

PROYECTO PARA LA SEMANA DE LA
CIENCIA Y LA INNOVACIÓN 2024

POÉTICAS DE CUERPO, IMAGEN Y VERBO EN CLAVE PERFORMATIVA

TANIA UGENA Y LEYSON PONCE

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

TANIA UGENA Y LEYSON PONCE

POÉTICAS DE CUERPO, IMAGEN Y VERBO EN CLAVE PERFORMATIVA

OBJETIVOS

El objetivo principal es indagar en el relato personal, en el modo en que narramos nuestra vida empleando el arte en un espacio y tiempo cuidado y para el cuidado. Ofreceremos textos y contextos, poemas y obras plásticas, en búsqueda de resonancias singulares que articulen la reflexión sobre el modo en que miramos el mundo en base a experiencias propias.

Aportar una visión general sobre la investigación performativa del cuerpo y su expresión a través del recorrido teórico y práctico donde acontece la danza, el teatro y disciplinas aplicadas en tanto estudio de la palabra, las metáforas y sus imágenes.

Proporcionar, identificar y analizar la afirmación sobre “un modo de hacer” o poética del cuerpo en el complejo tramado de un discurso verbal y corporal donde se puede configurar una metodología propia de la experiencia como acontecimiento escénico.

Organizar un conjunto de ideas y conocimientos teóricos en función de perspectivas e interpretaciones que llevaremos a cabo con la investigación y las vivencias de cada intérprete y sus confluencias

PROCESO DEL TALLER

01

TEXTO POÉTICO
IMÁGENES

02

GESTO

03

MOVIMIENTO

04

PERFORMATIVIDAD

DESCRIPCIÓN

El objetivo principal es indagar en el relato personal, en el modo en que narramos nuestra vida empleando el arte en un espacio y tiempo cuidado y para el cuidado. Ofreceremos textos y contextos, poemas y obras plásticas, en búsqueda de resonancias singulares que articulen la reflexión sobre el modo en que miramos el mundo en base a experiencias propias.

La Investigación basada en Artes y, en concreto, la Investigación Performativa ubican los cuerpos como protagonistas ya que actúan como conectores del exterior con el interior y de lo que fue antes, con lo que está siendo y con lo que puede ser. En esta propuesta la expresión corporal funciona, además, como brújula para localizar y situar las coordenadas vitales individuales que posibilitan emprender nueva ruta, o continuar en la misma, de manera más consciente.

El registro visual a través de clips de video permitirá a los y las participantes contrastar la percepción experimentada en este recorrido performativo en base a tres vértices (yo-otros-proceso creador). Este mecanismo articula las miradas transversales para volver a mirar con «ojos inéditos», como dice Estrella de Diego, y poder narrarnos con optimismo a través del arte y el cuerpo en movimiento.

Con este encuentro convocamos la indagación autoetnográfica artística y performativa en aras de cuestionar el territorio simbólico de la realidad, potenciar el autoconocimiento y averiguar el grado en que las experiencias personales vividas conforman y sitúan nuestra mirada.

ACTIVIDADES

Exponer la noción de Poética del movimiento y establecer la improvisación como herramienta de andamiaje del cuerpo: Rudolf Von Laban cuerpo/tiempo/espacio y la ontología del movimiento.

- Ejercicios Prácticos de Integración
- Gestos y Posturas
- Técnicas de Respiración y Relajación
- Ejercicios Prácticos de Integración
- Movimiento articular y topologías espaciales

Cuerpo y signicidad. Los componentes: lúdico/lingüístico
Lenguaje de señas (invención) y texto poético para segmentar y reconfigurar el movimiento de brazos y piernas y las alternancias diafragmáticas

- Importancia de la Integración del Movimiento y las Palabras
- Exploración de la Comunicación No Verbal
- Narrativa Corporal y Verbal

Cuerpo y performatividad. El concepto de acontecimiento escénico Erika Fischer-Lichte

- Creación de Historias
- No ilustrar ni describir la imagen sino vivenciarla
- Muestra individual del proceso

DURACIÓN TOTAL DEL TALLER

3 HORAS

Nombre y apellidos responsable de la actividad:

Tania Ugena y Leyson Ponce

Correos electrónicos: tugena@nebrija.es / lponce@nebrija.es

TEXTO A TRABAJAR

TANIA UGENA Y LEYSON PONCE

FEDERICO GARCÍA LORCA

Soneto de la dulce queja

Tengo miedo a perder la maravilla
de tus ojos de estatua, y el acento
que de noche me pone en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.

