

*REPRESENTACIÓN
Y PERFORMATIVIDAD DE
LA ENFERMEDAD COMO
SÍNTOMA DE LA VIDA
CONTEMPORÁNEA*

Ed. Carolina Martínez-López, Isis Saz
Tejero y Olga Taravilla Baquero

Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha

Representación y performatividad de la enfermedad como síntoma de la vida contemporánea

Ed. Carolina Martínez-López, Isis Saz Tejero
y Olga Taravilla Baquero

Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha

© de los textos: sus autores, 2025
© de las imágenes: sus autores, 2025
© de la edición: Universidad de Castilla-La Mancha, 2025

Edita: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha

Colección COEDICIONES n.º 189

I.S.B.N.: 978-84-9044-760-4 (edición impresa)

I.S.B.N.: 978-84-9044-761-1 (edición electrónica)

D.O.I.: https://doi.org/10.18239/coe_2025_189.00

D.L.: CU 263-2025

I.S.N.I.: 0000000506819532 (Ediciones UCLM)

I.S.N.I.: <https://isni.org/isni/000000012154446X> (UCLM)

ROR: <https://ror.org/05r78ng12>

Este original fue sometido al proceso de selección del Comité Editorial del sello Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y a evaluación por pares ciegos. Está publicado en Acceso Abierto (ruta diamante) en el Repositorio Institucional RUIdeRA: <https://hdl.handle.net/10578/45558>

UNIÓN DE
EDITORIALES
UNIVERSITARIAS
ESPAÑOLAS

Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional

Diseño y maquetación: Cultural Rizoma

Hecho en España (U.E.) – *Made in Spain (E.U.)*

Esta obra se encuentra bajo una licencia internacional Creative Commons CC BY 4.0. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra no incluida en la licencia Creative Commons CC BY 4.0 solo puede ser realizada con la autorización expresa de los titulares, salvo excepción prevista por la ley. Puede Vd. acceder al texto completo de la licencia en este enlace: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Universitat de Girona
Departament d'Història
i Història de l'Art

Cofinanciado por
la Unión Europea

Fondos
Europeos

Universidad de
Castilla-La Mancha

Seminario de investigación «Representación y performatividad de la enfermedad como síntoma de la vida contemporánea»

Organizado por los proyectos de investigación:

Visiones del cuerpo enfermo en el cine y la fotografía: patologías físicas y psíquicas (1890-1920) (VICUEN). (Universitat de Girona). Proyecto PID2021-125555NB-I00 financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER, UE (2021-2025)

Archivo virtual artes escénicas. Artes efímeras en Castilla-La Mancha (Universidad de Castilla-La Mancha). (SBPLY/21/180501/000164 / SBPLY/21/180225/000069) (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) (2022-2025)

Los días 8 y 9 de abril de 2024, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha (Campus de Cuenca) fue sede del seminario de investigación «Representación y performatividad de la enfermedad como síntoma de la vida contemporánea». Este encuentro surge del marco de colaboración entre dos proyectos: «Archivo Virtual de Artes Escénicas. Artes Efímeras en Castilla-La Mancha», impulsado por el grupo Artea de la UCLM, y «Visiones del cuerpo enfermo en el cine y la fotografía: patologías físicas y psíquicas (1885-1920) (VICUEN)», vinculado a los grupos de investigación en Orígenes del Cine y Teorías del Arte Contemporáneo de la Universitat de Girona.

El seminario reunió a dieciséis ponentes con el propósito de reflexionar sobre las imágenes y las miradas que configuran la representación del cuerpo enfermo en la contemporaneidad, desde las perspectivas del cine y las artes escénicas. Para ello, se combinaron comunicaciones académicas convencionales con propuestas de carácter performativo, generando un espacio de diálogo interdisciplinar.

