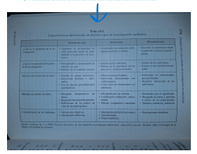
INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

ELEMENTOS

PREGUNTA MOTOR:
POR QUÉ HABLAR CUANDO PUEDO BAILAR:

¿ES MI TFG ETNOGRÁFICO O FENOMENOLÓGICO?



primeros pasos

CSDANZARENECHULIA

OBJETIVOS

CSDANZARENECHULIA

ETAPA 1. FASE CUALITATIVA - Análisis y estudio de conferencias bailadas de mujeres flamencas: *descubrir por qué, cómo y sobre qué temáticas se articulan las conferencias bailadas creadas por bailaoras flamencas.*
1.1. Compilar un listado de artistas flamencas que hayan incorporado el formato de la conferencia bailada como producto escénico dentro de su trayectoria artística en España. **HECHO**
1.2. Organizar las conferencias bailadas seleccionadas atendiendo a criterios como la temática, la duración, la autoría, la fecha de creación y los elementos escénicos utilizados. **ELIMINARLO!**
1.3. Recoger información cualitativa sobre los procesos creativos de las creadoras seleccionadas mediante la realización de entrevistas semiestructuradas o en profundidad. **HECHO**
1.4. Analizar comparativamente los discursos y relatos de las bailaoras participantes, identificando similitudes y diferencias en relación con criterios artísticos, creativos, conceptuales, pedagógicos y motivacionales, tanto del producto escénico como de su proceso de creación. **POR HACER**

CSDANZARENECHULIA

ETAPA 2. FASE PERFORMATIVA - Creación de una conferencia bailada propia: ***construir un producto escénico que funciane como herramienta comunicativa ¿y pedagógica?, y que pange en valor la conferencia bailada como formato artístico contemporáneo dentro del flamenco.***
2.1. Explorar corporalmente los criterios artísticos, creativos, conceptuales, pedagógicos y motivacionales extraídos de la fase 1, en diálogo con mi propio posicionamiento creativo.
2.2. Diseñar y componer una conferencia bailada flamenca mediante la incorporación de recursos técnicos y creativos derivados del análisis previo, integrando los resultados de la investigación en el proceso de creación artística.

CSDANZARENECHULIA

RECOPILACIÓN INFORMACIÓN

CSDANZARENECHULIA

- **libros:**
  - Performance
  - Conferencias Performativas
  - capítulo sobre conferencias bailadas
  - Inv. Artística en Música
- **Tesis doctoral** sobre el baile flamenco
- **TFGs:**
  - Ana Lola
  - Carolina Fabra
  - Noelia Arcos
  - "Escuela de baile flamenco performativa"
- **Artículos sobre:**
  - investigación cualitativa
  - investigación artística
  - hibridación en flamenco
  - historia cuerpo-voz
  - danza y voz
  - pensar con y desde el cuerpo
  - narrativas corporales y creación de sentido
  - fenomenología y danza
  - el cuerpo como medio de expresión y como instrumento de trabajo
  - conferencias bailadas flamencas:
    - el lenguaje de las líneas
    - de voz un cuerpo
    - ¿y después?
- **Entrevistas:**
  - Fernando López: historia quer flamenco
  - Nazareth Castellanos: cuerpo cerebro
- **Otras:**
  - F. López: historia quer flamenco (C.b.)
  - Javiera: Canto o la poeta
  - Mapa: La escuela de autoenseñanza (sacar conceptos)
- **Documentales y otros:**
  - *"Liz Argentina, lejos de las palabras"*
  - *"Lo mesiz que baila"* - Pedro G. Romero
  - *"Gnoskura"* Isabel de Navarrar e Idoia Zabaleta
  - *"Disidrunos"* Cavalforum
  - *"Me vendo a ler la noche"* Mónica Valenciano
  - "Tocaoras" - Ana Morales

