

CURSO PARA EL/LA ESPECTADOR/A

“Píldoras” para la aproximación a la creación contemporánea

Curso teórico de aproximación a los lenguajes escénicos contemporáneos dirigido a espectadores/as e impartido, este año, por Roberto Fratini, Assumpta Bassas, Víctor Molina y Jordi Jané.

El Festival Escena Poblenou organiza un curso dirigido a los/las espectadores/as, a todo el público, profesional o no, que pretende ofrecer las herramientas necesarias para poder acercarse a los lenguajes escénicos contemporáneos. Con la buena acogida de las ediciones anteriores, este año se ha apostado por ampliar el número de ponencias, y este año se han organizado 5 encuentros, cada uno dedicado a un tema concreto. Cada sesión está impartida por un/a profesional del sector y cuenta con la intervención de artistas de la edición XIIª Festival Escena Poblenou, que presentarán su proyecto.

La principal novedad de este año es que el Curso para el/la Espectador/a pasa a formar parte de los **créditos de libre elección** de la *Universitat de Barcelona*.

1 de octubre 18,30 - 20,30h **Arts Santa Mònica**

Roberto Fratini con la artista invitada Laila Tafur

Dirección *Rambla de Santa Mònica 7*

8 de octubre 18,30 - 20,30h **CCCB**

Roberto Fratini con la artista invitada Sònia Sánchez

Dirección *Calle Montalegre 5*

15 de octubre 18,30 - 20,30h **Universitat de Barcelona**

Víctor Molina con el artista invitado Roger Bernat

Dirección *Calle Montalegre 6*

22 de octubre 18,30 - 20,30h **Goethe Institut**

Assumpta Bassas con la artista invitada Denys Blacker

Dirección *Calle Manso 24*

29 de octubre 18,30 - 20,30h **Universitat de Barcelona**

Jordi Jané con la compañía invitada Atempo Circ

Dirección *Calle Montalegre 6*

1 de octubre 18,30 - 20,30h **Arts Santa Mònica**

Vidas de la mente

Roberto Fratini con la artista invitada **Laila Tafur**

Por una vez, en los dos encuentros, intentaremos contextualizar (y derribar, si cabe) el prejuicio histórico que pretende ubicar la danza del lado de la acción directa, en implícita oposición al carácter presuntamente estático de la especulación, del pensamiento abstracto, de todo aquello que Hannah Arendt llamaba, en su último libro, “la vida de la mente”. Consideraremos el conjunto de argumentos que permiten no tan solo reasignar la danza, como fenómeno general, al territorio de la especulación (forma del pensamiento antes que de la corporeidad; víspera y re-pensamiento de la acción antes que acto presente o presencia activa) sino detectar a varios niveles, en la creación de las últimas décadas, una irresistible tendencia a afirmar este parecido “escandaloso” entre los formatos de la danza y los procesos mentales. Revisión cuyas implicaciones atañen directamente al significado político de la danza como crítica y diagnóstico de la realidad, a su dramaturgia como acto de resistencia contra las taumaturgias del orden impuesto, porque lo que se vuelve a imponer con prepotencia, una vez reabierto el debate sobre el sentido del pensar como acto de danza, y del bailar como acto de pensamiento, es la diferenciación, fundamental para cualquier política, entre libertad y contingencia, entre “hacer” y “vivir”.

Roberto Fratini Es dramaturgo y teórico de la danza. Ha sido profesor en la Universidad de Pisa y de l'Aquila. Es actualmente docente de Teoría de la Danza en el *Institut del Teatre de Barcelona*. Colabora como dramaturgo con varias compañías de danza internacionales y sus piezas han ganado el *Prix de la Societé des auteurs*, el *Grand Prix de l'Association des Critiques de Danse*. En 2013 ha recibido el premio FAD Sebastià Gasch por el conjunto de su trayectoria artística e intelectual. Ha impartido conferencias y workshops en numerosas instituciones teatrales, culturales y académicas de europeas. Es autor de artículos y escritos en español, italiano, francés e inglés. Su libro “A Contracuento. La danza y las derivas del narrar” se ha publicado en 2012.

Laila Tafur Trabaja mayormente sobre las fronteras, entre la imagen y la acción, la performance o la instalación. Usando el cuerpo como herramienta que trasciende el campo físico y teórico. Su bagaje es prácticamente el de cualquier bailarín, desde el ballet clásico al movimiento no técnico, manteniendo despierta las preguntas “amateur vs. profesional”, “bien hecho vs. mal hecho”, “correcto vs. incorrecto”. Su carrera se ha desarrollado entre Reykiavik, Berlín, Lisboa, Copenhague, Barcelona, Ibiza y Granada. Desde 2010 ha centrado su búsqueda en la experimentación y re-interpretación del flamenco.