PROGRAMA

Lunes 8 de abril – Sala 111

11:00 – 11:30 Inauguración académica

11:30 – 11:50 *Down Below* [Comunicación performativa]. Itsaso Iribarren (UCLM) y Germán de la Riva (UCLM)

11:50 – 12:10 Lepra y autofagia. La casa es negra de Forough Farrokhzad [Comunicación]. Maria-Josep Balsach (UdG)

12:10 – 12:40 Pausa

12:40 – 13:00 Un éxtasis quieto [Comunicación]. Irene Mahugo (UCLM)

13:00 – 13:45 ¿Terapia o Hipnotización? La subjetivación ambiental de los medios audiovisuales. [Instalación performativa. Sala Larga]. Tzu Hang Hung (UCLM)

Cuerpos inmovilizados. [Instalación performativa. Sala Larga]. Henry Lamiña (UCLM)

13:45 – 14:15 Coloquio

14:15 – 16:15 Pausa

16:15 – 17:00 Visiones del cuerpo enfermo en el cine y la fotografía de principios del siglo XXI [Comunicación]. Carolina Martínez (UdG) / Carmen Pardo (UdG) / Alan Salvadó (UPF)

17:00 – 17:20 Cineastas ante la proximidad de su muerte: Jacques Demy y Johan van der Keuken [Comunicación]. Imma Merino (UdG)

17:20 – 17:40 Salvo el relámpago. Imágenes viajeras entre la medicina y el cine a principios del siglo XX. [Comunicación]. Daniel Pitarch (UdG)

17:40 – 18:00 Coloquio

18:00 – 18:30 Pausa

18:30 – 19:30 Conferencia invitada: Versiones y perversiones performativas del discurso médico: la mala vida buenísima de epilépticas, neurasténicos y sicalípticas. Gloria Durán (USAL)

Martes 9 de Abril – Sala 111

9:30 – 9:50 El espectáculo de los cuerpos y la enfermedad: del *Operation Theatre* al *Baby Incubator* [Comunicación]. Isis Saz (UCLM)

9:50 – 10:10 La inmoralidad como enfermedad en el nacimiento de la sociedad moderna [Comunicación]. Olga Taravilla (UdG)

10:10 – 10:30 La enfermedad en el imaginario flamenco. Derivas de la práctica artística en cante flamenco [Comunicación performativa]. Charo Martín (CMS Rafael Orozco)

10:30 – 11:00 Coloquio

11:00 – 11:30 Pausa

11:30 – 12:30 Conferencia invitada: A oscuras y en celada: los cuidados y la escucha del cuerpo enfermo. Ivan Pintor (UPF)

12:30 – 13:00 Conclusiones

Comité organizativo y científico

Carolina Martínez López, Carme Pardo Salgado, Àngel Quintana Morraja, Germán de la Riva Umaña, Alan Salvadó Romero, José Antonio Sánchez Martínez, Isis Saz Tejero, Ana Serrano Tellería

Diseño, redes, comunicación y apoyo técnico

Beatriz Sánchez, Irene Mahugo, Romina Casile, Tzu Hang Hung, Christiana-Dafni Tati

Daniel Pitarch. *Salvo el relámpago. Imágenes viajeras entre la medicina y el cine a principios del siglo XX*, 2024. Comunicación.

CONTENIDOS

Tocando fondo Germán de la Riva Umaña e Itsaso Iribarren Muñoz	8
Lepra y autofagia. <i>La casa es negra (Khaneh siab ast, 1962)</i> de Forugh Farrokhzad Maria-Josep Balsach	16
Éxtasis quieto Irene Mahugo Amaro	24
Cuerpos inmovilizados Henry Abel Lamiña Pillajo	34
Visiones del cuerpo enfermo en el cine y la fotografía de principios del siglo xx Carolina Martínez-López, Carme Pardo Salgado y Alan Salvadó Romero	40
Cineastas ante la proximidad de su muerte: Jacques Demy y Johan van der Keuken Imma Merino Serrat	54
Versiones y perversiones performativas del discurso médico: la mala vida buenísima de epilépticas, neurasténicos y sicalípticas Gloria G. Durán	62
El espectáculo de los cuerpos y la enfermedad: del <i>Operation Theatre</i> al <i>Baby Incubator</i> Isis Saz Tejero	80
La inmoralidad como enfermedad en el nacimiento de la sociedad moderna Olga Taravilla Baquero	86
La representación de la enfermedad en el cante flamenco, una experiencia de sanación contemporánea M. Rosario Martín	94
A oscuras y en celada: los cuidados y la escucha del cuerpo enfermo Ivan Pintor Iranzo	102