Estudio Primera fase

METODOLOGÍA

CSDANZARENECHULIA

1. Diseño
2. Temporización
3. Participantes
4. Sistema de Recogida de Datos
   4.1 Recogida de datos etapa 1: estudio cualitativo
   4.2 Recogida de datos etapa 2: estudio performativo
5. Análisis de datos
6. Consideraciones Éticas

CSDANZARENECHULIA

MARCO TEÓRICO

CSDANZARENECHULIA

1. El flamenco como punto de partida
2. El valor del cuerpo en el baile flamenco
3. Cuando el cuerpo flamenco toma la palabra
4. La conferencia bailada como espacio de transformación
5. Las conferencias bailadas ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

CSDANZARENECHULIA

ENTREVISTAS

CSDANZARENECHULIA

PREPARACIÓN

- **texto escritura libre ¿qué quiero saber?**
- **estructura - preguntas - MAPA**
- conversación con ilt. reflexiones, propuestas, cómo hacer
- **PARA CADA UNA:**
  - **tablas** excell para cada una
  - **ver todo lo** de cada una: redes, videos, publicaciones, entrevistas...
  - **LINEA DEL TIEMPO** para cada una
- **Decantación CONCEPTUAL** de cada una
- **UNIVERSOS** de las conferencias

REALIZACIÓN ENTREVISTA

- **Para cada una:**
  - Grabación del audio
  - Transcripción entrevista
  - Impresión y subrayado
  - Decantación CONCEPTUAL
- Transcripción entrevistas
- Subrayar por línea argumental
- Hacer las entrevistas a informais de TFG

ENTREVISTAS

- **hecho**:
  - transcritas, subrayadas
  - esquematizadas
- **falta**:
  - analizarlas en conjunto
  - atravesarlas por mi biografía

SOBRE ELLAS

- **Belén**:
  - artículo "Y después" POR ANALIZAR
  - entrevistas
  - La muñeca subversiva (conferencia)
  - material internet
- **Leonor**:
  - artículos: El lenguaje de las líneas y De Voz un Cuerpo
  - toda su web
  - todas sus publicaciones
  - todas sus entrevistas y vídeos
  - conversatorio, pasen y sean...
- **Javiera**:
  - performance Canto a lo poeta
  - todas sus redes
  - entrevistas y vídeos

OTROS MATERIALES

- Fernando López: historia flamenco (entrevistas y conferencia)
- Tesis doctoral sobre baile flamenco
- Nazareth Castellanos: cuerpo emoción (podcast)
- Artículos:
  - hibridación en flamenco
  - historia cuerpo-voz
  - danza y voz
  - pensar con y desde el cuerpo
  - narrativas corporales y creación de sentido
  - fenomenología y danza
  - el cuerpo como medio de expresión y como instrumento de trabajo

EXIGENCIA
RENDIMIENTO
PENSAR
HABLAR
SEGURIDAD
TRADICIÓN
MASCULINO
ACADÉMICO

CSDANZARENECHULIA

ESCUCHA
HONESTIDAD
BAILAR
MOVER
VULNERABILIDAD
HIBRIDACIÓN
FEMENINO
ARTÍSTICO

CSDANZARENECHULIA

DIFERENCIA ENTRE VOZ - PALABRA - DISCURSO - CANTO

- la voz suena y puede tener o no significado
- en flamenco está en el cante, pero también en el jaleo externo y el interno que desde el baile se canta a una misma
- la palabra puede ser literal o poética, fragmentada, descuartizada
- el discurso puede estar explícito a través de las palabras pero también en todo lo demás: el tipo de movimiento, las decisiones escénicas, el tipo de voz, las palabras utilizadas... todo va a ser parte del discurso
- se puede hablar pero también se puede cantar, cantarrear

