

SONIRIS

Un espacio para la quietud

La contemplación activa de la naturaleza conlleva no sólo una aproximación al conocimiento de la misma, sino también un estímulo para el entendimiento de la condición humana, de sus accidentes y remansos, de sus luces y sus sombras, de todo ese ilimitado y enigmático paisaje que conforma al universo interno de cada uno.
Nietzsche

Soniris es un proyecto interdisciplinar que nace de mi deseo de explorar – a través de una investigación coreográfica, sonora y audiovisual – la quietud, el silencio, el vacío, y de remarcar estos estados con la experimentación de sus opuestos: el frenesí, el ruido, el caos.

Soniris representa un intento de entrar en una dimensión temporal ajena a las velocidades habituales de la vida cotidiana a través de estados de contemplación; es una reflexión sobre el paso del tiempo, nuestra manera de ocuparlo y la subjetividad de la relación que tenemos con él.

Utilizando como fuente de inspiración las dinámicas de movimiento de algunos reptiles así como otros fenómenos naturales, con **Soniris** propongo crear un espacio donde dar rienda suelta a nuestros instintos e impulsos, asumiendo a la vez los miedos que éstos nos pueden provocar.

Coreografía: Simona Ferrar

Interpretación: Marina Bruno, Simona Ferrar y un bailarín (por definir)

Universo sonoro: Younes Baba-ali

Creación vídeo y luz: Joël Curtz

Asesoramiento: Italo Panfichi

DVD

Se puede visualizar un vídeo de 3 minutos del primer material de investigación coreográfica de **Soniris**, como ilustración de la propuesta que quisiera desarrollar en el siguiente enlace: <http://www.vimeo.com/10387044>, con la contraseña *welcome to soniris*.

Proceso creativo

Objetivos

Mi intención es crear una pieza escénica a partir de una investigación interdisciplinaria que permita nutrir y reesforzar las propuestas creativas de cada participante del proyecto. Compartiremos diferentes herramientas técnicas, puntos de vista y planteamientos para abordar una misma temática.

Tengo pensado presentar el resultado de esta investigación en forma de creación escénica en espacios culturales (salas de teatro y de danza), en festivales y en certámenes de danza contemporánea en España y en otros países de Europa (Suiza, Francia, Alemania).

La indagación se planteará alrededor de las siguientes cuestiones:

*¿Qué micro-movimientos podemos identificar en una aparente quietud?
¿Cuáles son las dinámicas que nos hacen sentir miedo,
y cuáles son las que nos permiten sentirnos serenos?
¿Cuáles son las condiciones que nos animan a pasar de la inquietud a la quietud
y cuáles son las que nos impulsan a pasar de la quietud a la inquietud?*

Estos cuestionamientos servirán de punto de partida para explorar y evidenciar los siguientes contrastes en el movimiento, en el sonido y en la imagen:

Quieto – Frenético
Rápido – Lento
Rítmico – Arrítmico

Metodología

Para explorar maneras de vivir estados relacionados con la quietud y sus opuestos, tengo pensado concentrar la investigación en los elementos siguientes:

Tiempos de observación

El ejercicio de observar, de contemplar, representará un componente esencial del proceso creativo de ***Soniris***, dado que requiere y favorece un estado de concentración y de quietud.

Observación de las dinámicas de movimiento de la naturaleza

Tengo pensado efectuar excursiones puntuales al campo con los bailarines, el artista sonoro y el vídeoartista con el fin de contemplar los movimientos, los ritmos y la quietud de la naturaleza. Durante estas excursiones, se realizarán investigaciones de movimientos directamente relacionados con los lugares naturales que descubriremos. Trabajaremos sobre distintas superficies naturales: la arena, la roca, la tierra, los árboles, el agua. Se crearán registros sonoros y audiovisuales de los fenómenos observados durante estos contactos con los elementos, con el objetivo de identificar y remarcar las dinámicas naturales tales como se perciben en los cuerpos de los bailarines y los elementos que les rodean, en los silencios y los sonidos que se producen, y en las modificaciones de la luz natural.

