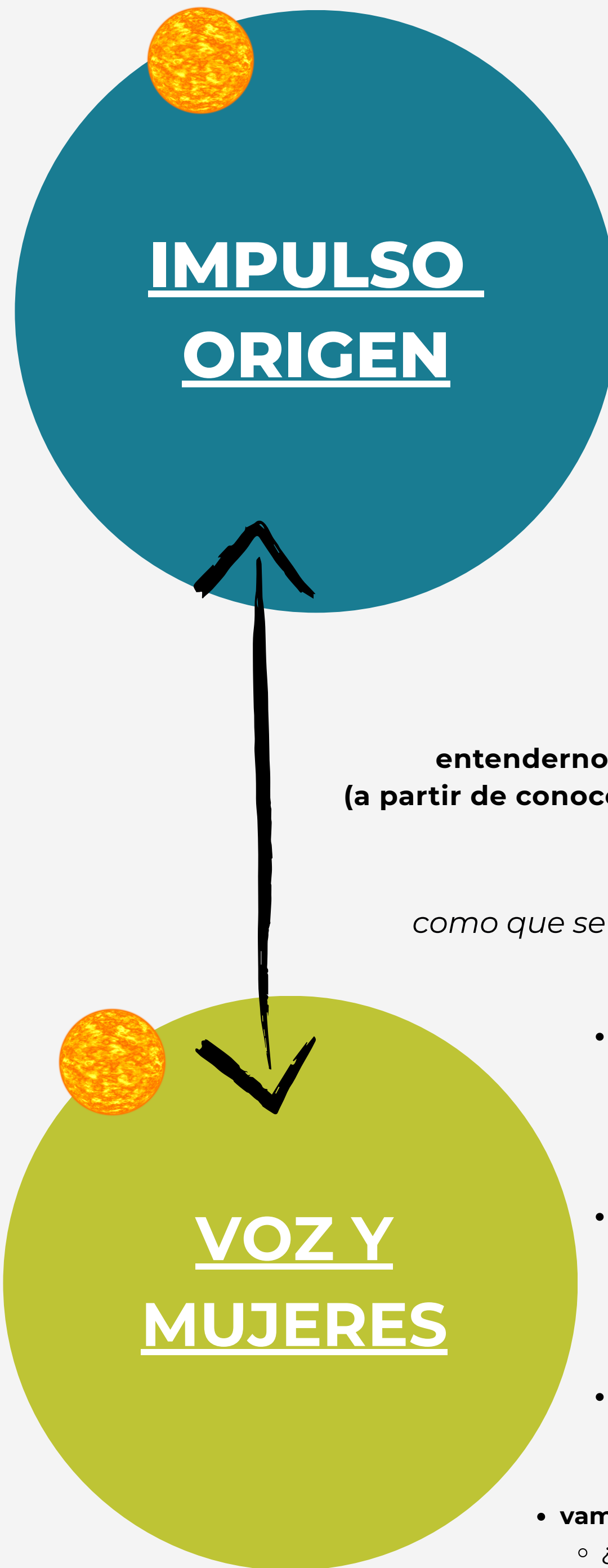

IMPULSO ORIGEN

- **Necesidad de entender:** que alguien me cuente algo, me enseñe algo, me ayude a bailar, a seguir adelante
- En un sentido artístico o existencial es como **“tengo derecho”** a hacer lo que yo quiero, a desarrollarme como yo quiero

- **el impulso nace de las necesidades, de “esto me interesa”:**
 - ¿qué forma va a tener? pues a lo mejor no tiene por qué ser una c.b.
 - tengo materiales que no puedo transmitir bailando únicamente, necesito contar y bailar... aparece la conferencia bailada.
 - la c.b. no era el tema

- **por qué hablo y bailo?**
 - porque me siento **completa, más equilibrada, más realizada, siento que soy más yo**
 - Cada cosa me da una cosa: el baile y el cuerpo me permiten llegar a un lugar y la palabra me permite llegar a otro
 - ¿por qué me tengo que quedar solo con uno?
 - **solo bailar es mucho más complejo**