Tengo pena de ser en esta orilla
tronco sin ramas; y lo que más siento
es no tener la flor, pulpa o arcilla,
para el gusano de mi sufrimiento.

Si tú eres el tesoro oculto mío,
si eres mi cruz y mi dolor mojado,
si soy el perro de tu señorío,

no me dejes perder lo que he ganado
y decora las aguas de tu río
con hojas de mi otoño enajenado.

Lugar: Centro: Universidad Nebrija_Facultad de Comunicación
y Artes_Campus Madrid-San Francisco de Sales

MARTES 5 O MARTES 12 DE NOVIEMBRE de 2024

LEYSON PONCE

DOCTOR EN FILOSOFÍA DE LA DANZA POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA CON CALIFICACIÓN SOBRESALIENTE CUM LAUDE. MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS DE FILOSOFÍA POR LA MISMA UNIVERSIDAD Y MÁSTER EN GESTIÓN Y POLÍTICAS CULTURALES POR LA UNIVERSIDAD DE GIRONA. LICENCIADO EN ARTES ESCÉNICAS POR LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA Y POSGRADO EN COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA (AUFBAUSTUDIUM) POR LA FOLKWANG UNIVERSITY OF ARTS EN ESSEN, ALEMANIA. DIRIGIDA POR PINA BAUSCH, SUSANNE LINKE Y LUTZ FÖRSTER.

ACREDITADO POR ANECA EN 2020 COMO CONTRATADO DOCTOR. SU TESIS DOCTORAL SE CENTRÓ EN LA RELACIÓN DE LA POÉTICA DEL CUERPO ENTREABIERTO Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN PERFORMATIVA EN LA DANZA CONTEMPORÁNEA.

FUE DIRECTOR ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA DRAMO EN VENEZUELA POR MÁS DE VEINTE AÑOS. FUE INTEGRANTE DEL PROYECTO DE DANZA KIT COPENHAGUE DE MARK TOMPKINS EN DINAMARCA E INTEGRANTE DE LA COMPAÑÍA ILLEGAL DREAMS SOCIETY EN BÉLGICA/DINAMARCA DIRIGIDA POR ISNEL DA SILVEIRA. SE HA PRESENTADO EN ESPAÑA, ITALIA, PORTUGAL, FRANCIA, ALEMANIA, BÉLGICA, DINAMARCA, INDONESIA, ISRAEL, COREA DEL SUR, VENEZUELA, COLOMBIA, MÉXICO, COSTA RICA Y ESTADOS UNIDOS.

ES COREÓGRAFO E INTÉRPRETE INVITADO DESDE 2014 DE LA COMPAÑÍA PROVISIONAL DANZA EN MADRID QUE DIRIGE CARMEN WERNER (MEDALLA DE ORO DE LAS BELLAS ARTES ESPAÑA 2020 Y PREMIO NACIONAL DE DANZA DE ESPAÑA 2007)

TANIA UGENA

DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID CON CALIFICACIÓN SOBRESALIENTE CUM LAUDE. MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y CULTURAL Y DIPLOMADA EN EDUCACIÓN SOCIAL POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

FORMACIÓN EN DANZA ESPAÑOLA, BAILE FLAMENCO Y DANZA CLÁSICA EN EL CENTRO DE ARTE FLAMENCO Y DANZA ESPAÑOLA AMOR DE DIOS (MADRID), CON LAS MAESTRAS DAGMARA BROWN, LINA FONTEBOA, MARUJA PALACIOS, MERCHE ESMERALDA, CARMELA GRECO Y EL MAESTRO EDUARDO SERRANO EL GÜITO.

PROFESORA CONTRATADA DOCTORA ACREDITADA POR ANECA; PROFESORA DEL GRADO DE ARTES ESCÉNICAS, DEL GRADO EN BELLAS ARTES, DEL MÁSTER EN METODOLOGÍAS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA Y DEL INSTITUTO NEBRIJA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES.

MIEMBRO DEL GRUPO NEBRIJA DE INVESTIGACIÓN "ESTUDIOS TRANSVERSALES EN CREACIÓN CONTEMPORÁNEA".

EDUCADORA Y ARTETERAPEUTA DEL PROGRAMA "PRADO INCLUSIVO" DEL ÁREA DE EDUCACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO Y CREADORA DE GIRASOL ARTETERAPIA EN MOVIMIENTO.

AMPLIA EXPERIENCIA EN EL DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN ESPACIOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DE SALUD.

INVESTIGA Y PUBLICA SOBRE LA POSIBILIDAD DEL CAMBIO SOCIAL, A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN, LAS ARTES Y LA ARTETERAPIA