Observación de reptiles

Dentro de esta línea de indagación, observaremos, por medio de documentales y/o de visitas a *vivariums*, especies de reptiles tales como serpientes y lagartos, dado que tienen la capacidad de estar quietos – y sin embargo perfectamente despiertos y atentos – durante un tiempo largo, y de salir de esta quietud de manera inmediata cuando aparece una presa o un peligro.

Me interesa especialmente la observación de los reptiles, pues creo que sus presencias silenciosas y sus dinámicas de movimiento tienen un potencial dramático que se corresponde con la búsqueda de un material coreográfico de dimensiones temporales alejadas de la cotidianidad. Me causa, además, curiosidad el hecho de que la quietud y las dinámicas de movimiento de los reptiles suelen provocar en quien está observándolos mayor sensación de inquietud, miedo incluso, que de quietud.

Meditación

Integraremos en el calentamiento diario algunos ejercicios sencillos de meditación, inspirados de técnicas orientales (meditación zen, budista). Empezaremos los ensayos con un tiempo definido de quietud física con el objetivo de tranquilizar la mente y el cuerpo, y de inducir una observación interna además de externa, antes de entrar en movimiento.

Movimiento-danza

Partiendo de los diferentes ejercicios de observación descritos anteriormente, investigaré con los intérpretes maneras de llevar las dinámicas observadas a un trabajo corporal, con el fin de reproducirlas en el movimiento y de crear composiciones coreográficas, además de explorar posibilidades de una estructura dramática.

Con la idea de reproducir comportamientos de movimiento característicos de los reptiles indagaremos maneras de movernos contra las paredes además de experimentar técnicas de caídas.

El objetivo es trabajar el movimiento a partir de las dinámicas naturales, intuitivas y personales de los intérpretes; por ello tengo previsto llevar a cabo la investigación con bailarines que tengan morfologías y maneras de moverse diferentes, incluso opuestas.

La misma intención de remarcar contrastes dinámicos hace que me interese trabajar con tres intérpretes, dado que esta cantidad de personas permite un mejor desarrollo de las oposiciones de las velocidades y de las cualidades de movimiento. Me parece también importante que estén presentes los dos géneros en el equipo, pues las diferentes morfologías de hombre y mujer marcan de por sí un contraste dinámico.

Esta fase de indagación que procede específicamente de la creación de material coreográfico, se desarrollará en parte previamente al encuentro con los artistas de sonido y de vídeo.

Universo sonoro

El trabajo del artista de sonido consistirá en valorar y remarcar los elementos sonoros orgánicos que surgen de los movimientos de los bailarines, contrastando a la vez estas dinámicas sonoras con momentos de silencio, de quietud.

Los medios técnicos utilizados incluirán telas sonoras y micrófonos que permiten amplificar en directo el sonido de los movimientos de los intérpretes; utilizaremos también los sonidos registrados durante las excursiones en el campo. Para visualizar un ejemplo de tela sonora presentada en el festival **In-Sonora**, en Madrid, pueden entrar en el enlace <http://www.vimeo.com/3801013> El vídeo es una presentación de una performance dirigida por Joël Curtz alrededor de la pieza sonora de Younes Baba-ali. Mi intención es trabajar con telas parecidas, tendidas en las paredes y/o en el suelo.

Se preverá un tiempo de investigación junto con los bailarines a partir de la instalación de las telas sonoras. De esta manera se dará espacio a una comunicación interactiva entre los movimientos de los intérpretes y los elementos sonoros, permitiendo de esta forma que el universo sonoro se vaya entrelazando de manera íntima con el movimiento de los bailarines.

Vídeo

La integración del vídeo en el proyecto servirá para amplificar la visión natural del ojo, guiando nuestra atención hacia movimientos imperceptibles desde la distancia: latido, parpadeo, respiración, actividad muscular. Será una manera de realzar la actividad que sucede en un cuerpo en los momentos de aparente quietud.

Al igual que el artista de sonido, el vídeoartista trabajará en colaboración estrecha con los intérpretes, con el objetivo de indagar formas de captar tanto los grandes movimientos como los menos perceptibles, mientras ellos se desplazan, se mueven o se quedan quietos. Así mismo, dejaremos que esta observación amplificada por las cámaras afecte a las maneras de moverse de los intérpretes.

