

VII Simposio Internacional *Estudis Escènics*

La sociedad da el espectáculo

*Artes escénicas, comunidades
y derechos culturales*

8 y 9 de octubre de 2025 | Sala Plató, Institut del Teatre | Barcelona

Programa

Miércoles 8 de octubre de 2025

Derechos culturales y accesibilidad

VESTÍBULO DE LA PLANTA S2

10:00 Acogida

SALA PLATÓ

10:30 Conferencia | Salma AMAZIAN

Cuerpos, desigualdades y instituciones: Una aproximación crítica a los derechos culturales desde su materialidad | (CAT)

Una reflexión sobre las posibilidades de articular una crítica estructural a los mecanismos de exclusión y de creación de unas condiciones materiales de vida desiguales en el ámbito de la cultura y planteo de la necesidad de revisar los espacios de re-producción de las condiciones materiales y simbólicas de desigualdad, sean instituciones sanitarias, centros penitenciarios, universidades o espacios culturales. A través de la exclusión de determinados cuerpos y subjetividades se reifica una estructura social basada en jerarquías interseccionales de género, raza y clase. Las propuestas sobre salud mental y biomedicina, por ejemplo, muestran como los discursos médicos hegemónicos patologizan ciertas experiencias, especialmente aquellos que se desvían de normas de género o que provienen de contextos racializados o de clase trabajadora. En esta conferencia, Amazian propone una reflexión sobre estrategias concretas para pensar y practicar los derechos culturales que nos ayuden a repensar estas instituciones y ensayar prácticas instituyentes que nos ayuden a reimaginar nuestras relaciones, estructuras, subjetividades, etc.

11:30 Comunicaciones**Cristina SANZ-GADEA FERRET****La cultura como cuidado colectivo: prácticas escénicas más allá del modelo biomédico** | (CAT)

En un contexto marcado por el auge de discursos sobre el bienestar y la salud mental, han proliferado numerosos proyectos artísticos y culturales con el objetivo explícito de incidir en la vida de colectivos vulnerabilizados. Asimismo, a menudo estas iniciativas se desarrollan desde una lógica funcionalista, subordinadas a marcos biomédicos o a exigencias de impacto medible, reproduciendo dinámicas que reducen la cultura a una herramienta instrumental al servicio de la terapia o la inclusión social. Ante este panorama, la investigación plantea la pregunta siguiente: ¿qué formas de mediación y cuidado colectivo pueden emerger cuando las artes escénicas se articulan con la salud mental desde una perspectiva comunitaria y no subordinada al paradigma clínico?

Ester BONAL**Xamfrà. Un espacio y una actitud para ensayar otras sociedades posibles** | (CAT)

Eduard Miralles acaba su artículo, «Cultura y educación, la extraña pareja», recogido en «Eduard Miralles: la cultura com a passió», con media docena y media de asignaturas pendientes u obras inéditas (según el autor, dependiendo de si las pensamos desde la óptica de la educación o de la cultura, la última de las cuales hace referencia a la necesidad de una nueva generación de espacios para la educación y la cultura. En palabras de este autor: «hacen falta nuevos lugares —“¿formatorios?”— para la cultura y la ciudadanía, para superar la brecha cada vez más grande entre personas culturalmente anoréxicas y culturalmente bulímicas. [...] Espacios orientados a la experiencia, donde transformar las ideas individuales en proyectos colectivos. Una nueva generación de espacios donde la educación y la cultura ya no pueda ser una pareja más o menos extraña sino las dos caras indistintas e inseparables de una misma moneda.» Xamfrà, un centro socioartístico con vocación de espacio de cultura y educación desobediente, empezó a caminar en el año 2004, en el barrio del Raval de Barcelona, donde seguimos trabajando, a través de las experiencias artísticas y culturales colectivas, para aprender a mirar el mundo, cuidar de lo que queremos conservar y transformar lo que queremos cambiar.

12:00 Pausa

12:30 Mesa de conversación sobre derechos culturales y accesibilidad con Salma AMAZIAN, Cristina SANZ-GADEA y Ester BONAL
y turno abierto de preguntas e intervenciones

13:30 Pausa

Aportaciones estéticas a las prácticas comunitarias

15:00 Conferencia | Fabrice CORRONS

Un castillo escénico de kintsugis humanos: de la intempestividad de la est-ética a la investigación creación aplicada/adaptada | (CAT)

