

PAISATGES

Experiència artística a l'aula

Cos i Moviment 0-3

QUÈ ÉS?

PAISATGES és una experiència artística ballada i pensada per infants de 0 a 3 anys. Neix de les ganes d'explorar i investigar amb el cos i a través del joc, amb el desig de seguir aprofundint en l'univers de la dansa.

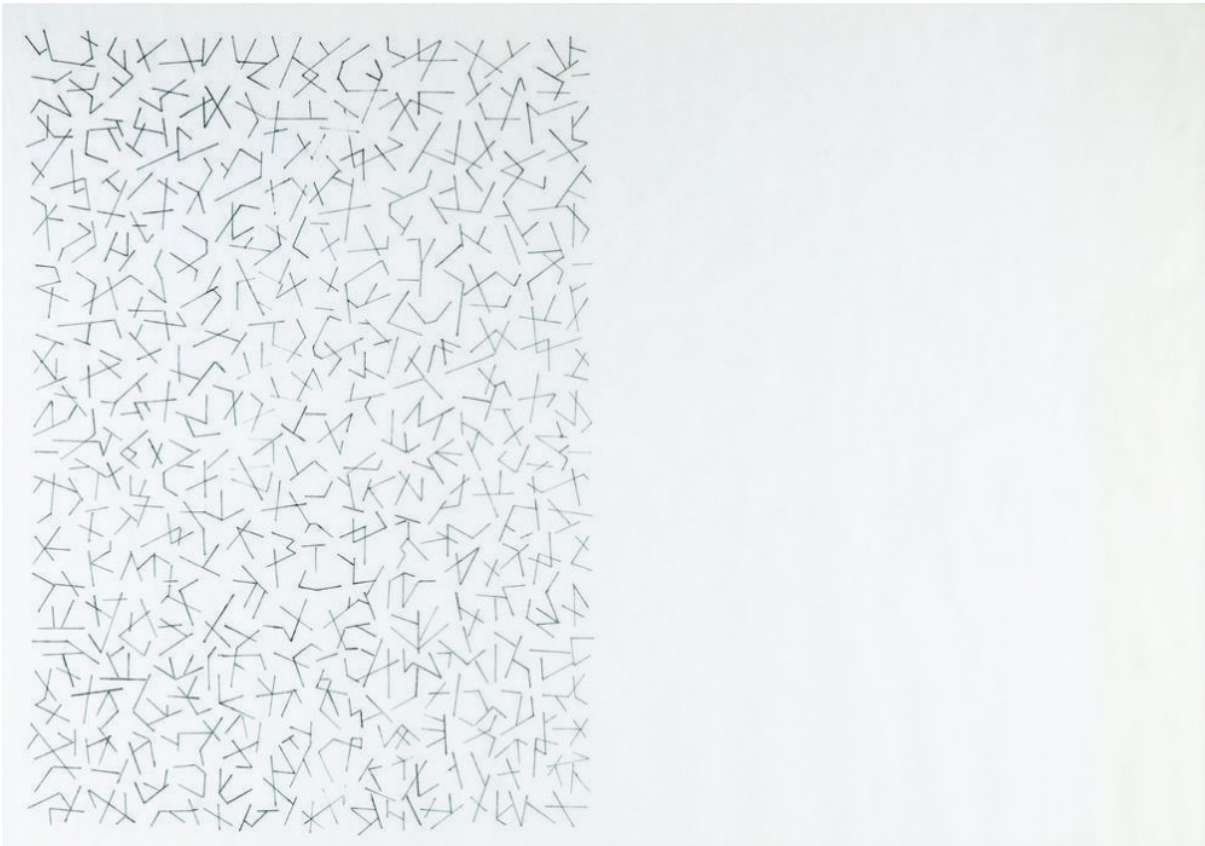
No és una peça coreogràfica tancada, no ho vol ser. Vol ser una proposta on la improvisació i els descobriments que apareguin "*in situ*" donin vida i evolució a la peça. Una investigació compartida.

El número i les aigües IV, 1978.

COM?

- Ens preparam amb els peus lliures, sense sabates, amb mitjons antilliscants o similar.
- Entrarem a la sala tranquil·lament, a poc a poc i ens col·locarem repartits per l'espai al voltant de la ballarina (que ja estarà dansant). No cal seure per observar; els infants poden escollir el lloc i la posició que més els agradi.
- En el cas que suposi “estrès” pel grup d'infants deixar la seva aula (perquè són petits, o per qualsevol altre motiu), la ballarina realitzarà l'experiència en la seva aula.
- És important que l'educador o acompanyant participi dels jocs que es proposen, això ajudarà a l'infant a sentir-se en un espai segur i també a poder participar amb llibertat.
- Els infants poden moure's lliurement per l'espai, sempre que no destorbin la resta de grup.
- Cal posar límit a l'infant quan la ballarina no pugui moure's lliurement.