Trabajaremos con tres cámaras de vídeo (una para cada intérprete) y se preverán formas de proyectar en directo estas captaciones en el espacio escénico.

Composición

Además de fomentar mayor contraste dinámico, el hecho de trabajar con un trío de intérpretes me permite explorar la composición del formato “tríptico”. Me interesa investigar esta composición dado que se ha utilizado a menudo en la iconografía religiosa. Los trípticos han servido de imágenes de contemplación a lo largo de la historia cristiana y occidental, y aparecen en las obras de pintores tan diferentes como Giovanni Cimabue, El Bosco y Francis Bacon.

Las imágenes de los paneles de un tríptico suelen ser complementarias. Aunque existen como entidades individuales, se pertenecen y se completan de manera interactiva. De la misma forma, me gustaría que los intérpretes se puedan completar desde su individualidad y sus características específicos, y que las tres disciplinas puedan también interactuar y entrelazarse de manera complementaria.

De la misma manera que me gustaría inducir el estado de contemplación y de observación quieta en los intérpretes durante el proceso de investigación de la creación, quisiera invitar al espectador de la pieza a acercarse a este mismo estado por medio de las imágenes creadas comparables a un tríptico, y de los momentos de silencios y de quietud.

Dentro de este objetivo, recurriré a la ruptura de la composición y de los momentos de quietud, por medio de la exploración de dinámicas de movimiento opuestas (la frenesí, el ruido y el caos), a fin de plantear contrastes claros dentro de la composición coreográfica.

Fuentes

Utilizaré varias fuentes para alimentar el trabajo de preparación para esta creación (ver también anexo 1):

- El estudio del formato de tríptico en el arte occidental.
- El trabajo y los escritos de los coreógrafos Lisa Nelson y Merce Cunningham que han indagado y desarrollado en profundidad el concepto de “stillness” – de quietud – dentro del movimiento.
- Escritos de algunas técnicas de meditación orientales que recomiendan entrar en el estado de “quietud”.
- Escritos relativos al tema de investigación como:
La Lentitud, de Milan Kundera
De lo espiritual en el arte, de Vasili Kandinski

La exploración de elementos relacionados con algunas religiones, me permite integrar en mi investigación coreográfica los conocimientos desarrollados durante mi carrera académica, durante la cual realicé una tesis sobre la función y la utilización ritual de las imágenes en las religiones.

Organización del equipo

La investigación para esta pieza se organizará en tres fases. La primera etapa será dedicada exclusivamente a la investigación coreográfica. El artista de sonido y el vídeoartista se incorporarán durante la segunda fase de trabajo. Después del tiempo de búsqueda colectiva, se preverá una fase de construcción dramática del material recolectado, con el fin de crear una pieza de una duración aproximada de una hora.

El proyecto contará con el acompañamiento de un asesor, Italo Panfichi, director de teatro y dramaturgo.

El equipo de **Soniris** está formado por personas con quien he colaborado previamente en otros proyectos. Dado que estas colaboraciones han sido constructivas y enriquecedoras, estoy interesada en crear una oportunidad de seguir desarrollando estas colaboraciones para que puedan crecer y reforzarse.

No obstante, aunque tenga previsto trabajar con una intérprete de danza con quien ya he colaborado, estaría también interesada en organizar una audición para encontrar un bailarín que complete el trío. Considero que, siendo **Soniris** mi segunda creación propia, es un momento propicio de abrirme a una nueva colaboración.

Tengo previsto participar como intérprete además de dirigir el proyecto.

Necesidades técnicas

Una sala de ensayo con un suelo apropiado para la danza (madera o tarima) y con por lo menos dos paredes lisas (sin barras o espejos)

Un lector DVD

Tres proyectores de vídeo

Una pantalla de proyección

Un equipo de sonido con cuatro altavoces

Tres cámaras de vídeo

Una o dos telas sonoras

Una caja de madera de 60 cm x 200 cm x 70 cm

El equipo

Simona Ferrar

Suiza - Reino Unido

Coreografía e interpretación

Nacida en Oxford, Inglaterra, Simona vive desde temprana edad en Ginebra, Suiza. Allí efectúa una formación en danza contemporánea y clásica y obtiene una **Licencia y un Master en Historia de las religiones e Historia del arte en la Facultad de Letras de la Universidad**. Vive en Madrid desde 2004.