Tal como aparece de forma condensada en el concepto de «aesthetics of care», interrogarse sobre la cuestión de la estética a las prácticas comunitarias supone no solo distanciarse paradigmáticamente de la llamada arteterapia (que subordina el arte al dispositivo terapéutico): también implica automáticamente una reflexión sobre la ética, tanto en el proceso de creación como en la representación final, que en una parte importante de América Latina se llama «socialización». Esta noción nos interesa precisamente porque permite sustituir la perspectiva tradicional de la re-presentación o el espectáculo, o inclusive la idea de clausura de taller, por la mirada «social», es decir, a la vez: pública y colectiva, empoderadora y alteradora, incontrolable y comprometedora. Pensar la est-ética desde la polaridad social del hecho comunitario, es pensar el paso de aquello privado, del espacio seguro del taller, a la confrontación con aquello público, en el lugar de la asamblea de la polis. La est-ética, desde esta perspectiva que se acerca a la dinámica ritual, se convierte en la red que permite a los creadores-talleristas apoyar a los participantes en su transformación personal mediante la experiencia escénica. Por eso proponemos reflexionar sobre la est-ética de las prácticas comunitarias a partir de dos puntos teóricos. Por un lado, la epistemología de la investigación creación aplicada/adaptada nos ofrece la oportunidad de repensar la práctica comunitaria como una triangulación I-C-A empoderadora, rehuyendo de una posible lógica asistida o de una tentación salvadora, y hace convivir el necesario principio de prudencia con una ética basada en la innovación. Por otro lado el concepto de tensión intempestiva que Carles Batlle usa para caracterizar el drama crítico contemporáneo permite pensar la dramaturgia de estas expresiones escénicas comunitarias como una forma deliberadamente fuera del tiempo (al mismo tiempo que es fuertemente arraigada en el espacio de la comunidad): un paréntesis que cartografía del interior del mundo, con perplejidad renovadora. El cruce de esta doble teoría nos sugiere finalmente una nueva lectura de la est-ética de la práctica comunitaria, que profundiza la teoría de la socialización de la práctica comunitaria como un kintsugi, es decir una reparación como oro/arte. ¿Y si, recuperando los valores *castellers* de fuerza, equilibrio, valor y sensatez, la metáfora de la arquitectura de torre humana como espectáculo comunitario y la importancia del proceso colectivo de carga y descarga, la práctica comunitaria fuera un tipo de castillo escénico de kintsugis humanos? Esta contribución quiere desarrollar, en homenaje a la tradición catalana, la teoría de la est-ética de las prácticas escénicas comunitarias.

16:00 Comunicaciones

Susan RÍOS y Fran ROS

«Estéticas relacionales» de prácticas escénicas comunitarias, dispositivos participados y procesos de creación colaborativa en los proyectos de AYE Cultura Social | (ESP)

En los últimos años observamos un creciente aumento de proyectos, publicaciones académicas y entidades o artistas que conectan arte y comunidad, y tienen presente la transformación social en su desarrollo, así como métodos innovadores para la creación de productos/procesos artísticos. Fruto de estos procesos surgen otras formas y estructuras que Bourriaud (2007) trata de aglutinar y describir en su publicación sobre estética relacional, apuntando a propuestas de arte cuyo principal valor reside en la calidad de las relaciones humanas que promueve, reconoce y celebra. Desde esta perspectiva y utilizando la Investigación Basada en el Arte, en inglés «Arts Based Research» (Carrillo, 2015), hacemos un acercamiento a prácticas escénicas comunitarias, dispositivos participados y procesos de creación colaborativa en los proyectos de AYE Cultura Social, conectando teoría y praxis a partir de un conocimiento situado. A modo de conclusión, el texto reconoce la estética de las relaciones y sus aportaciones a la democracia cultural, la participación social, al diálogo creativo interdisciplinar desde propuestas artísticas de AYE Cultura Social que combinan el arte público (Moguillansky, 2021), el teatro comunitario (Fernández, 2015) y el teatro visual y sensorial (Chevallier, 2018).

Jorge DUTOR

El movimiento | (ESP)

EL MOVIMIENTO es proyecto de creación artística, de autoría colectiva y ciudadana. Un movimiento generador de nuevo folclore: danzas sociales contemporáneas con las que identificarse, hacia una tradición para el futuro. Partiendo de la idea de la danza como herramienta de diálogo en la resolución de conflictos, de empoderamiento y conciencia ciudadana, trabajamos con colectivos varios y representativos de la nueva vecindad. Creamos y pensamos, todas juntas, cómo podemos, además, conservar esta nueva danza, cuidarla y transmitirla a toda la ciudadanía, e incluso cómo inscribirla como patrimonio inmaterial de la ciudad. Proponemos un espacio de investigación, pensamiento y creación, para inventar nuevas formas folclóricas contemporáneas que representen a cada comunidad involucrada; poner el cuerpo en lo social generando danzas inclusivas e incluyentes. EL MOVIMIENTO es un proyecto fundamentalmente participativo de creación de danzas identitarias colectivas con afán transformador hacia los participantes y hacia el territorio. Suponemos que el folclore que conocemos debe su origen a una funcionalidad, a un porqué: danzas de celebración, de muerte, meteorológicas, de iniciación, de agricultura, de noviazgo... No pretendemos cuestionar estas formas conocidas sino generar nuevas y añadirlas a la tradición. Es un gesto desde la creación contemporánea hacia el folclore y la tradición: una tradición contemporánea. Este proyecto responde a un momento de crisis identitaria que percibimos a nuestro alrededor y creemos que podría ser un refuerzo inspirador para la construcción de relaciones sociales y vecinales. El proyecto se materializa en la creación de una danza popular que será bailada con una música expresamente creada por la danza y que será

fácilmente transmisible a todo el mundo. Es necesario, pues, tener un grupo de participantes amateurs o no quienes tengan en común que pertenezcan a una misma comunidad y también un grupo de músicos, que puede ser ya existente o que se cree por esta ocasión, que también pertenezca a la misma comunidad. El proyecto se culmina con la CEREMONIA DE DONACIÓN de EL MOVIMIENTO a la ciudadanía. En esta ceremonia se invita a un representante político de la comunidad a quien se le pide que se comprometa al cuidado, la transmisión y el futuro de este nuevo elemento de patrimonio inmaterial por y de la ciudadanía. La ceremonia culmina en la presentación de la nueva danza popular y se enseña al público asistente a modo de nueva fiesta popular.

