PROPOSICIONES PARA EL ANÁLISIS COREOGRÁFICO DE LA DANZA ESCÉNICA

con el investigador, docente y coreógrafo **Iker Gómez**

Un taller elaborado **desde la danza**
para el desarrollo **teórico-reflexivo** del **conocimiento**
y como vehículo de **inspiración creativa**

Vídeo presentación del taller:
https://vimeo.com/355846919

Vídeo resumen como coreógrafo:
https://vimeo.com/251580915

Última publicación en revista científica:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7433724

Iker Gómez
danza.ikergomez@hotmail.com / 639 533 917
www.danza.ikergomez.es

Mi experiencia y visión de la danza

Desde mis primeros pasos y bailes espontáneos con apenas dos años hasta el día de hoy, además de que han pasado cuarenta años, he podido ver como la danza influencia positivamente en los aspectos corporales, mentales, afectivos, sociales y culturales de las personas. Cuando miro atrás todo este tiempo y reflexiono sobre los inicios de mi formación como bailarín profesional, puedo valorar positivamente como tanto el papel del alumno en el aula como el del profesor han cambiado considerablemente en las últimas décadas. Por fortuna, ya no se trata exclusivamente de enseñar a bailar bien, sino que además se va ampliando el valor legítimo del proceso cognitivo que se desarrolla a través de la danza. Sin embargo, todavía hay una percepción social generalizada que desconoce este potencial. Todos podemos observar fácilmente como dentro del imaginario colectivo, aún permanece la idea un tanto reduccionista de entender la danza como un mero arte corporal, donde los bailarines son individuos muy disciplinados físicamente y que deben estar en forma con el objetivo principal de construir cuerpos bellos para el consumo visual en un escenario o en la televisión. No podemos negar que esta percepción no sea cierta, pero sin duda, la danza no es exclusivamente ese tipo de arte corporal. La danza, además de otra gran multiplicidad de visiones artísticas, es un término que engloba un amplio campo que puede abarcar tanto lo social, lo terapéutico, como lo académico. Con la danza ayudamos a formar una ciudadanía saludable, con una perspectiva de inclusión, rica en originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, motivación y confianza, ayudando con ello a tener una sociedad con personas que interpreten el mundo más plenamente, reconociendo y respetando las diferencias y ayudando a su vez a crear lazos comunitarios. Confío plenamente en el potencial de la danza y su gran capacidad para explorar y aprender desde el espacio de la experiencia de lo concreto. Hay mucha labor por hacer y mucho camino por recorrer, pero como otros muchos amantes de la danza, considero que es parte de nuestra responsabilidad como docentes trabajar para contribuir a cambiar esta concepción, no solamente por revalorizar la danza como arte escénico sino para mostrar que el conocimiento de la danza es una forma de conocer y experimentar el mundo tan válida, sofisticada y adecuada como otras formas de conocimiento.

Dentro del ámbito de la formación de la danza escénica, tanto en la enseñanza reglada como en la privada, he tenido la satisfacción de poder contribuir junto a otros docentes a la formación de bailarines profesionales a través de un desarrollo técnico-corporal profundo, conocimientos teóricos de historia de la danza, capacidades reflexivas del análisis funcional del movimiento, así como el trabajo de aspectos creativos dentro del campo coreográfico. En definitiva, a través de una perspectiva trasversal entre la formación técnico-corporal y los aspectos teórico-práctico-reflexivos que se pueden sustraer desde el campo coreográfico. La finalidad principal de esto es ayudar a definir el lenguaje artístico, creativo, interpretativo y cognitivo de los alumnos, ya que en última instancia, son las inquietudes de estos los que le dan sentido real a mi labor como docente.

