

Open Research Online

The Open University's repository of research publications and other research outputs

Investigación performativa en doctorados en danza en España

Conference or Workshop Item

How to cite:

Botana, Marta and Álvarez Puente, Inma (2020). Investigación performativa en doctorados en danza en España. In: La investigación en danza (Álvarez Puente, Inma; Gimenez-Morte, Carmen; Lopez Rodriguez, Raquel; Martinez Costa, Miriam and Soprano Manzo, Virginia eds.), Ediciones Mahali, Valencia, pp. 423–428.

For guidance on citations see [FAQs](#).

© 2020 Ediciones Mahali (edition); 2020 The Authors (text)

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Version: Accepted Manuscript

Copyright and Moral Rights for the articles on this site are retained by the individual authors and/or other copyright owners. For more information on Open Research Online's data [policy](#) on reuse of materials please consult the policies page.

oro.open.ac.uk

Investigación performativa en doctorados en danza en España

Marta Botana Martín-Abril

Docente e investigadora

Escuela Superior de Música Reina Sofía, Madrid

marta.botana@gmail.com

Inma Álvarez Puente

Directora de estudios de postgrado e investigadora

The Open University, Reino Unido

inma.alvarez@open.ac.uk

Las tesis doctorales basadas en la práctica artística han aumentado en las dos últimas décadas impulsando la expansión de nuevos modelos de investigación en la universidad. Este enfoque consiste en utilizar procedimientos artísticos que evidencian aspectos invisibles desde otras perspectivas investigadoras. Sin embargo, todavía estamos lejos de un consenso con respecto a sus términos, prácticas y criterios de evaluación. Este artículo recoge el panorama actual de la investigación doctoral a partir de exploraciones performativas en danza con el objetivo de revelar la medida en que se han desarrollado oficial e institucionalmente los doctorados artísticos en danza en España. Para ello se procedió al análisis de publicaciones basadas en investigación desde la práctica artística y al rastreo de las regulaciones institucionales emergentes en el ámbito nacional. También se analizaron los trabajos doctorales identificados como pioneros en este tipo de investigación en España.

Palabras clave: doctorado artístico, investigación-creación, investigación performativa, danza, práctica artística.

Doctoral theses emerging from artistic practices have increased in the last two decades driving the expansion of new research models at universities. This approach consists of using artistic processes that reveal aspects that are invisible from other research perspectives. However, we are still far from a consensus about terms, practices and assessment criteria. This article presents the current landscape of doctoral research based on performative explorations in dance in order to reveal the extent of the official and institutional development of artistic doctorates in dance in Spain. We conducted an analysis of research-based publications on artistic practice and tracked emerging institutional regulations at national level. Doctoral work identified as pioneer in this type of research in Spain was also analysed.

Key words: artistic doctorates, research-creation, performative research, dance, artistic practice.

Introducción

La investigación doctoral se ha definido como búsqueda de conocimiento desde un trabajo intencional, sistemático y publicable (Boyce-Tillman et al., 2012; Daza Cuartas, 2009). En los últimos años, en el campo de las artes, se ha desafiado la manera establecida de concebir este tipo de investigación y se han empezado a plantear y presentar tesis doctorales de carácter creativo que plantean alternativas al tradicional formato de tesis escrita (Allpress et al., 2012). A grandes rasgos, estas tesis consisten en utilizar procedimientos artísticos que evidencian aspectos invisibles desde otras perspectivas investigadoras positivistas, etnográficas o históricas (Hernández Hernández, 2008). Los desafíos principales de la investigación generada o transmitida a través de una práctica artística consisten en poder validar sus enfoques metodológicos y la generación de conocimientos que se puedan compartir (Daza Cuartas, 2009; Boyce-Tillman et al., 2012; García Ríos, 2019).