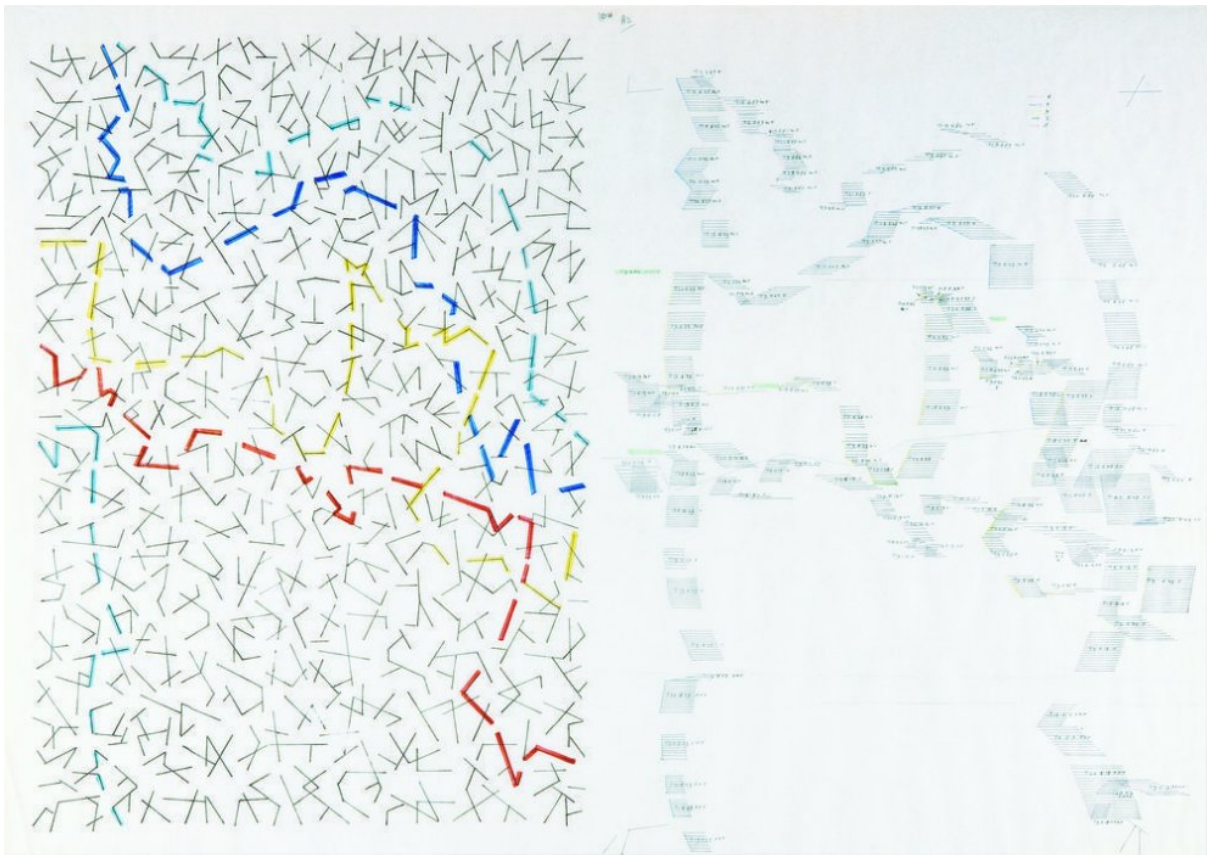

Esbós (El número i les aigües).

QUÈ PASSARÀ?

PAISATGES consta de quatre parts ben diferenciades.

1. Descoberta de l'espai. La ballarina dóna la benvinguda als infants en moviment. Un espai diàfan on el cos és el protagonista.
2. Construcció d'un nou paisatge, utilitzant cinta de paper de pintor.
3. Viatge corporal per aquest nou paisatge. El treball corporal de la ballarina convidarà a explorar aquest nou espai i gaudir-lo tot ballant.
4. Tancament de l'experiència amb la de-construcció del paisatge viscut per tornar a un espai buit diferent.

Esbós (El número i les aigües).

FONT D'INSPIRACIÓ.

