

IberEntrelazando Experiencias.

Banco de Saberes y Acciones de intercambio de saberes entre organizaciones culturales comunitarias y pueblos originarios

Nombre del Proyecto: Baila a tu manera, el cuerpo como texto.

País: España-México-Argentina.

Datos de la organización de la sociedad civil y/o pueblo originario

Nombre: Akántaros Asociación Cultural

Localidad, Provincia/Región: Madrid (España)

E-mail Público: akantaros1@gmail.com

Historia y perfil de las actividades que se desarrollan: Akántaros es una asociación multicultural y transdisciplinar dedicada al arte y la educación. Un colectivo que realiza acciones basadas en una metodología de laboratorio como espacio de investigación, experimentación y creación; en constante diálogo con el contexto y sus imprevisibles. Deriva hojaldrada, continua, en la que se suceden propuestas, interrogantes que estiran los imaginarios. Deseamos acercar y compartir el trabajo de Akántaros que se viene realizando desde el año 2000 en constantes acciones participativas y procesos comunitarios. Más en: <https://akantaros.com/> y <https://www.instagram.com/aakantaros/>

Datos de la/s persona/s facilitadora/s

Facilitador/a 1: Laura Szwarc

Correo electrónico: akantaros@gmail.com y akantaros1@gmail.com

Breve Currículum: Laura Szwarc, artista escénica, escritora, pedagoga y activista cultural. Integra y dirige la Asociación Cultural Akántaros: arte + educación, entidad multicultural y transdisciplinar. Desarrolla procesos colaborativos de creación y producción cultural centrados en las personas a través de formatos no convencionales, así como prácticas artísticas ligadas a lo comunitario.

Con el grupo performático Las parientas y la editorial del mismo nombre realiza diversas acciones; lleva publicados libros de poesía, teatro y experiencias artístico-educativas. Más info en: <https://lauraszwarc.com/>

Experiencia en docencia o espacios de formación: 2023 y 2022 - El cuerpo como texto en la UAM Cuajimalpa (México). Es co-coordinadora del programa LATE, Laboratorio de tecnología, arte, cuerpo y dispositivos extracorporales (España). 2023 - "Baila a tu manera" en Sgo y Chaco en colaboración con el Instituto del Teatro y compañías locales (Argentina). Entrenamiento para el cuerpo en escena junto al Celcit 2023 a la actualidad. Desde el 2017 realiza su laboratorio "Bailab": danza creativa en La Horizontal. "Todo se baila", producido por la convocatoria *Resistències artístiques. Processos artístics en entorns educatius del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana*. Artista invitada para realizar su investigación/acción "Tal vez un movimiento" en relación a la exposición de Isabel Muñoz con público joven en Tabakalera (España). Invitada como artista-educadora a realizar colaboración con el MAC desde el 2017 a la actualidad (España).

Facilitador/a 2: Mario Muñoz

Breve Currículum: Mario Muñoz nació en Madrid, España. Artista polifacético, ha desarrollado su actividad en torno al teatro, el circo y la música.

Desde hace años preside y colabora con la Asociación Cultural Akántaros: arte + educación; entidad multicultural y transdisciplinar. Socio fundador y miembro del equipo de gestión del centro cultural independiente La Horizontal (<https://lahorizontal.net/>). Con la Compañía Duo Largo (<https://duolargo.com/>) mantiene en activo propuestas variadas para todos los públicos, algunas con un marcado componente interactivo. En su experiencia docente, se dedica especialmente a la transmisión artística con niños, jóvenes y adultos para impulsar variables de creación. Su línea de trabajo incide en la búsqueda de la voz propia en las comunidades. Trabajando de lleno en colaboración con diversas entidades en su ámbito local.

Experiencia en docencia o espacios de formación:

En 2017 imparte el taller de Mimo para personas con baja visión dentro del programa de actividades de la ONCE. Desde el 2017 asiste a Laura Szwarc en el laboratorio "Bailab". A partir del 2018 coordina y dinamiza actividades artísticas, circo y teatro en los colegios Manuel Nuñez de Arenas y Palomeras Bajas.

En 2018 codirige el proyecto de circo social Circo en la Herradura de Moratalaz, dentro del programa de actividades de la Fundación Apoyo. En 2019 dinamiza el grupo de teatro de las oprimidas dentro de las actividades de la Junta de Distrito de Puente de Vallecas.

Desde 2019 desarrolla y coordina el proyecto de teatro comunitario Zarzuela del Kas con fondos del ayuntamiento de Madrid junto al grupo de mujeres Teatrekas, desde la Asociación Vallecas Todo Cultura.

Datos sobre la propuesta para el banco de saberes

Título de la propuesta: Baila a tu manera, el cuerpo como texto.

