un grupo de trabajo que yo lidero con reuniones mensuales para cuestionarnos aspectos de la investigación en artes, la producción, las artes vivas y la precariedad del contexto laboral. Anualmente, estos encuentros toman forma de seminario internacional en el que participan agentes de primer nivel en este ámbito como Arantxa Martínez, Paz Rojo, Gary Stevens, Play Dramaturgia o Sarah Parolin. Estos eventos que tienen lugar dentro y fuera de la Facultad y con un grupo mixto de investigadores han sido subvencionados por el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid en sus dos primeras convocatorias. Uno de los proyectos que estamos desarrollando ahora es el de generar un programa de I+D desde dentro de la Universidad en respuesta a esta actividad para continuar con estas líneas de trabajo. Este grupo lo dirige como investigadora principal Lila Insúa y trabajamos codo con codo en la toma de decisiones y gestión.

En este apartado destinado a la mención de la independencia y liderazgo me gustaría hacer hincapié en la enorme producción artística a mis espaldas en la que me he encargado de la investigación, creación, producción y dirección, gestionando grandes equipos, buscando financiación, infraestructura, etc. y con la que he recibido el reconocimiento de grandes producciones de la mano del Ayuntamiento

Cofinanciado por
la Unión Europea

de Madrid (*Vivir en videoclip*, 2018 y 2019), Ca2M y Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid (*Expografía*, 2018), el Ayuntamiento de Barcelona y el centro de danza Graner junto a Conde Duque Madrid (*Arriba*, 2021) o la Casa Encendida de Madrid (*Carrizo*, 2020). Dentro de esta categoría deberíamos tener en cuenta todos los trabajos de investigación académica, escritura y creación escénica que he sacado adelante sin apoyos institucionales hasta el momento de su exhibición o demostración como el Podcast Color Julay que mencioné con anterioridad. También me he encargado de comisariar eventos en los que participaban diferentes artistas e investigadores como las jornadas de performance y videoperformance “Cuerpo | Identidad” en la Factoría Cultural de Avilés, del 17 de mayo al 24 de junio de 2013, el ciclo de videoperformance “Actos íntimos” dentro del Festival de cortometrajes Avilés Acción el 13 de junio de 2013 o el ciclo de artes escénicas “Tiernas terneras” dentro del II Festival La Xata La Rifa, Asturias, los días 10, 11 y 12 de octubre de 2013.

5. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR / *LINE OF RESEARCH TO BE DEVELOPED*

Título: “De la consolidación de la investigación artística basada en la práctica escénica contemporánea: archivos, haceres, memoria y especies en extinción”.

Objetivos: Este proyecto explora la práctica escénica contemporánea ocupándose de sus potencias y especificidades para la investigación. Estas se podrían concretar en: los riesgos y poderíos de su carácter efímero, la atención a los saberes del cuerpo, la urgencia de una reformulación de los archivos y registros, las diferentes maneras de relacionarse con el tiempo en diálogo con otras disciplinas artísticas y del conocimiento, el cuestionamiento de la producción precaria académico-artística y los formatos de registro y supervivencia de las artes vivas.

Contexto: La presente investigación parte de los avances planteados dentro del proyecto *Especies en extinción* que he desarrollado en colaboración con la asociación de investigadores Dorothy Michaels y de mi investigación individual dentro del contrato posdoctoral Margarita Salas que he disfrutado durante tres años de estancia en la UCM.

Desarrollo: El punto de partida se sitúa en los casos (artistas, obras, contextos) ya estudiados en estos grupos de trabajo con tres años de antigüedad entre los que destaco aquí a modo de ejemplo el caso del archivo Pradillo: el registro audiovisual de las puestas en escena de numerosas piezas presentadas en el Teatro Pradillo en torno a la franja de 2013/2017. Este valiosísimo archivo peligra porque ninguna institución se hace cargo de él y ha sido atesorado hasta hoy por la investigadora Paulina Chamorro, ahora en colaboración con Dorothy Michaels. Muchas de las piezas recogidas en dicho archivo son verdaderos tesoros de la escena española contemporánea que no pueden volver a ser puestas en pie por diversas razones. En este proyecto las preguntas giran en torno cómo conservamos este archivo, quién debe hacerse cargo, cómo podemos acceder a él y relacionarnos con su contenido respetando su carácter efímero, cómo podemos hacerlo accesible para las investigadoras interesadas, cómo podemos abrirlo al público general.