Mariona NAUDIN

Presentación de La Liminal, Aula Abierta de Artes Escénicas de la Comunidad IT | (CAT)

La Liminal es un programa piloto pionero en el sector de las Artes Escénicas impulsado por la IT Acció Social, un espacio abierto de práctica artística dirigido al conjunto de las trabajadoras del IT y, en especial, a aquellas que realizan tareas no relacionadas específicamente con la docencia. Su voluntad es trabajar por hacer efectiva la democracia cultural y la equidad en el acceso a las artes escénicas en el contexto de la propia institución. Sus objetivos principales son: desarrollar un proyecto escénico con trabajadoras del IT poniendo en el centro la equidad en el acceso a la práctica de las artes escénicas, visibilizar la diversidad cultural del IT, generar cohesión social y nuevas relaciones horizontales entre todas las trabajadoras y aumentar su bienestar interno y crear procesos que alimenten la investigación en artes escénicas.

- 17:00 Mesa de conversación sobre aportaciones estéticas de las prácticas comunitarias con Fabrice CORRONS, Jorge DUTOR, Mariona NAUDIN, Susan RÍOS y Fran ROS y turno abierto de preguntas e intervenciones**
- 18:15 Ensayo abierto de la nueva edición de La Liminal Actividad abierta a la participación de quien quiera, guiada por Mariona NAUDIN**
- 19:30 Final del día**

Jueves 9 de octubre de 2025

Artes escénicas aplicadas

VESTÍBULO DE LA PLANTA S2

10:00 Acogida

SALA PLATÓ

10:30 Conferencia | Montserrat IRANZO

Un acercamiento a las artes escénicas aplicadas | (CAT)

El objetivo de esta ponencia es abrir debate en torno a las artes escénicas aplicadas empezando por la inexistencia de estudios científicos que validen su existencia, tal y como indican diferentes autores. Se introduce un recorrido sobre la nomenclatura y definiciones diversas que acompañan al teatro aplicado, la danza aplicada, la performance aplicada y/o el drama aplicado como términos que quieren ser paraguas de un campo que evoluciona constantemente debido a la inclusión de prácticas de diferentes condiciones, dependiendo del objetivo y del contexto donde se ejecuten, pero que no pueden llegar a incorporar todas las finalidades. Se entrelaza el enfoque multifacético de arte transformador con los motivos de su razón de ser, abriendo preguntas como: si el arte escénico, las artes vivas y el arte social son un arte implicado, ¿se les debe sumar la palabra aplicada? ¿Aplicado a qué? ¿En qué momento se conjuga y se intersecciona el arte aplicado y el arte escénico aplicado? Surgen términos que engloban las prácticas en las que el arte se convierte en herramienta, instrumento, recurso, poniendo en duda el poner los términos bajo un mismo paraguas: artes escénicas aplicadas. La imbricación entre lo socioartístico o lo artístico-social lo legitiman queriendo mantener su hegemonía conceptual dentro del equilibrio igualitario entre lo social y lo artístico, como se ejemplifica con la danza social, entre otros.

11:30 Comunicaciones

Elena SV FLYS

Más allá del gesto: prácticas artísticas, mediación y búsqueda de límites en la transformación social | (ESP)

¿Qué papel desempeñan los artistas cuando se sitúan en la intersección entre la práctica escénica y la acción social? Este trabajo parte de una investigación en curso basada en entrevistas con artistas, mediadores y facilitadores de distintas partes del mundo, cuyas prácticas se desarrollan en contextos comunitarios atravesados por diversas formas de vulnerabilidad y urgencia social. A través de estos diálogos se revela una inquietud constante: ¿hasta dónde pueden llegar las artes escénicas en términos de incidencia y transformación? ¿Qué significa realmente generar un cambio desde el arte? ¿Dónde se trazan los límites entre lo artístico, lo ético y lo político? Lejos de concebir las intervenciones artísticas como acontecimientos puntuales, los testimonios recogidos apuntan a la necesidad de procesos sostenidos que prioricen el cuidado, la escucha activa y la creación de espacios seguros. Las experiencias analizadas permiten reflexionar

sobre cómo la mediación artística se convierte en una herramienta para fortalecer redes comunitarias, al tiempo que obliga a los artistas a posicionarse éticamente en relación con sus acciones y sus efectos. En este recorrido también se plantea una pregunta urgente: ¿cuál es la responsabilidad de las agencias que financian estos procesos? Más allá del apoyo económico, se examina su implicación en relación con los objetivos, metodologías y resultados que promueven. ¿Hasta qué punto existe una coherencia ética entre lo que se financia y el impacto esperado? ¿Qué papel juegan estas instituciones en la sostenibilidad y el sentido profundo de las acciones que impulsan? El objetivo de esta comunicación es doble: por un lado, visibilizar la dimensión ética y estética de los procesos de mediación artística; por otro, problematizar el concepto de «acción social» en el marco de las artes escénicas aplicadas, apostando por una comprensión más situada, crítica y comprometida. Lejos de ofrecer recetas, se propone una reflexión que sitúe al artista no solo como agente de cambio, sino como sujeto en constante cuestionamiento, cuyas prácticas abren grietas desde las que repensar las formas de hacer, de estar y de transformar en colectivo.

