

1 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DESDE EL FLAMENCO

Un espacio de acción, reflexión e investigación artística que toma la improvisación desde el cuerpo como herramienta para desarrollar miradas, discursos, experiencias y prácticas contemporáneas en torno al flamenco.

Laboratorio es colectivo

Es inclusivo

Es diverso

Es marica

Es trans

Es queer

Es migrante

Es mestizo

Es bastardo

Eres tú

El Laboratorio de Investigación desde el Flamenco es un proyecto ideado y dirigido por Juan Carlos Lérída e impulsado por el Institut del Teatre de Barcelona. Fundado en diciembre de 2017, hasta la fecha ha realizado 87 sesiones de investigación.

2 PARTICIPANTES Y COLABORADORES

Juan Carlos Lérída, Carmen Muñoz, Salvador S. Sánchez, Andrea Jiménez, Carmen del Pino, Aina Núñez, Laura Rodríguez, Alfons Del Pozo, Claudia Martinell, Daniel Vegas, Miranda Alfonso, Pol Jiménez, Lorena Oliva, Vanesa Gálvez, Cristina López, Carlos Cuenca, Isabelle Laudenbach, Sonia Sánchez, Ana Pérez, José Manuel Alvarez, Dani Tejedor, Pere Martínez, Ana Brenes, Jero Férec, Olga Santín, Alba Guerrero, Carmen Fernández, Roberto Romei, Samuel Letellier, José Santos, Adrián Vega, Karen Mora, Bruno Ramírez, Zaida Torrego, Marta Romero, Lara Munin, Álvaro Romero, Fernando López, Priya Srinivasan, Uthra Vijay, Blanca Casas, Lipi Hernández, Karen Lugo, Mariaje Garcia, Mariana Collado, Aimar Pérez-Galí, Jaime Conde-Salazar, Vicente Roldán, Isabel Rivera, Cris Candela, Lali Mateu, Meritxell Martín, Marina Pravkina, Carmen Campillo, François Ceccaldi, Guillermo Castro, Melinda Márquez, Sara García-Guisado, Sara Esteller, Raúl Lorenzo, Rosanna Terracciano, Aída González, Clara Higuera, Pablo P. Becerra, Montse Madrudejos, Bernat Jiménez de Cisneros, Carmen Doorá, Laura Marchal, Marta de las Heras, Marina Paje, Martí Corbera, Elida Pérez, Raúl Cantizano, José Maldonado, Andrea Antó, Belén Cabanes, Daniel Rosado, La Chachi, Sandra Barroso, Juan de los Heros, Chantal Soler, Maël Goldwaser, Marta Piñol, Celia Espadas, Anna Castillo, Rubén Heras, Roberto Guglielmi, Julia Romero, Sergio Martínez, Betiana Barros, Oskar Luko, Raúl Levia, Mario G. Cortizo, Melodie Gimard, Alicia Aguirre, Iver Zapata, Elisabet Romagosa, Miriam Moukhles, Gaia Bautista, Jordi Latorre, Lucía Flores, Esther Solé, Sofía Gato, Phyllis Akinyi, Antonio Miyagi, Raúl Martínez, Paula Bruna, Jordi Martínez-Vilalta, Julio Ruíz, Carmina Balaguer, Ricard Gázquez, Sofía Asencio, Carme Mira, Marjorie Nastro, Violeta Rodríguez, Isadora Moreno, Mavi Bordano, Julia Iranzo, Lidia Mora, Ana Macaya, Pedro Ordóñez, Pepe Pérez, Esperanza Cortés, Ricardo Rubio, Juan Antonio Jaramillo, Neus Montané, María Cerezo, Valentín Caringella, Tatiana Rodríguez, Núria Crespo, Emma Romeu, Marta Fernández, Sofía Lasheras

3 EL LABORATORIO FUERA DEL LABORATORIO

2019 Laboratorio Flamenco Solar, colaboración con El Solar de la Puri de Barcelona.

2019/2022 Mundos Paralelos. Una ruta flamenca por el Paral·lel, dentro de la programación del proyecto Arnau Itinerant.

2021 Filmoteca en Dansa, colaboración con Filmoteca de Catalunya.

2022 Romería de Montjuïc, dentro del programa Viu Montjuïc, en colaboración con Poble Espanyol, Museu Nacional d'Art de Catalunya y Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona.

2022 Jornada Creación e Investigación en torno al flamenco, en colaboración con SAT! Teatre, Taller de Músics y Fabra i Coats: Fàbrica de Creació de Barcelona.

2023 Embolismo por Soleá, proyecto de Paula Bruna, dentro del programa de la Bienal Ciutat i Ciència de Barcelona 2023.

2024 Flamenco Solar, colaboración con El Solar de la Puri de Barcelona.

4 EL LABORATORIO EN CONGRESOS DE INVESTIGACIÓN

2019 *Metodologías de investigación práctica desde el flamenco*, conferencia performativa en el I Congreso Internacional INDISCIPLINES del Campus de les Arts (Barcelona).

2020 *Líneas de investigación artística desde el flamenco: metodologías híbridas para escenas liminales*, conferencia performativa en el III Congreso de Investigación y Práctica Escénica MUTIS (Barcelona).

2020 *Metodologías de investigación artística desde el flamenco: dispositivos telemáticos para una investigación a distancia*, conferencia performativa telemática en el VI Congreso Nacional y III Internacional LA INVESTIGACIÓN EN DANZA (Madrid Online).

2021 *Metodologías de investigación desde el flamenco*, conferencia performativa en III Congreso de Flamencología y Pedagogía Flamenca CIUTAT FLAMENCO (Barcelona).

2023 *La improvisación del baile flamenco, una perspectiva ampliada*, conferencia performativa en el VI Congreso MUTIS de Investigación y Prácticas Escénicas (Barcelona).