Mi principal deseo ante el presente proyecto se basa en la legitimación de la práctica artística en la investigación fundamentándome en el estudio y trabajo de sus metodologías, su historia reciente en el contexto académico nacional y sus potencias. Esta línea de investigación se dirige hacia la consolidación de la figura del artista-investigador en la academia reafirmando y reconociendo su historia y la importancia de su presencia en el ámbito de la investigación acogido con seriedad y rigor.

La consecución de estos objetivos arrancará principalmente a través del desarrollo de un primer proyecto de investigación del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación denominado *Especies en extinción* y que parte de la colaboración con el grupo Investigación, arte, universidad de la UCM (con Lila Insúa y Selina Blasco compartiendo conmigo la figura de IP) y la asociación de investigadores Dorothy Michaels. Dentro de este proyecto se enmarcarán varias de las actividades que describiré a continuación.

Este proyecto permite la colaboración y la creación de redes entre varias instituciones (UCM, UMH, UCLM, Dorothy Michaels, INJUVE, MNCARS) siendo esto en uno de los principales valores, deseos e intenciones de esta línea de trabajo que planteo. La implementación, puesta en valor y consolidación de la investigación basada en la práctica artística debe llevarse a cabo a través de las redes de trabajo de varias instituciones enfocadas en la misma dirección. A través de la formación de equipos

Cofinanciado por
la Unión Europea

interdisciplinarios y de diferentes contextos dirigiremos las investigaciones hacia estos objetivos y hacia la producción de unos resultados de calidad que sean acogidos tanto por instituciones académicas como por diversos públicos. Esta atención especial por la transferencia del conocimiento se llevará a cabo en las actividades que enumero a continuación.

Plan: El cumplimiento de un intenso plan de trabajo enfocado en la investigación y producción académica se formalizará en: seminarios internacionales, grupos de trabajo de investigadores en activo, grupos de acompañamiento e investigación con jóvenes investigadores y doctorandos, trabajo con estudiantes de grado y máster en la divulgación de la investigación basada en la práctica artística y tutorizaciones de TFMs y Tesis doctorales que traten el asunto.

Además, la continuidad de esta investigación pretende dar un paso más allá a partir del segundo año de contrato a través de la elaboración de un proyecto internacional enmarcado en los Proyectos de Colaboración Internacional estatales ampliando las redes de trabajo a centros extranjeros (UNAM, Aberystwyth University, Buda Künstencentrum, etc.).

Este plan se completa con la producción de artículos y libros que satisfagan la demanda de la literatura especializada a cerca de este tema, así como conferencias y ponencias y un importante trabajo de diseño de estrategias de urgente cruce entre instituciones académicas y contextos artísticos. Entre estos logros más individuales destaca la organización de actividades públicas a modo de seminarios y congresos internacionales en los que crear complicidades con diferentes agentes.

Estos objetivos y resultados planificados parten de la investigación que he desarrollado en todos estos años y, especialmente, en las líneas planteadas en mi última estancia en la UCM como investigador posdoctoral. Uno de los hechos que más me ha llamado la atención en este proceso es la altísima demanda por parte del estudiantado de grado, máster y doctorado de recursos que les permitan acceder a la investigación en artes basada en la práctica, a su posibilidad. Necesitan descubrir las herramientas, metodologías, casos, ejemplos y dispositivos desde los que acercarse a esta disciplina. En ocasiones puntuales y con suerte, reciben esta formación en alguna asignatura de algún máster como el MIAC de la UCM, pero lo habitual es que se habite una generalizada confusión sobre la relación entre la práctica artística y la universidad. Es urgente dar un espacio público, visible y accesible a la investigación basada en la práctica artística y es posible hacerlo a través de estos grupos de trabajo, proyectos de investigación y actividades de transferencia del conocimiento que planteo.