Varios autores (Borgdoff, 2010; Carrillo, 2015; García Ríos, 2019) han señalado que en el ámbito de la danza este tipo de aproximaciones investigadoras se ha venido realizando fundamentalmente en el Reino Unido, los Países Bajos y los países escandinavos, así como en Estados Unidos, siendo estos los focos de debates, teorías y posicionamientos más desarrollados en la actualidad. A su vez, García Ríos ha señalado que

“en Centro y Suramérica no hay un criterio consolidado” (2019, 658). Si consideramos la situación en España, sabemos que la investigación doctoral sobre danza comienza en las dos últimas décadas del siglo XX intensificándose rápidamente hasta el presente (Elvira Esteban, 2010), pero todavía no se conoce hasta qué punto las tesis doctorales han empezado a realizarse desde una perspectiva creativa.

Las artes y la investigación

La terminología para hacer referencia al enfoque adoptado en los trabajos doctorales varía dependiendo de los países e instituciones. García Ríos (2019) recoge once nomenclaturas que engloban lo que se conoce como investigación-creación (I+C). Entre ellos, nuestro estudio ha identificado como los términos más recurrentes: práctica artística como investigación, investigación basada en la práctica e investigación en las artes, aunque también aparecen con frecuencia las etiquetas de investigación artística (p. ej. Cantalozella, 2010) e investigación creativa (p. ej. Sánchez, 2009).

Este estudio se centra en este último enfoque, es decir, investigación en las artes (Borgdoff, 2010; Frayling, 1993), que permite al investigador en danza trabajar desde la práctica artística, a través de ella o basado en ella, lo que define su posicionamiento y modo de relacionarse con la propia práctica.

Objetivos

Este estudio tiene como objeto fundamental entender el estado actual de la investigación doctoral que integra prácticas creativas en danza. En concreto pretende:

- Entender la naturaleza de los doctorados artísticos y los principales puntos de debate en la actualidad.
- Explorar la medida en la que se han desarrollado institucionalmente los doctorados artísticos en danza en España, detectando los postgrados que estimulan este tipo de investigación.
- Analizar las tesis doctorales españolas que, hasta la fecha, han incluido de algún modo la investigación desde la práctica artística.

Metodología

En este estudio se procedió a la revisión documental de las publicaciones del área y al análisis de la información disponible públicamente en las instituciones que ofrecen titulaciones doctorales basadas en prácticas creativas en danza. Posteriormente se realizó la búsqueda de casos, para lo que se revisaron en TESEO¹ las tesis doctorales sobre danza leídas en España entre los años 2000-2020 que utilizaran la práctica de la danza en sus investigaciones. Aunque no se identificó actividad de este tipo en la primera década, a partir del 2011 encontramos los primeros indicios de una incorporación de las metodologías performativas en algunos proyectos doctorales. En concreto, seis tesis sobre danza de las 119 registradas parecían aproximarse a una práctica performativa. Finalmente, a través de la documentación, se localizó una más y a través de redes sociales se encontraron otras dos tesis doctorales inscritas en universidades españolas. A continuación, se llevó a cabo un análisis en profundidad de esos nueve trabajos de investigación con un enfoque performativo, en el que se eliminaron seis y seleccionaron tres. Los criterios de selección fueron:

- Formato de tesis que difiera del tradicional texto escrito de gran volumen, con estructura científica, intención demostrativa de una hipótesis y metodología preestablecida.
- Declaración de intenciones explícita desde el propio resumen, de ser consciente de la incorporación de metodologías artísticas que suponen un reto para la academia.
- Metodología investigación en las artes, con solapamiento de objeto y sujeto de estudio y, por tanto, sin la distancia teórica que permanece en la investigación sobre las artes.

Por último, en el rastreo de los principales programas en España de postgrado de artes escénicas en la red, se detectó la presencia de metodologías de investigación prácticas en el plan de estudios —particularmente contempladas en los Trabajos Fin de Máster— y los perfiles del profesorado en cuanto a su relación con la danza. Se observó también que estos esfuerzos pioneros se han ido ubicando en facultades las de Bellas Artes y Filosofía de distintas ciudades del territorio estatal, por lo que cabe pensar que

¹ Base de datos de tesis doctorales en España: <https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionar-Consulta.do>

quizás estos entornos permitan una mayor flexibilidad para incorporar este nuevo enfoque.