Campo del concocimiento que desarrollo desde la danza y enfoque del taller

El campo de investigación fruto del desarrollo de mi tesis doctoral, está centrado en **las interrelaciones que se pueden crear entre los procesos creativos con el análisis coreográfico de la danza escénica**. Es un terreno de investigación que me resulta apasionante pero que a la vez se puede convertir en altamente inestable. Por un lado, podemos ver como las metodologías de creación pueden llegar a ser tremendamente diferentes entre creadores. Las formas de entender el proceso creativo de Pina Bausch o de William Forsythe, nada tienen que ver. Por otro lado, podemos observar como la danza escénica siempre se encuentra en una constante transformación y expansión. Un ejemplo de ello lo podemos ver fácilmente al apreciar los diferentes usos semánticos que se utilizan en la actualidad para identificar al "sujeto" en escena. Independientemente de pertenecer al campo del ballet clásico o a la recién nacida danza moderna, a principios del siglo XX, la manera de identificar al "sujeto" en escena, era siempre bajo el término "bailarín". Sin embargo, en la actualidad, aun perteneciendo todos al ámbito de la danza escénica, vemos que se utiliza la palabra "bailarín" para identificar a alguien que baila en el *NDT*, la palabra "*performer*" para hablar de obras como las ejecutadas por el coreógrafo Dimitris Papaioannou, la palabra "*mover*" para referirse a bailarines con capacidad para explorar y generar un alto rango de posibilidades de movimiento, como por ejemplo, para referirnos a cualquier integrante del elenco de la compañía israelí *Batsheva Dance Company* del coreógrafo Ohad Naharin, la palabra "intérprete" para hacer alusión a los integrantes de *DV8 - Physical Theater*, la palabra "bailaor" para referirnos a los que bailan flamenco, la palabra "*butohka*" para los ejecutantes de la danza *butoh* o la palabra "danzante" para los que empiezan a desdibujar las fronteras de la danza escénica y la danza ritual. Hemos pasado de tener una sola palabra para identificar al "sujeto" en escena, a tener un amplio abanico de ellos. Pero esto no ocurre solamente en este simple aspecto, los términos para aludir la multiplicidad de formas del hecho teatral también se vuelven cada vez más amplios. Autores de las nuevas corrientes de la teoría teatral como Jorge Dubatti, Hans ThiesLehmann, Erika Fischer-Lichte, André Lepecki, Patrice Pavis o Roberto Fratini, coinciden en señalar como actualmente la investigación de las artes escénicas se encuentra en una expansión, diversificación y reformulación de sus definiciones. Por lo tanto, esta complejidad y diversificación se deben traducir inevitablemente en maneras de análisis más enriquecidas que atiendan de manera más adecuada a esta multiplicidad, y que contribuyan a su vez a seguir enriqueciendo los programas de pregrado y posgrado, tanto de conservatorios como de universidades.

En este sentido, y a raíz de las investigaciones fruto del desarrollo de mi tesis doctoral, planteo este taller como un conjunto de herramientas de análisis coreográfico que ayuden a abarcar la amplia y cambiante morfología de la danza escénica de la actualidad. Estas nuevas proposiciones de análisis que planteo, son de carácter complementario a las metodologías existentes en la actualidad, además de estar directamente relacionadas con los procesos prácticos y reflexivos del proceso creativo.

PROPOSICIONES PARA EL ANÁLISIS COREOGRÁFICO DE LA DANZA ESCÉNICA

Desarrollo del **conocimiento** teórico-reflexivo desde la **danza escénica** como vehículo de **inspiración creativa**

¿A quién va dirigido?

Este taller puede ser útil tanto para **alumnos** que se encuentren realizando su formación dentro del ámbito de la **danza escénica**, así como para **docentes** que ya son profesionales de la educación pero que deseen complementar y **ampliar sus competencias** a través de los contenidos del taller.

¿Qué nivel de estudios se requiere?

Cuento con una amplia experiencia como docente dentro de la enseñanza tanto reglada como de ámbito privado, por lo que los contenidos del taller se pueden enfocar atendiendo tanto al nivel educativo como a las diferentes especialidades de manera que resulten adecuados.

¿Qué duración tiene?

Los contenidos del taller son muy amplios y existe la posibilidad de generar diferentes grados de exposición, pero dentro del formato de un taller intensivo, se aconseja alrededor de 20 horas lectivas. Aún así, atendiendo a las necesidades específicas del centro, se pueden proponer tanto modulos más extensos, como más reducidos.

¿Cómo se imparten los contenidos?

