

PROJECTE LUA

IDEA: CONCEPTE, MOTIVACIÓ I DRAMATURGIA

LUA° sorgeix del concepte del cercle com a cicle temporal, espacial, físic i psíquic del cos femení. Portar el cos a diferents estats, quasi exhaust, quasi extasiat, suposa navegar per diferents estats respiratoris, i per tant, emotius. Cada cos, un estat. Cada cicle, un estat. Cada dona, un cos. Posem de manifest la intuïció famèlica y la racionalitat poruga d'uns cossos que vibren i travessen l'espai. La dona que és fèrtil i estèril en 28 dies, 672 hores i 40.320 minuts.

El desig de seguir investigant en aquests cossos, és el de crear a partir d'una dualitat, un principi cíclic que fagi circular al grup, al col·lectiu a través d'una pulsació: la pulsació que emergeix del seus úters.

És per aixó que LUA° és gairebé una baixada a les profunditats, i el moment en què una dona es mira al mirall amb tot el que és. Amb respecte i admiració, LUA° s'omple de *dones mirall*, transformadores, vives, mortes, i vives.

Fina ara, hem transitat un camí de canvis i evolucions. Vaig decidir tancar el cicle, però el poso de nou sobre la taula per revisar creencies sobre la dansa, molt especialment sobre el cos i la rítmica flamenques en l'escena de la creació contemporània i els elements de les danses i les músiques d'arrel d'arreu del món, tot seguint amb l'incansable recerca del cercle com a recurs coreogràfic, de notació, d'estratègia corporal, d'estructura rítmica i social i de representació del tot i el res alhora. Un figura que captiva i atrapa.

Replantejar LUA° és replantejar les bases dels elements quasi institucionals del Flamenc, i és per això que crido a més dones per a fer-ho, per a transformar-lo, per a baixar de nou a les vísceres i crear més universos lunàtics on sacsejar el cos i establir les noves bases, transitant així les quatre fases hormono-menstru-lunars en els cossos d'aquestes dones.

METODOLOGIA DE TREBALL: CREACIÓ DE MATERIAL I ESTRATÈGIES COREOGRÀFIQUES

1) EL COMPÀS: la unitat de mesura

Treballarem en l'establiment i la concreció d'una frase de moviment (anomenada "**Frase Madre**") amb la base del compàs de seguiriya. Aquesta frase va establir cada unitat de compàs com un mòdul de construcció movable o no en l'espai i en el temps entenent cada possible alteració de l'espai entre nosaltres i entre les unitats de la frase. Aquest material ens va permetre jugar amb el referent anteriorment comentat: el compàs com a pulsació i com a estructura matemàtica amb la qual crear equacions d'una mateixa frase.

2) LA VIBRACIÓ SONORA COM REPETICIÓ: els rebots

Els Rebots com a estratègia per trobar el cos flamenc "a dalt". Així com el contratemps està relacionat amb "el amunt" i el temps amb "el abaix" tractarem d'investigar des d'on ve el rebot que ve i que va, i que genera so, que al mateixa vegada genera vibració. Aquesta estratègia corporal és recollida de la idea de rebot de la danses tradicionals del nord de la Península Ibèrica, amb l'objectiu de entendre el *zapateado* flamenc desde una nova perspectiva tècnica-corporal y espacio-sonora.

3) ELS PESOS I LA DIRECCIONS i LA SUSPENSIO: els buits

Centrarem l'atenció en pelvis-sacre / genolls-espallles / mans-peus amb la columna vertebral com a fil conductor d'aquestes vibracions, per tal d'experimentar amb la nova idea de pes, de direccions i de suspensions que ens ofereixin els rebots.

I en aquest camí en trobem amb la idea del contact, a través dels **buits**: de la mateixa manera que el compàs penetra les metes vísceres, com puc podria penetrar al cos de l'altra? Com és el so a dins d'aquests buits?