**entendernos a nosotras, con darnos el espacio
(a partir de conocer lo que otras también han hecho antes)
darme el permiso**

como que se sorprenden de que una bailaora o bailarina tenga pensamiento

VOZ Y MUJERES

- **La maternidad como experiencia clave para Leonor:**
 - *por primera vez, quizá, yo me di cuenta de la situación de la mujer*
 - son tortazos de realidad en el mundo en el que vivimos, de la sociedad en la que estamos que tiene que ver con nuestra posición como mujeres

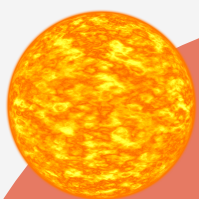
- **pero no es solo la maternidad, todo tiene un montón de connotaciones en el escenario, no solo en el flamenco:**
 - el cuerpo de la mujer
 - la edad de la mujer
 - la estética, la juventud...

- Hay que hablar de esto porque todavía en muchos tipos de trabajo quieren a gente joven y con un cuerpo determinado

- **vamos a hablar de las mujeres... ya que puedo elegir, pues yo lo hago de lo que quiero**
 - ¿Cómo lo han hecho las demás, las mujeres que estaban antes que yo que ni siquiera tenían parejas en una situación de cooperación o corresponsabilidad?
 - lo importantísimo que es la decisión de tener o no tener hijos para una bailaora
 - yo no veo a las mujeres mayores en el escenario ... lo más puro del flamenco no está en el teatro, está fuera del teatro
 - la pureza relacionada con la vejez ... con el paso del tiempo se necesita tiempo para alcanzar la pureza

LA ARGENTINA

- **LA ARGENTINA: muchas cosas que hoy las artistas estamos haciendo y ya lo hacía ella**
 - **sirvo a un arte mudo = muy curioso y es una contradicción** = porque ella toma la palabra, hace su propia conferencia, la lee, la baila ... y ella ni siquiera se da cuenta... está pidiendo disculpas = “la ignorancia es lo que me da valor, porque mi oficio no es el de hablar”
 - alguien que piensa, que está escribiendo por primera vez su primera conferencia, porque ella ha ilustrado siempre a hombres
 - de cuerpo solo hay un fragmento, sobre las golondrinas
 - buscó en el instrumento una adaptación a ella misma
 - ella empezó con variedades, donde también cantaba... pero fue abandonando esa figura más cercana a la copletista... **por ese complejo de que la bailarina muda es más bailarina** y menos variedad
 - *ENVOLTURA (antecedente):* cómo un momento histórico es capaz de afectar al cuerpo de una manera tan fuerte que aquí se simboliza con la noticia del alzamiento militar... y que da la casualidad que muere ese mismo día la Argentina

CUERPO VOZ/PALABRA

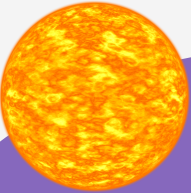
- **ANTECEDENTES:** clases de danza libre con una profesora polaca que le hacía moverse libremente, expresarse, improvisar y donde había algunos trabajos con la voz. Utilizaba la voz y el movimiento como una terapia
- la **palabra:**
 - es **mágica**,
 - es más **inmediata**: resulta mucho más fácil identificar lo acertado o no que con el baile
- ***los titulares que tú tienes son los mejores***

- Exceso de búsqueda de reflexión: **la palabra o el pensamiento como huida**
 - tener muy claro en qué momento estoy evitando el cuerpo porque no quiero entrar y tocar algo que no soy capaz
 - la búsqueda tiene que estar en lo físico
- **la palabra tiene que tener corporalidad:**
 - Hablar desde la vivencia como bailaora
 - relacionarlo con algo mío, con cosas que me tocan, cruzándonos, atravesándonos
 - la conferencia bailada como excusa para hablar de mí
 - *“yo tengo que estar siempre porque si no la palabra me está comiendo”*
 - *háblame de tu experiencia ahora, no me hables de la que quieres ser, esa no sabemos dónde va a estar*
- **LA VOZ DEL BAILE:**