Silvia GARCÍA MÁRQUEZ

Corpografías de la inclinación: creación artística comunitaria y salud mental colectiva | (CAT)

Es un proyecto de creación artística comunitaria impulsado por VULNUS Arts Vives i Recerca que da continuidad a procesos de co-creación iniciados en 2018 en torno a la vulnerabilidad. Inspirado en la filósofa Adriana Cavarero, el proyecto cuestiona la noción de autonomía como ideal humano y propone repensarnos desde la inclinación hacia los demás como metáfora de la interdependencia y el cuidado. La figura de la madre inclinada a su bebé simboliza esta vulnerabilidad constitutiva de la vida, recordándonos que el cuidado es esencial para sostenerlo. El proyecto se desarrolla a través de un proceso de creación corporal y discursivo con mujeres en situación de sufrimiento mental y vulnerabilidad. Se genera un espacio de salud colectiva y desinstitucionalizada que promueve redes de cuidado. Parte del marco de la Salud Mental Colectiva, que reconoce el valor de los saberes de la experiencia y defiende la construcción colectiva de la salud. Las participantes, aunque no son artistas profesionales, son co-creadoras y productoras de conocimiento sobre el cuerpo, la salud y la vida. La creación artística permite escuchar los cuerpos, formular preguntas sobre deseos y necesidades, y significar experiencias. Así, la obra es también el proceso y transformaciones de las participantes. El proyecto busca desarrollar la sensibilidad corporal para cultivar lo que Hartmut Rosa llama resonancia: la capacidad de conectarnos con nosotros, los demás y el mundo. Esta conexión implica reconocer la vulnerabilidad como condición de la vida y generar dinámicas de cuidado. Como plantea Suely Rolnik, es necesario recuperar el «fuera del sujeto»: lo que queda más allá de la racionalidad y el lenguaje —el cuerpo, la intuición, la vibración. Así, «Corpografías de la inclinación» es un laboratorio para reaprender a habitar los cuerpos y construir otras formas de relación y conocimiento. Centrado en la participación ciudadana, plantea el arte como herramienta para restablecer la capacidad de decidir sobre las condiciones de vida en un contexto que tiende a excluir. Después del piloto realizado durante todo el año 2024 con pacientes vinculadas al CAP Magòria, el proyecto se expande en 2025 con dos procesos comunitarios en los barrios de Poble Sec (con el apoyo y co-diseño

efectivo del CAP Les Hortes, el Plan Comunitario y la Agencia Salud Pública de Barcelona) y el CAP Magòria de Sants que combinan artes vivas y salud mental colectiva; generando espacios de cuidado y pensamiento compartido sobre las causas sociales del sufrimiento. El proceso final contará con una muestra artística en el marco del Festival Moujuïc en Barcelona.

12:00 Pausa

12:30 Mesa de conversación sobre artes escénicas aplicadas con Montserrat IRANZO, Elena SV FLYS y Silvia GARCÍA MÁRQUEZ
y turno abierto de preguntas e intervenciones

14:00 Pausa

Acción comunitaria y mediación en las enseñanzas artísticas superiores

15:30 Conferencia | Eva GARCIA
De como los derechos culturales interpelan a los centros públicos de formación artística | (CAT)

La intervención invita a una reflexión crítica y propositiva sobre el papel de los centros públicos de formación artística en el marco de los derechos culturales y la equidad. Sostiene que acompañar a los avances requiere ir más allá de soluciones puntuales o accesorias, planteando transformaciones estructurales y de sentido que resuenen con las diversidades sociales y culturales en todos sus niveles y abordando las desigualdades en cultura. Implica resignificar la misión pública y social de los centros formativos, avanzando como agentes culturales contemporáneos y democráticos hacia procesos relevantes y creativos frente a los actuales desafíos.

16:30 Comunicaciones

Pablo CISTERNAS
Formación profesional en el teatro hispanoamericano: de práctica escénica a la acción social | (ESP)

En el contexto de un estudio con alcance hispanoamericano sobre los modelos de formación profesional en teatro, considerando 20 países y desarrollada a través de una metodología cualitativa con más de 60 entrevistas y análisis de documentos; esta presentación analiza cómo los programas orientados a la creación artística —tanto en la estructura de los programas o de manera optativa— han incorporado herramientas del teatro aplicado. Pese a que el objetivo de estos programas está centrado en la formación de artistas escénicos en el contexto de la producción artística profesional, diversas academias, espacios universitarios o técnicos han incorporado objetivos de aprendizaje que trascienden a la producción de espectáculos para salas oficiales, vinculándose con comunidades y territorios en dimensiones sociales, educativas y/o terapéuticas. En la presentación intentaremos responder a la pregunta: ¿Cómo se articulan las propuestas de teatro aplicado en programas de formación profesional en teatro, mapeando