El buit suposa un espai pesat, fred i profund (l'uter)

4) ESTOVAR EL FLAMENC: els impactes

Aquests recursos corporals seràn la guía per trencar amb la rítmica base del compàs de cinc i transformar-lo.

El *cos aflamencat* necessita estovar-se: el cos femení és tou. El flamenc es construeix a partir de les lletres, de les paraules de la tradició oral. És per això, que com a element principal del llenguatge és susceptible a ser estudiat, aquí des del cos.

El treball amb el text ja sigui parlat, ja sigui cantat suggereix un treball d'anades i vingudes doncs el silenci entre una paraula i una altra, entre un vers i un altre és clau per entendre i situar el so d'allò que ja no comptem, sinó que cantem. I aquí apareix el concepte de l'**impacte** en el cos. Cada accent genera un impacte contundent i pesat que tindrà com a conseqüència el ressò posterior. Els impactes podrien ser traduïts en les vibracions sonores que es produeixen: les petites ones que es produeixen a l'aigua, quan llencem una pedra el riu, seràn el residu de l'esclat anterior. La manera d'estovar el flamenc és acudir a aquests residus.

6) LA PARTITURA DE MOVIMENT: l'estrategia dramàtica

La partitura de moviment és el suport per construir una dramaturgia cíclica i circular on dibuixar el viatge de les quatre etapes del cicle menstrual:

ETAPA 1) MENSTRUACIÓ (LLUNA NOVA)

ETAPA 2) PRE-OVULACIÓ (LLUNA CREIXENT)

ETAPA 3) OVULACIÓ (LLUNA PLENA)

ETAPA 4) PRE-MENSTRUACIÓ (LLUNA MINVANT)

Construirem la dramaturgia i la composició coreogràfica i musical a través del recursos corporals anteriorment esmentats desglosant els elements del flamenc per tal de generar un viatge transitat per dones cícliques, que entenem el nèixer en el morir, i el morir en el nèixer.

CALENDARI DE TREBALL

ASSAJOS I PROCÉS DE CREACIÓ (PEÇA DE 50')	TREBALL	ESPais
GENER - FEBRER 2020	3/1/2020 REUNIÓ EQUIP CREACIÓ ASSOCIACIÓ GESTORIA TREBALL AMB PRODUCCIÓ I PRESENTACIÓ DE SUBVENCIONS	ORGANITZAR EL PLA DE TREBALL AMB EQUIP (POSADA EN COMÚ - LOGÍSTICA PER INICIAR ASSAJOS)
FEBRER 2020	CREACIÓ I ASSAJOS	EL GRANER
MARÇ 2020	CREACIÓ I ASSAJOS	EL GRANER
ABRIL 2020	CREACIÓ I ASSAJOS	ESTRUCH FÀBRICA DE CREACIÓ / INSTITUT DEL TEATRE
MAIG 2020	CREACIÓ I ASSAJOS	ESTRUCH FÀBRICA DE CREACIÓ / INSTITUT DEL TEATRE
JUNIO 2020	ASSAJOS - TANCAR PEÇA	ESTRUCH FÀBRICA DE CREACIÓ / INSTITUT DEL TEATRE
JULIOL 2020	ASSAJOS	ESPAI PER DETERMINAR
	ASSAIG OBERT MOSTRA PROGRAMADORS (9 DE JULIOL) I ESTRENA FESTIVAL GREC (20/21/22/23/24)	PLA ROIG INSTITUT DEL TEATRE TEATRE OVIDI MONTLLOR

EQUIP I CURRÍCULUMS

CHANTAL SOLER PAYANO	Repetidora i Intèrpret/Ballarina
AIDA GONZÁLEZ OLVERA	Intèrpret/Ballarina
ANDREA FERNÁNDEZ ROANES	intèrpret/Ballarina
MARINA PAJE GONZÁLEZ	intèrpret/Ballarina
SANDRA BARROSO MANCERA	Asistent de direcció
ANDREA JIMÉNEZ VÁZQUEZ	Direcció, Coreografia, Dramaturgia i Intèrpret/Ballarina
MARIO G.CORTIZO	Compositor musical, Arranjaments, Gravació i tècnic de so

CHANTAL SOLER PAYANO

Comença els seus estudis de dansa a l'estudi de dansa Gema Ruiz a Figueres i es va graduar en Dansa Espanyola i Flamenc a L'Institut del Teatre de Barcelona al 2016. Seguidament acaba els dos anys de perfeccionament al Centro Andaluz de Danza de Sevilla al 2018.

