

CUERPO ORGÁNICO

ANTONIO RUZ.

Antonio Ruz es un coreógrafo y bailarín independiente que desde 2009, dirige su propia compañía en Madrid, labor que compagina con su participación en diversos proyectos musicales, teatrales y educativos y su colaboración como repetidor en Sasha Waltz & Guests (Berlín).

En sus talleres, Antonio pone el foco en la consciencia corporal, la organicidad, la investigación y la creatividad, combinando su experiencia como intérprete y director con su curiosidad por otras disciplinas artísticas y ofreciendo herramientas que los participantes puedan aplicar en el futuro a su propio vocabulario físico y expresivo fomentando así su creatividad.

Investigar e indagar en las infinitas posibilidades del movimiento del cuerpo en acción, sólo o en relación con otros y con el espacio. Un lugar para la integración, el respeto y el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la consciencia de nuestro cuerpo y el de los demás.

La clase estará estructurada en tres partes; una técnica, una sesión destinada a ejercicios de investigación y una improvisación guiada. Con la respiración como motor, se comienza en el suelo con ejercicios que incrementan la movilidad en las articulaciones y la flexibilidad de los músculos más internos a través de frases cortas que establecen conexiones directas, creando dinámica en relación con el suelo para generar movimiento.

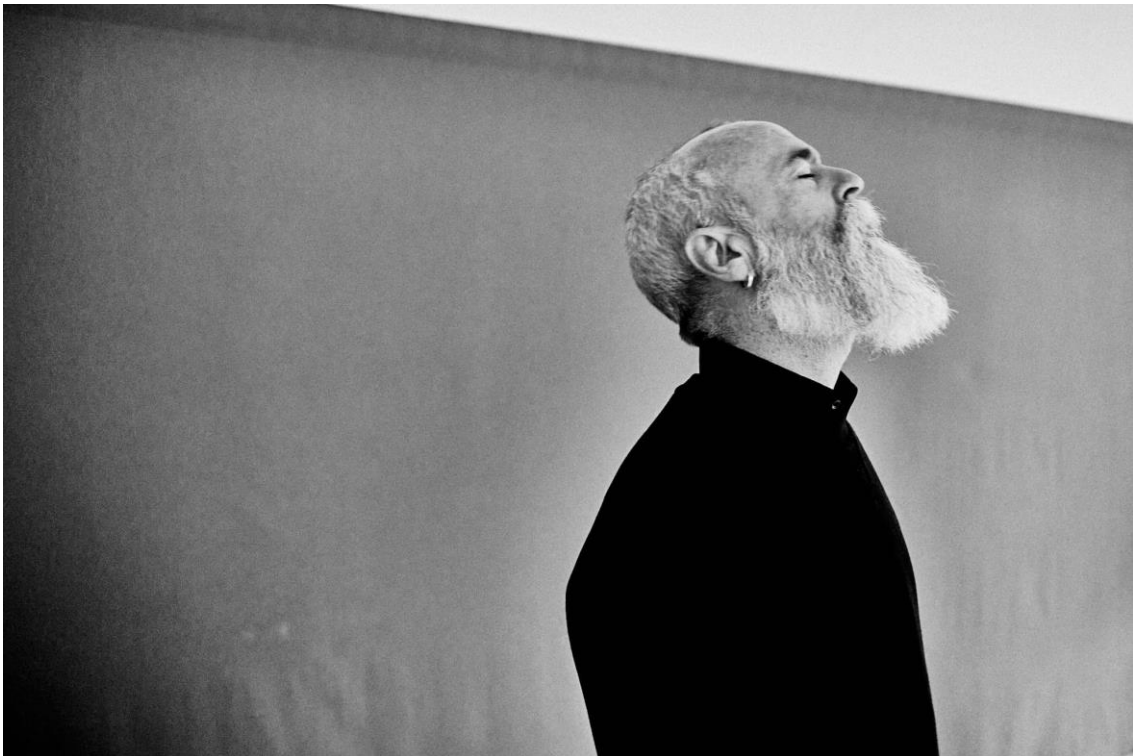
Se propondrán ejercicios utilizando conceptos como la proyección, el peso, la dirección o el impulso. El uso del espacio irá aumentando con combinaciones

técnicas más complejas en coordinación y ritmo. Los ejercicios de investigación darán a los participantes, ya sea de forma individual, en dúo o en grupo, el espacio para explorar estos elementos a través de sus propuestas ayudados por pautas y indicaciones claras. Combinando el juego, la memoria, la alerta, la escucha y la intuición, los participantes tendrán la oportunidad de observar y ser observados, abriendo de este modo una puerta a la reflexión y al análisis a través de pequeños “feedbacks” compartidos.