las estrategias de aprendizaje, formas de conocimiento y validación que se consolidan en las diversas articulaciones con comunidades y territorios? Preliminarmente, se han establecido tres ejes que tensionan las fronteras disciplinares permitiendo robustecer la epistemología de la educación artística: profundización en metodologías de creación colectiva para ser activadas con comunidades; validación del teatro expandido, legitimando el teatro no convencional como un espacio de aprendizaje y desarrollo; y el desarrollo de una formación situada, estableciendo estrategias para comprender la práctica artística desde la intervención en contextos territoriales. El desarrollo de objetivos de aprendizaje vinculados al teatro aplicado en estos programas nos permite comprender cómo la formación profesional en teatro se transforma, abriendo nuevas posibilidades no sólo para comprender nuevas metodologías y posibilidades de creación; sino también entender los vínculos entre creación artística y transformación social; ampliando el campo de desarrollo laboral de artistas escénicos profesionales.

16:45 Turno abierto de preguntas e intervenciones

17:15 Mesa de conversación sobre las iniciativas articuladas desde el Institut del Teatre

con Pepelú GUARDIOLA, Marta GALÁN, Xènia GUMÀ, Constanza BRNČIĆ, Christine SCHMUTZ y Eva GARCIA

18:30 Final de jornada y cierre del evento

Salma AMAZIAN es una investigadora, docente y escritora que aborda, desde una perspectiva decolonial, la intersección de raza, clase y género en las experiencias de opresión y resistencia de las comunidades racializadas en España, especialmente en las dinámicas coloniales entre España y Marruecos y la colonialidad que las atraviesa hasta la fecha. Es licenciada en Historia y Antropología Social por la Universitat Autònoma de Barcelona y doctora por la Universidad de Granada con una tesis sobre los procesos de securitización como violencia colonial y las resistencias comunitarias en el contexto español. Entre sus obras recientes, destaca la coautoría del libro *La radicalización del racismo* (2019, editorial Cambalache) y la dirección del documental «És per la teva seguretat. Engratats de la islamofòbia institucional» (2021), así como la curaduría del programa de formación y actividades «La raza como disputa cultural» (2021, Universidad de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, ICAS). Ha sido invitada a espacios como el ICAS, el MACBA, Artes Santa Mónica, el Museo Habitat, la red ENAR (European Network Against Racism), CAGE y la IISRA (International Islamophobia Studies Research Association), entre otros.

Ester BONAL es directora de coros y profesora de música. Ha sido profesora de música durante 10 años en institutos públicos de secundaria, jefe de estudios en la EMM Can Ponsic y en 2004 pone en marcha Xamfrà, espacio garante del cumplimiento al acceso al derecho universal a las prácticas artísticas para el cuidado y la formación de una ciudadanía crítica y comprometida. Actualmente forma parte del equipo de Xamfrà, es profesora de la ESMUC y coordina el Postgrado de Artes Escénicas y Acción Social del IT. Es formadora de formadores y coordina el espacio formativo de emprendimiento social El Teler de Música.

Constanza BRNČIĆ es licenciada en Filosofía y Máster en Pensamiento Contemporáneo y Tradición Clásica por la UB, en la que actualmente realiza el programa de doctorado en Filosofía Contemporánea y Tradición Clásica con una investigación sobre la filosofía de Merleau-Ponty. Ha recibido numerosos encargos como directora escénica y coreógrafa, entre los que destacan la dirección artística y la coreografía de la ópera «El Monstruo del Laberinto», del compositor Jonathan Dove, estrenada en el Teatro Grec de Barcelona, en el marco de la programación del Festival Grec 2018. Desde 2009 trabaja como coreógrafa y directora de los proyectos comunitarios en L'Escola de Música y Centro de las Artes de Hospitalet (EMMCA) y en el proyecto intergeneracional PI(È)CE producido por el Teatro Tantaranta. Coordina el Postgrado en Artes en vivo y Contextos del Institut del Teatre.

Fabrice CORRONS es profesor doctor titular de la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès (Francia). Imparte asignaturas de cultura catalana e hispánica, además de intervenir en el Máster de Teatro Aplicado, única formación de 120 ECTS en Francia sobre el tema. Integrante del grupo de investigación LLA-CREATIS de esta universidad, dedica su investigación a las prácticas escénicas en Cataluña, Euskadi y Galicia, y también, recientemente, en Colombia... Forma parte de la plataforma universitaria CRISO («Création et Innovation SOciétale») que promueve las artes en el tejido social y económico y que ha coordinado TransMigrARTS, programa europeo (Horizon H2020) de investigación creación aplicada sobre artes escénicas y poblaciones migrantes

vulnerables que implica a 14 estructuras (más de 130 artistas e investigadoras, 500 personas participantes) entre Francia, España, Dinamarca y Colombia a partir de 2021. Es miembro del CRAE (UAB) y es traductor al francés de piezas de lengua catalana, castellana y gallega.