Empezó a desarrollar su propio trabajo de creación en el año 2008 con un solo de danza, vídeo y sonido titulado *Mímesis*, que se realizó gracias a dos programas de residencia: **Artistas en Residencia 2009** – un programa conjunto de la Casa Encendida de Madrid y de la

Universidad de Alcalá de Henares a través del Aula de Danza; y **Tanzplan Potsdam: Artists-in-residence 2009**, en Alemania (ver anexo 2). *Mímesis* se estrenó en octubre de 2009 en la Casa Encendida, en Madrid y en Fabrik Potsdam, en Alemania.

En paralelo, está desarrollando un proyecto titulado *How to Say Hello*, sobre las acciones físicas que realizan las personas para saludarse en diferentes partes del mundo. Este proyecto existe en formato de blog interactivo, y fue iniciado dentro del contexto de los **GENEVA SESSIONS 2009**, un laboratorio de investigación sobre las nuevas tecnologías para coreógrafos, bailarines y vídeoartistas, en la que participó Simona en junio de 2009. El laboratorio fue organizado por la compañía Gilles Jobin y coordinado por Marlon Barrios Solano, el fundador de dance-tech.net. La dirección del blog relativo a este proyecto es: <http://sayinghello.wordpress.com/> (ver anexo 2). En este mismo laboratorio Simona se familiarizó con la creación de sonido en directo a través del movimiento, gracias a la enseñanza Robert Wechsler, especialista en la técnica de *Motion tracking*.

Como intérprete, Simona ha trabajado con el Teatro de La Iguana, dirigido por Italo Panfichi, de Perú, en la performance *Hora Infinita* que se presentó en 2008 en Madrid y en Burgos. También ha colaborado en la dramaturgia de la misma pieza. En el mismo año, formó parte de un laboratorio de creación de la compañía, de la pieza *Resurrección*, dirigida por Italo Panfichi, y que recibió el patrocinio de IBERESCENA.

Simona también ha colaborado con la Compañía La Cebra, dirigida por la Argentina Valeria Alonso. Bailó en *Osario*, un dúo coreográfico que ganó el **primer premio del CERTAMEN COREOGRÁFICO de Madrid** en 2006. El mismo año, actuó en *Solo Para Noël* y sigue su colaboración con la compañía como intérprete en la pieza de danza-teatro *Boyfriend*, que se empezó a desarrollar gracias a una residencia en LA CALDERA, en Barcelona.

Además, Simona trabaja desde 2007 con la compañía francesa Ajour-théâtre 31 en la pieza coreográfica *Paralelo 36 y otros paralelos* dirigida por Alexandre Fernandez y presentada en Francia y en España, después de un periodo de residencias en La Casa Encendida y en Tournefeuille, en Francia.

En Ginebra, Simona trabajó durante dos años como intérprete y asistente de dirección en la compañía de danza-teatro *Les Montreurs d'images*, dirigida por Monique Décosterd.

Participa regularmente en laboratorios de investigación y en talleres en los que desarrolla su propia búsqueda en danza contemporánea, explorando los puentes entre la danza y otras disciplinas como el vídeo, el arte sonoro, el teatro y la performance. Ha participado en talleres con coreógrafos y directores como: Banu Ogan (método Cunningham), Lisa Nelson, Francis Viet (bailarín de Pina Bausch), Mateo Feijóo, Catherine Diverrès, Nathalie Le Corre, Philippe Asselin, Josef Stella, Camille Hanson, Régine Chopinot y Jean-Luc Ducourt.

Ella misma imparte desde 2005 cursos y talleres de danza-teatro en diversos espacios culturales de Madrid. (Aula de danza de la Universidad de Alcalá de Henares, Escuela

Mayor de danza, Espacio Tirso, Clave 53, y Aula 11). En 2009, ha colaborado con la Compañía Púctum dirigida por Cecilia Perez Pradal, como asistente coreógrafa en el taller de la Casa Encendida **Historias de Vida de teatro documental III**, a partir del cual se realizó una muestra en mayo de 2009.