CSDANZARENECHULIA

DESCUBRIMIENTOS

- poner el cuerpo significa EXPONERME:
  - leer y hablar me dan seguridad
  - bailar me expone
    - mi mente es territorio conocido.
    - mi cuerpo es territorio vulnerable
- deje de ser la mujer que se exige para pasar a ser la artista que cuenta (mujer, pedagoga, bailaora, creadora)
- dejar que la práctica me devuelva algo que reformule el mapa
- yo ya hablo y bailo: dando clases, cantándome, cantarreando...
- MIEDOS:
  - a la irrelevancia,
  - a no ser capaz de generar una pieza artística interesante
    - y si cambio por generar una pieza honesta conmigo misma?
- la c.b. como espacio de transformación
- ATENCIÓN a no huir a través de la palabra
- **problema de LEGITIMIDAD SENTIDA**
  - **mi condición híbrida: no sentirme del todo nada, siempre en lugares intermedios**
- la imagen flamenca tradicional confundida con pureza o legitimidad
- LA ARGENTINA (la contradicción) - ESCUDERO (la ficción) - MARIO MAYA (la palabra) - JUAN DE LOXA (el jondoniño) - PEDRO G. ROMERO (la madera) - GÓMEZ DE LA SERNA - TERESA NIETO - MARÍA MUÑOZ Y MÓNICA VALENCIANO
- la historia quer del flamenco: desnombrando mitos del flamenco
  - la hibridación - la tradición - el franquismo y el olvido
- me interesa la investigación solo si es pasada por el cuerpo
- Crear metodología propia
- **experiencias que el cuerpo reconozca como propias**
- Belén:
  - horizontalizar y desjerarquizar
  - humanizar
  - REIVINDICAR Y OCUPAR UN SITIO DE DISCURSO regado a las bailaoras+
  - dar permiso a que otras lo hagan
  - la negación de la agencia
  - la c.b. como espacio de integración frente a la fragmentación
  - no tener miedo a incomodar
- Leonor:
  - la filosofía corporal + los materiales tangibles para nuestro cuerpo
  - el registro de la danza
  - se puede enseñar a sentir? Enrique el Cojo
  - reconocimiento interno de la magnitud y complejidad del flamenco
  - se ha perdido un poco la autenticidad de los cuerpos por la homogeneidad en el virtuosismo y en la estética
  - el flamenco como género inclusivo desde sus inicios
  - deje que el formato aparezca
  - diferenciar entre una máster class (pedagógica) y una c.b. (escénica)
    - **el jaleo como pensamiento sonoro - el soniquete**
- Javiera:
  - posicionada aunque no siempre enunciada
  - *el mundo es mejor mientras más lugar tengamos (las mujeres) en la sociedad, los discursos, el arte, la construcción de sensibilidades, de perspectivas, de maneras de relacionarnos y de organizarnos*
  - formato efectivo para comunicar, afectar y conectar

LABORATORIO CORPORAL
7 sesiones

CSDANZARENECHULIA

DISEÑO DE LAS SESIONES:

- pregunta motor
- 10' + 20' + 20' + 10'
- **reflexiones**:
  - qué apareció,
  - qué me sorprendió,
  - qué me incomodó

PREGUNTAS QUE ME HE HECHO:

- ¿de qué quiere hablar mi cuerpo?
- ¿qué le gusta a mi cuerpo del flamenco?
- ¿por qué me gusta tanto el flamenco?
- ¿de qué quiere hablar este cuerpo sonoro? NUEVOS HORIZONTES

DESCUBRIMIENTOS sin zapatos

- **hablar y bailar:**
  - **centrar son números**
  - **cantarreando**
  - **jaleo**
  - **explicando cosas - dando clases**
  - **contando lo que hace el cuerpo**
- el ballet y el español me aburrían y el flamenco me sedujo, me apetece, me sigue apeteciendo, me inspira
- **cuerpo flamenco:**
  - **las manos**
  - **densidad**
  - **sensualidad**
  - **cuerpo sonoro, cuerpo con voz**
  - **cuerpos diversos**
  - **cuerpos acompañados**
- **del flamenco me gusta:**
  - **el espacio sonoro, su riqueza: (llenarlo todo de jiles como estrellas)**
  - **las tablas tersas**
  - **cuerpo acompañados**
  - **cuerpos diversos**
- toda una vida
- no me gusta hacer pasos
- **sin zapatos - me hace bien hablar y bailar, me gusta:**
  - **me expando, me libero**
  - **el cuerpo le canta bien sacar la voz**
  - **la voz como cuerpo**
- cuando bailo y no hablo aparece una conexión profunda con algo, desde el silencio
- la importancia de ESCUCHAR para bailar flamenco...
  - para cualquier conversación, lenguaje, comunicación