EL JALEO

- **como una expresión de la voz en el flamenco:**
 - a veces es onomatopeya y otras veces se dicen cosas
 - el uso de la palabra que no solamente hacen desde fuera, a veces es a una misma
 - el jaleo de verdad tiene un sentido: es una indicación muy valiosa
 - tienes que saber lo que significa, lo que está ocurriendo
 - no hay juicio, estamos todos ahí, todos formamos parte de eso
- **funciones:**
 - animar, alguien de verdad que te está apoyando
 - indicaciones claras y directas al cuerpo, a tu persona “las que mandan, mandan”, “quieta ahí”
- **tipos de jaleo:**
 - a. que te lo digan previo o posterior desde un lugar verdadero
 - b. soltarlo como un estereotipo para formar parte del teatrillo
 - c. **como pensamiento sonoro**
 - cantarte a ti misma cómo vas a bailar
 - proyectando lo que quiero bailar a través del sonido
 - partitura que no es solamente sonora, que tiene todos los matices, no es ritmo solamente: tiene volumen, dinámica, emoción...
- **el soniquete:**
 - práctica brutal de integrar el ritmo y el sonido, de integrar el aire de cada palo
 - se consigue cantando
 - *si tú eres capaz de cantar lo que vas a bailar estamos hablando de que ya lo tienes dentro*
 - *si eres capaz de canturrearte tu baile o tu cuerpo o la guitarra o la voz, si tú navegas de uno a otro, tu ya estás bailando*

- **el flamenco te invita a escuchar**, a abrir el oído, porque tú vas a participar de esa música, formas parte de la música, eres un instrumento
- **ejercicio:**
 - báilame solo con el sonido
 - créate una coreografía a partir de improvisaciones o que se pueda fijar después de improvisar
 - sacarla del sonido que tú produces, al que tú atiendes y al que tú invocas
 - el trabajo en silencio es súper creativo
- **el sonido en la improvisación:**
 - el que sale mecánico
 - el que canturreo porque me estoy acordando de algo que conozco: colócalo aunque esté borroso

CUERPO EXPERIENCIA

- **en el cuerpo aparece mucha vulnerabilidad:**
 - porque no tiene tiempo para calentarse como en un espectáculo, sino que entras y sales todo el tiempo
 - **sensación de estar bailando mal**, el baile pierde un poco:
 - *“es el precio que hay que pagar para contar con la palabra lo que en un espectáculo solo con baile no puedo”*
- cuando solo bailas el cuerpo tiene otra forma, otra fuerza, es diferente
- desaparece la dicotomía de cómo somos en el escenario y fuera de él:
 - *aparecen muchos más matices de una misma que son interesantes porque yo puedo ser de una manera bailando, pero hablando no*
 - **amplía el conocimiento de alguien**
- **el cuerpo desnudo**, sin buscar efecto de nada, está crudo: “contar algo en crudo”
 - **aparece la magia en esa desnudez, en ese no quiero ser perfecta**

la práctica es la que realmente te va a dar la voz... la voz del baile:

- *tiene que estar basada en tu pie, en el suelo, en todos los problemas que surgen cuando te pones a bailar*
- *la práctica es lo que realmente te va a dar la voz*
- *yo quiero escucharte a ti porque bailas, precisamente porque bailas*

CADA CONFERENCIA TIENE SU PROPIA METODOLOGÍA

1. ACUMULACIÓN DE MATERIAL:
 - a. TEÓRICO
 - b. CORPORAL: acercamiento muy sutil a aquello que se empieza a asomar, sin montar nada
2. CONVERSAR SOBRE EL TEMA o la inquietud para centrarte sobre lo que más te interesa de todo:
 - VICTORIA:
 - *“una mente que me ha ayudado mucho a conocerme a mí misma”*
 - da luz a lo que está hablando y te da confianza,
 - te hace el reflejo de lo que estás contando y te das cuenta de un montón de cosas
3. ESCRITURA DE GUION INTERNO de lo que quiero hablar
4. PONER EN PRÁCTICA SOLA lo que va a decir, tomando decisiones de:
 - cuándo hay demasiadas palabras,
 - cuándo bailar,
 - cuándo meter algo que no tiene nada que ver para que el propio público lo enganche
5. Se va creando una DRAMATURGIA INTUITIVA DE ENTRADA
6. APRENDER A DESPEDITIRTE de mucho material que se queda para ti, para otras cosas: todo es aprovechable