Pablo CISTERNAS ALARCÓN. Doctorando de la UB con el proyecto: «Epistemología de las Metodologías de la Práctica como Investigación en Artes Escénicas». Forma parte de la compañía teatral De Subsuelo (desubsuelo.com); investigador de PLAZ gestión (plazgestion.com), de Ciencia y Arte (cienciayarte.cl); y dirige el proyecto: «Mapeo iberoamericano sobre los modelos de formación profesional en teatro y los paradigmas de creación instalados en la academia», financiado por el Programa Iberescena. Ha sido docente del Departamento de Teatro de la U. de Chile, e investigador del Núcleo Milenio Arte, Performatividad y Activismo. Entre sus publicaciones destaca: «Entre Actuar y Performar: perspectivas desde el cuerpo en el teatro chileno post dictadura (2021)».

Silvia G. MÁRQUEZ es didacta terapeuta acreditada en PNL (Programación Neurolingüística) por la AEPNL (Asociación Española de PNL), Grado universitario en Educación Social por la Universitat Ramon Llull y Máster Universitario en Gestión Cultural por la Universitat de Girona y la Universitat Oberta de Catalunya. Es profesora asociada en la UOC desde 2008 en los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. Es co-fundadora en 2017 de VULNUS Arts Vives i Recerca, entidad cultural que impulsa proyectos de creación y mediación en torno a la vulnerabilidad. Actualmente es responsable de la producción ejecutiva de VULNUS, trabajando con artistas como Inés Boza, Lali Álvarez y Javier Guerrero, con espectáculos estrenados y residencias artísticas en: Festival Grec, Nau Ivanow, Centro de Creación El Graner, Centro danza La Caldera, Mercado de las Flores, Centro internacional de Cultura Contemporánea Taba. Desde 2018 es directora del área de programas y proyectos del Grupo SOM VIA, un grupo de fundaciones dedicadas hace 30 años a la gestión de servicios asistenciales de salud mental. Coordinando el programa Ments Despertres, pionero hace 13 años en la promoción de la salud mental basado en el modelo recovery de pacientes expertos. Este 2025 también es miembro del comité organizador del 8º Congreso Catalán de Salud Mental «Creatividad, Cultura y Salud Mental» que tendrá lugar en noviembre en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.

Marta GALÁN es licenciada en Filología Hispánica (UAB, 1997), becaria de Investigación en la UAB (1996-97) con una investigación (guiada por el catedrático Manuel Aznar Soler) sobre la dramaturga María Luisa Algarra, exiliada en México durante la Guerra Civil española, Diploma de Suficiencia Invest (2003), Máster en Gestión Cultural (UOC, 2012). Autora y directora de textos para la escena desde 1999; artista-educadora y gestora cultural. Actualmente es docente de dirección y dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático EOLIA, en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) y en el Conservatorio Superior de Danza (CSD) del Institut del Teatre, donde también se encarga del área IT Acción Social y Comunitaria. En 2009 activa la plataforma TRANSlab. de intervenciones escénicas contextuales, desde donde propone proyectos en los que las artes (especialmente las artes escénicas y performativas) son herramientas para el desarrollo cultural comunitario, la transformación social y/o la educación artística. Con esta metodología colaborativa trabaja para diferentes colectivos, asociaciones, entidades e instituciones y ha estrenado distintos montajes.

Eva GARCIA se dedica a la conceptualización de proyectos con perspectiva de derechos. Especializada en creación artística comunitaria y mediación. Empezó a gozar de la creación teatral de la mano de personas no profesionales, trabajando en contextos y con colectivos que habitualmente no participan en la construcción de propuestas artísticas. Fundadora de transFORMAS, desarrolló colectivamente multitud de proyectos locales e internacionales, tanto escénicos como multidisciplinares, durante 15 años. Destaca el proyecto teatroDENTRO, centrado en la creación y formación artística en prisiones (incluido el largometraje de ficción *Frontera*). Después de esta etapa, inició el acompañamiento a entidades, creadores/as e instituciones de naturaleza y objetivos diversos para desarrollar proyectos de cultura-territorio-comunidad, incorporando una mirada crítica sobre la visión y misión de las organizaciones implicadas. Actualmente, es comisaria de la programación artística y de contenidos de las Jornadas de artes escénicas e inclusión del INAEM-Ministerio de Cultura; responsable de conceptualización y mediación comunitaria de Opera Prima, línea de producciones operísticas comunitarias del Gran Teatro del Liceo—donde coordinó el primer proyecto con y sobre el barrio del Raval de Barcelona, «La gata perduda», y actualmente implicada en la segunda producción. También coordina el proyecto de espectadores intergeneracional Grans Teatrerus del grupo Focus, que aborda la soledad no deseada.

Pepelú GUARDIOLA es licenciado en Arte Dramático y diplomado en Mimo y Pantomima en el Institut del Teatre de Barcelona. Diploma de Estudios Avanzados (DEA) y suficiencia investigadora en Artes Escénicas por la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordina el Postgrado en Artes Escénicas Aplicadas y Acción Social. Como intérprete ha trabajado con Antoni Chic, Herman Bonnin, Carlo Boso, Pavel Rouba, Konrad Zsyedrich, Antoni Tordera, Miguel Gila, Gigio Morra, Juan Luis Bozzo o Javier Albertí... Colabora con la formación *Vísperas de Arnadí* con quien firma la dirección escénica y dramaturgia de *La Festa de l'Arxiduc i Barcellona alla Moda*. Continúa su formación teatral en workshops y seminarios con Hellen Gallaguer, John Strassberg, Arianne Mnouchkine, Pierre Byland, Anatoli Vassiliev o Zygmunt Molik. Participa en diferentes proyectos de acción social, entre los que *Actuem a Barcelona* (Ayuntamiento de Barcelona), *El Mercat de les flors: una fàbrica de somnis* (Mercat de les flors), *De la música de les paraules a les paraules musicades* (Fundación La Caixa)... Imparte docencia en diferentes seminarios y másteres sobre técnicas teatrales aplicadas en el ámbito de la salud (Institut d'Estudis de la Salut), de la educación (ICE de la Universitat de Barcelona), o del liderazgo político y la gestión de equipos (Universitat Autònoma de Barcelona).