DESCUBRIMIENTOS con zapatos

- le doy menos valor a lo que me gusta a mí
- entender las dificultades del paso a través de la propia experiencia ayuda a enseñarlo
- LA **MADERA**: me crecen raíces al ponerme los zapatos
- la imagen del **ÁRBOL** al bailar flamenco
- tocar el espacio, atravesarlo
- el flamenco llena el espacio de texturas
- **zapateando se me pasa el tiempo volando**
- el peso o torso hacia delante me facilita el zapateo... imagen de LEONOR LEAL
- **suelar ... me gusta**
- mi cuerpo como cuerpo sonoro ME GUSTA
- **con zapatos sacar la voz:**
  - **me sale contar**
    - me acordaba de Molina zapateando y hablando
  - **me costa hablar**
- siento que estoy **aprendiendo un nuevo lenguaje:**
  - **me entretiene mucho aprender un idioma nuevo con el cuerpo para poder "hablar" con la música, el espacio, el ritmo...**
- **¿zapatear: asociado a lo masculino, como hablar?**
- la importancia de la repetición en el aprendizaje

LA VOZ DE MI BAILE

- la presencia de la ESCUCHA:
- explorar el propio sonido de la bailaora
- cómo puedo añadir la voz?

lo que viene

CSDANZARENECHULIA

- continuar con el laboratorio corporal pero definiendo el camino cada vez más:
  - la voz de mi baile?
- entrelazar las entrevistas entre ellas y conmigo
- producto: mantón con mi madre?
- grabar a mi abuela?

lo que quiero que esté en la performance?
POSIBLES IDEAS

- Grabar a mi abuela cantando toda una vida... quizá la vida de mi abuela como línea discursiva inicial para hablar de lo que pudo haber sido (ARTISTA COJA) y no fue por la llegada de la Guerra Civil - este año es el 100 aniversario del Lyceum
- quiero que esté el franquismo y las consecuencias devastadoras sobre las mujeres así como sobre el flamenco y todos los mitos que arrastramos
- esto está en relación con mi problema de LEGITIMIDAD E HIBRIDACIÓN:
  - la escucha frente a la exigencia
- LA VOZ DE MI BAILE: trabajar con Leonor sobre la propia sonoridad de mi cuerpo en interacción con mi voz
- quiero hablar de GENEALOGÍA:
  - quiero que estén las 3 pero todavía no sé cómo: hacer un audio con sus voces? ir diciendo sus palabras? contar con el cuerpo los aprendizajes?
  - me interesa la imagen de Gerda Lerner sobre ir a los hombros de las que nos preceden
  - me interesa hablar de la voz de las mujeres y de la doble invisibilidad por mujeres y bailaoras
  - quiero hablar de cómo en el conservatorio los hombres que son muy pocos siempre hablan mucho más que las mujeres y ocupan los puestos de poder: el director, los jefes de departamento, los delegados de clase, los que hablan en los encuentros (incluso en los feministas)
  - la c.b. como reparación histórica???
- tejer un mantón con mi madre donde haya tres retales redondos que simbolizan los tres plantetas, uno por cada bailaora, o con tres colores diferentes, una por cada una
- no quiero una c.b. pedagógica, me gustan las sugerencias de Leonor en las que el público ha de hacer sus propias conexiones
- Todo en negro, foco sobre mí y yo hablo: "me he dado cuenta de que yo ya hablo y bailo a la vez, por ejemplo, cuando estoy dando clases"
- Todo el espacio lleno de los materiales de mi investigación:
  - plásticos con las impresiones del canva
  - libros consultados
  - artículos impresos que he leído
- Una conferencia con el formato de las sesiones del laboratorio corporal:
  - 5' = calentar
  - 3" = Belén
  - 5' = Leonor
  - 2' = javiera
  - 5' = cierre
- Bata de cola con las hojas de los resultados en plásticos que se enlazan (DESCARTADA)
- Que haya audios construidos a partir de las voces de las entrevistas (IDEA A PROBAR???)