Conclusiones: La línea de investigación que pretendo desplegar en la institución que acoga mi proceso se centrará en implementar metodologías basadas en la práctica artística investigadora, bebiendo de experiencias previas y de otros contextos internacionales que ya las practican; acompañar tanto al profesorado como al estudiantado con interés por la investigación en artes basada en la práctica tanto en sus procesos investigadores independientes como en sus TFMs y Tesis doctorales; generar eventos de encuentro en los que poner en común estos asuntos y divulgar las necesarias potencias de la investigación en artes en la academia; producir una literatura académica que de visibilidad a los importantes logros que llevan sucediendo desde hace décadas en estas direcciones y las posibles continuidades de la práctica artística investigadora; establecer pactos con instituciones artísticas y culturales de renombre desde las que poder dialogar y disponer de mejores recursos para los grupos de trabajo; y, si se me permite la poesía, trabajar con intensidad y pasión coplera por reivindicar que la práctica artística produce un conocimiento rico, poderoso, urgente, necesario y válido y que los saberes disidentes que convoca la práctica escénica contemporánea siempre han formado parte de la academia y, en tiempos de tempestad, debemos reforzarlos, valorarlos, acogerlos y legitimarlos con más fuerza si cabe.

Breve plan de trabajo:

Primer y segundo año

1. Acogida en la institución y afinación del plan personal con los objetivos del equipo.
2. Elaboración de proyecto I+D *Especies en extinción* en colaboración con el grupo Investigación, arte, universidad de la UCM y la asociación de investigadores Dorothy Michaels.
3. Seminario internacional anual.
4. Grupo de trabajo en el centro de acogida.

Actividades mínimas de transferencia:

- Publicaciones

Cofinanciado por
la Unión Europea

- Monográfico en la revista *Re-visiones*.
- Producción de obra artística personal.
- Comisariado de exposiciones, congresos y seminarios (participación y organización).
- Producción de podcast.
- Continuidad de los seminarios ya iniciados en la UCM Hacer tesis y Boca abierta.
- Estancia en centro nacional con el que tender puentes desde la investigación basada en la práctica (y la investigación de la historia del colectivo). Esta estancia que habría que definir llegado el momento, podría estar centrada en la colaboración directa con los doctorando y estudiantes de máster interesados en los temas planteados en esta memoria.

Tercer año

1. Continuidad del proyecto I+D *Especies en extinción* en colaboración con el grupo Investigación, arte, universidad de la UCM y la asociación de investigadores Dorothy Michaels.
2. Elaboración del proyecto internacional enmarcado en los Proyectos de Colaboración Internacional estatales.
3. Seminario internacional.

Actividades mínimas de transferencia:

- Publicaciones.
- Libro (ed. y/o autor principal).
- Producción de obra artística personal.
- Comisariado de exposiciones, congresos y seminarios (participación y organización).
- Producción de podcast.

Cuarto y quinto año

1. Continuidad y conclusiones de los proyectos nacional e internacional.
2. Seminario internacional anual.
3. Estancia en centro internacional. Los objetivos de esta estancia son varios: por un lado, crear colaboraciones para los proyectos; por otro lado, conseguir un diálogo entre instituciones en torno a la idea de la investigación basada en la práctica; por último, fomentar y buscar medios y financiación para una movilidad entre doctorandos de ambas instituciones por medio de cómplices y estructuras de colaboración que en la producción artística ya estamos implementando.

Actividades mínimas de transferencia:

- Publicaciones.
- Libro.
- Producción de obra artística personal.
- Comisariado de exposiciones, congresos y seminarios (participación y organización).
- Producción de podcast.

Resumen de resultados:

- Proyecto nacional (I+D), proyecto internacional de colaboración.
- Creación de redes y equipos de trabajo.
- Producción de literatura científica - académica: 4 artículos de alto impacto, 5 artículos en otros contextos de relevancia para el contenido y la transferencia del conocimiento. 2 libros como editor/autor, número monográfico *Re-visiones*.
- Organización de seminarios, I+D: proyecto *Especies en extinción*, seminario internacional Investigación en artes, Hacer tesis, Boca abierta. Grupos de trabajo con investigadores en el centro de acogida y en las estancias.
- Transferencia del conocimiento: diversas actividades de divulgación y públicos, 5 temporadas de podcast COLOR JULAY, producción artística, comisariado de exposiciones. Actividades en diálogo con la institución de acogida.
- Conferencias y docencia.