La representación de la enfermedad en el cante flamenco, una experiencia de sanación contemporánea

M. Rosario Martín (Charo Martín)

Conservatorio Superior de Música, Córdoba / Cante flamenco

ORCID: [0009-0002-9270-3426](https://orcid.org/0009-0002-9270-3426)

D.O.I.: https://doi.org/10.18239/coe_2025_189.09

Resumen

Este trabajo analiza la presencia de la enfermedad en el cante flamenco y su potencial como práctica de sanación. Desde la experiencia corporal de la cantaora, se estudia el repertorio vinculado a la enfermedad como un lenguaje capaz de expresar síntomas y procesos vitales contemporáneos. Aunque originalmente se halle ligado al trabajo y a la marginalidad, este cante puede actualizarse hoy como recurso para afrontar dolencias derivadas de los modos actuales de explotación. El estudio conecta la tradición oral y visceral del flamenco con su vigencia en la *performance* contemporánea, donde el cuerpo enfermo se resignifica como espacio de resistencia y creación. Así, el flamenco se revela como un arte vivo que, desde la precariedad y el sufrimiento, abre posibilidades de transformación estética y de sanación.

Palabras clave: Cante flamenco, enfermedad, sanación, performance, tradición oral, cuerpo, resistencia, precariedad

Biografía

Charo Martín (Huelva, 1972) es investigadora, cantaora y catedrática de Cante Flamenco en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba. Su trabajo se centra en una pedagogía innovadora que concibe el repertorio flamenco como un arte vivo, explorando la relación cuerpo-voz, la improvisación y la composición. Licenciada en Cante Flamenco (ESMUC) y Filología Española (UNED), cursa un Doctorado en Humanidades, Artes y Educación (UCLM) y desarrolla el proyecto *Visceras y otros cantes*.

Abstract

This paper examines the presence of illness in flamenco singing and its potential as a healing practice. With a focus on the embodied experience of the singer, or *cantaora*, the repertoire associated with illness is analysed in terms of a language capable of expressing contemporary symptoms and life processes. Although originally linked to labour and marginality, this repertoire can be reinterpreted today as a resource for addressing ailments that stem from modern forms of exploitation. The study connects flamenco's oral and visceral tradition with its relevance in contemporary performance, in which the ailing body is redefined as a site of resistance and creation. Flamenco thus emerges as a living art form that is rooted in precarity and suffering, and continues to offer possibilities for both aesthetic transformation and healing.

¹ Ana Blanco Soto, conocida como Tía Anica la Piriñaca, fue una cantaora nacida en Jerez de la Fronteira en 1899 y fallecida en su ciudad natal en 1987.

² El Concurso de Cante Jondo de Granada fue un concurso de cante flamenco que se celebró los días 13 y 14 de junio de 1922 por iniciativa de Manuel de Falla, Federico García Lorca y Fernando de los Ríos. Fue un intento de recuperar el cante jondo frente al flamenco comercial y se trató del primer certamen de ámbito nacional del cante.

³ En 1963, como respuesta a la apropiación del flamenco por parte del régimen franquista, el poeta cordobés Ricardo Molina y el cantaor gitano Antonio Mairena publican su libro *Mundo y formas del cante flamenco*, donde defienden con radicalidad una tesis opuesta a la asimilación franquista, la de un flamenco exclusivamente gitano, canonizada posteriormente como «mairenismo».

Keywords: Flamenco singing, illness, healing, performance, oral tradition, body, resistance, precarity

Biography

Charo Martín (Huelva, 1972) is a researcher, flamenco singer, and Professor of Flamenco Singing at the Rafael Orozco Conservatory of Music in Córdoba. Her work focuses on innovative pedagogy that conceives the flamenco repertoire as a living art, while exploring the body-voice relationship, improvisation, and composition. She holds degrees in Flamenco Singing (ESMUC) and Spanish Philology (UNED), and is currently pursuing a PhD at UCLM, and working on a project entitled *Visceras y otros cantes*.