Va obtenir el Premi de Flamenc a la XX Convocatòria de Dansa Ciutat de Castelló.

Ha participat com artista convidada a festivals com Cita con la Danza dintre el Festival Internacional de Benicàssim i Artistic Dance Exchange a New York.

Ha participat al Lucky Trimmer Tanz Performance a Berlin amb la coreografia "LUA" de Andrea Jiménez, amb la qual van ser finalistes al Certamen Coreogràfic de Sabadell, i també convidades al Dance Waves Festival a Chipre.

Ha format part de la Compañía José Antonio Ruiz, amb l'espectacle "Picasso-Paisajes" i "Invocaciones Flamencas" i de la Cía. María Pagés amb els espectacles "Yo, Carmen" i "Dance of Hearts".

Mar Badal©

AÍDA GONZÁLEZ OLVERA

Ballarina professional de dansa espanyola, graduada a l'Institut del Teatre. Va formar part de la companyia IT Dansa com a oient i de diversos projectes coreogràfic com del Llibre de Sarah, l'Òpera "Goyescas" en honor a Enric Granados.

Com creadora ha dut a terme peces curtes com ¿Es cal o frío?

Representada al Teatre Ovidi Montllor de l'institut del teatre, creadora de la seva primera peça en solitari "Nudos" representada al centre cívic la Barceloneta (2018) i projectes de videodansa com Crisoll, Infecta ...

Actualment es troba treballant en el projecte de dansa folklòrica gallega: "HerDeiras", a Madai (col·lectiu artístic preparant el seu primer espectacle) i com a professora de dansa espanyola i flamenc i contemporani en diversos centres i en el duo artístic, "Las Absurdas" fusionant el moviment amb la música electrònica.

Mar Badal©

ANDREA FERNÁNDEZ ROANES

Va començar la seva formació de dansa a l'Estudi de Dansa Gema Ruiz de Figueres i perfecciona a partir del 2005 a ContClass, a Girona. Al 2010 va entrar al Conservatori Professional de Dansa Institut del Teatre de Barcelona, al qual es va graduar l'any 2016 en Dansa Espanyola i aquest mateix any va començar al Centro Andaluz de Danza a Sevilla fins l'any 2018.

Participa a nivell grupal a concurs com el Concurs de Ribarroja, on guanyen el primer premi l'any 2013 amb la peça Toca Orilla i l'any 2016 el tercer premi amb la peça P2S6 i a partir d'aquest, són convidats a ballar al Festival Internacional de Benicàssim.

Durant l'estada a Sevilla i fins a principis del 2019, treballa amb companyies com Sevilla Flamenco Company i la companyia de Letizia Dominguez.

Al 2019, es trasllada a Madrid on treballa d'oient a la companyia d'Antonio Márquez. A més, es segueix formant professionalment i de forma individual també ho fa amb Aida Gómez que li prepara la peça Bolero de 1830 per presentar-la al concurs d'Almeria.

Mar Badal©

MARINA PAJE GONZÁLEZ

Marina Paje (1991) Bailarina profesional titulada en el Conservatorio profesional de danza =Comandante Fortea= de Madrid en 2010. Al año siguiente continúa su formación en el CAD (Centro Andaluz de Danza). Desde que finalizara sus estudios, trabaja en compañías como “Ballet Flamenco de Madrid”, “Antares”, “Miguel Vargas”, etc. Actualmente forma parte de la cía. José Manuel Alvarez. Así mismo trabaja actuando en tablaos y salas de Barcelona, a la vez que desarrolla su labor como docente. En el último año ha actuado en el emblemático “Palau de la Música Catalana”, y en la apertura del “Festival Oude Muziek Utrecht”. También ha formado parte del proyecto de investigación “Estancias Coreográficas” de Yoshua Cienfuegos y ha sido galardonada con el “Premio Baile” en el concurso “Alcobendas Flamenca Nuevos Talentos”.