Los contenidos que se imparten en el taller, son de carácter teórico y están enfocados a la reflexión. Para darle un carácter ordenado y estructurado, además de visual y dinámico, las presentaciones no están apoyadas solamente a través de *Power Points,* sino que se usa el apoyo de una **WEB** que dispone de acceso a una base de datos con **artículos, fragmentos coreoráficos, obras completas, entrevistas, así como mapas y esquemas visuales** realizados a través de vídeos creados específicamente que facilitan la comprensión de lo que se expone. Desde el siguiente enlace, se puede apreciar la arquitectura de la **WEB.** Enlace: https://vimeo.com/355846919

PROPOSICIONES PARA EL ANÁLISIS COREOGRÁFICO DE LA DANZA ESCÉNICA

Desarrollo del **conocimiento** teórico-reflexivo desde la **danza escénica** como vehículo de **inspiración creativa**

Contenidos del taller

1. Introducción al concepto de **morfología** de la danza.
2. Diferenciación entre la **escritura**, el **discurso** y la **fenomenología** coreográfica.
3. Relaciones entre las diferentes **escrituras de movimiento** y el **discurso coreográfico**: lo "qué se dice", el "cómo se dice" y lo "qué hay detrás" de lo que se dice.
4. Nuevas proposiciones para analizar **los cuerpos de la danza escénica**.
5. Enlaces de la danza escénica con el **Teatro Posdramático** de Hans Thies Lehmann, la **Estética Performativa** Erika Fischer Lichte y la **Filosofía Teatral** de Jorge Dubatti.
6. La **poética del cuerpo** y la **dramaturgia** de la danza.
7. Relación de la **percepción del espectador** con el contexto del hecho teatral.
8. Acercamiento a **los territorios de la danza escénica**: ballet académico, danza tradicional, danza moderna, danza expresionista, *ankoku butoh*, danza posmoderna, *non danse*, teatro-físico, danza-teatro, danza contemporánea, posdanza y *performance art* escénico.
9. Métodología para generar relaciones entro lo **teórico-reflexivo** hacia lo **creativo**.
10. Introducción a la **investigación académica** de la Danza.

Desde el conocimiento teórico-reflexivo hacia la inspiración creativa

Iker Gómez | danza.ikergomez@hotmail.com | 639 533 917 | www.danza.ikergomez

PROPOSICIONES PARA EL ANÁLISIS COREOGRÁFICO DE LA DANZA ESCÉNICA

Desarrollo del **conocimiento** teórico-reflexivo desde la **danza escénica** como vehículo de **inspiración creativa**

Vídeo presentación del taller: https://vimeo.com/355846919

Iker Gómez | danza.ikergomez@hotmail.com | 639 533 917 | www.danza.ikergomez

Otros talleres y enlaces de interés

Taller práctico
https://vimeo.com/537639336

Taller teórico práctico
https://vimeo.com/538636386

Heterotopía - entrevista de un laboratorio
https://vimeo.com/249936762

Trayectoria coreográfica
https://vimeo.com/251580915

Último artículo publicado
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7433724

Iker Gómez - CV

Académico

- Actualmente doctorando en Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos.
- Máster en Artes Escénicas de la Universidad Rey Juan Carlos.
- Postgraduado en el Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.
- Título Superior en Danza en Coreografía e Interpretación del ISDAA.

Como docente

- Desde 2019 hasta 2021, docente de la especialidad de danza contemporánea del Conservatorio Municipal Profesional de Danza de Zaragoza.
- Desde el 2011 hasta 2019, docente del area de contemporáneo del Instituto de Danza "Alicia Alonso" de la Universidad Rey Juan Carlos.
- Desde el 2015 al 2019, responsable de la Unidad de Prácticas Externas del ISDAA.
- Desde el 2014 al 2019, dirigió trabajos de fin de grado en la Universidad Rey Juan Carlos.
- Ha impartido clases, seminarios y talleres en centros nacionales como La Caldera, Varium, Aula de Danza de la Universidad de Alcalá de Henares, ITDansa-Compañía de postgraduado del Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, CCG - Centro Coreográfico Galego, Arteleku, Universidad de Bellas Artes de Cuenca, UPV/EHU de Bilbao, Dantzagunea, Teatro Victoria Eugenia o centros de ámbito internacional como Universidad Veracruzana (México) o en ciudades como Friburgo y Berna (Suiza), Göteborg (Suecia), Biarritz (Francia), Palermo (Italia) y Basilea (Brasil).