Programas de postgrado e investigación artística en España

Uno de los informes del proyecto Artistic Doctorates in Europe (2017) apunta que la universidad en Europa tiene aún muy poca experiencia en la investigación práctica, por lo que sigue suponiendo un reto para los candidatos que quieren investigar de esta manera. Los estudios liderados por esta red Erasmus+ que asocia ocho universidades del Reino Unido y Escandinavia, hacen referencia a las actividades incipientes en estos contextos, registrando niveles muy bajos de actividad en otros países europeos.

Con intención de complementar esta información, nuestro estudio ha identificado cuatro postgrados en España cuyos programas que impulsan especialmente la investigación desde la práctica artística escénica, incluyendo la danza en sus programas. Todos ellos contemplan la posibilidad de realizar un trabajo fin de Máster basado en la práctica artística y tres de ellos han impulsado las investigaciones de doctorado que se identificaron para el análisis en profundidad. El cuarto postgrado es de reciente creación. A grandes rasgos, estos postgrados son los que se indican a continuación.

En Valladolid se imparte el Máster oficial en Enseñanzas Artísticas: Pensamiento y creación escénica contemporánea², organizado por la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León con el apoyo de las universidades de Coimbra y Lovaina. Sus dos líneas de investigación principales son la escena contemporánea, por un lado, y danza, escena y pensamiento, por otro.

El segundo caso es el Máster oficial en Estudios Teatrales³ de la Universidad Autónoma de Barcelona, el Institut del Teatre y la Universidad Pompeu i Fabra. Nos confirma su director Francesc Foguet que tienen alumnado de danza y que, aunque el enfoque práctico aún es una opción minoritaria, observan un creciente interés.

Estos dos casos son, por tanto, las dos únicas vías de acceso al doctorado de los cuatro que citamos aquí. No es posible incluir de momento el programa de la Universi-

² <https://fuescyl.com/master/presentacion-master>

³ <https://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general/estudios-teatrales-1096480309770.html?param1=1204272356538>

dad Rey Juan Carlos, porque a pesar del notable el aumento de producción de textos doctorales, de todas las tesis leídas en los últimos diez años, ninguna parece responder al perfil requerido ni se aprecia que estimulen especialmente la investigación desde la práctica artística.

Además de estos, existen otros dos másteres que impulsan la investigación desde la práctica artística escénica en Madrid y Gerona. En Madrid, el Máster en Práctica escénica y cultura visual⁴, título propio de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Museo Reina Sofía en colaboración con La Casa Encendida, Azala Espacio de Creación, Estudio 3 y Teatro Pradillo. Conectado con la creación escénica experimental madrileña, este programa cuenta en su organización con artistas e investigadores de ARTEA⁵ y su entorno. El programa ofrece un contexto de investigación transdisciplinar y colaborativa, basada en la práctica, que se articula en torno a sus participantes con experiencia o formación en teatro, danza, arte de acción, artes visuales, música, arquitectura, historia del arte, humanidades, gestión cultural y áreas afines. Por último, el Centro de Creación e Investigación L´animal a la eskuena acoge el Máster en la Práctica de las Artes Contemporáneas y Diseminación⁶, organizado en colaboración con Universidad de Gerona, Dartington College of Arts (UK), Nova Gorika University (Eslovenia), Piet Zwart Institute, Rotterdam (NL) y Vilnius Dailes Akademija, Vilnius (Lituania). Este programa permite a sus investigadores trabajar en el entorno de la práctica coreográfica y artística.

El trabajo del equipo de investigación Artistic Doctorates in Europe (2017) ha expuesto algunas de las razones por las que todavía no se favorece la investigación artística a gran escala, aunque se aprecia un número cada vez mayor de candidatos interesados. Por un lado, revela que los programas de doctorado actuales tienen, en ocasiones, expectativas contradictorias, lo que supone una presión para el doctorando, quien, a su vez, no siempre tiene los recursos necesarios, es decir, tiempo, espacio y financiación, para realizar este tipo de trabajos. Por otro lado, señala que los directores de tesis

⁴ <https://www.museoreinasofia.es/pedagogias/centro-de-estudios/master-practica-escenica-cultura-visual>

⁵ <http://artea.uclm.es>

⁶ <https://lanimal.org/index.php?page=generador&lg=cast&id=139>

acusan la falta de formación, de recursos y de apoyo para consolidar un entorno de trabajo sólido, con un tejido profesional que respalde su papel.