Breve resumen descriptivo: La danza nos muestra el lenguaje del cuerpo. La danza es una disciplina estético-expresiva que organiza en secuencias significativas la manifestación de la totalidad de la persona. Cada cuerpo, mediante la danza, amplía e indaga sus posibilidades de movimiento y quietud, sus gestos y ademanes, posturas, tonos, destrezas y habilidades. La danza está siempre (en las casas, en los parques, bajo el sol y bajo la lluvia, en las aceras, en las instituciones), y es por ello que en este taller proponemos generar un espacio-tiempo. Un lugar. Queremos, entonces, ofrecer una experiencia en la que los participantes encuentren, en el movimiento de su propio cuerpo, los enlaces de resonancias de un proceso creador y continuo. Queremos indagar una nueva poética a partir del lenguaje del baile, una poética que englobe la vida toda. La propuesta consiste en generar un

laboratorio/taller donde se reflexione y se ponga en práctica la danza como manifestación de disfrute y el cuerpo como texto. Una ocasión para bailar sin fronteras de edad, fisonomía corporal o aptitudes físicas. La experiencia quiere ofrecer a sus participantes herramientas para descubrir y fortalecer un canal de comunicación y expresión. Reconocer el cuerpo como posibilidad de placer, aprendizaje y juego para lograr finalmente un mayor conocimiento personal que mejore el dominio del lenguaje no-verbal y su trasmisión.

Duración prevista para el desarrollo de la propuesta: 6 días de 6 horas cada jornada.

Fundamentación: Invitamos a trayectos que buscan ir al alcance de una descolonización corporal. La descolonización no tiene llegada ni final y está marcada y cruzada por matrices hiper coloniales (los cuerpos han sido siempre colonizados: por las modas, por los lugares de nacimiento, por el trabajo obligado). Hacemos un camino de asumirnos corporalmente; una reflexión crítica e interna constante. De este modo, los discursos de colonialidad, descolonialidad y género nutren parte del trabajo; además la danza interrumpe esa hiperdiscursividad que vivimos. Si el cuerpo también es discurso entonces por qué no lo dejamos nombrar, decir. La poesía corporal, la sintonía con elementos “naturales”, las interrupciones de las temporalidades que normalmente vivimos son gran parte de nuestro continuo hacer. En cada trayecto, la interrogación de/en/sobre la frontera, ¿hasta dónde? Las acciones serán pre-textos para recontarnos (reencontrarnos) con nuestro cuerpo en su quietud y movimiento. Y de ahí otros rumbos hasta conciliar con la danza. Danza propia y generadora de interés /entrenamiento. Cuerpo atleta, cuerpo abierto al espacio en su moverse y en su quietud. Cuerpo que habla y nos habla.

Objetivos generales y específicos:

Facilitar el acercamiento a nuevos recursos para la investigación/exploración del cuerpo.

Estimular el trabajo creativo colectivo y el empoderamiento de las comunidades desde el cuerpo. Construir un espacio de aprendizaje sin errores ni aciertos, donde romper las barreras mentales, ideas preconcebidas y prejuicios.

Generar el bienestar integral (cuerpo-mente), respetando y valorando la heterogeneidad corporal y el universo interno creativo de cada participante.

Indagar, así, una nueva poética en el campo de la vida singular y comunitaria.

Contenidos a desarrollar: Ejes: - La concienciación corporal: técnicas. Somos cuerpo. - Improvisación a partir de textos, sonidos, espacios físicos, imágenes y objetos. - Cuerpos en equilibrio, en quietud y en movimiento. El entorno desde otro punto de vista. - Aceptación y descubrimiento de las propias capacidades expresivas. - Conocimiento y valoración del otro a través del cuerpo.

Programación de cada una de las jornadas:

1ª jornada: Cuerpo automático. La des-mecanización del cuerpo. Desde la colonización y mecanización social al propio cuerpo. Desde lo individual a la relación con el otro. Comunidad. ¿Dónde termina un cuerpo, dónde empieza otro?

2ª jornada: Cuerpo con memoria. El decir del cuerpo. Aprender de él y con él. Estar adentro y afuera del cuerpo. Cuerpo como objeto a ser pensado y con el cual se nombra. El cuerpo habla. Dice, desdice. Vuelve a decir. Lleva a cuentas la historia singular, la colectiva, la historia universal. Las determinaciones, las influencias, los pliegues. Lo que lo hace parte de un todo, así como un todo en sí mismo. Un cuerpo diferente de sí mismo. Cuerpo auxiliar y cuerpo desechado. En su contarnos, lo hace en susurros, murmullos.