- qué me quiere decir ese baile? qué relación tiene con el contenido?
- necesitas al personaje y necesitas temas que lo atraviesen para sacarle chica

Hacerla desde un proceso personal, de creación y de investigación propia

CONTAR LO QUE ME APASIONA - objetivo artístico - la c.b. como creación:

- puede aparecer una vertiente pedagógica o didáctica, que el público aprenda, que ayude a generar público, acercarse a la danza... pero sin ser el objetivo
 - es diferente a una clase magistral
 - inputs que la gente tiene que relacionar en su cabeza con sus cosas
 - la conferencia es tuya, y eres tú, no es hablar de nadie
 - aunque me estés hablando de otra gente eres tú la que me lo estás contando, y esa es la diferencia con una clase magistral
- *hay una fricción entre lo que puedo hacer y además me sale bien, y lo que realmente yo quiero o necesito desarrollar, que mi cuerpo me está pidiendo:*
 - *La técnica, el género, si te come, no puedes salir de ella y no puedes ir más allá..*
 - **de qué manera puedo evolucionar en mi propio lenguaje?**
 - *soltar eso que tienes en tu cuerpo y entrar en otra búsqueda...*
 - *qué significa si no bailo bajo esta forma?*
 - *significa que estoy bailando peor, que no tengo lenguaje?*
 - *dónde me agarro, qué es lo que hago?*
 - *es encontrar algo, pero no a través de la forma ni de la estética, sino encontrar herramientas reales, no de movimiento, o mezclando con lo contemporáneo como estética, sino **asumiendo herramientas que te permitan desarrollarte**, sin imposiciones estéticas ni de movimiento*
 - *es tu personalidad, tu interés, tu inquietud, tus emociones... **el encuentro de una misma con su propio movimiento no con el género, con el código de movimiento... necesita mucho tiempo***

- Llegada tardía al flamenco ... supone que había muchas cosas que no entendía y que nadie le explicaba ... yendo a clases de historia de la danza se dio cuenta de que había bailaoras con formación en danza como ella ... **conocer le ayudó a entender y la legitimó para ser flamenca**
 - La palabra nos ayuda a sentirnos parte del mundo, nos ayuda a pensar, a conocer, a legitimarnos

La gente buscamos todo el rato, y en el flamenco más, una sensación de estar legitimada: necesito estar legitimada para poder enfrentarme a esto, porque si no lo estoy, tiemblo de miedo al enfrentarme a lo que hay ahí.