Primeras investigaciones doctorales performativas en España

Finalmente exponemos brevemente tres trabajos doctorales realizados en España que destacan como introductorios de la investigación performativa en nuestro contexto.

En primer lugar, *VOIC(e)SCAPES. Experiencias y potencias de la voz, el lenguaje y la tactilidad en la escena actual de la danza*, es el trabajo doctoral que defendió Ixiar Rozas en 2011. Siendo un trabajo teórico, esta es la primera tesis de danza localizada en España que aspira a la investigación creación y se sitúa entre la teoría y la práctica, con vocación de conectar y de verse afectada por la práctica al investigar desde ella. Conectada con el entorno creativo del centro L'animal a la esquena, y con el apoyo de numerosos artistas y pensadores de este círculo, desvela la relevancia de investigar desde una comunidad que trabaja en la práctica artística.

En segundo lugar, el trabajo de Anto Rodríguez, *Sobre la autobiografía, el troleo y las Artes de la Relación. Relato en primera persona de un proceso de investigación basado en la práctica artística* leída en Cuenca en 2019. Su investigación se formaliza en piezas performativas, canciones y un texto intervenido en cuyo formato original aparecen ventanas y materiales que se despliegan, expandiendo la idea física de tesis doctoral textual. El solapamiento de objeto y sujeto es radical, lo que confiere al proyecto una identidad artística clara y lo sitúa en la investigación en la práctica artística.

En tercer lugar, Rakel Marín Ezpeleta está en la actualidad en la última fase de la investigación y espera defender su tesis próximamente en la Universidad Autónoma de Barcelona. El tema de la tesis, la identidad y la cultura a través de la escena vasca, se aborda a través del proceso de creación de varias piezas coreográficas que incluyen danza-teatro y cabaret.

Conclusiones

Aunque las metodologías performativas no están completamente integradas en la investigación doctoral en danza, se percibe una apertura paulatina de la posibilidad de realizar y presentar una tesis de estas características en las universidades europeas. En

España, la presencia de dos programas de máster oficiales que contemplan la investigación desde la práctica artística de la danza indica que la posibilidad de que se realicen estos doctorados ya es una realidad en el contexto nacional. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto se conocen y valoran estas iniciativas o de qué manera se podrían sumar otras. Sería interesante estudiar cómo se posiciona en esta situación la universidad española y cómo se puede generar un contexto en el que desarrollar estos trabajos desde el apoyo de la comunidad educativa, investigadora y de la producción artística.

La investigación en la práctica artística es un territorio híbrido, estimulante, puente entre teoría y praxis que puede fortalecer el sector de la danza desde la colaboración. En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, y potenciado por procesos mundiales, es importante que los investigadores y estudiantes puedan encontrar un contexto compartido, supervisado e informado de investigación y creación en el que desarrollar con autonomía un discurso propio. La investigación artística tiene un gran potencial innovador en la universidad del siglo XXI.

Referencias bibliográficas

Allpress, B., Barnacle, R., Duxbury, L., y Grierson, E. (2012). Supervising practice-led research by project in Art, Creative Writing, Architecture and Design. En B. Allpress, R. Barnacle, L. Duxbury, y E. Grierson (Eds.), *Supervising practices for postgraduate research in art, architecture and design*, 57, pp. 1-14. Melbourne: Sense Publishers.