Parte de sus objetivos como creadora es fomentar y desarrollar – por medio de sus proyectos - redes de colaboración y de intercambios entre artistas y espacios culturales de diferentes países, enfocándose especialmente en Suiza, España, Francia y Alemania.

Simona habla español, francés, inglés y alemán y está acostumbrada a trabajar en cada uno de estos idiomas.

Soniris es su segunda creación escénica propia.

Para información visual sobre su recorrido:

<http://simonaferrar.wordpress.com/>

Marina Bruno

Brasil

Interpretación

Marina Bruno nace en Río de Janeiro en 1978. Es **licenciada en Historia**. Después de clases regulares de ballet clásico hizo su formación en danza contemporánea en el Studio Casa de Pedra, bajo la dirección de Esther Weitzman, en su ciudad natal.

En 2003, se mudó a Suecia, donde inició su aprendizaje en capoeira angola con el Mestre brasileño Pé de Chumbo, dando continuidad a su proceso de investigación sobre la cultura y movimiento afro-brasileño.

En Madrid, además de workshops con coreógrafos como Camille Hanson y Joseph Stella, ha tomado clases regulares con Valeria Alonso y Simona Ferrar. Es integrante de la compañía La Cabra desde 2007, en la que trabaja como intérprete en **Boyfriend**. Además de participar en la residencia realizada en La Caldera, en Barcelona, actuó con la compañía en varias salas en Madrid, León y Burgos, durante varios meses.

Marina es miembro fundador de la **Compañía LamariMorena**, con la cual inicia, en abril de 2008, un grupo de investigación creativa-laboratorio para la composición de una pieza llamada **Vacío y entrañas** que mezcla audiovisuales, poesía, performance y danza. Esta creación fue seleccionada para el programa de nuevos creadores “Emergencias” y presentada en diciembre de 2008 en La Casa Encendida, en Madrid.

En octubre de 2008 vuelve a actuar en la Casa Encendida de Madrid, esta vez con la pieza **Paralelo 36 y otros Paralelos**, de la Compañía Ajour 31 de Alexandre Fernández.

En noviembre de 2008 pone en escena **Poesía en Movimiento** en la Casa de los Jacintos, en Madrid.

En febrero de 2009 participa del **BIDE**, primer encuentro internacional realizado en Barcelona para bailarines, performers y coreógrafos: una plataforma de trabajo horizontal basada en el dialogo, la investigación y la exploración colectiva a través de laboratorios y performances diarias.

Younes Baba-ali
Francia – Marruecos
Universo sonoro

Nace en Oujda, Marruecos, y vive desde muy temprana edad en Nantes, Francia. Durante sus **Estudios en Comunicación visual**, en Nantes, conoce al artista polaco Ryc'ho Swierad Ryszard. Este encuentro lo hará acceder a una educación y a un despertar de la práctica y del conocimiento artístico.

Posteriormente continúa sus estudios en la **École supérieure d'arts décoratifs** en Estrasburgo, donde obtiene su **Diploma Nacional de Artes Plásticas con mención** en 2008.

En España, ha realizado la creación de universos sonoros en los proyectos *Mímesis*, una pieza de danza, sonido y vídeo documental dirigida por Simona Ferrar y desarrollado dentro del contexto del programa de residencia de la Casa Encendida; *Hora Infinita*, una creación de teatro-performance de Italo Panfichi, presentado en diferentes espacios escénicos en Madrid y en Burgos. También ha presentado instalaciones sonoras y de vídeo en la Galería de arte **Espacio Menos Uno** y en el **Festival In-Sonora**, en Madrid, así como en el **Loop Video Art Festival**, en Barcelona.

Desde 2008, su trabajo ha sido presentado en varias exposiciones y galerías internacionales como la **Biennale de Marrakech AIM**, en Marruecos, la **BJCEM Skopje Biennial**, en Macedonia, la **Sketch Gallery**, en Londres, **FIAV '09**, en Catania, Sicilia, **Brick+Mortar International Video Art Festival**, en Greenfield, Estados Unidos, **Interference**, en Breda, Holanda; **CEAAC** y **La Galerie du Syndicat Potentiel**, en Estrasburgo.