Como investigador

- En la actualidad está finalizando su Tesis Doctoral de carácter teórico-práctica titulada *Derivas de la Danza Contemporánea hacia el Ballet Posdramático a partir de la poética del Lago de los Cisnes*.
- En 2019 la revista Danzaratte publica su artículo: *Desde la "des-definición" del término Danza Contemporánea hacia el uso de la "metáfora terminológica" como herramienta epistemológica* de su estudio
- En el 2017, realiza un trabajo de investigación sobre la dualidad a través del Cisne Blanco y el Cisne Negro de "El lago de los cisnes".
- En el 2015, realiza un trabajo de investigación de analisis comparativo del Fauno de Nljinsky con el Fauno de Sidi Larbi Cherkaoui.
- En el 2014, realiza un trabajo de investigación sobre la relación de los Mitos de la Antigua Grecia Clásica y la película "Blush" del coreógrafo belga Wim Vandekeybus.
- En el 2012 centra su trabajo de investigación en la creación de herramientas pedagógicas de difusión y acercamiento a la Danza a través de Internet, iniciando el proyecto [Sylphides PI], con el apoyo de la CND - Compañía Nacional de Danza.
- En Junio del 2009, participa como creador en los encuentros de Creación Contemporánea I+D+i de Magalia, organizado por la Red de Teatros Alternativos y el INAEM.
- En Enero del 2009, recibe una de las la Pasantias de I+D+i de Las Malqueridas, para desarrollar una técnica de improvisación basada en las energías de congelación, evaporación y sublimación del movimiento.
- En octubre del 2007 la EADC le conceden una subvención I+D+i con la que realiza un análisis de la corriente Dadaísta aplicada a la danza, el movimiento y la video-coreografía: DADÁ en la danza.

Como videorealizador

- Sus creaciones de Vídeo han sido mostradas en instituciones nacionales como el Museo Reina Sofía, Bolit - Museo de Arte Contemporáneo de Gerona, Museo de Arte Contemporáneo de Tenerife, Artium - Museo de Arte Contemporáneo de Vitoria, Arteleku, Teatre Mercat de les Flors, URJC, UAH, Festival Videofronteras, Festival Temporada Alta y La Casa Encendida entre otros y en países internacionales como México, Brazil, Italia, Grecia, Francia, Noruega, Suecia, Suiza, Holanda y Alemania entre otros.
- En 2015 participa como tribunal del Certamen de Screen Dance Oxido Fest.
- En Mayo del 2014 es profesor invitado en el European Video Dance Heritage del 1º Taller Europeo de Vídeo Danza.
- En diciembre 2008 es invitado como videocoreógrafo en el II Encuentro Iberoamericano de Video Creación - Videofronteras que organiza ARTEA y la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.

Como bailarín

- Durante cinco años, desarrolla su carrera como bailarín profesional en teatros europeos como el Ballet Nacional de Suiza o el Regensurg Tanztheater, teniendo oportunidad de trabajar con coreógrafos internacionales como Jiry kilyam, Stjin Cellis, Rui Horta, Wim Vandekeybus o Jo Stromgrem, entre otros. Tras esos cinco años abandona la estructura de los grandes teatros para saltar al mercado de las compañías *freelance*. En este nuevo marco comienza a trabajar estrechamente con los coreógrafos y directores, enfocando su carrera hacia la dirección escénica, la coreografía y las artes audiovisuales, fundando un estudio de video especializado en Artes Escénicas: Digital Video Dance Art.
- Del 2005 al 2006 es asistente coreográfico de la compañía suiza Marcel Leeman Physical Dance Theater.
- En el 2007 regresa a España y pasa a formar parte de AREAtangent, plataforma de creadores con sede en Barcelona donde encuentra el apoyo y sustento logístico para poder continuar su carrera como coreógrafo formando su propia compañía: Compañía de Danza "Iker Gómez - TEATRO FÍSICO". Actualmente llamada "*Nowhere Theater*".

