

Propuesta de mediación

DANZA-CONCIERTO:

o cómo ser una Pop-Star a partir de la composición escénica

Por Mar Garcia i Javi Soler

1. Contexto

Mar Garcia y Javi Soler iniciamos nuestra actividad creativa motivadas por la relación escénica entre los contextos artísticos del movimiento y el sonido, en los cuales nos hemos formado: Mar ha realizado los estudios superiores de Coreografía e Interpretación en el Institut del Teatre (Barcelona) y Javi es Director de Orquesta y Coro por la Escuela Superior de Música de Catalunya (Barcelona). A lo largo de nuestra trayectoria como creadoras e investigadoras de las artes escénicas, y tras pasar por diferentes residencias de creación en contextos como El Graner, Dansa València o La Caldera entre otros, hemos ido desarrollando una serie de recursos compositivos que relacionan ambos contextos hasta el punto en que se proponen movimiento y sonido como co-protagonistas de la acción. Es decir, vienes a ver una pieza nuestra, pero también a escucharla: *Danza-Concierto*.

De esta forma, la comunicación constante entre ambos lenguajes ha generado una pedagogía recíproca que encuentra en la partitura uno de los recursos más recurrentes como uno de los puntos de conexión idóneos entre sonido y movimiento. En consecuencia, una de las características de nuestro estilo, la cual deducimos después de haber pasado por diferentes producciones, es precisamente la concreción del material, a la que contribuye un contexto dramático definido y delimitado por una investigación teórica contundente. Por último, creemos que gran parte de nuestro trabajo encuentra un apoyo bastante importante en la alusión al imaginario colectivo, a los puentes generados entre escena y espectador desde la referencia a otras creadoras.

El taller *DANZA-CONCIERTO: o cómo ser una Pop-Star a partir de la composición escénica* trata de aproximar al grupo nuestras herramientas de creación. Es una forma de proponer los recursos compositivos más recurrentes en nuestra práctica creativa para que cada integrante del grupo los aplique desde su bagaje y posibilidades propias, y además observe la forma en que lo aplica el resto de compañeros. Aunque se podría llevar a cabo de forma independiente, creemos que esta actividad de mediación tiene un mayor impacto si se propone como complementaria a la programación de nuestra pieza *RECORD: qué nos va pasar?*. Creemos realmente interesante que el grupo pueda observar nuestro trabajo creativo desde la experiencia previa del taller, puesto que nuestra forma de concreción compositiva comienza en dichas herramientas. De esta forma, no únicamente se aprecian los recursos, sino que se muestra nuestra forma de aplicarlos a la composición escénica per se.

2. Objetivos

El principal objetivo del taller es adquirir y aplicar diferentes estrategias y herramientas para la composición escénica, con foco en las disciplinas del movimiento y el sonido de forma transdisciplinaria. De esta forma, el taller se centra en dos objetivos específicos:

- Por una parte, generar material escénico desde la inmediatez y la composición, sin premeditación ni evaluación, únicamente con la intención de generarlo. Aunque el foco principal reside en el movimiento y el sonido, aquello que se genere puede trascender ambas disciplinas y explorar otros ámbitos.
- Por otra parte, experimentar herramientas compositivas para la concreción de ese material inmediato. Este objetivo encuentra en la partitura y el registro las herramientas principales para la concreción, aunque no necesariamente las únicas.

Por último, cabe remarcar que no únicamente se pretende poner en práctica los recursos de creación e investigación escénica, sino mostrar los resultados en un formato a definir, que bien podría ser una muestra abierta o diferentes muestras durante la sesión.

3. Metodología y referencias

Como creadoras e investigadoras de la escena, recogemos teorías y dinámicas de ambas disciplinas movimiento y sonido que tratamos de extrapolar de una a la otra, generando encuentros entre ambas y buscando diferentes posibilidades de interrelación. Referentes indispensables para la organización del material escénico los encontramos en figuras como el compositor y coreógrafo **Matteo Fargion**, junto a **Jonathan Burrows** y su libro *A Choreographer's Handbook*, la canónica coreógrafa **Lucinda Childs**, desde la experiencia directa con *Calico Mingling* que tuvo Mar como intérprete¹, o el coreógrafo y profesor del Institut del Teatre **Aimar Pérez Galí**.

Por otra parte, referentes en la creación de dinámicas se encuentran en los universos de **Eurípides Laskaridis**, **Vicente Arlandis** y su tesis *7 maneras de hacer el idiota*, **Cris Blanco** como referente en algunas dinámicas de interpretación o **Norberto Llopis** en el concepto y la investigación teórica, reflejadas en piezas como *No Hueco*. De la misma forma, encontramos herramientas y estilos compositivos en creadoras como **Amaranta Velarde**, **Alma Söderberg**, **Caroline Shawn** o **Vic Nees**. Por último, la inmediatez desde la que nos interesa trabajar la extraemos de la visión que propone **Ingrid Guardiola** sobre la dinámica y papel actual de las imágenes en su ensayo *El Ojo y la Navaja: un ensayo sobre el mundo como interfaz*.

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.

¹ Mar participó como intérprete en la recuperación de *Calico Mingling* de Lucinda Childs durante la Constelación del Mercat de Les Flors en torno a la figura de la coreógrafa en la temporada 2022/23.

4. Otras propuestas pedagógicas realizadas

The Best of Both Worlds. 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.

5. Biografía de la compañía:

Mar Garcia, 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 Dança 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 Dança València 2023 y 2024**, **Festival Madrid en Dança 2024**, **Festival 10 Sentidos** (Premio Focus Days) y el **Festival Migrats Dança 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**.

6. Contacto

Dirección:

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

Producción:

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