En 2009, pasó 6 meses en Wroclaw, Polonia, donde fue artista residente durante 3 meses en el **Centro de Artes de Nuevas Medias Wro Art Center**. Ahí creó la instalación **Sound Neon** que presentó en la **Biennale WRO '09**, y la instalación vídeo **Différence**, así como una performance sonora de transmisión radial en el marco de las jornadas francófonas. Fue en este periodo donde empezó a desarrollar una nueva forma de expresión, la instalación interactiva.

En 2007, realizó una exposición individual en la **galería Blizz'Art**, y fue co-organizador y participante en la exposición colectiva **3 days exhibition concept** organizado por Frank Bragigand, en el **CEAAC**.

Para información visual sobre su recorrido:

www.younesbabaali.com

<http://www.vimeo.com/younes/videos>

Joel Curtz
Francia

Escenografía: creación luz y vídeo

Nace en París en el año 1985 en el seno de una familia de científicos. Comienza su experiencia en la escena desde muy temprano actuando en el cine con actores como: Lambert Wilson et Isabelle Renauld en *El Ogro* de Mesnilmontan o junto a directores como Emmanuelle Bercot en *Clement*.

Se forma en la **Ecole des arts décoratifs** de Estrasburgo especializándose en escenografía y en vídeo. Posteriormente desarrolla sus estudios en escenografía y artes visuales en la **Universität der Künste** en Berlín, antes de entrar en la **Akademie der bildenden Künste** en Viena, donde estudia actualmente vídeo con Harun Farocki.

Paralelamente a su investigación académica, participa en numerosos proyectos como decorador, escenógrafo o asistente de dirección. También empieza a desarrollar sus propios proyectos: en 2006, pone en escena **Sphere**, una performance en la galería Stimultania de Estrasburgo donde el espectador es conducido a encontrarse con actores al

interior de grandes esferas luminosas. Esta performance recibe dos **premios: Envie d'agir et Boss dans ta ville.**

En 2007 es **premiado por su trabajo fotográfico en la mención jóvenes artistas** organizado por el **Forum de la imagen**; ese mismo año obtiene su **diploma de diseño escenográfico.**

En 2008, presenta su trabajo en el marco del **Festival In-Sonora** organizado por la Galería **Espacio Menos Uno**, en Madrid. También dirige una performance con bailarines, para la instalación **Tela Sonora** realizada por Younes Baba-ali dentro del contexto del mismo festival. El mismo año, colabora como escenógrafo en **Hora Infinita**, una pieza de teatro-performance dirigida por Italo Panfichi, en Madrid y en Burgos.

Realiza la escenografía de **L'Hiver sous la table** de Roland Topor, dirigido por Sabine Lemier en el Cube Noir, en Estrasburgo.

Trabaja como asistente de montaje para un programa de Thalassa (France 3) y participa en cortometrajes como escenógrafo o constructor de accesorios.

Es asistente de escenografía de Alexandre de Dardel en la pieza **Juste la fin du monde**, de Jean-Luc Lagarce, dirigida por François Berreur en el Théâtre de la Cité Internationale, en París y en la MC2 de Grenoble.

Dirige la performance **Mise en boîte** en colaboración con el compositor Fabrizio Tentoni para el festival **Klang-Film-Vídeo Blind Spot.**

Para información visual sobre su recorrido

http://www.mja.fr/mja_07_curtz.htm

<http://www.stimultania.org/archive/rendez-vous.php?f=37>

Italo Panfichi

Perú

Director del Teatro de La Iguana

Asesoramiento

Inició su periplo teatral en su país de origen formándose como actor en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, posteriormente viaja a Chile donde obtiene un **Postgrado en Dirección Teatral** en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile. Como director ha realizado una quincena de espectáculos profesionales que han sido presentados en diversos países y festivales: Perú, Chile, Argentina, Brasil, Canadá, Francia y España. Desde el año 2003 vive y trabaja en Europa, en Francia realizó estudios de Cine y Danza Contemporánea, en la Universidad Marc Bloch – Strasbourg.