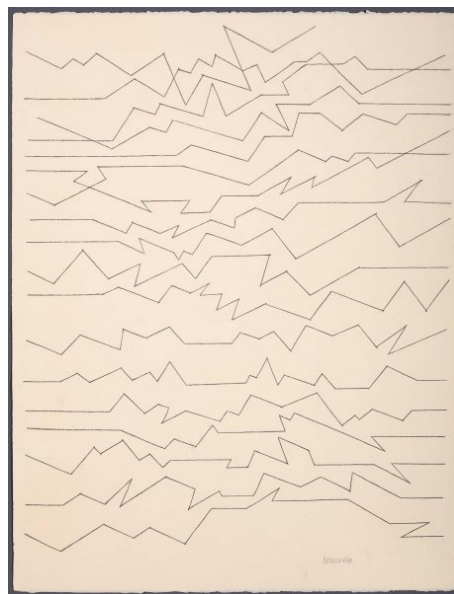
L'obra del pintor i escultor PABLO PALAZUELO és la font d'inspiració de la proposta. Les seves composicions abstractes són fruit de llargs processos de creació. A Palazuelo li interessava l'energia i el moviment intrínsec que emanen les formes, era un artista que no volia produir objectes acotats o tancats. De l'espai ens diu que aquest ens parla i ens suggereix conceptes i estats d'ànim, els anomena paisatges. Les seves composicions demanen una imaginació activa per part del receptor.

PAISATGES està basada en els dibuixos i quadres de la família "El número i les aigües", una obra que acompanya a Pablo Palazuelo al llarg de tota la seva trajectòria artística.

www.fundacionpablopalazuelo.es

El número i les aigües I, 1978.

El número i les aigües XI, 1993.

Nosaltres viatjarem i transformarem els diferents paisatges que aniran sorgint durant l'experiència. Ballarem, jugarem a construir, a transformar, a trobar-nos, a perdre'ns... Serà una oportunitat per descobrir-nos i gaudir del aquí i ara.

EL PAISATGE I EL COS.

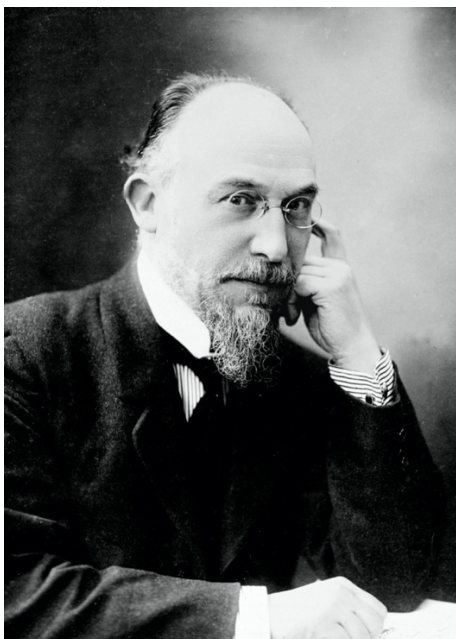
M'interessa explorar l'espai, i en concret la transformació d'un espai que habitem normalment. El treball d'investigació que estic fent amb la cinta de paper de pintor, un material no estructurat, ens ofereix moltes possibilitats per aquesta transformació. Una simple línia que creua/travessa un espai crea un nou paisatge i infinites noves creacions i jocs. Per l'infant la vivència d'aquesta metamorfosis és un regal.

Els dibuixos i pintures de Palazuelo han estat font d'inspiració i joc per crear la dansa. El treball de cos està basat en explorar les diferents possibilitats d'un mateix gest o moviment en els diferents plans espacials. És llavors quan apareix la repetició i la recerca dels límits.

M'agrada fer partícip de la peça a tothom, i tinc molt present que qui observa també ESTÀ i per tant també VIU l'experiència.

LA MÚSICA.

Per aquesta experiència artística hem triat 6 peces musicals d'ERIK SATIE, triades i interpretades al piano per en Marc García-Rami. Són 6 peces musicals representatives de diverses èpoques de la seva trajectòria compositiva. Cadascuna d'elles manté una relació pròpia amb cada fragment coreogràfic. Amb el cos, l'espai i el silenci.

Peces musicals:

- Gnessiennes: No. 5.
- Je te veux.
- Allegro.
- Valse Ballet.
- 4 Préludes: No. 1.
- Gnessiennes: No. 1.

PROPOSTES PER FER A L'ESCOLA.