Xènia GUMÀ es titulada en Pedagogía de la Danza por el Conservatorio Superior de Danza del Institut del Teatre de Barcelona y amplía esta formación en jornadas, congresos y cursos específicos de programación competencial, innovación educativa, neurociencia y teorías del aprendizaje, acción tutorial y estudios de Filología Catalana en la UAB, entre otros. Desde 2015 es profesora de danza contemporánea y de improvisación y tutora en el Conservatorio Profesional de Danza del Institut del Teatre. Actualmente forma parte del equipo directivo del Conservatorio Superior de Danza, como jefe de la especialidad de Pedagogía de la Danza. Ha formado parte del equipo del Proyecto *Muda't*, Artes escénicas en la escuela, en los ámbitos de docencia, investigación y difusión en las etapas de primaria, secundaria y bachillerato y, como especialista en danza en el currículo de régimen general y especial, ha intervenido en varias jornadas. Es socia fundadora de la Asociación Catalana de Danza e Investigación y coautora de varios artículos, comunicaciones e informes.

Montserrat IRANZO es doctora en Artes y Educación por la UdG con Mención Internacional con estadía en la Universidade de Lisboa. Investigadora en el grupo de investigación universitaria GREPAI UdG. Máster Interuniversitario en Artes Escénicas UAB. Máster en Dance Movement Therapy (DM/T) UB. Perita Judicial Social. Postgrado en Salud Mental UB. Licenciada y Diplomada en Trabajo Social URL/UB. Estudios teatrales Colegio del Teatro de Barcelona. Titulación en Danza Clásica ACADE Madrid. Recorrido profesional en gestión empresarial, financiera y analítica. Directora y cofundadora de DANSALUT. Itinerario profesional en danza social con grupos de riesgo y grupos sociales diversos (Premio 2022 Dansacat Proyecto social por La Dansa s'Aprupa. Premio de la crítica 2022: premio honorífico Maria José Ragué por el Proyecto Artístico-Comunitario del Antic Teatre). En DM/T trabaja individualmente con infancia, adolescencia y adultos; en grupos se especializa en cuidadoras y en violencia machista (Premio 2012 Dansacat Dansa i societat. 2020 Ayuntamiento de Barcelona Reconocimiento Buenas Prácticas Sociales: para los Grupos de apoyo a mujeres víctimas de violencia machista). Docente y formadora en danza creativa y conciencia corporal con grupos de niños, jóvenes y/o adultos, tanto en educación curricular como no. En el campo artístico está actualmente vinculada en creación y dirección escénica desde el ámbito artístico-social e intergeneracional. Publica en revistas científicas. Co-escribe libros y capítulos. Colabora en compilaciones y revistas académicas y divulgativas. Participa en formaciones, seminarios, jornadas y congresos nacionales e internacionales relacionados con el movimiento, la danza y las artes escénicas, presentando ponencias, experiencias y proyectos.

Guillem MONT DE PALOL y Jorge DUTOR, pareja vital y profesional desde 2008, son Montedutor. Jorge estudió en la RESAD (Madrid) es escenógrafo y performer. Guillem se gradúa de la SNDO (School for New Dance Development) en 2006 es coreógrafo, performer, bailarín, masajista y docente. Somos artistas escénicos independientes que trabajamos en las fronteras de diferentes disciplinas como la danza, el teatro, la arquitectura, el vestuario o la ópera y sus campos de influencia en los ámbitos político y social. Tenemos un compromiso muy fuerte con un lugar que para los demás es sólo un espacio de paso: estar al margen y no en el centro las cosas es una posición ideológica. Juntos hemos creado trabajos escénicos que hemos presentado en contextos locales, nacionales e internacionales como: *¿Y POR QUÉ JOHN CAGE?* (2011), *#LOSMICRÓFONOS* (2013), la película *THIS MOVIE* (2013) *GRAND APPLAUSE* (2016), *LO MÍNIMO* y *LO PEQUEÑO* (2018) junto a Cris Blanco y *DANZAS ROMANTICAS* (2022). *EL MOVIMIENTO* (2022) es nuestro primer proyecto comunitario.