Mar Badal©

SANDRA BARROSO MANCERA

Diplomada en Danza contemporánea e Interpretación por Company&Company 2005 y formada junto algunos de los siguientes maestros: Mercedes Boronat, Azpillaga, , Cecilia Colacrai, David Zambrano, Jeremy Nelson, Àngels Margarit, Natalia Viñas, Gustavo Lesgart, Laura Aris, German Jauregui, Máximo Hita, Pepe Hevia, Joe Alegado,...entre otros.

Formación en Flamenco con José Manuel Álvarez 2018-2019 y Formación Cante Flamenco actualmente.

- Creación pieza coreográfica para entidad Video Corporativo.
- Creación con Mercedes Boronat.
- Proyectos con la Escuela La Capitana de José Manuel Álvarez y Centro Cívico del Besós.
- POTRILLOS PROJECT — 2015-2017: Creación de la pieza usando la técnica SoundPainting. Colaboración en la gestión y Producción de la misma como bailarina y actriz.
- “A PERSONAL TRIP” PROJECT — 2016: Creación de la pieza de Carolina Rychlik en Institut del teatre.
- LA PEDRERA PERFORMACE DANZA _(100 ANYS LA PEDRERA “EMOCIONS EN MOVIMENT)
- GRAN TEATRE LICEU (OBRAS MANON LESCAUT, MACBETH): DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA — 2006-2017
- AIS AYUDA A LA INFANCIA SIN RECURSOS — 2013-2016: Coordinadora en el proyecto Aisband con personas discapacitadas. Coreógrafa de la Actuación en Luz de Gas
- BRIDAL WEEK BCN — 2015: Colaboración con Firma de Alta Costura creando y llevando a cabo el diseño, producción y puesta en escena de la pasarela.
- COLECTIVO EL GALLINER — 2012-2015: Creadora e Intérprete en numerosas piezas del colectivo: *Concurso VideoDanza FINMATUN

*Montaje Tramuntanart

*MIAU Mostra Independent D’ArtUrbà *PAraules en Dansa Project

- ÚLTIMO COMBOIO_2011-2013: Creativa e Intérprete en la compañía multidisciplinar establecida en Barcelona. Creación de la pieza Comics & Mambo & Vinyls en terreno escénico y trabajando también proyectos audiovisuales y de exposición.

MARIO G. CORTIZO

Músic i artista sonor. Llicenciat en interpretació especialitat de percussió clàssica i contemporània a l'ESMuC, Escola Superior de Música de Catalunya (Barcelona).

Máster en interpretació al Koninklijk Conservatorium Den Haag, dels Països Baixos, fent la recerca 'Proposing live electronics as an alternative to larger performance set-ups' en col·laboració amb el Institute of Sonology Den Haag. Com a percussionista ha presentat la seva música a Europa, Argentina i Canadà, amb diferents grups i estils, tot i que està especialitzat en música orquestral i contemporània.

