

Propuesta de Mediación

The Best Of Both Worlds

Por Mar Garcia i Javi Soler

1. Contexto

El taller *The Best of Both Worlds* surge a partir del proceso de investigación y creación de nuestro proyecto *Caribe Mix '23*, en el que se proponen en escena dos estados corporales concretos: el estado de *acción* y el estado de *transición*. En este sentido, creemos que podría funcionar la experimentación del taller de forma complementaria a la programación de la pieza, puesto que nos parece interesante que el grupo pueda observar nuestro trabajo creativo desde la experiencia previa de las dinámicas. De esta forma, no únicamente se aprecian los recursos que hemos utilizado en la pieza, sino que se muestra nuestra forma de aplicarlos a la composición escénica per se.

Para comprender un poco el contexto, mediante *Caribe Mix '23* se propone en escena la grabación del videoclip de una canción compuesta ad hoc por lo que, por una parte, el estado de *acción* corresponde al estado de grabación de una secuencia concreta, con una actitud, tono y formas de actuar supeditados a la necesidad dramática del videoclip. El estado de *transición*, en cambio, representa volver a la “realidad”, a un estado propio definido por nosotras mismas, por acciones necesariamente reales, definiéndose “transición” como lo que ocurre entre acción y acción, o lo que sucede cuando no sucede nada. En este sentido, las dinámicas que se proponen pretenden introducirse gradualmente en esta dualidad, encontrar lo mejor de ambos estados y experimentar estos cambios de personalidad, incidiendo en la inmediatez, la improvisación y en la implicación del cuerpo desde el movimiento y el sonido en especial, aunque con una apertura hacia el resto de disciplinas artísticas.

The Best of Both Worlds, como himno de la infancia Disney Channel que representamos gracias a Hanna Montana, pretende abarcar ambos mundos *acción* y *transición*. Aunque también alude a otros conceptos inherentes a nuestra práctica, como al movimiento y el sonido, o pretende introducirse en lo más profundo de la acción performativa del ser humano para jugar con nuestras necesarias y creativas personalidades. Además, el contexto o campo semántico que engloba la práctica, viniendo precisamente de un proceso como *Caribe Mix '23*, representan el *mainstream* y el Pop. Así, tanto la programación de las dinámicas, los objetos que participan, el lugar en el que se acciona o las texturas, encuentran en estos conceptos el baúl al que recurrir para extraer material e involucrarnos en la investigación creativa.

2. Objetivos

El objetivo principal del taller es trabajar desde la inmediatez y la improvisación para la experimentación e investigación escénica. Es decir, las dinámicas que se proponen, por la rapidez y el diseño en la programación, no permiten más opciones de generar que no sea la primera que aparece en la mente de las participantes. En este sentido, se evita la improvisación calmada, meditada y contemplativa desde la velocidad y la rapidez en la acción, hasta el punto de quitarle peso a la acción artística y abrazar todas las posibilidades que surjan en el instante, y profundizar justo ahí, o recuperarlo, o desecharlo. Una oportunidad para motivar y empoderar la creatividad instantánea, yendo al máximo con la propuesta sin necesidad de parar a evaluar su cabida en un contexto concreto o no.

Por otra parte, el foco de las acciones se dirige a generar y experimentar desde el movimiento y el sonido. No obstante, la propuesta está abierta a la acogida de cualquier otro contexto artístico, profesional o no, que se sienta dispuesto a proponerse.

3. Referencias

Bibliográficas:

