LOS 3 CUERPOS DE LA DANZA

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

www.danza.ikergomez.es

Un taller práctico para el desarrollo **cognitivo**
a través del **cuerpo** y el **movimiento** de la **danza contemporánea**

Vídeo presentación del taller:
https://vimeo.com/537639336

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

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

Iker Gómez
docente, coreógrafo y vídeo creador
www.danza.ikergomez.es

Mi experiencia y visión de la danza contemporánea

¿Qué es la danza contemporánea? Es una pregunta recurrente que me suelen formular.

Expresiones del tipo *"eso no es danza, no están bailando"* o por el contrario, *"son máquinas de ejecución, no expresan nada, eso no es arte"* y declaraciones similares con un claro tinte de exclusión, lamentablemente siguen formulándose de manera más generalizada de lo que para gusto de muchos sería aconsejable. Si quisiéramos entrar respetuosamente en el debate de lo *"qué es danza o no"*, lo *"qué es arte o no"*, o lo *"qué es contemporáneo o no"*, por desgracia no nos resulta muy útil acudir a la mayoría de diccionarios o enciclopedias. De manera generalizada, este tipo de fuentes realizan vagas e imprecisas aproximaciones. Por ejemplo, no nos costaría mucho comprobar en relación a los términos "danza" y "baile", como se realizan definiciones con una marcada ambigüedad, que fruto del desconocimiento inevitablemente inducen a la confusión. La aproximación resulta tan imprecisa que incluso muchas veces, ambos términos se consideran sinónimos. Por otro lado, si acudimos a la bibliografía específica sobre la danza escénica, vemos que varía y oscila ampliamente según el contexto, la época, la corriente o el criterio del autor en atribuir diferentes características específicas tanto para la "danza" como para el "baile". Aún así, existe cierto consenso generalizado a la hora de hablar del ballet académico, la danza moderna, la danza expresionista o la danza posmoderna. El debate empieza a hacerse más complejo al intentar concretar otras propuestas como danza-teatro, teatro-físico o danza *ankoku butoh*. Dificultad que de manera generalizada se suele solventar aludiendo a creadores como Pina Bausch, Lloyd Newson o Tatsumi Hijikata, respectivamente. Pero a partir de la década de los 80 y los 90 vemos una nueva corriente de coreógrafos como Jan Lauwers, Jerome Bel, Xavier Le Roy, Anne Teresa Keersmaeker, Wim Vandekeybus, Alain Platel, Jam Fabre y un largo etcétera, que si nos detuviésemos a analizar bajo un punto de vista meramente estético, no alcanzaríamos a catalogar de ninguna forma homogénea ya que de ninguna manera comparten un patrón estético preestablecido. Pero entonces, ¿dentro de qué formas de la danza ubicamos a todos estos creadores? Bien, la respuesta puede dar fruto a un largo debate, pero por lo general existen dos tendencias. Una tendencia que se inclina por seguir proponiendo nuevos términos como la *next wave*, primera y segunda generación de la *non danse* francesa, la danza belga, danza abstracta, danza minimalista, danza conceptual, teatro energético, danza pura, danza bastarda, danza performativa, etcétera, y otra tendencia que se inclina por usar de una manera genérica el término danza contemporánea. En cualquiera de los casos, podríamos sustraer la certeza de que su riqueza, pero también su complejidad, nos empuja a no pretender reducirla y nos invita a entenderla asumiendo que no puede ser reconocida de una manera acabada.
Pero volvamos a la pregunta inicial.

Iker Gómez
docente, coreógrafo y vídeo creador
www.danza.ikergomez.es

Mi experiencia y visión de la danza contemporánea

¿Qué es la danza contemporánea?

Si reflexiono sobre cómo es la escritura de la danza contemporánea, diria que la danza contemporánea es *gaga*, pero también es *contact impro*, *flying low*, danzas somáticas, *monkey fight*, *speedy puzzle*, técnica *kova*, así como los entrenamientos corporales que se hacen en *Troubleyn, todas* dentro de una extensa lista donde se circunscriben una gran diversidad de formas de escrituras de movimiento, y en la que todas ellas defienden una permisividad y sana libertad de maneras de ser y entender el cuerpo.

Si pienso sobre los posibles discursos, diría también que la danza contemporánea es un fascinante equilibrio que se encuentra entre la exhibición del "saber hacer" del cuerpo dancístico y la necesidad del "poder decir" del cuerpo expresivo, entre la energética presencia de la dinámica del movimiento y de lo subjetivo que se esconde detrás del gesto, entre la percepción semiótica y la experiencia performativa. Tener la capacidad para decidir y gestionar el equilibrio entre estos acuerdos y desacuerdos, son sin duda un proceso tremendamente nutritivo para los ejecutantes de esta danza.