És col·laborador habitual de formacions i institucions com Slagwerk Den Haag, Teatre Nacional de Catalunya, Centro Coreográfico Galego, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Simfónica del Gran Teatre del Liceu, Orquesta Simfónica del Vallès, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Simfónica Julià Carbonell de les Terres de Lleida i JONC Filharmonia, sota la batuta de mestres com Pierre Boulez, Josep Pons, Sir. Andrew Davis o López Cobos i acompanyant Lang Lang, Michael Nyman, Ainhoa Arteta, Fiorenza Cedolins o Ramón Vargas. Ha estat membre de les orquestres joves de Catalunya (JONC), Galicia (OJSG), Soria (JOSS), Escola de Altos Estudios Musicais de Galicia i Nova Orquesta Galega das Artes. Al 2011 aconseguí una plaça com a reserva a la Gustav Mahler Jugendorchester. Obté dues beques del Centre d'Arts Orford, Québec, per estudiar música de cambra (2010) i per formar part de la Orford Academy Orchestra (2011). Al camp de la creació contemporània hem de destacar l'estrena d'obres creades ad hoc dels compositors Joan Saura, Federico Mosquera, Benjamín Otero, Siamak Anvari o Isabel Benito; la seva presència al món de la improvisació contemporània passa pel Sonology Electroacoustic Ensemble, les Oorsprong Curators Series de Àmsterdam, les Sessions at Robadors de Barcelona, el treball dúo amb l'israelí Tomer Baruch o el festival Mixtur de Barcelona. Després d'obtenir el Títol Superior de So a l'Escola de Imaxe e Son de A Coruña, comença a desenvolupar la seva fascinació per l'art sonor, aprofundint en aspectes com l'acústica, el soroll, el silenci o l'electrònica, mitjançant l'improvisació musical i la composició, amb l'interdisciplinarietat de les arts sempre present, havent treballat al sector audiovisual, de la dansa o del teatre.

Fa composicions per encàrrec per Mercedes Boronat, Marjorie Currenti - La Gran Troupe, Marc Rosich - Òpera de Butxaca - Teatre Nacional de Catalunya o Gemma Blasco entre d'altres que han estat interpretades en sales i festivals com el MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, IVAM, Institut Valencià d'Art Modern, Temporada Alta, el Palau de la Música Catalana de Barcelona o el Teatro Circo Price de Madrid. Al 2015 rep un ajut de creació de Músicas Populares de la Fundació SGAE. Forma part del tríu Gelria, grupo de world music amb qui publica l'àlbum Cantos de Poeta en 2016, a partir d'una idea original d'ell mateix. Fa gira amb l'espectacle Un bosc a la paret, del servei educatiu de la Fundació La Caixa.

ANDREA JIMÉNEZ

Amb gran influència i fanatisme per la dansa i música tradicionals de la Península Ibèrica, es gradua com a professional de la dansa a l'edat de divuit anys en el Conservatori Professional de dansa de Barcelona Institut del Teatre, obtenint aquest mateix any el 1r Premi en l'especialitat de Flamenc atorgat pel Concurs Nacional de dansa de la Ciutat de Castelló (Associació Terpsícore), sent finalista del II Certamen Internacional de dansa de Barcelona i obtenint diverses beques per a diverses companyies de renom a Espanya, Durant els seus anys d'estudis forma part de la Companyia Raquel Alonso i del Cor de Castanyoles de Barcelona. Comença a actuar com a solista, en festivals de dansa com el FIB (Festival Internacional de Benicàssim), i en diverses sales, teatres (entre els quals destaquen el Teatre Nacional de Catalunya i al Petit Palau de la Música) i esdeveniments de Barcelona i rodalies .

El 2011 forma part del cos de ball de Dance Project Association I més tard comença a treballar amb la Fundació Cultural Contrasenya on té el seu primer contacte amb la dansa i música tradicional afro-venecolana.

Des de la seva incursió en el món professional desenvolupa la seva faceta docent, creadora, concertista i ballarina / bailaora free-lance seguint la seva formació amb pedagogs, coreògrafs i directors de dansa i música de disciplina flamenca, folklòric - ibèrica, dansa-teatre, contact-improvisation , Feldenkrais, entre d'altres. Imparteix xerrades sobre la dansa espanyola a la Universitat de Barcelona des de 2012 als alumnes que participen en el programa d'Erasmus Knox-College, i ha estat seleccionada per a realitzar diversos tallers coreogràfics a Madrid i Barcelona i per participar al Festival Ciutat Flamenc de Barcelona 2013. Desde llavors, treballa molt estretament amb projectes d'alumnes i professors del Taller de Músics.