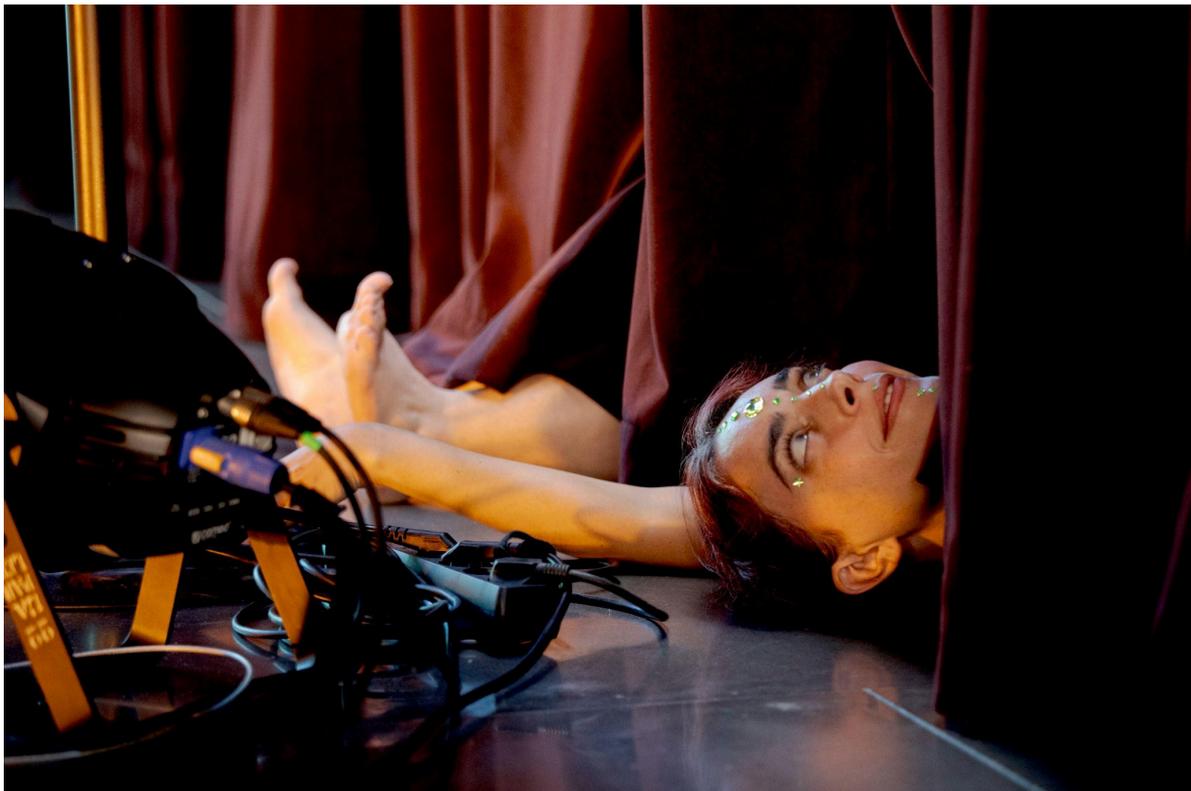
- *El Ojo y la Navaja* de Ingrid Guardiola (2022)
- *A Choreographer's Handbook* de Jonathan Burrows.
- *La danza del futuro* de Jaime Conde-Salazar
- *Estética de lo performativo* de Erika Fischer-Lichte

Escénicas:

- *No hueco*, de Norberto Llopis
- *Agitador Vórtex*, de Cris Blanco
- *Try to be happy*, de María Cabeza de Vaca

Metodológicas:

- Taller: *7 maneras de hacer el idiota*, de Vicente Arlandis
- Workshop en Camping del Centre National de la Danse, Pantin con Eurípides Laskaridis.
- Clases de interpretación dentro del marco de l'Institut del Teatre de Cris Blanco
- Clases de composición dentro del marco de l'Institut del Teatre con Aimar Pérez-Dalí
- Clases de composición dentro del marco de l'Institut del Teatre con Matteo Fargion

4. Metodología

Las dinámicas que se proponen en *The Best Of Both Worlds* se dividen en dos tipos: transversales y puntuales. Las acciones o dinámicas transversales tienen lugar en cualquier momento del taller. Algunas de ellas serían:

- La improvisación de un tema musical escogido por cada una de las participantes, de nombre “Eres la protagonista”, con la intención de romper con la dinámica que se esté produciendo e interpretar la canción en directo, junto a la participación de otros 5 intérpretes.
- La adición de elementos a nuestras personalidades que motiven un cambio de estado de “transición” o realidad a “acción”.