- Propostes físiques: rodolar, reptar, anar a quatre grapes (mans i peus com a punts de suport), caminar de puntetes, fer-nos petits i grans (ocupar poc espai, ocupar molt espai).
- Oferir un espai buit on els infants puguin córrer, saltar, girar, estirar-se, rodolar... Un espai diàfan per gaudir del seu moviment lliure.
- Amb la cinta de paper dibuixar una línia que travessi l'espai. Es pot jugar/ballar passant per sobre la línia, sense tocar-la, saltant-la.
- Dibuixar un cercle amb la cinta de paper. El cercle serà una lluna, quan els infants estiguin dins la lluna jugarem a moure'ns amb moviment lent (es pot jugar també amb l'equilibri). Quan estiguin fora del cercle es convertiran en coets i el moviment serà ràpid (també poden ser planetes o estrelles i que el moviment sigui el gir). Podem acabar la proposta transformant la lluna amb un sol, afegirem cinta de paper al voltant de la lluna i els infants podran caminar pels rajos del sol com si pugessin una escala infinita. Acabarem la proposta estirant-nos dins el sol per dormir.
- Amb la música d'Erik Satie, jugar les diferents dinàmiques musicals i ballar-les lliurement.
- El joc de les estàtues amb indicacions corporals, quan aturem la música és proposa tocar una part del cos (cap, panxa, braços, cames...).

EL VESTUARI.

Quan em van proposar crear l'experiència artística vaig sentir la necessitat de pensar un vestuari per l'ocasió. La Marta Porta és qui m'ha acompanyat, qui ha dissenyat, tallat i cosit el vestuari.

Us deixo una petita memòria del seu procés de creació.

CONCEPTUALITZACIÓ:

Partim de tres paràmetres; peça infantil de dansa, obra de Pablo Palazuelo i cinta de pintor com a element d'intervenció.

Les primeres sensacions que van sorgir després de parlar amb la Cristina van centrar-se amb la cinta de pintor. Un element aparentment senzill però a la vegada tan ric i ple de possibilitats. Una cinta que pren vida amb l'acció del moviment. Que interessant...

Vaig tenir molt clar que volia introduir en el vestuari un element que acompanyés aquest concepte, un element complementari a la cinta de pintor que permetés a la Cristina utilitzar el seu propi cos com espai d'investigació igual que la resta de la sala on tindria lloc l'experiència.

L'obra de Pablo Palazuelo va ser un referent fantàstic per acabar de resoldre la resta d'incògnites. "Catalogo Razonado" ha estat l'obra més inspiradora de totes. El color, la forma, i la textura d'aquesta obra han jugat un paper molt important pel desenvolupament del vestuari.

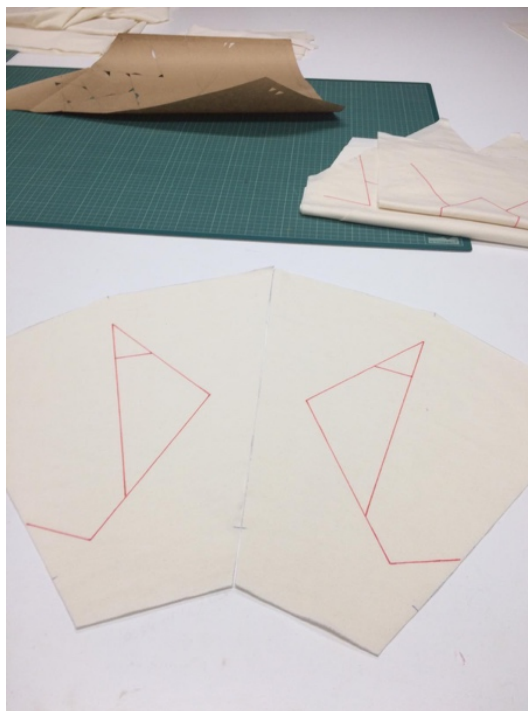
DESCRIPCIÓ:

Color: combinació plana bicolor de vermell (línia) i cru-beige (fons). En aquest cas, hem invertit la combinació vers l'obra original. Tractant-se d'una obra infantil, considerem que l'elecció d'un color neutre de lluminós és més respectuós per la percepció d'un bebè. El vermell com a fons, resultaria massa agressiu.

Forma: La forma, entesa com a patró, en aquest cas, surt de l'estudi de les formes geomètriques de l'obra. He dedicat gran part a la investigació de la composició de les línies d'aquesta. Sembla que una selecció acurada de línies tractades per capes donen com a resultat aquestes composicions que caracteritzen l'obra de Palazuelo. Vaig estar jugant en diverses possibilitats i finalment vaig escollir l'opció de treballar el patró extraient la silueta d'una selecció prèvia en macro d'aquestes formes geomètriques que conté l'obra. El repte és adaptar aquestes formes al cos humà i el seu moviment sense perdre la seva essència.