Por otro lado, si también queremos pensar en la danza contemporánea teniendo en cuenta el proceso de experiencia en vivo que se establece al aparecer la figura del espectador, al menos desde mi percepción, se debe evitar convertir estos acuerdos y desacuerdos en un mero desarrollo personal que fomente quedarse en un entorno ensimismado, ni tampoco lanzarse a la homogeneización o moda cultural del espectáculo globalizado. Lo primero puede provocar una falta de comprensión del discurso y no llegar a la esfera pública. Mientras que lo segundo aniquila las identidades culturales y puede anestesiar la conciencia y capacidad de reflexión de las sociedades.

Pero evitando entrar en esos terrenos, defiendo que la danza contemporánea tiene a su disposición un espacio totalmente abierto para sumergirse a cualquier posibilidad de articulación del cuerpo y del movimiento en función de cualquier forma de discurso. Aunque quiero aclarar de antemano, que en este aspecto debemos ser prudentes o podríamos pensar que esta gran permisividad que abandera esta disciplina, equivaldría a decir que cualquier cosa es danza contemporánea, pensamiento que a todas luces señalaría como tremendamente equivocado.

Entonces, ¿qué es la danza contemporánea? Llevo años acercando a las personas el concepto del término danza contemporánea, no solo como práctica corporal, sino también como proceso creativo y haciéndolo tanto dentro del campo artístico del hecho teatral, como fuera de él como proceso terapéutico, de carácter social o de investigación académica. Por propia experiencia puedo decir que mostrar y enseñar la gran riqueza de elementos que se acercan, se distancian, se yuxtaponen, conviven y se relacionan, dentro de este término tan difícil de asir y de definir, resulta ser un apasionante viaje de aprendizaje a muchos niveles.

Iker Gómez
docente, coreógrafo y vídeo creador
www.danza.ikergomez.es

Los 3 Cuerpos de la Danza

¿Cómo poder recoger y enseñar el conocimiento viviente y expansivo que surge desde la danza contemporánea?

Esta es una pregunta constante que me hago como docente y en este sentido, cada vez que doy clases o imparto un taller, sigo aprendiendo para poder responderla de la mejor manera posible.

Con la experiencia, he descubierto la importancia de saber **triangular bien tres aspectos**:

- **Ser un gran conocedor del contenido**: La danza contemporánea es una experiencia primordialmente corporal, por lo que todos los aspectos tanto anatómicos, expresivos, cognitivos, reflexivos como creativos que se derivan del cuerpo, se deben manejar bien, tenerlos presentes y saber interracionarlos adecuadamente.

- **Tener presente a quién va dirigido para organizar y estructurar bien el contenido:** Un bailarín del conservatorio que estudia clásico, un actor, un artista de circo, un adolescente al que le fascina el *tic-toc,* o alguien que está haciendo audiciones y que aspira a entrar en la *Batsheva Dance Company*, todos pueden enriquecerse enormemente de una clase de danza contemporánea, pero hay que comprender bien el contexto, expectativas y nivel del grupo para que el proceso de aprendizaje sea lo más nutritivo posible.

- **Tener la capacidad de comunicar el contenido:** Aprender a traspasar la experiencia y conocimiento acumulado del cuerpo de uno mismo al cuerpo de otros, es un tema que cada vez me resulta más fascinante y al que cada vez le doy más importancia. Las múltiples formas en las que puedes traspasar y comunicar tanto a través de explicaciones racionales como de metáforas, son clave para que el trasvase de conocimiento sea lo más amplio posible.

A lo largo de los años he ido desarrollado la capacidad para triangular bien estos tres aspectos, además de desarrollar un sistema que me ayude en esta labor trabajando sobre **los 3 Cuerpos de la Danza.**

Cuerpo Anatómico - Cuerpo Sentido - Cuerpo Expresivo

Iker Gómez
docente, coreógrafo y vídeo creador
www.danza.ikergomez.es

Contenidos del taller

1. Introducción al trabajo de los tres cuerpos de la danza: **Cuerpo Anatómico, Cuerpo Sentido, Cuerpo Expresivo.**
2. Práctica del movimiento acción, el movimiento dancístico y el movimiento gesto.
3. Relaciones entre el tejido conectivo, las energías enlazadas y el flujo del movimiento.
4. Acuerdos y desacuerdos entre la energía peso y energía dinámica.
5. La escritura coreográfica a mano, la escritura coreográfica de fuente y el movimiento aséptico.
6. La memoria y la meditación en movimiento.
7. Desde el movimiento expresivista definido hacia el movimiento expresionista no definido.
8. Desarrollo de la escucha para borrar los límites desde la exploración del talento de cada uno.
9. Reflexión desde las combinaciones coreográficas.
10. Etiquetas: Tablas, bomberos, velcro, explosión, implosión, registro dinámico, fuerza de rozamiento, fuerza centrípeta, fuerza centrifuga, flujo del movimiento, proceso cognitivo.

