
CONCEPTOS, IDEAS

del estudio materiales Leonor

Leonor Leal,
un cuerpo que baila, que habla, que escribe, que inspira...

Un cuerpo que reflexiona sobre su propia práctica
y lo utiliza como material de creación.
Que quiere escuchar a los cuerpos que bailan,
quiere que hablen los cuerpos que bailan.
Que se pregunta qué le gustaría leer de las demás bailaoras.
Que desea contar cosas que no se ven,
hacer visible lo invisible,
compartir cosas que pasan
antes y después del resultado escénico.
Que quiere contar cosas que con el cuerpo no puede,
cosas que estaban antes de llegar a ese cuerpo,
buscando qué palabras utilizamos para hablar del cuerpo:
lo que sentimos, las sensaciones,
los conceptos que hay detrás de los cuerpos.
Que traza líneas genealógicas del cuerpo que baila
como una constelación hecha de retales.
Que nos ofrece su mundo interno
lleno de palabras que despiertan a los cuerpos
y que son capaces de iluminarlos.
Que no baila de verdad
hasta que su cuerpo no canta por dentro la melodía,
hasta que no ve el sonido en el espacio...
hasta que no encarna la palabra y la tatúa en el aire.
Leonor Leal,
que baila porque le gusta y le sigue gustando

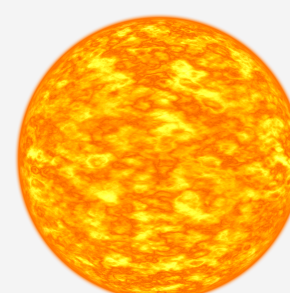
"porque esto no deja de gustarme"

Cuando bailo, bailo. Sin más. Parece que sólo se trata de una cuestión de presencia escénica, concentración e inspiración pero para llegar a ese lugar nuestro cuerpo pasa por miles de imágenes, palabras detonadoras de sensaciones, parámetros espaciales, números, sonidos y hasta invocaciones a energía u otras personas", reflexiona Leonor.

FORMAS DE BUSCAR A LA ARGENTINA a partir de estudiar una secuencia de baile filmada:

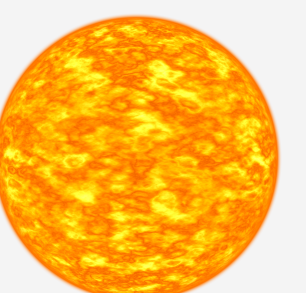
1. bailar diciendo en voz alta lo que te pasa por la cabeza mientras practicas
2. contar cómo baila algo la persona de la que has cogido el material y cómo lo bailarías tú
3. realizar los mismos pasos pero con diferente energía o carácter
4. partir de una pose e inventar coreografías posibles
5. alterar el orden de una secuencia de pasos determinada
6. bailar en silencio lentamente
7. canturrear la música que estaría sonando mientras bailas esa parte

*permitir que el movimiento se empape
de la información que su cuerpo
transmite,
dejar que el cuerpo destile algo que
recuerde al olor original*

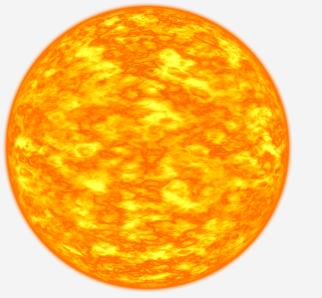
CONCEPTOS CLAVE

- **FILOSOFÍA CORPORAL:** los saberes invisibles de los cuerpos que bailan - ponerle palabras - hacer visible lo invisible
 - ¿cuál es el pensamiento de ese cuerpo?
 - imágenes internas, paisajes, sensaciones musculares...
 - ***se necesita tiempo para buscar lo que nunca se ha verbalizado***
 - ¿qué palabras elige para transmitir lo que necesita comunicar?
 - ¿qué significa registrar la danza?
 - el baile se resiste a ser atrapado hasta por las propias bailaoras
 - ***la soledad de nuestro cuerpo que siempre fue mudo de puertas para fuera***
 - ¿qué palabras surgen cuando bailo y hablo a la vez?
 - ¿se puede enseñar a sentir? ¿cómo sería?
 - *lo último es el paso, lo importante es saber dónde vas y qué quieres contar*
- **LA MEMORIA/LA IMAGINACIÓN - la danza y la vida**
 - *el baile está cargado de la historia personal de cada una*
 - *las imágenes de las coreografías pertenecen al:*
 - *pasado/futuro*
 - *vida/ausencia*
 - *deseos/fantasmas*
 - *entendemos a través del movimiento cosas que pasan en la vida: todo lo que nos enseña el baile tiene que ver con nosotros y con el mundo = hay un estar en el cuerpo que nos aporta muchas útiles*
 - ***invocamos y convocamos aunque no lo pretendamos***
- **LA PRESENCIA ESCÉNICA:**
 - *le escena como entrega = donde Leonor siente que ocupa el espacio que le corresponde en este universo. Un lugar donde siente que tiene derecho, derecho a ser, a existir.*
 - *ESCUCHAR: habitar el presente a través de escuchar no solo la música, el cante, la guitarra, también el espacio, tu piel, tu respiración...*
- **LA INVESTIGACIÓN EN ARTES:**
 - *su naturaleza social: al hacer públicos los resultados se genera una interacción con el público*
 - *metodologías propias: que cada proyecto me dé su propio mapa de hacer*
 - *investigar como creo una coreografía*
 - *crear también nos moldea... la investigación como proceso de transformación*
- **LA COLECTIVIDAD EN LA DANZA:**
 - *falta en la profesión*
 - *existe en el alumnado:*
 - *la búsqueda de la identidad a través del baile*
 - *aprender la historia para sentir que les pertenece en algo*
 - *lugares cómodos e incómodos*
 - *etc.*
- **FLAMENCO CONTEMPORÁNEO:**
 - *no como estilo, sino como práctica artística donde hay un cuestionamiento constante de lo que hace:*
 - *hablar del flamenco desde una posición de preguntarse*
 - *qué materiales saco yo a la luz que no son los habituales pero que están ahí?*
 - *iluminar lo que para ella tiene interés - hacer emerger lo que está oculto, de lo que no se habla*