- **“no estoy segura de lo que hago porque no sé si es suficientemente flamenco” UNA LOSA QUE HAY QUITARSE**
 - todos tenemos muchos problemas y traumas con el flamenco porque hay un montón de temas que se cruzan: la cultura, la pertenencia, la identidad, el género, la apariencia... qué poca pinta flamenca tengo
 - No tenemos esa formación, no tenemos conocimiento de la historia, ni los propios que bailamos...
 - hasta que no te metes no te das cuenta de todo esto y se te quitan muchos problemas
- **todos estamos en proceso de algo... todo el mundo está en camino de:**
 - **SIEMPRE VAS A SENTIR QUE PUEDES BAILAR MEJOR: eso es lo más humano... compártelo**
 - cuéntamelo “es que todavía no tengo los tiempos”, “es que no soy la bailaora que me gustaría ser”... porque todo el mundo se siente identificado con eso: “no soy la madre que me gustaría ser, o la hija, la hermana...” se puede relacionar con muchas cosas
 - que tú me cuentes ahora todo ese problema... esa es la conferencia para mí, y luego lo diriges al tema que tú quieres
 - aprender en vez de a compararnos a valorarnos
 - **un currículum tiene debajo muchas dudas y muchos cuestionamientos**
- **siempre somos un engranaje para alguien** y muchas veces no lo vemos:
 - tú tienes tu lugar en el mundo y habrá alguien que se apoye en tus hombros para hacer algo a partir de tu trabajo
 - estás haciendo un trabajazo: peléalo y no te compares
 - creo que sirve a todo el mundo cuando alguien te da **perspectiva: hacerme consciente del trabajo que he hecho y de en qué momento todo cambió**
- **¿Qué es lo que a mí me legitima?**
 - trabajar lo mejor que puedo lo que estoy haciendo: investigar todo lo que puedo sobre algo
 - tener muy claro que lo que hago es lo que me apasiona y no tener miedo a comunicar eso
 - hablar de cosas a través de mí: nosotras bailamos, nosotras tenemos esa experiencia como bailaora... todos esos miedos, esas preguntas... eso es lo que pones en juego cuanto tú te subes al escenario
 - ¿qué me vas a contar más de mi vida que yo? hablar desde mí, desde mi punto de vista sobre otras cosas, cosas traspasadas por mi cuerpo

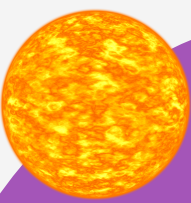
la familia artística

apoyo moral-emocional que aparece con María Muñoz:

una mujer que tiene otra manera de trabajar, que la entiende,

le enriquece, de la que aprende un montón y con la que para nada tiene que ser contemporánea...

yo creo que uno tiene que también pensar sobre qué tipo de artista es

EL CUERPO FLAMENCO

- **Buscar la desnudez para encontrar cuál es el cuerpo flamenco:**
 - ¿qué es ser más o menos flamenca?
 - buscar la profundidad
 - ¿qué me estás contando tú con esto?
 - **¿qué significa para ti el flamenco y por qué? ¿por qué quieres bailar flamenco? ¿qué es lo que te atrae? RESPONDERMELAS**
 - **la intención: en el baile es lo que sustenta al cuerpo**
- **diferente de la IMAGEN FLAMENCA** que está relacionada con la **estética**
 - pelo corto, con pantalones se lee como estética contemporánea cuando a lo mejor estás bailando algo con mucho conocimiento
 - *tenemos una idea del flamenco que en qué momento se fijó*
 - ¿qué es ser más o menos flamenca?
 - profundidad: ¿qué me estás contando tú con esto?
 - Buscar la desnudez para encontrar cuál es el cuerpo flamenco, que no la imagen flamenca
 - La imagen flamenca está relacionada con la estética tradicional: pelo corto, con pantalones se lee como estética contemporánea cuando a lo mejor estás bailando algo con mucho conocimiento
 - falta cultura específica de qué está bailando esa persona, independientemente de la imagen

- **el flamenco y lo social/lo popular:**

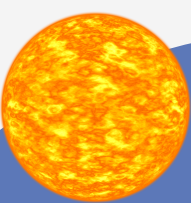
- no es que venga solo de lo social o lo popular, porque también es muy teatral y escénico, pero también lo tiene. Lo tiene todo.
- la escena debería ser un reflejo de una parte de todo eso, pero no la exclusión de todo lo otro

- **la inclusividad en el flamenco ha estado siempre**

- *el flamenco es inclusivo desde el primer momento... no lo perdamos, mantenlo, promuévelo*
- *dentro del flamenco, la individualidad, la personalidad, la humanidad, ya estaba y la hemos perdido*
- *todas las artistas en el flamenco siempre han destacado que cada artista era individual: las clases antes en el flamenco eran particulares = estoy dando clases para tu cuerpo*
- *desde siempre ha habido un abanico de gente que tiene una formación en su cuerpo que le permite moverse de otra manera y gente que no la tiene*
- **el flamenco ahora está mucho más homogeneizado y más dirigido a un virtuosismo:**
 - hay una cosa en la imagen más que en la búsqueda personal
 - cuántos más años tienes, menos posibilidades tienes de competir en ese mercado de juventud y virtuosismo