En 2005, obtiene la **beca Aschberg** otorgada por la UNESCO en colaboración con el Consejo de Artes y Letras de Quebec para realizar una residencia en el Théâtre du Trident (Canadá), donde presenta **Le soleil sous la mer** como resultado de un laboratorio teatral.

Ese año también presenta la Performance **COEX - experiencias condensadas** investigación escénica en torno a las experiencias transpersonales y el inconsciente colectivo, en la Galería de arte Stimultania - Strasbourg - Francia.

En 2006 realiza una residencia de creación en Fées D'hiver Champ Rond – Crévoux – Francia con la compañía Théâtre du Souffle donde presenta **Coup de foudre** a partir de la novela **Orlando** de Virginia Woolf.

A partir del mes de mayo del 2007 reside en Madrid, donde ha presentado dos acciones teatrales **Carnet de identidad** y **Durmientes** ambas presentadas en la sala Aula 11.

En 2008, presenta su nueva creación **Hora infinita** en varios espacios y festivales en España. Ese mismo año obtiene un subvención de IBERESCENA para realizar la escritura escénica de **Resurrección**, su próxima creación que está en proceso de escritura y de realización a partir de Laboratorios escénicos en España y Perú.

Para información visual sobre su recorrido

www.vimeo.com/italopanfichi

SONIRIS

ANEXOS

Anexo 1: Fuentes para el trabajo de investigación de *Soniris*

El tríptico

Estudiaré el formato de tríptico en el arte occidental, enfocándome especialmente en la serie de trípticos realizados por Francis Bacon, dado que son representaciones de cuerpos en movimiento con referencias a imágenes religiosas.

Francis Bacon, *Three Studies for figures at the base of a crucifixion*, 1944

Los reptiles

Por sus dinámicas de movimiento y por sus posturas, los reptiles representarán una fuente de investigación importante para el desarrollo de *Soniris*.

Foto: © Richard Seaman

Escritos de coreógrafos

Investigaré el trabajo y los escritos de los coreógrafos Lisa Nelson y Merce Cunningham que han indagado y desarrollado de manera profundizada el concepto de “stillness” – de quietud – dentro del movimiento.

Las prácticas incluyen afinar los sentidos (visión, oído, tacto, sinestesia, intuición) para que puedan seguir características de los entornos “internos” tanto como “externos”; sentir y medir la quietud y el movimiento a través de cada uno de estos sentidos; y pasar de un sentido a otro, y del sentido a la acción, a actividades en las que nos implicamos en cada momento despierto. Fomentar esta búsqueda es percibir el cuerpo como proscenio y como performer, como recipiente y como generador de imágenes, como pensamiento y como sentido.

Lisa Nelson, auto-entrevista en el artículo “Composition, Communication, and the Sense of Imagination: Lisa Nelson on her pre-technique of dance, the Tuning Scores” publicado en *Ballettanz*, abril 2006 (traducción personal)

Escritos sobre la meditación

Estudiaré algunas técnicas de meditación que recomiendan entrar en el estado de “quietud”.

Nuestro ser está compuesto de dos partes: una es el cuerpo, la otra es la mente. (...). Estos dos elementos, cuerpo y mente, están en constante confusión.

Cuando aparece la tranquilidad, la mente “para”; “para” con un solo objeto: la respiración. Esto es calmar la mente para que pueda manifestarse la sabiduría.
Bodhinyana Teachings of Ven. Ajahn Chah
(traducción personal)

Otros escritos relativos al tema de investigación

Me apoyaré también en textos literarios útiles para el desarrollo de la fase de investigación.