~

La relación entre cante flamenco y el trabajo en el campo fue siempre muy estrecha, pues el medio rural al que pertenecían la mayoría de los cantaores y cantaoras de la época, constituía el principal sustento de la clase trabajadora andaluza en la primera mitad del siglo xx. Para la cantaora Tía Anica la Piriñaca¹ el trabajo era una fuente de satisfacción, porque antes, después y durante el mismo, se cantaba y se escuchaba cantar. Ella fue testigo de cómo sus mayores «ahogaban las fatigas en vino y cante y cómo ella misma al cantar a gusto le sabe la boca a sangre» (Ortiz 2012).

Este trabajo performativo, mi práctica artística en general, recupera la sensación de cuerpo flamenco agotado y en ocasiones enfermo, y sirviéndose del repertorio del cante que trata de la enfermedad junto a determinadas acciones físicas, se contextualiza como un ritual de sanación. Como cantaora, pongo en acción el cuerpo y me entrego al texto y a su significado, ya sea creado por mí o tomado de la memoria popular. Me identifico con el poema, con una oralidad minimalista que contiene síntomas y enfermedades ligados al desgaste y al devenir de la vida campesina y que el lumpenproletariado de inicios del siglo xx —del que formaban parte los artistas flamencos— llevó consigo a las ciudades. Mal visto por la burguesía del entretenimiento, el cante flamenco que se desarrollaba como producto de consumo en los cafés cantantes ciudadanos, conoció dos intentos de revalorización intelectual en diferentes periodos históricos—el Concurso de Cante Jondo de Granada² y el mairenismo³— sin alcanzar el reconocimiento esperado en el naciente mercado capitalista de la música.

Si atendemos al contenido de la poesía flamenca, las metáforas relacionadas con una semántica de lo visceral y de la enfermedad se asocian a la verdad como los salmos del predicador, como las sentencias budistas. No se puede refutar lo que atañe al corazón, sobre todo si está enfermo. Y el principal valedor de estas afirmaciones será el «dohtó», al que se llama con insistencia. Solo con mentarlos, el médico y el hospital reconfortan, aunque a veces el mismo doctor reconozca humildemente su fracaso para proporcionar una cura para los dolores de la vida, como en esta letra:

*He consultado a un doctor
que me quitara la pena.
Llorando me contestó
las tengo y vivo con ellas
qué remedio te doy yo.*

La comunicación-performance que se presenta parte de estas maneras del cante flamenco de exponer el dolor físico —«porque yo me pongo nerviosa con el dolor de pecho que yo tenía, *cascao, cascao* de tanto que he cantado, y tantas voces y tanto esfuerzo» (Ortiz 2012)— para explorar cómo este arte sudado puede ser un arte de sanación, un lenguaje cultural y artístico que sobrevive en la memoria más allá de las modas de la música comercial, y que encuentra su legítimo espacio de transformación en la intimidad de la práctica artística. Allí se canalizan el estrés, la frustración y los nuevos dolores del cante flamenco en el siglo XXI. «En *er* campo se armaban unas fiestas que no tenían comparación de *güenas*, pero *güenas*, hasta las tantas de la noche nos llevábamos sin acostarnos, después de *hartá* de trabajar» (Ortiz 2012).

En su práctica flamenca, Tía Anica entrega su cuerpo cansado a un cante que, gracias a su propia idiosincrasia, actúa como antídoto frente a las dolencias de la explotación rural de entonces. En mi propia práctica, el cante flamenco se ofrece como resistencia a los males derivados de los sistemas de producción contemporáneos. De este modo, se perpetúa la potencia sanadora del cante flamenco, desde las migraciones de finales del s. XIX y s. XX hasta hoy día.

La culpa la tiene el cantaor. Levanta

(Se escucha cómo se deshidrata un pescado en el horno. Una ventana golpea contra su propio marco)

Voz 1: los cantos son fundamentalmente patrones

Voz 2: ¿vale? ¿vale?

Voz 1: esquemas o modelos

Voz 2: es un desastre, ¿vale?