Se cerrará la sesión con una sesión de improvisación guiada que combine los elementos y ejercicios trabajados anteriormente poniendo el foco en la composición dentro de un marco de tiempo concreto y ofreciendo a cada integrante del grupo la opción de modificar, abandonar u observar la acción; conectar con la experiencia individual y colectiva, con la imaginación y con el placer de movernos y ser movidos.

MOVER LA ENERGÍA Y LOS ESTADOS: LAS CORRIENTES SUDTERRÁNEAS

GUILLERMO WEICKERT

Guillermo Weickert (coreógrafo, director de escena, intérprete y docente de danza contemporánea) enfoca sus sesiones tanto a estudiantes y profesionales de las artes escénicas, como a cualquier perfil abierto e interesado en abordar la creación y la creatividad desde el movimiento humano.

La extensa trayectoria profesional de Guillermo Weickert le ha permitido habitar los escenarios y los espacios de creación artística desde los más variados enfoques y perspectivas: como intérprete, director de escena y artístico,

coreógrafo, mentor y gestor de proyectos, docente y pedagogo en compañías de danza, teatro físico, flamenco, performance y circo.

El eje central que transita sus trabajos es sin duda el movimiento que en su caso va más allá de la categoría de danza hacia un concepto de movimiento inherente a todo ser humano por tanto lugar de encuentro con el otro, de aprendizaje, educación y transmisor de riqueza inmaterial y cultural constante.

Su labor como creador también se define por un marcado interés personal en los espacios descentralizados y rurales como potencial de la creación contemporánea, así como en la generación de sentido de comunidad artística y compromiso con la ciudadanía y los valores culturales.

El pensamiento que subyace en sus trabajos desafía algunas de las principales problemáticas del contexto actual de la danza como el predominio de un canon corporal normativo o las prácticas individualistas para imprimir un componente sobre todo más real y humano a la creación.

Sus variadas y complementarias facetas hacen de él uno de los artistas multidisciplinares más completos de la escena actual cuyos proyectos exploran las fronteras y límites de las disciplinas artísticas convencionales, desbordando las tradicionales distinciones entre danza, performance, teatro.

VERDADEROS DRAGONES

MARÍA CABEZA DE VACA

“...La imaginación puede transfigurar la materia oscura de la vida.... No me basta con reconocer nuestras penas compartidas y familiares. Quiero reconocer algo que nunca he visto. Quiero que

la visión salte delante de mis ojos terrible y en llamas, con el fuego de la imaginación transfiguradora. Quiero verdaderos Dragones.”

Ursula K. Le Guin

Inspirada por estas palabras y situando al cuerpo como protagonista de la experiencia escénica, intentaremos reflexionar desde la práctica sobre los límites y los significados del cuerpo, y transitaremos esos lugares que van desde el interior al exterior, para encontrar maneras de “encarnar" nuestro imaginario personal a través del movimiento.

Os propongo un espacio común desde lo lúdico y lo espontáneo para compartir el placer de bailar, unas sesiones de trabajo abiertas tanto a profesionales de las artes escénicas como a cualquier perfil que tenga ganas de bailar y curiosidad por investigar los recursos expresivos del cuerpo.

El taller propone un espacio de silencio para escuchar los ritmos profundos de nuestro cuerpo y dejarse atravesar por la imaginación transfiguradora. Compartiendo mi experiencia artística como bailarina y coreógrafa pondré prácticas y herramientas que me han ayudado a desarrollar recursos expresivos propios al servicio de esta reflexión y poder así mirar al cuerpo como caja de resonancia de la vida y descubrir, en palabras de Foucault, sus propios recursos de lo fantástico

SINTONIZAR CON LA INTELIGENCIA CREATIVA

A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO

MERCEDES BORONAT

Mercedes Boronat creadora del Método KEEPMOVING. Centra su propuesta para todas y todos los interesados en vivir la experiencia de expandir su gran potencial creativo a través del movimiento. Su propuesta articulada a través de tres elementos que forman parte el conjunto de esta propuesta formativa: ESTADO DE POWER, SER CREATIVO y PRÁCTICA DE CREACIÓN EN ACCIÓN.