La Lentitud, de Milan Kundera

La velocidad es la forma de éxtasis que la revolución técnica ha brindado al hombre. Contrariamente al que va en moto, el que corre a pie está siempre presente en su cuerpo, permanentemente obligado a pensar en sus ampollas, en su jadeo; cuando corre siente su peso, su edad, consciente más que nunca de sí mismo y del tiempo de su vida. Todo cambia cuando el hombre delega la facultad de ser veloz a una máquina: a partir de entonces, su propio cuerpo queda fuera de juego y se entrega a una velocidad que es incorporal, inmaterial, pura velocidad, velocidad en sí misma, velocidad éxtasis.
Milan Kundera, *La Lentitud*

De lo espiritual en el arte, de Vasili Kandinski

Cuando la religión, la ciencia y la moral (esta última gracias a la mano fuerte de Nietzsche) se ven zarandeadas y los puntales externos amenazan derrumbarse, el hombre aparta su vista de lo exterior y la centra en sí mismo.
Vasili Kandinski, *De lo espiritual en el arte*

Anexo 2: Trabajos anteriores

MÍMESIS

Danza, vídeo y sonido

Creación sobre la similitud de movimientos de una familia

Coreografía e interpretación: Simona Ferrar

Asistente: Nedjma Merahi

Universo sonoro: Younes Baba-ali

Vídeo: Simona Ferrar

Mimesis reflexiona sobre las similitudes, las imitaciones y las transmisiones de movimientos, expresiones y rasgos característicos dentro de una misma familia. La pieza combina la danza contemporánea con el vídeo documental y el arte sonoro.

Utilizando a su propia familia como fuente de investigación, la intérprete explora las transmisiones visibles e invisibles, conscientes e inconscientes, elegidas o simplemente aceptadas, tal como las percibe en los rasgos y movimientos de su propio cuerpo-documento. Es una manera de reflejar la composición genética y social de lo que uno es o elige ser.

Apoys

La fase de investigación y de creación de *Mimesis* se realizó gracias a:

- **Artistas en Residencia 2009**, un programa conjunto de la Casa Encendida en Madrid y de la Universidad de Alcalá de Henares.
- **Tanzplan Potsdam: Artists-in-Residence** de Fabrik Potsdam, en Alemania.

Mimesis se estrenó en 2009 en el **Festival En Tránsito**, organizado por La Casa Encendida, en Madrid y en el **Festival Herbstleuchten**, en Fabrik Potsdam, Alemania.

Dossier

Para visualizar el dossier completo de *Mimesis*, que incluye fotos y vídeos, entrar en: <http://mimesisdanza.wordpress.com/>

Mimesis,
Casa Encendida, Madrid 2009, © Jean Pierre Ledos

Mimesis, Casa Encendida, Madrid 2009 © Casa Encendida

Mimesis, Casa Encendida, Madrid 2009 © Jean Pierre Ledos

Proyecto de blog interactivo (en construcción)

How To Say Hello

<http://sayinghello.wordpress.com/>

un blog interactivo sobre las interacciones físicas que realizan las personas en diferentes regiones del mundo para saludarse

How to Say Hello es un proyecto iniciado con el objetivo de crear un registro de documentación visual sobre la gran variedad de interacciones físicas inventadas por el ser humano para saludar. Con el fin de que este blog llegue a ser lo más completo posible, existe en forma interactiva: las personas están invitadas a enviar un vídeo – por medio de YouTube – con explicaciones sobre como saludarse en su región geográfica.

Los vídeos explicativos de cómo saludarse están guiados por las siguientes preguntas:

- ¿Son diferentes los movimientos realizados para saludarse entre un hombre y una mujer? ¿entre mujeres? ¿entre hombres?
- ¿Son diferentes las maneras de saludarse entre amigos? ¿familiares? ¿con una persona desconocida?
- ¿Es diferente la manera de saludar a una persona de otra generación?
- ¿Es diferente la manera de saludarse en un contexto formal o informal?
- ¿Se establece un contacto visual a la hora de saludar?

El blog de **How to Say Hello** está actualmente en construcción y se puede visualizar durante su proceso de elaboración. Fue iniciado dentro del contexto de los GENEVA SESSIONS 2009, un laboratorio de investigación sobre las nuevas tecnologías para coreógrafos, bailarines y vídeoartistas, en la que participé en junio de 2009. El laboratorio fue organizado por la compañía Gilles Jobin y coordinado por Marlon Barrios Solano, el fundador de dance-tech.net.

Para más información

<http://sayinghello.wordpress.com/>