CONVERSATORIO CON ANDREA VALDÉS (2026)

TESOROS ESCONDIDOS:

• LAS PALABRAS QUE ILUMINAN EL CUERPO:

- en las clases aprendemos a través de ver y copiar otros cuerpos... pero a veces son **las palabras, palabras clave, que iluminan por dentro el cuerpo y nos permite hacerlo**
- **la palabra** me ha ayudado mucho en mi proceso *A MÍ TAMBIÉN*
- siempre utilizamos imágenes, metáforas para transmitir el movimiento, las sensaciones ... *es como si...* para que tu cuerpo encuentre un camino para hacer lo que quiere hacer que no siempre es a través de la copia o la repetición, para **dar OTRA herramienta para que ese cuerpo se mueva**
- que mi cuerpo traduzca en palabra porque es como **se cierra el círculo de aprendizaje**, continúa y se cierra a través de la palabra...

• HABLAR Y BAILAR A LA VEZ:

- hablar y bailar a la vez... espacio de intimidad, de sobremesa...
- la palabra **me permite llegar a lugares que el baile no me permite**: ninguno es mejor que el otro, cada uno es un medio de transporte que me lleva a un sitio diferente...
- el proceso de aprendizaje del flamenco: rico, lleno de conocimiento, de sabiduría, de **INFUNDIOS** (fábulas, construcciones, no sustentado por nadie pero nos lo creemos...)
- la palabra me permite ver el lado del flamenco que el público no va a ver nunca si yo no se lo cuento (anécdotas, historias, detalles...)
- **LÉXICO VIVO DEL FLAMENCO**: los órganos, la sangre, sacar el corazón por la boca, las vísceras, entrega tu hígado al rematar, zapatea desde los riñones (atraviesa o borda el suelo), las entrañas...

• LLEGAR TARDE AL FLAMENCO:

- reaprender para bailar flamenco: tensión, rectitud, alta, para deformarse, grotesco, feo... me chocaba y me fascinaba... esto qué es???? cómo funciona esto? qué está pasando aquí? ME PARECIÓ TAN INTERESANTE QUE QUISE QUEDARME
- fue fatal: naturalidad, fluidez... no era ni una cosa ni otra... etapa de transición y de crisis

• LOS INFUNDIOS DEL FLAMENCO

- la parte fantasiosa e inteligente del flamenco, forma parte de la filosofía del flamenco... la verdad en el flamenco forma parte de las invenciones, los infundios (doble significado: como inspiración y como invención) son operativos... les permitimos existir
- Vicente Escudero se inventaba su biografía cada vez en función de lo que más le interesara
- **LA TRADICIÓN**
 - la **tradición**: el flamenco se sustenta en la tradición, le da valor tener genealogía... el flamenco está todo el rato sustentándose en el pasado
- el flamenco es creación desde el minuto uno, siempre ha experimentado: **más tradicional en realidad es más habitual** (se repite más y se crea la tradición)... **búscate**

• EL ESPACIO EN EL FLAMENCO:

- no se suele trabajar mucho el espacio en el flamenco, está más ensimismado en su adentro, en el cuerpo, en el escuchar muy cerca el propio cuerpo... los espacios de trabajo suelen ser muy pequeños... abrir la mirada, entregar el cuerpo al espacio, **llenar tus ojos de paisajes (frase que ilumina un cuerpo)**... mirar de cerca y de lejos
- el flamenco necesita tantos años para empezar a bailar algo (pasos, ritmos, pies...), que el espacio, la dramaturgia y otras cosas son secundarias y también pasa tiempo hasta que llegas ahí

• TRANSFORMAR LO COTIDIANO EN OTRA COSA:

- relaciones en los trabajos: que el arte salga de lo cotidiano y ese cotidiano se convierta en otra cosa... **quién es capaz de ver algo cotidiano, ponerlo sobre la mesa y convertirlo en otra cosa... con muy poco generar un mundo**

• LA RELACIÓN CON LOS OBJETOS:

- la relación con los objetos: los objetos cambian el cuerpo, descubres cosas nuevas que sin el objeto no aparecerían... el flamenco tiene sus elementos del propio baile (la bata de cola, el mantón, las castañuelas...)... pero los elementos añadidos al cuerpo provocan otro baile, otras posibilidades (los brazaletes de madera, por ejemplo)... me da colores diferentes, sensaciones nuevas...