El segundo grupo de actividades se enmarca en un tiempo establecido y en una progresión en la acumulación de herramientas y material creativo, con el objetivo de descubrir y practicar las actividades de improvisación. Para el desarrollo temporal de las dinámicas recogemos nuestra metodología basada en la construcción desde la deconstrucción, en la que juega la organización de las dinámicas para conseguir la construcción de una conclusión. Algunas de las actividades que forman parte de este grupo son:

- Coreografía instantánea: *Macarrones Pop* de Ladilla Rusa.
- Resignificación de objetos, recuperado de Eurípides Laskaridis.
- Interpretación instantánea desde situaciones concretas.
- Traducción de imágenes, con foco en la partitura como elemento de registro.
- Personajes / Alter-Ego Pop-Star

Aunque idealmente esta propuesta de mediación está diseñada para desarrollarse durante tres horas, las dinámicas a realizar durante la actividad de mediación se pueden adaptar a los tiempos pactados entre el espacio y la compañía. Generalmente, la propuesta va dirigida a personas especializadas en el movimiento o en el sonido, con un nivel medio-alto de formación (a partir de los 16 años). No obstante, aunque consideramos que estas características son las ideales, se puede plantear una adaptación de las dinámicas a las características de los espacios e instituciones interesadas previa consulta.

Por último, y aunque parezca obvio, cabe aclarar que esta actividad de taller está completamente abierta a acoger a cualquier persona independientemente de su clase, origen

racial, sexo, religión o condición física, y se aseguran las adaptaciones en la programación necesarias para que así sea.

5. Otras propuestas pedagógicas realizadas

The Best of Both Worlds. Primera edición del taller. L'Acció #0. La Convivència, **Teatre L'Artesà** del Prat de Llobregat: taller basado en el contexto y conceptos de nuestra pieza *Caribe Mix '23*. El taller plantea la creación inmediata basándose en los dos estados corporales en los que se desarrolla la pieza: el estado de acción de grabación de un videoclip (presencia corporal, estado, coreografía, concreción, actitud) y el estado de transición entre grabaciones de secuencias (o todo lo que sucede cuando no sucede nada). El taller se realizó en formato de convivencia de dos días y finalizó con una muestra abierta de los materiales trabajados y concretados. Enlace a info:

<https://www.teatrelartesa.cat/la-ciutat/guia-agenda/accio-0-la-convivencia>

Dansa València 2023, Conservatorio Superior de Danza de Valencia: taller de tres horas basado en la experimentación y creación inmediata desde las herramientas compositivas que

utilizamos diariamente en nuestra práctica creativa. Además de introducir nuestra forma de preparar cuerpo y voz para nuestros procesos de creación, se pasó por nuestras tres piezas explicando una herramienta compositiva por cada una de ellas, aplicándola a la práctica y posteriormente mostrando la forma en la que la habíamos introducido en el contexto de la pieza. Enlace a información:

<https://dv.ivc.gva.es/es/actividad/dansa-concert-o-com-ser-una-pop-star-taller-mar-garcia-javi-soler/>

La Cora, agrupación coral de La Caldera (Les Corts, Barcelona). A partir de octubre '24. Dirección técnica y coordinación de la actividad semanal *La Cora*. Desde el formato de agrupación coral dentro del marco del centro de creación de danza La Caldera, *La Cora* representa un espacio para el trabajo, formación y desarrollo de la voz como parte indisociable de la acción corporal. El principal objetivo de este proyecto es juntarnos para cantar repertorio típico del formato, independientemente de la formación vocal, musical o de movimiento y ponerlo en relación con el cuerpo y la escena. Enlace a información: <https://www.lacaldera.info/ca/activitats/la-cora>

Survival Kit, del Aula de Creació Jove del Teatre L'Artesà del Prat de Llobregat. A partir de Noviembre '24. Coordinación y mentoría del espacio semanal de Creación Joven del Teatre L'Artesà del Prat de Llobregat. El objetivo de la dinámica *Survival Kit* es otorgar diferentes herramientas de investigación y composición escénica para que cada una de las integrantes del grupo pueda conformar su propio kit de supervivencia para la creación.