Artistic Doctorates in Europe. (2019). *Recommendations for Action: Enhancing Artistic Doctoral Education in Dance and Performance*, Recuperado (2019, 27 de diciembre) de: www.artisticdoctorates.com

_____ (2017). *Experiences and perceptions of the artistic doctorate in dance and performance*, Recuperado (2019, 27 de diciembre) de: www.artisticdoctorates.com

Borgdoff, H. (2010). El debate sobre la investigación en las artes. *Cairon: revista de ciencias de la danza*, 13, pp. 25-46. Original de 2006. Recuperado (2020, 25 de enero) de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3311099>

Boyce-Tillman, J., Bonenfant, Y., Bryden, I., Taiwo, O., de Faria, T., y Brown, R. (2012). *PaR for the course. Issues involved in the development of practice-based doctorates in the Performing Arts*. University of Winchester. Recuperado (2019, 27 de diciembre) de: <https://www.artisticdoctorates.com/category/resources/>

Cantalozella, J. (2010). Frente al reto de la investigación artística. Algunas consideraciones en torno a la creación y su contexto. *Observar*, pp. 45-65.

Carrillo, P. (2015). La investigación basada en la práctica de las artes y los medios audiovisuales. *Revista mexicana de investigación educativa*, 20 (64), pp. 219-240.

Daza Cuartas, S. L. (2009). Investigación-creación, un acercamiento a la investigación en las artes. Iberoamericana Institución Universitaria. *Horiz Pedagógico*, 11, pp. 87-92.

Dewey, J. (1949). *El arte como experiencia*. México: Fondo de Cultura Económica.

Eisner, E. W. (1988). The primacy of experience and the politics of method. *Educational Researcher*, June-July, pp. 15-20.

Elvira Esteban, A. I. (2010). El reto de investigar sobre danza en España. Pasado, presente y futuro: de la incompreensión a la plena integración. *La investigación en danza en España*, 2, pp. 152-174.

Frayling, C. (1993). *Research in art and design*. Royal College of Art Research Papers series 1(1). London: Royal College of Art.

Gálvez, M.A. (2019). *Espacio somático. Cuerpos múltiples*. Madrid: Ediciones Asimétricas.

García Ríos, A. S. (2019). Investigación-creación en tesis doctorales de artes y diseño. *KEPES*, 16 (20), pp. 639-671. Recuperado (2020, 25 de enero) de: <https://doi.org/10.17151/kepes.2019.16.20.23>

Gardner, H. (1999). *Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century*. Nueva York: Basic Books.

Giddens, S. (2019). Some thoughts about writing... for those about to embark on a practice-based PhD. Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki. *Researching (in/as) Motion. Writing and Linguaging*. Recuperado (2020, 2 de febrero) de: <https://nivel.teak.fi/adie/some-thoughts-about-writing/>

Hall, E. T. (2003). *La dimensión oculta*. Méjico: Siglo XXI Editores.

Hernández Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI*, 26, pp. 85-118.

Lakoff, G. y Johnson, M. (1999). *Philosophie in the flesh: The embodied mind and its challenge to western thought*. Nueva York: Basic Books.

Marín Ezpeleta, R. (2018). Autobiografía e identidad. La práctica artística como investigación. *Estudis escènics*, 43, pp. 112-126.

Merleau-Ponty, M. (1975). *Fenomenología de la percepción*. Barcelona: Edicions 62.

Pallasmaa, J. (2012). *La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura*. Barcelona: Editorial GG.

Rodríguez Velasco, A. (2019) *Sobre la autobiografía, el troleo y las Artes de la Relación. Relato en primera persona de un proceso de investigación basado en la práctica artística*. Tesis doctoral. Universidad de Castilla la Mancha. Recuperado (2019, 27 de diciembre) de: <https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/23284>

Rozas Elizalde, I. (2011). *VOIC(e)SCAPES. Experiencias y potencias de la voz, el lenguaje y la tactilidad en la escena actual de la danza*. Tesis doctoral. Universidad País Vasco. Recuperado (2020, 13 de marzo) de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=191793>

Sánchez, J. A. (2009). Investigación y experiencia. Metodologías de la investigación creativa en artes escénicas. *Estudis escènics*, 35, pp. 327-335.

Sotolongo Codina, P. L. y Delgado Díaz, C. J. (2006). *La revolución contemporánea del saber y la complejidad social. Hacia unas ciencias sociales de nuevo*

tipo. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Recuperado (2019, 27 de diciembre) de: <http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/266/sotolongo.pdf>