

Centro de Creación
Coreográfica de Andalucía

FORMACIÓN **danza**

12/DIC/2022/17/MAR/2023

Aula de Creación Coreográfica en Danza Contemporánea

El cuerpo como poética

Imparte: MANUELA NOGALES

FOTOGRAFÍA © Lehnidas Boskovec MINDanza

AULA DE CREACIÓN COREOGRÁFICA EN DANZA CONTEMPORÁNEA

EL CUERPO COMO POÉTICA

Espacio de exploración y profundización para el desarrollo del potencial creativo. Una apuesta por la investigación y la creación como vía fundamental en el desarrollo, transformación y calidad artística.

INTRODUCCIÓN

Ser intérprete de danza es elegir el cuerpo y el movimiento como campo de relación con el mundo, como instrumento de saber, de pensamiento y de expresión. Pero no es fácil, el material corporal es complejo, difícil de conocer y de integrar en una conciencia general de sí mismo. Las intérpretes actuales se enfrentan con un abanico de pistas ya trazadas, un enorme legado, riquezas infinitas de las prácticas, filosofías corporales, enseñanzas diversas en constante mutación, para hacer de su propio cuerpo un proyecto singular, en búsqueda de una poética propia, que pasará no solo por la imagen o la figura anatómica, sino mucho más por las sensaciones y las intensidades. Esto exige la activación de una visión interior, allí donde se confunden lo orgánico y lo imaginario, el cuerpo y el espíritu.

Al atravesar la experiencia poética como una experiencia del cuerpo, este último se convierte en un lugar de pensamiento y reflexión y también en un territorio en el que se inscribe su experiencia profesional y humana. A través del acto creativo, el intérprete hace de su cuerpo un lugar de singularidad y verdad, lo que implica el aprendizaje de un conjunto de sentidos y herramientas donde el gesto poético se transforma en un acto ético y estético, un lugar de evolución artística.

La danza contemporánea como propuesta de construcción de discursos cinéticos actuales, en continua exploración de su lenguaje, posibilita la comunicación estética y poética de los creadores con el espectador. Pone en juego la sensibilidad de los sujetos para articular el pensamiento y avoca por la materialización del discurso corporal.

El cuerpo escribe el mundo

Este curso de creación coreográfica parte de la búsqueda de la escena contemporánea que tiene como fondo esencial la presencia del intérprete, esto es, su corporeidad. Concepción que se materializa en la práctica a través de la experiencia del movimiento. Esta evolución y actualización reclama un refinamiento que posea la capacidad de libertad de crear nuevas formas, de versatilidad, de un espacio mayor para la individualidad, donde el intérprete tiene que estar en constante reciclaje, invención y redescubrimiento de sus propios gestos y expresiones. A través de la exploración del movimiento que se convierte en vehículo de conciencia y creación para la cualidad de la experiencia, la mejora en las facultades físicas y el desarrollo del propio imaginario interpretativo y la apertura de canales de expresión y comunicación

Contenidos

- Técnicas de danza contemporánea / Corporeidad y conceptos de organicidad, globalidad, tensegridad estructural y conectividad.
- Improvisación / Dramaturgia del instante, interacción con los demás cuerpos y la construcción en el momento presente.
- Laboratorio / Pautas constructivas, procesos de interrogación y reflexión desde la exploración de imaginarios individuales y colectivos.
- Creación / Espacio de construcción, composición, producción de significado e inscripción de los valores artísticos trabajados.
- Muestra abierta / Presencia escénica, inmersión en el juego de comunicación con el espectador como elemento cómplice.
-

La danza “espacializa” el pensamiento

Ensanchando los imaginarios estéticos e ideológicos de la creación

SESIONES DE TALLER TEÓRICO

Herramientas filosóficas para la creación coreográfica / Carla Carmona Escalera, doctora en Filosofía.

- I. Primera sesión: La coreografía como un juego de lenguaje. Nos serviremos del concepto de juego de lenguaje de Ludwig Wittgenstein para comprender la creación coreográfica como un juego (de lenguaje coreográfico) en el que hay una serie de reglas que establecen una serie de movimientos posibles, dejando fuera otros. Las reglas, sin embargo, pueden transformarse, por lo que podemos hablar de determinación y de indeterminación, o de libertad, en lo que respecta a las posibilidades coreográficas.
- II. Segunda sesión: El carácter gestual del lenguaje coreográfico. Normalmente tendemos a concebir el gesto como algo incipiente, todavía no desarrollado. No obstante, desde la filosofía también se concibe el gesto como el núcleo del lenguaje, mirando al lenguaje desde el gesto, en perspectiva. Exploraremos la relación entre gesto y lenguaje coreográfico, deteniéndonos en el carácter expresivo del cuerpo.
- III. Tercera sesión: El lenguaje coreográfico como expresión de una forma de vida. Indagaremos en la relación entre la creación coreográfica y la cultura que la respalda, entendiendo la creación coreográfica como plasmación de una cosmovisión. En este contexto, exploraremos la relación entre contenido y expresión, alejándonos de prácticas afectadas por defecto, puesto que la afectación también puede ser buscada y convertirse en recurso coreográfico.

Corpoespacialidad: diluyendo los límites entre cuerpo y espacio. María Aguilar Alejandre, doctora en Arquitectura.

Dramaturgias corporales: evolución histórica de la dramaturgia aplicada a la danza. Macarena Mendoza Grijota

Objetivos generales

- Desarrollar la capacidad creativa y expresiva en base al lenguaje de la danza contemporánea.
- Entender al cuerpo y el movimiento de las intérpretes como protagonista de la experiencia poética.
- Poner en valor los procesos de experimentación e investigación para el avance en el desarrollo artístico.
- Conocer los principios y procedimientos de composición y creación que sustentan los procesos creativos y su innovación en las propuestas escénicas.
- Poner en práctica la sinergia con disciplinas artísticas y filosóficas que amplíen los conocimientos y faciliten la diversidad y originalidad en las creaciones escénicas.

EQUIPO

Dirección de proyecto: Manuela Nogales

Marco teórico: Carla Carmona Escalera, María Aguilar Alejandre y Macarena Mendoza Grijota

Documentación y asistencia: Macarena Mendoza Grijota

Composición musical: Lehónidas Boskovec

Vestuario: SÁ Moda Autor Eco

El curso de creación coreográfica tiene una duración de tres meses con sesiones diarias de tres horas. **El proceso culmina con una semana de montaje y varias representaciones abiertas al público de la creación coreográfica desarrollada.**

Fechas:

- Del 12 al 23 de diciembre de 2022 / del 9 de enero al 10 de marzo de 2023 en horario de 10,30 a 13,30 horas.
- Del 13 al 17 de marzo de 2023 en horario de 18,00 a 21,00 horas.