5 EL LABORATORIO VIRTUAL

**“Entregate al delay
y navega en la experiencia asincrónica
sin perseguir el compás”**

Fragmento de *Metodologías de investigación artística desde el flamenco: dispositivos telemáticos para una investigación a distancia*, texto de la comunicación presentada en el VI Congreso Nacional y III Internacional La Investigación en Danza: Madrid Online 2020.

6 EL LABORATORIO EN PRENSA

“Historia y experimentación. Psicofonías y danza.”

“Estos cazafantasmas del flamenco andaban sembrados invocando espíritus centenarios y sacándolos a bailar a plena luz del día.”

“¿Y el público? Hipnotizado, absorto, dando valor con su silencio a una acción artística en plena calle. Arrebatadora y efímera. Silvestre y estética.”

“Vamos de rayas / Los del Laboratorio / Vamos de rayas / No tenemos lunares / Vamos de rayas”. Rayas paralelas como la avenida alrededor de la cual ha nacido esta insólita y valiosísima ruta turística para los habitantes de Barcelona.”

“La pregunta ahora es si algo tan irrepetible pudiera repetirse algún día.”

Flamenco patas arriba, artículo de Nando Cruz en El Periódico, 28 de enero de 2020. El proyecto 'Mundos paralelos', planteado como ruta turística, recorrió párking, portales y plazas del Raval, el Poble Sec y Sant Antoni conjugando memoria histórica y baile experimental.

7 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA 1

TOQUETE (APERTURA)

Las personas asistentes comienzan la sesión realizando una improvisación colectiva. El objetivo es poner en marcha las habilidades propias para tenerlas activas y afinadas de cara a la investigación, pero también para mostrarlas y que los demás las conozcan, reconozcan y puedan apelar a ellas. El toqueteo tendrá un tiempo acotado pero flexible, indicado por la señal sonora de final.

CÉLULA DE INVESTIGACIÓN

Es cómo nombramos a cada unidad o momento de experimentación práctica. Se articula a partir de una pregunta que formulamos e intentamos responder desde la práctica artística. Las células tendrán pautas concretas y acotadas para facilitar la observación y toma de resultados.

BARRA LIBRE (CIERRE)

Finalizamos la sesión realizando una improvisación colectiva a partir de todas las cuestiones que han ido surgiendo a lo largo de la jornada.

8 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA 2

PROTOCOLO DE FEEDBACK

¿Qué he visto?

¿Qué he sentido?

¿Qué he pensado?

¿Qué he imaginado?

9 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA 3

ACTITUDES PARA LA EXPERIMENTACIÓN

Permanecer en la tarea que se propone

Asumir el compromiso con los pactos
de la improvisación

Hacerse cargo del eco de las propias acciones

Ocuparse de la tarea sin perder el contacto
con lo que está pasando alrededor

¿Qué melones están abiertos?

¿Hay que abrir un nuevo melón
o hay que acabarse el melón que está abierto?

Aportar o apartar

10 MEMORIAS 1

“¿Somos el Laboratorio una generación? Nombrarte a ti, es nombrarme a mí. Cuidarme a mí, es cuidarte a ti.”

“Tengo una sensación familiar cada vez que voy. Es como si durante las tres primeras horas afirmásemos que hay una mesa de color verde. Todas debatimos alrededor del verde. Pasadas tres horas, alguien propone un desplazamiento: la mesa es morada. Todas abrazamos el traslado, había sido morada todo el rato. Investigamos juntas.”

“He seguido imaginando que hacemos alquimia con lo que reluce, lo que se oculta y lo que se constela. Que oxidamos metales, encarnamos altares y componemos bodegones. Que devenimos canales que conectan el inframundo con lo celestial, la divinidad con lo subterráneo, bucles de ida y vuelta. Que el laboratorio es un jardín de las delicias, el triunfo de la muerte y la torre de babel.”

“En los pliegues y espirales de este flamenco desviado está mi remedio, llanto y sonrisa. Son esos laberintos los que traen la cura.”

11 MEMORIAS 2

SOLEÁ SOLAR

Tú me llevas de la mano
a sitios donde yo no me atrevo.
Son galaxias infinitas
que dibujas con tus dedos.

Tú me miras y me disparo.
Cuando me tocas me enciendo
y llenamos el espacio.

Me gusta cómo retuerces
y acoges todo mi ser.
Tú haces pensar a mi cuerpo
y haces cantar a mi piel.

12 EL FLAMENCO DEL FUTURO

“El flamenc del futur serà filosofia del cos i trobarà espais de presentació, que no de representació, entre perifèries.”

“El flamenc a Catalunya s'autodeterminarà, a través d'un discurs intel·lectual (oral i escrit) i d'un discurs corporal (ballat, cantat i tocat).”

“El flamenc aportarà a l'escena contemporània un discurs sobre l'emoció.”

“El flamenc del futur estarà en cada peça d'arts vives.”

“A través del flamenc farem més tangible allò intangible, materialitzarem aspectes com l'emoció i l'espiritualitat. El flamenc serà, alhora, una eina i una font per apropar-nos a allò sublim.”

“Catalunya tindrà un discurs sobre el flamenc molt proper a la seva vivència, a la seva realitat. No haurà d'assemblar-se a res. El flamenc de Catalunya no s'haurà de comparar amb altres, perquè no serà binari.”

“Perquè és hereu del flamenc empíric, així que es viurà sempre des de l'experiència.”

Fragmento de *El flamenc a Catalunya s'autodeterminarà*, conversación de Salvador S. Sánchez con Carmen Muñoz y Juan Carlos Lériða publicada en Revista Serra d'Or, número 772, abril 2024.