La seva peça LUA, un duo creat en 2016 al costat de la ballarina Chantal Soler Payano, ha estat guardonat amb el Premi nunArt, pel XI Certamen Coreogràfic de Sabadell i han girant a nivell europeu gràcies a la plataforma LUCKY TRIMMER, en la qual s'estrena LUA a l'abril de 2017.

Actualment, el 2019, es gradúa dels seus estudis com a coreògrafa al Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre de Barcelona, estrenant la seva primera peça de llarga durada · HerdEiras ·, obtenint el suport del Projecte Laboratori Flamenc de l'Institut del Teatre (direcció Juan Carlos Lleida) i del centre de creació l'Estruch de Sabadell.

És cofundadora de l'Associació d'Ensenyaments de Dansa Espanyola de Catalunya (AEDEC), i per seguir amb la seva formació en dansa i música tradicionals, es forma a la Casa Galega de L'Hospitalet, La Casa d'Aragó, i en altres associacions folklòriques de Barcelona i rodalies. Treballa com a docent en diversos centres i escoles de Barcelona i rodalies, imparteix tallers al Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre de Barcelona i desenvolupa diversos projectes i intercanvis a nivell nacional i internacional amb altres artistes.

Mar Badal©

ENLLAÇOS I ALTRA INFORMACIÓ

- **Web ANCORAE DANZA:**

www.ancorae.com

- **Web COMPOSITOR Mario G. Cortizo:**

<https://mariocortizo.com/?s=G>

- **Web Sandra Barroso Mancera:**

<http://sandrabarroso.es>

- **EXTRACTE ASSAIG - MATERIAL DE MOVIMENT (duració aproximada 2:00'):**

<https://vimeo.com/337098232>

(Contraseña: LUA)

- **Enllaç a primer teaser de la versió de curta durada y obra completa:**

<https://www.instagram.com/an.corae/>

<https://vimeo.com/383510478> (contraseña: lua)

- **PREMSA:**

- <https://www.institutdelteatre.cat/pl597/noticies/id898/lua-d-andrea-jimenez-guanya-el-premi-de-dansa-2019-de-l-institut-del-teatre.htm>

- <https://www.lavanguardia.com/vida/20191209/472132255494/la-bailarina-andrea-jimenez-gana-el-premio-de-danza-del-institut-del-teatre.html>

- <http://dansacat.org/actualitat/1/3733/>

- https://www.instagram.com/p/B53ANmVIQp5/?utm_source=ig_web_copy_link

Necessitats tècniques

- Sistema d'amplificació amb 2 canals independents, amb potència adequada a l'espai.
- Side field estéreo a la caixa de l'escenari pel cos de ball (a boca i al fons, per cobrir tot l'espai).
- Taula de so digital (tipus Midas M32R) amb un mínim de 16 entrades i 4 sortides i efectes integrats.
- Ordinador amb QLab per tirar so i llums.
- Microfonia especificada al llistat de canals.

Llistat de canals

Canal	Font	Micro	+48V	Peu
1	Taconeo boca L	AKG PCC-160	Si	No
2	Taconeo boca R	AKG PCC-160	Si	No
3	Taconeo fons L	AKG PCC-160	Si	No
4	Taconeo fons R	AKG PCC-160	Si	No
5	Ambient boca L	Sennheiser MKH 416	Si	Girafa mitjana
6	Ambient boca R	Sennheiser MKH 416	Si	Girafa mitjana
7	Ambient fons L	Sennheiser MKH 416	Si	Girafa mitjana
8	Ambient fons R	Sennheiser MKH 416	Si	Girafa mitjana
9	Reverb L			
10	Reverb R			
11	Delay L			
12	Delay R			

Aquest disseny de so és provisional i susceptible de ser modificat durant els assajos i la creació de l'espectacle.

Mario G. Cortizo, 21-01-2020