8 de octubre 18,30 - 20,30h **CCCB**

Vidas de la mente

Roberto Fratini con la artista invitada **Sònia Sánchez**

Por una vez, en los dos encuentros, intentaremos contextualizar (y derribar, si cabe) el prejuicio histórico que pretende ubicar la danza del lado de la acción directa, en implícita oposición al carácter presuntamente estático de la especulación, del pensamiento abstracto, de todo aquello que Hannah Arendt llamaba, en su último libro, “la vida de la mente”. Consideraremos

el conjunto de argumentos que permiten no tan solo reasignar la danza, como fenómeno general, al territorio de la especulación (forma del pensamiento antes que de la corporeidad; víspera y re-pensamiento de la acción antes que acto presente o presencia activa) sino detectar a varios niveles, en la creación de las últimas décadas, una irresistible tendencia a afirmar este parecido “escandaloso” entre los formatos de la danza y los procesos mentales. Revisión cuyas implicaciones atañen directamente al significado político de la danza como crítica y diagnóstico de la realidad, a su dramaturgia como acto de resistencia contra las taumaturgias del orden impuesto, porque lo que se vuelve a imponer con prepotencia, una vez reabierto el debate sobre el sentido del pensar como acto de danza, y del danzar como acto de pensamiento, es la diferenciación, fundamental para cualquier política, entre libertad y contingencia, entre “hacer” y “vivir”.

Roberto Fratini Es dramaturgo y teórico de la danza. Ha sido profesor en la Universidad de Pisa y de l'Aquila. Es actualmente docente de Teoría de la Danza en el *Institut del Teatre de Barcelona*. Colabora como dramaturgo con varias compañías de danza internacionales y sus piezas han ganado el *Prix de la Societé des auteurs*, el *Grand Prix de l'Association des Critiques de Danse*. En 2013 ha recibido el premio FAD Sebastià Gasch por el conjunto de su trayectoria artística e intelectual. Ha impartido conferencias y workshops en numerosas instituciones teatrales, culturales y académicas de europeas. Es autor de artículos y escritos en español, italiano, francés e inglés. Su libro “A Contracuento. La danza y las derivas del narrar” se ha publicado en 2012.

Sònia Sánchez Con su recorrido por el mundo de la danza y la música, Sònia Sánchez sigue apostando por su baile, investigando y expresando sin descanso. Ligada al flamenco desde que nació, decide en 2002 iniciar una nueva fase de indagación profunda en las formas de enseñanza, creación, composición y transmisión de este arte. Sin ánimo de olvidar ninguna de las revoluciones que la preceden, Sònia desarrolla un método de conocimiento y entrenamiento corporal inspirado en las herramientas del *Body Weather* y el flamenco.

15 de octubre 18,30 - 20,30h **Universitat de Barcelona**

Visión óptica y visión tópica en Domini Públic

Víctor Molina con el artista invitado **Roger Bernat**

El discurso se organiza alrededor de tres cuestiones. La primera sobre el sentido de la versión (y conversión) de *Domini Públic* al acotar las edades de sus participantes. Tomando como referencia las variaciones producidas en la coreografía *Kontakthof*, de Pina Baush, al ser realizada de forma idéntica por bailarines y personas de la tercera edad, o por adolescentes sin formación en danza. En segundo lugar, se pondrá atención en el tema de la peculiaridad de *Domini Públic* como dispositivo que reglamenta, regula e interroga. Y, por último, tratará la conversión o la transfiguración del público en materia de exposición museística y de sujeto narrado y narrador, en sujeto de mirada el cual deja de ser sólo óptica para volverse también tópica.

Víctor Molina Doctor en Filosofía. Profesor del *Institut del Teatre* de Barcelona. Colabora con regularidad en diferentes publicaciones periódicas, ha participado con diversos ensayos teóricos en obras colectivas y es autor del libro *Escenes de l'Imaginari* y de *Escenes Europees*. Forma parte del Grupo de

Investigación de Artes Escénicas (GRAE), de la *Universitat Autònoma de Barcelona*. Fue director del *Festival Internacional de Teatre Visual i de Titelles de Barcelona*, del Teatre Malic; formó parte de la dirección artística del *Teatre Lliure* en la época en que éste fue dirigido por Alex Rigola. Fue director del Observatorio de Libertad de Creación, la Oficina en Barcelona del Parlamento Internacional de Escritores. Ha realizado diversas dramaturgias de teatro visual y danza, y ha dirigido algunos espectáculos.