PREGUNTAS CONTESTADAS

- por qué hablar cuando puedo bailar?
- por qué me interesan las c.b.?
- qué significa el flamenco para mí?
- por qué quiero bailar flamenco?
- qué es lo que me atrae?
- qué tipo de artista quiero ser?

POR QUÉ HABLAR CUANDO PUEDO BAILAR?

- **si pongo el cuerpo mi voz se calma, mi discurso cobra más sentido, me siento más en coherencia conmigo misma**
- **expresarme de una forma MÁS COMPLETA, SER MÁS YO**
- **dejar de ser muda**
- **quiero aprender a bailar y hablar en escena = deseo - INTUICIÓN**
  - **sobre la potencia de unir ambas cosas**
- **CURIOSIDAD por saber hasta qué punto me puede resultar interesante el formato**
- **descubrir cosas nuevas**
- **contar cosas bailando que con el baile solo no puedo**
- **para CREAR GENEALOGÍA:**
  - **dar voz a las mujeres y bailaoras - doblemente silenciadas**
  - **¿qué sabemos de las mujeres que bailan?**
- **descubrir la VOZ DE MI BAILE - MI FILOSOFÍA CORPORAL - MIS IMAGINARIOS**
  - **por qué la danza ha de ser más auténtica cuando es muda, cuando solo se baila?**
  - **deje de ser bailarina si tb hablo?**
  - **soy menos flamenca por bailar en escena?**
  - **hasta qué punto me siento más realizada, equilibrada y completa al hablar y bailar??**

CSDANZARENECHULIA

PREGUNTAS ABIERTAS

- qué ocurre cuando dejo de exigirme y empiezo a escuchar mi cuerpo en escena?
- qué implica para mí y para el flamenco que una bailaora hable y baile en escena?
- qué me pasa cuando hablo? cuándo bailo? cuando hago ambas cosas?
- de qué quiere hablar mi cuerpo?
- qué me mueve a mí? qué palabras me hacen moverme?
- qué me interesa contar de mi experiencia vivida?
- qué significa hablar desde un lugar híbrido dentro del flamenco?
- necesito leer mucho porque me nutre o porque me protege?
- qué significa poner el cuerpo cuando no me siento suficientemente segura? qué pasa cuando hablo desde esa fragilidad? puede la vulnerabilidad ser tb. autoridad?
- me siento flamenca? qué es ser flamenca?
- qué nos une a las personas flamencas?
- me interesa hacer performance sobre mí o como herramienta para que otras personas bailen?

MI RELACIÓN CON LA PALABRA

- yo de pequeña quería ser cantante
- he estudiado dos carreras en la universidad
- hablar dando clases de muchas cosas
- arte público
  - actriz amateur
  - comunicación congreso
  - presentadora
  - animación infantil y adultos
  - presentadora
  - atención al público escuela de español y flamenco
  - gestión cultural en empresa de teambuildings
- flamenco
  - dando clases hablo y bailo
  - el jaleo bailando
  - el jaleo en flamenco creativo
  - Tablao interactivo:
    - yo explicaba cómo era un tablao
    - luego lo bailábamos
    - luego se abría un debate
  - flamenco - performance:
    - con Marta al cante: sobre la violencia del lenguaje
    - con Charo a la poesía: homenaje a las víctimas de género
    - con Ángeles y las palabras sobre lo que implica la violencia sobre nuestros cuerpos
- me gusta la etimología de las palabras
  - los libros de María Martín: la violencia del lenguaje sobre las mujeres
- escribir cuentos
- libretas eternas

POR QUÉ INTERESAN LAS C.B.?