3ª jornada: Cuerpo y organismo. El cuerpo en continuo entrenamiento. Posturas y posiciones. La

variedad de semblantes y los diversos rostros (El poeta Rilke enumera rostros y dice “aprendo a ver”). El ojo –órgano que ve – y el cuerpo que se transforma con la mirada. Las andanzas del cuerpo. El organismo tiene memoria genética, en cambio la memoria del cuerpo está inscrita en los primeros vínculos fundantes.

4ª jornada: Cuerpo de-generado. Nuestro tiempo ha provocado una ruptura con el propio cuerpo, con los otros y con el mundo. Se tratará de reconocer el propio cuerpo para evitar que sea solo una cosmética de ajenidad y comprenderlo como otro modo de ser/ de estar/ de tener. Comprender el cuerpo desmembrado para regenerarlo, dándole nuevos significados a este término. Y, como se ha provocado una declinación del cuerpo colectivo, recuperar su movilidad, su habla.

5ª jornada: El cuerpo como texto. Con el cuerpo leemos el mundo, esa lectura llega de otros cuerpos hablados, marcados, escritos, pero sobre todo de una cantidad de fórmulas, formatos, que hacen al cuerpo percibir el mundo de determinada manera; y ser percibido. Llevarlo a poses inusuales, a una movilidad armónica o incoherente que inaugure una manera de habitar el espacio conocido para que un nuevo entramado se teja, se imprima.

6ª jornada: La descolonización del cuerpo. El cuerpo personal y colectivo va siendo ocupado a la manera de un territorio en conquista. Máquinas automáticas, repitiendo signos sin siquiera un espejo deformante. Cuerpos robóticos donde, sin embargo, el deseo no puede ser apresado. De eso se trata, evitar la dominación de los cuerpos, descolonizarlos.

Bibliografía sugerida (obligatoria y recomendada), videos y otros recursos: Lesbegueris, Mara. “Niñas jugando. Ni tan quietitas ni tan activas”. Buenos Aires, Biblios. Matoso, Elina “El cuerpo territorio escénico”. Editorial Paidós. Laban, Rudolf. “Danza educativa moderna. Editorial”, Paidós. Ibérica. Punta, Teresa. “Señales de vida” Una bitácora de escuela. Buenos Aires, Lugar editorial. Le Breton, David. “Antropología del cuerpo y modernidad”. Editorial Nueva visión. Alexander, Gerda: “La Eutonía”, Edit. Paidós. Vishnivetz, Berta: “Educación del cuerpo hacia el ser”, Edit. Paidós. Ranciere, Jacques: “El maestro ignorante”, Edit. Laertes. Artaud, Antonin: “El teatro y su doble”, Edit. Edhasa. Foucault, Michel: “Vigilar y castigar”, edit. Biblioteca nueva. Skliar, Carlos: “La educación (que es) del otro, edit. Paidós. Patricia Stokoe: “Expresión Corporal, Guía didáctica para el docente” Edit. Ricordi. Calmels Daniel, “El libro de los pies”, Memoriales de un cuerpo fragmentado I, Edit. Biblio. Calmels Daniel, Infancias del cuerpo, Edit: Puerto creativo, Calmels Daniel, Fugas, el fin del cuerpo en los comienzos del milenio, ensayo, Edit; Biblos. Kafka, Franz, “Relatos completos II” , Edit: Losada. Bejard, Maurice “Cartas a un joven bailarín”, Edit: Los libros del Zorzal. Berherat, Therese, “El cuerpo tiene sus razones”, Edit: Paidós Ibérica. Graham, Martha, “La memoria ancestral”, Edit: Circe. Szwarc, Laura. “Entonces baila, el cuerpo como texto”. Ed. Las Parientas.

Necesidades para el desarrollo de la propuesta:

Técnicas: 2 mesas chicas y 1 silla por participante. Equipo de sonido con sus correspondientes altavoces. Proyector digital.

Espacial: La propuesta puede acomodarse al aire libre o espacio cerrado, teniendo en cuenta que es una propuesta de movimiento y que cada persona debe estar cómoda para desplegar sus movimientos.

Franja etaria a la que está destinada la propuesta: La invitación es trabajar de modo intergeneracional y multicultural, que incluya la diversidad de vivencias poniendo en diálogo a los más jóvenes, con personas adultas y mayores, a personas nativas y migrantes, a través de un Taller de investigación-acción.

Comunidad específica a la que está dirigida la propuesta, en caso de ser una en particular: La amplitud se explicó en el ítem anterior.

Número mínimo y máximo de participantes a los que está destinada la propuesta: Mínimo 10, máximo 60

¿La propuesta incluye perspectiva de género de forma transversal? ¿Indicar de qué manera?: Sí, tal como se explicó en el primer ítem