Mediante una serie de prácticas que conforman parte del método KEEPMOVING se conseguirá alcanzar el ESTADO POWER. Un estado donde la alumna tiene: claridad, foco, determinación, vitalidad, energía, se siente segura, es rápida, intuitiva, ágil, perceptiva, sintonizada en el Flow.

Alineados los diferentes cuerpos: cuerpo físico, mental, emocional y energético = SER CREATIVO. Todas las personas participantes trabajarán sus mecanismos creativos en la misma dirección. Sentirán un fuerte empoderamiento y se moverán desde el Flow. Su mundo interior y exterior estarán en sintonía. Las sincronías, y las intuiciones le hablarán y la guiarán. Se apodera una fuerza que permite ser la mejor versión pues irán tomando decisiones creativas con sentido.

Mediante la PRÁCTICA DE CREACIÓN EN ACCIÓN, se irán tomando decisiones que emergen de un estado de consciencia más profunda que sorprende e impacta. En este estado creativo trabajamos desde la abertura, desde el rendimiento para hacer nuevas conexiones en cuanto al cuerpo, la voz, el gesto, el espacio y el ritmo. Un espacio para descubrir nuevas maneras de moverse, descubrir nuevas maneras de sentirse, descubrir nuevas maneras de relacionarse que expande a la alumna a nuevas posibilidades. Utilizaremos los dispositivos móviles para registrarnos y poder reconocernos externamente en las nuevas formas. Mercedes nos enseñará la práctica de la FENO DESCRIPCIÓN una manera de describir el fenómeno creativo que será muy útil para desvelar los potenciales creativos en acción. Y finalmente realizaremos un formato PERFORMANCE ART, realizada a tiempo real.

.....

PULSOS VIBRACIONES Y SOBRESALTOS

ROCÍO GUZMAN

Como resultado de una amplia trayectoria como artista escénica y cantante, transversal, formada en disciplinas como la danza contemporánea, la expresión corporal y la investigación vocal, enfocada en el canto, Guzmán siente la necesidad de unir todas ellas. Habiendo cantado desde niña aprendiendo desde la escucha y la imitación.

Tras su paso por la escuela Panthéâtre (París), donde trabaja con discípulos directos de Roy Hart (Centre Roy Hart) desarrolla otros modos otros modos de aproximarse a la voz, más intuitiva y experimental, también más lúdica y corpórea, más movida y distendida.

Trabajaremos desde los resultados de su investigación personal que desde hace 12 años desarrolla, entre la danza y el canto, transitando la anatomía para alcanzar dimensiones sonoras inesperadas. En esta ocasión nos enfocaremos en el cuerpo y su conexión con nuestros ritmos, nuestras respiraciones, las melodías que nos llegan, los silencios. Activaremos la escucha, las dimensiones rítmicas y espaciales de nuestro cuerpo y la música que nos llega de fuera o que llevamos dentro. No solo se trata de bailar sino de vibrar en el espacio nuestros cuerpos.

“Y sentí que mi cuerpo y mi voz son algo más que materia y aire, que a través de mi imaginación y mi voluntad podría transitar espacios donde la voz y el movimiento son lazos de comunicación con una potencia verdadera y profunda. Sólo partiendo de esta realidad anatómica de la voz en constante movimiento, para cantar se alza con alto vuelo mi libertad, mi capacidad de jugar, de ser inconsciente/consciente, de habitarme...”

.....

EL CUERPO COMO PORTAL

Manuel Rodríguez

El bailarín, coreógrafo y artista plástico Manuel Rodríguez, compartirá una serie de prácticas corporales que aproximen a los asistentes a su universo creativo y su momento actual como artista. Estas prácticas indagan en maneras de construir y deconstruir nuestra percepción y presencia física en un contexto performativo o escénico. El cuerpo se entiende como una herramienta tecnológica hipersensible que amplifica su presencia por medio de dinámicas de movimiento asociadas a la disociación y los estados contemplativos.