Burriana' Scores, junto a Impuls a La Dansa de Dansa València y el CMA de Borriana. A partir de Octubre '24. Coordinación y mentoría intensiva de la actividad de mediación con la escuela de música del Centro Municipal de las Artes de Borriana, en colaboración con la Iniciativa Impuls a la Dansa. Este taller intensivo tiene como protagonista la partitura como nexo de conexión idóneo entre sonido y movimiento.

6. Biografía de la compañía:

Mar García, graduada en Coreografía e Interpretación en el Conservatorio Superior de Danza del Institut del Teatre (IT), graduada en Psicología por la Universitat de València y graduada en Danza Contemporánea por el Conservatorio Profesional de Danza de València y Javi

Soler, Graduado en Dirección de Orquesta por la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), Graduado en Magisterio por la Universitat de València e intérprete de saxofón por el Conservatorio Profesional de Godella, somos dos creadoras interesadas en la investigación en torno a las posibilidades del movimiento y el sonido en escena. Desde 2021, con nuestra primera pieza *RECORD: qué nos va a pasar?*, pasando por *Nicolasito Pertusato*, y nuestro último proyecto *Caribe Mix '23*, hemos ido experimentando y concluyendo diferentes formas de proponer el formato al que nos gusta referirnos como *Danza-Concierto*, mediante el que proponemos movimiento y sonido como coprotagonistas de la acción escénica.

Nuestra forma de ver la creación escénica, más allá de proponer la transversalidad entre ambas disciplinas artísticas, pone el foco en la composición desde la mirada del público y se caracteriza por encontrar el nexo de conexión entre sonido y movimiento en la composición mediante partituras, encontrando referencias en creadoras que van desde Lucinda Childs o Mateo Fargion hasta Cris Blanco o Amaranta Velarde. Así pues, como residentes pasamos en 2021 por **El Corralito x TNT** con el proyecto *RECORD*, en 2022 desarrollamos *Nicolasito Pertusato* gracias a **La Caldera** (Les Corts) y a **Dansa València x la Universitat de València**, y en 2023 desarrollamos el proyecto *Caribe Mix '23* como residentes en el Centro de Creación de Danza y Artes Vivas **El Graner**, en **Impuls a la Dansa** de Dansa València junto al **Ayuntamiento de Aiello de Malferit** y en espacios como la **Nau Ivanow** y el **Espacio Inestable**.

Estas piezas se han ido mostrando en diferentes espacios y festivales, entre los que destacan el **Festival TNT 2021**, **Festival Dansa València 2023 y 2024**, **Festival Madrid en Danza 2024**, **Festival 10 Sentidos** (Premio Focus Days) y el **Festival Migrats Dansa 2022** (Premio Residencia Graners de Creació pieza *Nicolasito Pertusato*). Además en 2023 hemos pasado por el festival **Clubs, Art a la pista** con la pieza *RECORD*, y el festival **SAÓ 2023** con la pieza *Farrera Pop*, desarrollada durante una residencia en el Centre d'Art i Natura de Farrera. Coordinamos también en 2023 la acción escénica *Acció#0. La Convivència*. Un proyecto del Teatre L'Artesà producido por Stalkers y hemos estado nominadas en los premios de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunitat Valenciana a mejor creación por *RECORD*, Mar, por su parte, como mejor intérprete por *Nicolasito Pertusato*.

Por su parte, Mar forma parte como intérprete de la pieza *Black Sun* de María Jurado estrenada en el **Festival Grec 2022** y representada en teatros como el SAT o Tantarantana, en Barcelona y Centro Párraga en Murcia. En 2023, Mar fue becada para participar en el

Festival Camping en el **Centre National de la Danse** en Pantin realizando un workshop con Eurípides Laskaridis. Además, en 2024 es bailarina en *Una Isla* de **Agrupación Sr Serrano** en el Teatre El Musical (València) y forma parte del Ballet de la ópera Adriana Lecouvreur del **Gran Teatre del Liceu**.

7. Contacto

Dirección:

- Correo: margarciajavisoler@gmail.com
- Mar Garcia: 662000158 / margarciapink@gmail.com
- Javi Soler: 601406931 / solerginer@gmail.com

Producción:

- Inés Lambisto: 628595649 / ines.lambisto@gmail.com