Como compañia de danza

- Del 2007 al 2021 ha realizado seis producciones escénicas de larga duración: ABSURDO, La Danza del Cisne, APPLE LOVE, Sylphides PI, El Bosque del Beso y el Un día Cisne en el teatro. Con tres de estas producciones la Compañía ha formado parte del Ciclo Jóvenes Coreógrafos Europeos 08 del Mercat de les Flors, ha sido seleccionada para la Muestra Internacional de Programadores 08 que organiza el Instituto Cervantes, Circuito de Danza SAREA 2011 y 2012 de la Red de Teatros y Auditorios del País Vasco, han formado parte en años correlativos del Circuito Nacional de Danza de la Red de Teatros Alternativos. APPLE LOVE fue seleccionada por el Instituto Cervantes para una gira Internacional 2012 como muestra de uno de los trabajos más relevantes del panorama escénico actual. Un día Cisne en el teatro, ha formado parte del circuito Danza a Escena 2020-2021 que promueve la Red de tatros y el INAEM.
- La Compañía ha participado en diferentes Festivales Nacionales como Temporada Alta, el Festival BAD, Festival MOV-s, Festival LOLA, Ventana de la Danza o el Festival EN-transito y en Festivales Internacionales en paises como Francia, Italia, Bulgaria, Serbia, Brasil, México, Alemania, Suecia, Suiza o Grecia.
- Por su trayectoria la compañía ha recibido coproducción y soporte del Teatre Mercat de les Flors, AREAtangent, CoNCA, Festival Temporada Alta, CAET, CCG-Centro Coreográfico Galego, Las Malqueridas - Creaciones al Límite, La Casa Encendida, Fabra i Coats, La Caldera y el Ayuntamiento de Madrid.

Como coreógrafo invitado

- En Julio de 2019 crea LEIRA, una producción para la compañía Nova Galega de Danza. Pieza galardonada con el premio del público en el Festival Ribadavia 2020.
- En Febrero del 2019 crea THE PENGUIN BALLET para Danza UV (México).
- En Septiembre del 2018, realiza HETEROTOPIA II , una creación efímera en el Museo Contemporáneo de Santiago de Compostela.
- En Junio del 2018, crea CHICKEN GRANJA, una obra para el Ballet de Cámara de Madrid, estrenada en el Acueducto de Segovia.
- En Julio del 2017, estrena LA MUERTE DEL CISNE para la Gala de clausura del 35° Congreso Mundial del ITI-UNESCO.
- En Mayo del 2017, realiza HETEROTOPIA, una coreográfía para la Compañía Dantzaz.
- En Julio del 2016, realiza AS CATRO STACIÓNS producción para el Centro Coreográfico Galego.
- En Diciembre del 2014, estrena CASCANUECES una pieza realizada para el ISDAA de la URJC.
- En Febrero del 2012, estrena OUT/ IN. Una creación de encargo para Kukai Dantza.
- En Agosto del 2011 estrena MARI CARMEN SOL, una creación de encargo para Danza UV (México).
- En Junio del 2011 estrena SYLPHIDES 45, una pieza realizada para el ISDAA de la URJC.
- En Diciembre del 2010 crea AUPA MUTIL!. Una pieza de encargo para la compañía Kukai Dantza. Pieza galardonada en el 2011 con el premio Mejor Creación Vasca en la Feria de Leioa.
- En el 2010 realiza una pieza de encargo para el DANZAlab del Auditorio de Tenerife, APPLE GHOST, un e-espectaculo online para ser difundido a través de las redes sociales con interacciones físicas en formato parateatral. Esta pieza fue seleccionada y presentada como un laboratorio de investigación en el Festival MOV-s 2010.
- En el 2007 realiza MEAT MARKET una producción para la Compañía Suiza " Marcel Leemann Physical Dance Theater".
- En el 2006 realiza "100m2" una producción para la Compañía Suiza " Marcel Leemann Physical Dance Theater".

Acceso a las propuestas de taller que desarrollo en la actualidad

Ver / descargar dosier:
http://danza.ikergomez.es/descargas/los_3_cuerpos_de_la_danza_iker_gomez_2021

Ver / descargar dosier:
http://danza.ikergomez.es/descargas/herramientas_de_analisis_iker_gomez_2021

Ver / descargar dosier:
http://danza.ikergomez.es/descargas/todo_video_todo_danza_iker_gomez_2021

Ver / descargar dosier:
http://danza.ikergomez.es/descargas/laboratorio_heterotopia_iker_gomez_2021