Mariona NAUDIN es intérprete, creadora, docente y directora escénica. Se ha formado en España, Argentina y Alemania. Es licenciada en teatro físico por el Institut del Teatre de Barcelona y ha estudiado Antropología Social y Cultural en la UB. Es codirectora de la compañía Los Detectives. Como intérprete ha trabajado para coreógrafos y directores como Xavier Le Roy, Roger Bernat, Atresbandes o Arantxa Martínez entre otros. También ha desarrollado trabajo en solitario: *VIP, homenaje a Severiano Naudin* (Premio del Jurado en el Festival 100 de 2013, Hebbel am Ufer Theater, Berlín), *Una familia baila* (Festival TNT 2015), *Songs for the bitch Witch women* (2023). Ha sido artista asociada en el Centro de Creación y Artes Vivas El Graner- Mercado de las Flores y en el Centro de las Artes Libres – Fundació Joan Brossa. Como pedagoga teatral, ha impartido clases y talleres en varios institutos y equipamientos de Barcelona y actualmente es docente en el ITAEB. También ha sido Artista Resident dentro del programa del ICUB en el IES Besòs (2018) y ha participado en proyectos

comunitarios como Art i Part, Sant Andreu – ICUB. Ha formado parte del XIX Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas FIT de Cádiz impartiendo un workshop sobre creación colectiva. Este año dirige el proyecto comunitario La Liminal en el Instituto del Teatro de Barcelona que forma parte del IT Acció Social. Actualmente prepara *Les Chevaliers* la cuarta pieza escénica de Los Detectives y es artista residente en La Poderosa Barcelona.

Susan RÍOS (Chile) Licenciada en Interpretación, codirectora del Congreso Internacional de Artes y Diversidad de Murcia y codirectora del seminario de mediación cultural MUMECU de Acceso 44.

Fran ROS (España) Doctorando en Educación, Diplomado en Educación Social y licenciado en Arte Dramático. Su trabajo explora el teatro social y comunitario y la mediación cultural. Ros y Ríos son Aye Cultura Social (Murcia) una entidad cultural para la innovación social especializada en artes escénicas. Constituida como Cooperativa de Trabajo Asociado, se rige por una organización democrática y solidaria. Trabaja para que los derechos culturales lleguen a todas las personas y comunidades, especialmente las menos consideradas. Practicando la escucha, agitando territorios, conectando sensibilidades y acompañando procesos para que la creación artística y la justicia no sean un privilegio. En el año 2016 recibe el Premio CreaMurcia. En 2019, obtiene el primer premio Ciudad, Creatividad, Cultura y Emprendimiento, del Ayuntamiento de Murcia; y en 2021 ganó el reconocimiento Faro de Alejandría a iniciativas artísticas, de Fundación Cepaim.

Cristina SANZ-GADEA es graduada en Historia del Arte y Máster en Gestión Cultural por la Universitat de Barcelona. Desarrolla su trabajo principalmente en los campos de la producción y la mediación. Su conexión con las artes escénicas ha sido a través de la colaboración con varios artistas y compañías de teatro y danza como Javier Guerrero, Mabel Olea, Albert Baldomà o Paula Serrano; así como con centros de creación y festivales como el centro de creación de danza y artes vivas El Graner, el Festival Sâlmon, el Festival Indisciplinats o el Festival Terrassa Noves Tendències. Actualmente desarrolla una tesis doctoral en la Universitat de Barcelona sobre la intersección entre cultura, salud mental y jóvenes. Su trabajo se articula entre la producción, la mediación y la investigación, con especial interés por las prácticas escénicas comunitarias y los proyectos con incidencia social.

Christine SCHMUTZ es doctorada en Artes escénicas por la Universitat Autònoma de Barcelona, y licenciada en ciencias económicas y filología por Albert-Ludwig Universität, de Freiburg, Alemania. Escenifica sola y colectivamente con el director y teórico Frithwin Wagner-Lippok textos de autores contemporáneos alemanes como Falk Richter, Igor Bauersima, Sybille Berg, Roland Schimmelpfennig, Kathrin Röggla, Anja Hilling, Elfriede Jelinek, Oliver Klu (Espacio Escénico Joan Brossa, Festival Videoart loop, Antiguo Teatro, Teatro Tantarantana). Es miembro activo del working group Performance en Research IFTR (International Federation of Theatre Research), GTW (Sociedad de las Ciencias Teatrales Alemana) y EASTAP (European Association for the Studies of Theatre and Performance). Es docente en ESAD y CSD y forma parte del departamento de Teoría e historia de las artes escénicas. Ha fundado y liderado el grupo de investigación ESPCTRA (Escenología, Prácticas, Contextos y Teorías de las artes en vivo) desde 2024. Ha publicado «Ver con el cuerpo. Perspectivas fenomenológicas del análisis y la práctica de las realizaciones escénicas» (Institut del Teatre) y numerosos artículos.

Elena SV FLYS es directora del Departamento de Investigación en el Centro Universitario de Artes TAI en Madrid, donde imparte clases de administración de las artes y técnicas de investigación, entre otras materias. Su investigación se centra en la accesibilidad a las artes, la recepción del público, la co-creación y la integración social. En torno a estos temas, SV Flys ha presentado en múltiples congresos nacionales e internacionales, cuenta con diversas publicaciones y ha recibido varios proyectos de investigación. Diseña medidas de accesibilidad para producciones teatrales y musicales tanto en Estados Unidos como en España. Sus dos publicaciones más recientes son: «Artistic co-creation: how art students view co-creation and how it could be integrated in the arts curriculum» para Arts and Humanities in Higher Education, y «Perfo-talleres, espectáculos liminales: mi emancipación como facilitadora.» para Telón de fondo.