Borrar los límites desde la exploración del talento de cada uno

Los 6 enfoques que pueden configurar el taller

Iker Gómez
docente, coreógrafo y vídeo creador
www.danza.ikergomez.es

Cada taller que imparto, lo configuro de una manera específica en función de las necesidades e inquietudes de cada centro y del tiempo que se establezca para desarrollarlo a partir de los siguientes 6 módulos.

1. *Floorwork* y acrobacias
2. Trabajo de secuencias
3. Dúo-*partnering*
4. Teatro-físico
5. Improvisaciones
6. Cuerpo, movimiento y creatividad

Vídeo Demo de clase de Danza

Iker Gómez
docente, coreógrafo y vídeo creador

www.danza.ikergomez.es

Ver Vídeo

Otros talleres y enlaces de interés

Iker Gómez
docente, coreógrafo y video creador

www.danza.ikergomez.es

Taller teórico reflexivo

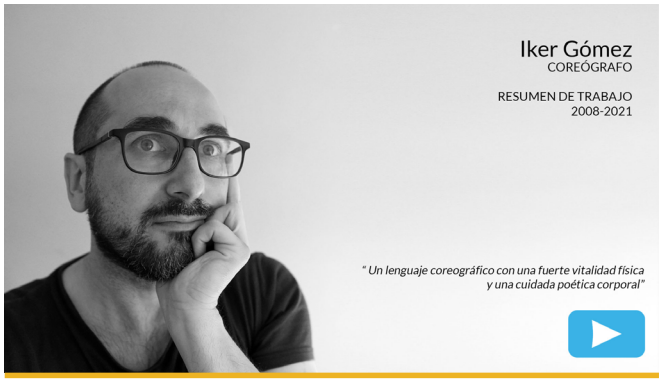
Ver Vídeo

Taller teórico práctico

Ver Vídeo

Heterotopía - entrevista de un laboratorio

Ver Vídeo



Trayectoria coreográfica

Ver Vídeo

Iker Gómez - CV

Iker Gómez
docente, coreógrafo y vídeo creador
www.danza.ikergomez.es

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 en centros como Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Bellas Artes de Cuenca, UPV/EHU de Bilbao, Aula de Danza de la Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Veracruzana (México), Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, Conservatorio Profesional de Danza de Zaragoza, CCG - Centro Coreográfico Galego, La Caldera, Danza 180, Varium, Tenerife DanzaLab, Dantzagunea o en centros de ámbito internacional 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 *"La dramaturgia coreográfica de la danza escénica contemporánea. Herramientas de análisis coreográfico para el desarrollo de la dramaturgia no narrativa."*
- 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.

Iker Gómez - CV

Iker Gómez
docente, coreógrafo y vídeo creador
www.danza.ikergomez.es

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

- Desde el 2007 hasta la fecha ha realizado seis producciones escénicas con su compañía: 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 4 propuestas de taller que desarrollo en la actualidad

Iker Gómez
docente, coreógrafo y vídeo creador
www.danza.ikergomez.es

LOS 3 CUERPOS DE LA DANZA

Un taller práctico
para el desarrollo cognitivo
a través del cuerpo y el movimiento
de la danza contemporánea

Ver/ Descargar

PROPOSICIONES PARA EL ANÁLISIS COREOGRÁFICO DE LA DANZA ESCÉNICA

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

Ver/ Descargar

TODO VÍDEO - TODO DANZA

Relaciones
entre la técnica audiovisual
y la creación coreográfica

Ver/ Descargar

LABORATORIO DE CREACIÓN HETEROTOPÍA

La divergencia
como herramienta
de composición coreográfica

Ver/ Descargar

Iker Gómez de la Hoz

DNI: 72040815-P
Fecha de nacimiento: 11-12-1978

Contacto

Teléfono
+34 639 533 917

Email
danza.ikergomez@hotmail.com

Web
www.danza.ikergomez.es

Dirección
Calle Prado de la Navata 44
Galapagar, Madrid (28420)