- la c.b. como espacio en el que aprendo: a confiar en mi capacidad para hablar y bailar en escena
- La c.b. como espacio de transformación
- porque puede significar unir las cosas que más me gustan: bailar, hablar y crear para la escena
- lugar donde contar cosas desde dos lugares complementarios: la danza y la palabra (cuerpo y mente)
  - y si la mente baila y el cuerpo piensa?
  - el cuerpo reflexiona y la mente actúa?
  - el cuerpo habla y la mente baila?

CSDANZARENECHULIA

QUÉ SIGNIFICA EL FLAMENCO PARA MÍ?

- **universo inabarcable, completo**
  - me cautivó, atrapó
  - saber más y más
  - siempre hay algo diferente que aprender
  - infinitas posibilidades
- **atravesado por el cuerpo con un fuerte componente musical y rítmico**
  - el cante
  - la guitarra
  - otros instrumentos
  - las palmas
  - el jaleo
- mezcla de **misterio, dificultad, cercanía, exigencia, complejidad, sabor, riqueza,**
- relación con los **números, las cuentas, el compás**
- explorable con el cuerpo de infinitas maneras posibles:
  - **la búsqueda de la autenticidad por encima de la perfección**
- el cuerpo como instrumento
- el **baile por tablao RETO INICIAL**
  - sensación de libertad en la mezcla de: improvisación, comunicación, dificultad, complejidad, diversión
- la **concreción:**
  - la tierra, la fuerza, el peso, estar aterrizada,
  - dibujar claramente con tu cuerpo sobre tiempos concretos
- **admiración, respeto, agradecimiento, legado**
- **inclusividad, individualidad, colectividad, accesibilidad a pesar de su complejidad y dificultad**

CSDANZARENECHULIA

POR QUÉ QUIERO BAILAR FLAMENCO? QUÉ ES LO QUE ME ATRAE?

- el flamenco no deja de gustarme
- muchas maneras de acercarse a él: polivalente y versátil = INFINITO
- sus orígenes, su historia:
  - el pueblo y la escena
  - la fantasía y la verdad
- la autenticidad, la fuerza y la presencia: "YO PUEDO" "YO HAGO"
- las mujeres flamencas
- me gusta sentirme parte del flamenco
- su dificultad, su cercanía, sus CONTRASTES Y CONTRADICCIONES
- todo el mundo está siempre aprendiendo: mundo de cuerpos y saberes compartidos
- la relación con el ritmo y el cuerpo sonoro

CSDANZARENECHULIA

QUÉ TIPO DE ARTISTA QUIERO SER?

- cercana, politécnica, versátil, reflexiva, comunicativa, pedagógica
- un artista que trabaja con su cuerpo, en el espacio, con el ritmo, utilizando la palabra, la voz
- posicionada políticamente aunque no siempre enunciada
- el arte como medio de autoconocimiento y crecimiento
- **el arte como generador de belleza:**
  - estética pero también intelectual, emocional y amorosa
- **el arte como herramienta de transformación:**
  - un mundo más amable, más bello, más comprensible, más tierno
- me interesa lo simbólico y lo cotidiano, la concreción
- la capacidad del arte para relacionarse con la vida, enriquecerla, embellecerla... mejorarla
- hacer fácil lo difícil
- sin miedo a interaccionar con lo que venga
- una artista en constante aprendizaje y búsqueda

CSDANZARENECHULIA

la belleza como lugar hermoso
la hermosura como lugar amable
la amabilidad como lugar generoso
la generosidad como lugar accesible
la accesibilidad como lugar comprensible
la comprensión como lugar expansivo
la expansión como lugar de crecimiento
el crecimiento como lugar de evolución
la evolución como lugar de hermandad
la hermandad como lugar cooperación
la cooperación como lugar de participación
la participación como lugar de inclusión
la inclusión como lugar de autenticidad
la autenticidad como lugar de belleza

CSDANZARENECHULIA