Roger Bernat Premio Extraordinario 1996 del *Institut del Teatre*. A partir de 2008 empieza a crear espectáculos en los que el público ocupa el escenario y se convierte en protagonista. Algunos de estos espectáculos son *Domini Públic* (2008), *Pura coincidència* (2009), *La consagración de la Primavera* (2010), *Please Continue: Hamlet* (2011), *Pendiente de voto* (2012) o *RE- presentación* (2013). Estos espectáculos se han presentado en una veintena de países.

22 de octubre 18,30 - 20,30h **Goethe Institut**

Performance y libertad femenina: reencontrar el cuerpo y la palabra

Assumpta Bassas con la artista invitada **Denys Blacker**

¿Sabías que los años 70 se conocen como “la década prodigiosa” de la performance femenina? ¿Recuerdas la fotografía de Pilar Aymerich de “*Les Nyakes fent dissabte*” en el Paraninfo de la *Universitat de Barcelona* en 1976? Con estos dos históricos puntos de partida se plantea un itinerario de lectura reflexiva sobre las figuraciones y los significados libres del cuerpo femenino en la acción. Especialmente, en relación a la noción de presencia, la voz, la conciencia de ser cuerpo y más allá la espiritualidad. Reflexiones orientadas a proporcionar pistas para leer aspectos de la práctica performativa de Denys Blacker, artista visual invitada a la sesión para dialogar sobre su última obra en el Festival Escena Poblenu.

Assumpta Bassas Es madre de dos hijos, ama de casa y profesora de historia del arte contemporáneo en la Facultad de Bellas Artes. Investigadora de *Duoda*, *Centre de recerca de Dones*, UB, imparte clases en el Máster en estudios de la Diferencia Sexual, coordina actividades de “*La Colecció d’art contemporani i Punt d’investigació “La Relació”*” y es la encargada del proyecto de artista de la revista *Duoda*. Ha comisariado algunas exposiciones contemporáneas y organiza proyectos educativos y divulgativos.

Denys Blacker Licenciada en Bellas artes (escultura), por la *Chelsea School of Arte* (Londres). Desde 1985 ha presentando sus obras de performance internacionalmente. También es miembro del grupo internacional de performance, *Wolf in the Winter*. Es cofundadora de la asociación Gresol y dirige y coordina FEM Festival en Girona. Es cofundadora de ELAA (*European Live Art Archive*) en colaboración con la Universidad de Girona, Universidad de Oxford y Glough Air Berlin. Es coordinadora de *Corpologia*, un grupo independiente de artistas de acción y una revista con el mismo nombre.

29 de octubre 18,30 - 20,30h **Universitat de Barcelona**

Un compromiso en la frontera

Jordi Jané con la compañía invitada **Atempo Circ**

A menudo, los caminos que explora el circo contemporáneo conducen a terrenos todavía vírgenes o recién tanteados por otras artes escénicas que también exploran y también dudan. Es entonces cuando el circo coincide con la danza, la performance y otras expresiones artísticas en un *no man's land* de fronteras líquidas, en un terreno todavía sin adscripción en el cual artes de signos y colores diversos encuentran un espacio para descubrirse mutuamente, mezclarse y disfrutar, un espacio donde ya no importan las etiquetas de género sino las emociones irradiadas por los nuevos contactos. *Deal* es una de estas felices experiencias.

Atempo Circ intercambiará impresiones, contactos y emociones con los espectadores. Desde la idea original del espectáculo hasta los últimos retoques fruto de las reacciones del público pasando por la extrema dureza física y emotiva de algunos momentos de la creación.

Jordi Jané Actor, escritor, periodista y crítico de circo. Imparte Teoría y dramaturgías del Circo en el *Institut del Teatre* y otros centros docentes. Ha publicado, en otros títulos: *Charlie Rivel, assaig biogràfic i artístic* (1996-2000), *Sebastià Gasch, el gust pel circ* (1997), *Les arts escèniques a Catalunya* (2001), *Li-Chang, el xinès de Badalona* (2004) y *152 Volts de pista* (2013). Ha comisariado las exposiciones *Circ contemporani català, l'art del risc* (CCCB, 2006) y *Un segle de circ: Paulina Andreu Rivel Schumann* (Arts Santa Mònica, Barcelona, y Circo Price, Madrid, 2011).

Atempo Circ Spela Vodeb, Sol Vázquez y Matías Marré Medina han encontrado la sintonía artística en este primer trabajo *Deal*. La compañía parte de la mezcla de visiones que comparten, tanto en aquello coreográfico como en aquello relativo al circo. Este es el punto de partida, la base de su búsqueda sobre el movimiento para la creación de un lenguaje propio, original, energético y poético. Una línea de trabajo compartida.

PRECIO: curso completo 20 €, precio por sesión 5 €

Inscripciones en logistica@escenapoblenou.com

<http://www.escenapoblenou.com/blog/?p=542>

Organiza:

www.escenapoblenou.com

Colaboran:

