

DOSSIER PEDAGÓGICO - CICATRIZ

Una creación de Kirenia Danza & Antón Reixa

1. Introducción

Cicatriz es un espectáculo que fusiona danza contemporánea, poesía escénica y spoken word. Una creación interdisciplinar de Kirenia Martínez Acosta y Antón Reixa que indaga sobre la vulnerabilidad, el deseo y la entropía como fuerzas vitales. Concebido como cierre de una trilogía sobre los cuerpos vulnerables, el proceso artístico se convierte aquí también en experiencia pedagógica, donde el cuidado, la escucha y la transformación son ejes centrales.

2. Objetivos pedagógicos

- Estimular procesos de creación escénica a partir de la memoria, la poesía y el cuerpo.
- Investigar el deseo como motor expresivo en la composición física y textual.
- Potenciar dinámicas de co-creación y dramaturgia compartida.
- Proponer un modelo pedagógico donde el cuidado corporal sea parte activa de la creación.
- Explorar el diálogo entre referentes escénicos y vivencias personales.

3. Metodología y fases del proceso

Residencia doméstica y estudio de referentes

Durante un mes, se llevó a cabo una residencia de creación en la casa del propio Antón Reixa. Este espacio íntimo permitió no solo desarrollar la dramaturgia escénica, sino también facilitar una escucha emocional, física y poética entre los creadores.

Paralelamente se desarrolló un estudio intensivo de referentes (lecturas, biografías, documentales y filmes), con el objetivo de nutrir a Antón con imaginarios escénicos y poéticos. Entre las influencias destacan: Pina Bausch, Cunningham, Keersmaeker, Waltz, Khan, y documentales como Pina, Cunningham, Ballets Russes, Dancing Dreams, Bobbi Jene y He venido a leer la noche.

Elaboración de materiales dramaturgicos

Durante el proceso se elaboraron tres herramientas clave:

1. Guion escénico con acciones, transiciones y ritmos físicos.
2. Guion de escenas: una partitura de relación espacial y emocional.
3. Timeline musical de acciones que estructura la obra según atmósferas, tempos y emociones.

Trabajo corporal y cuidado

Kirenia Martínez incorporó sesiones específicas de cuidado corporal, atención muscular y trabajo postural. Estas prácticas, nacidas del conocimiento en anatomía en movimiento y en contacto con colectivos de mujeres y personas mayores, permitieron adaptar el ritmo de los ensayos a las necesidades de cada intérprete.

4. Inclusión y transferencia comunitaria

- Participación activa de un intérprete con movilidad reducida.
- Adaptación del ritmo creativo a través del cuidado y la escucha corporal.
- Diseño de actividades paralelas con colectivos diversos.

- Metodologías transferibles a contextos educativos, sociales o artísticos.

5. Composición y estructura escénica

El espectáculo se articula en torno a una partitura coreográfica y poética que incluye dúos físicos y emocionales, escenas construidas a partir del gesto, la sombra, el peso y el objeto, y un universo sonoro y musical fragmentado. La composición por escenas permite que el espectador transite junto a los intérpretes un proceso de transformación sensorial y emocional.

6. Valor pedagógico y aportes a la danza inclusiva contemporánea

Cicatriz se sitúa en la confluencia entre creación escénica, inclusión real, investigación artística y pedagogía contemporánea.

- Co-creación intergeneracional e interfuncional entre una artista de danza y un poeta con movilidad reducida.

- Residencia doméstica como espacio de creación y cuidado.

- Materiales dramáticos transferibles a procesos formativos.

- Trabajo sobre cuerpo, voz, ritmo y palabra desde métodos sensibles.

- No estetiza la discapacidad, sino que construye desde la autonomía creativa y la complejidad compartida.

7. Conclusión

Cicatriz demuestra que una práctica de danza verdaderamente inclusiva transforma no solo el contenido de una obra, sino también sus procesos y relaciones. El trabajo entre Kirenia Martínez y Antón Reixa es una apuesta radical por el arte como espacio de posibilidad, donde las cicatrices dejan de ser heridas para convertirse en camino, danza y palabra compartida.