Voz 1: que pueden al que pueden al o sonar de manera
diferente aparentemente aparentemente en función

Voz 3: la tiene el cantao que la ha cantado ya di

Voz 2: no sé, no sé, no sé

Voz 1: la frases, ah las frases se constituyen todas iguales ush, ush, ush
no se constitu yen todas iguales

Voz 3: es un desastre ush ush ush

Voz 1: unas tienen más vocales otras tienen menos vocales
acentuadas beá beá beá beá beá

98

Voz 2: es un desastre y la culpa la tiene el cantao que la ha
cantao

Voz 1: vocales acentuadas beá beá beá beá beá beá beá beá beá beá
beá beá beá beá beá beá beá beá beá beá beá

Voz 2: ya digo, te lo puedo demostrar cuando queramos ush ush
ush ush, ush ush ush

Voz 1: vocales acentuadas, vocales más o menos pronunciadas, y
eso hace que la manera ush eh

manera y eso hace que la eh

manera ush de pronunciar
la frase eh manera de pronunciar la frase cantada suene diferente
ushhente ushhente que pueden alterar eh o sonar de manera
diferente, que la frase cantada suene diferente, no es lo mismo,
no se cantaría lo mismo estando cogiendo piñas essshhhnnnte
essshhhnnnte essshhhnnnte essshhhnnnte essshhhnnnte
essshhhnnnte essshhhnnnte essshhhnnnte essshhhnnnte
essshhhnnnte essshhhnnnte essshhhnnnte essshhhnnnte
essshhhnnnte essshhhnnnte essshhhnnnte essshhhnnnte
essshhhnnnte essshhhnnnte essshhhnnnte essshhhnnnte
essshhhnnnte essshhhnnnte essshhhnnnte essshhhnnnte
pero eh va
eh

Voz 1: qué tiene qué tiene qué tiene qué tiene qué tiene qué tiene qué
tiene qué tiene qué

LA REPRESENTACIÓN DE LA ENFERMEDAD EN EL CANTE
FLAMENCO, UNA EXPERIENCIA DE SANACIÓN CONTEMPORÁNEA

Voz 2: beá beá beá beá beá beá beá beá beá beá beá beá beá beá beá
beá beá beá beá beá

Voz 3: ah-a ah-a ah-a ah-a ah-a ah-a ah-a ah-a ah-a ah-a ah-a ah-a ah-a
ah-a ah-a ah-a ah-a

Voz 1: por eso eh no vale eh nos *ponemo* eh habrá eh no es nos
ponemo

Voz 2: *azú* lo mismo varía prácticamente en todo

Voz 3: aha quee quee quee

Voz 2: lo mismo varía prácticamente en todo es lo mismo, no se
cantaría lo mismo quee quee quee quee quee quee quee quee quee
quee quee quee quee quee quee quee quee ehh ehh ehh ehh ehh
ehh ehh ehh ehh ehh ehh ehh ehh ehh ehh ehh ehh ehh ehh ehh ehh
ehh ehh ehh ehh ehh ehh

que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene
que tiene que tiene que tiene

que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene que tiene
que tiene que tiene que tiene

remate de malagueña remate de malagueña remate de malagueña
remate de malagueña remate de malagueña remate de malagueña
entrada de malagueña entrada de malagueña entrada de malagueña
entrada de malagueña
entrada de malagueña remate de malagueña remate de malagueña
remate de malagueña
remate de malagueña cierre de malagueña cierre de malagueña
entrada de malagueña punteo de malagueña punteo de malagueña
punteo de malagueña
remate cierre remate cierre remate cierre remate cierre remate cierre
remate cierre remate cierre remate cierre remate cierre remate cierre
remate cierre remate cierre cierre
cierre
cierre
cierre

pulso pulso pulso pulso **con la sangre** pulso pulso **de mis venas**
pulso pulso pulso **se cura tu enfermedad** pulso pulso **con la sangre**
pulso pulso **de mis venas** pulso pulso pulso **mira si yo a ti te quiero**
pulso pulso pulso pulso **que mi sangre te había dado** pulso pulso
pulso pulso **tú te curas y yo me muero** pulso pulso pulso pulso pulso

LA REPRESENTACIÓN DE LA ENFERMEDAD EN EL CANTE FLAMENCO, UNA EXPERIENCIA DE SANACIÓN CONTEMPORÁNEA