LA CONFERENCIA BAILADA FLAMENCA:

- *hay una parte del flamenco que es buenísima que es la **concreción**: haz lo que tú quieras pero eso tiene que sonar*
- *el lenguaje flamenco tiene una gramática y un código: por ejemplo, **el compás**.*
- si no suena ¿qué me estás contando? ¿de qué me estás hablando? ese contrapunto tan gordo que tiene el flamenco, que es tan **cañero y tan exigente**, es importante no perderlo.

EL FORMATO

La Conferencia Bailada ...

- **formato más informal ... desnudo, crudo ...** donde siente que baila mal
- una práctica que ella misma se hace, se habla, se escucha a sí misma haciéndolo
- La Conferencia Bailada invertida (menos palabra y más movimiento):
 - formato más parecido a un espectáculo
 - mayor necesidad de un ojo externo
- **la conferencia bailada como necesidad o como tendencia, son cosas diferentes:**
 - el impulso nace de las necesidades, de “esto me interesa”: ¿qué forma va a tener? pues a lo mejor no tiene por qué ser una c.b.
 - tengo materiales que no puedo transmitir bailando únicamente, necesito contar y bailar... aparece la conferencia bailada. . . pero la c.b. no era el tema

- *tener la apertura total de meterte a trabajar con los materiales sin forzarte a tener que hacer nada concreto, porque a lo mejor aparecen otras cosas, lo llamas de otra manera: bailar no sé qué, bailar otro rato*
- **el formato lo tienes que encontrar... los materiales te van a hablar. Tu material es genuino**

Compleja mezcla de factores a la hora de ver un espectáculo de flamenco:

- expectativas de lo que es y no el flamenco, la imagen que debe de tener, lo que debe emocionar y lo que no...
- de dónde viene esa persona, su cultura, la imagen que tiene su país del flamenco...
- el público flamenco es difícil y duro: el flamenco es tan celoso para mucha gente... cuando hablas de cosas fuera de Andalucía la gente lo recibe, te lo agradece, te lo aplaude, y cuando viene a Andalucía la gente te cuestiona.
- Difícil encontrar una seguridad por el hecho de estar trabajando todo el rato frente a la mirada de los demás y las opiniones de los demás.

Con las CB:

- existe **una relación más palpable** con lo que está ocurriendo, lo siente mucho más
- **mucho devolución** del público, está muy activo

***Poder contar todo lo que quiero sin tener que hablar...
es un camino lento...***

***doy por hecho que si alguna vez lo consigo va a ser cuando sea
bastante mayor***

Poder vivir del arte a nivel creativo, a nivel reflexivo, a nivel todo lo que supone ser artista... porque es lo que más me gusta, porque siempre aparecen cosas nuevas, siempre hay una evolución de una misma

- en el camino de crear espectáculos yo atiendo a lo que me interesa, es una carrera de largo recorrido, de largo fondo... donde voy encontrando un montón de cosas
- A mí lo que más me interesa es el ARTE a todos los niveles, porque creo que abarca muchas cosas. Y el ser humano, es lo que más me interesa.

- Llegada tardía al flamenco ... supone que había muchas cosas que no entendía y que nadie le explicaba ...
- descubrir que no me cuesta en realidad expresarme
- yo no podía estar sentada detrás de una mesa para comunicarme
- si me dejas hablar además de bailar, me equilibrio un poco
- imagen del flamenco como mujeres mayores bailando
- tener intereses que van más allá de lo que se supone que tienes que hacer
- la vida y el baile van de la mano, van como caminando las dos cosas a la vez
- a las que nos gusta investigar tendemos a escaparnos por ahí
- entendernos a nosotras, con darnos el espacio (a partir de conocer lo que otras también han hecho antes)... darme el permiso
- pelo corto
- música barroca
- formación académica