Línia: La línia correspon a la combinació de les cintes i del print aprofitant l'estudi del macro per crear una textura molt interessant que a la vegada serà un recurs idoni pel moviment i el joc que crearà la Cristina. La idea principal és que aquestes aplicacions complementin i enriqueixin el conjunt. Encara estic testant el print, però segurament serà fet manualment. I la cinta és una cinta amb cos de color vermell que aplicarem al teixit per un sol costat. Així reforçarà l'efecte texturat i el relleu de la línia.

Material: Tractant-se d'una peça de dansa, és prioritari un teixit còmode que faciliti el moviment de l'interpret i que a la vegada reuneixi les condicions per poder dur a terme totes les intencions que he esmentat anteriorment. Sense oblidar la composició, 50% de matèria natural que aporta sensació agradable al tacte, transpirable i respectuós amb la pell i que ens permet possibles manipulacions de color.

EQUIP.

Cristina Martí Ninot

Titulada en Dansa Contemporània per l'Institut del Teatre de Barcelona el 1998, i equivalència d'Estudis Superiors de Dansa en l'especialitat de Pedagogia de la Dansa per l'Institut del Teatre de Barcelona el 2010.

Com a ballarina i intèrpret ha treballat amb companyies com Cia. Roberto G. Alonso, Búbulus dansa, Cia. La Favorita, La Taimada, Cia. Lantana i Cienfuegos Danza.

Com a coreògrafa i assessora de moviment ha col·laborat amb directors de teatre com Xavier Albertí, Roger Julià, Sílvia Ferrando, Xavi Morató o Xavi Casan. Espectacles teatrals i musicals que s'han estrenat en el Festival Temporada Alta, Festival Internacional de Sitges, Teatre Lliure, Teatre Poliorama, Teatre Akademia, Teatre La Seca Espai Brossa, El Maldà...

Com a docent i pedagoga ha treballat en espais de formació com l'Aula de Dansa de la Universitat Autònoma de Barcelona, ÀREA espai de dansa i creació, La Caldera centre de dansa i arts escèniques de Barcelona i també a l'Institut del Teatre de Barcelona.

Actualment participa en el projecte SUDANSA, amb els Encontres a l'Escola, on realitza tallers de creació coreogràfica a escoles públiques de Catalunya. I també treballa amb l'equip de direcció escènica del projecte CANTÀNIA de L'Auditori de Barcelona.

Des del 2012 ofereix tallers de dansa, moviment i joc, adreçats a famílies amb nens amb el seu projecte personal MOVIMENT I JOC EN FAMÍLIA.

És també fundadora de CreaMoviment, una plataforma que engega projectes, crea xarxa i comparteix experiències i coneixements des del vincle i la mirada respectuosa amb els processos de petits i grans.

D'aquest espai neixen els espectacles familiars "Un món de cartró" (2017), "Un SAT! de cartró" (2019) i "Polsim d'or" (2020).

Marc García-Rami

Es gradua al Conservatori Superior de Música del Liceu (2001) amb les màximes qualificacions amb el mestre Michel Wagemans amb qui també realitza tres anys de postgrau. Ha rebut els consells de Dominique Merlet i Alexei Golovine (Conservatoris de Paris i Ginebra) i Noël Lee (repertori piano i veu, Webster Music University, M.O, EUA) entre d'altres.

Ha actuat a festivals com el "Teatro Clásico de Mérida", "Temporada Alta", "Grec", "Barcelona Flamenco", " Jardins de Pedralbes" i acostuma a participar en produccions de teatre com pianista o director musical (Mar i Cel, Paradís, Bella y Bestia, Boscos endins, Hair, Hoy no me puedo levantar, Forever Young, Sister Act, Germans de sang,... Scaramouche, Cabaret, La jaula de las locas, West Side Story).

Del 2009 al 2018 ha estat col.laborador principal Piano/Celesta de la Banda Municipal de Barcelona resident a L' Auditori sota la direcció de Salvador Brotons. És professor a l'escola municipal de música Can Fargues.

Marta Porta Sánchez

Formada com a dissenyadora d'indumentària a Barcelona, el 2001 va rebre una beca de formació a l'École Duperré París on va aprofundir en el disseny i el patronatge creatiu. Recentment acabats els estudis va treballar com a dissenyadora per a firmes com David Valls i Zara.

Portada per la passió que va desenvolupar ballant des de petita després de quatre anys dedicats a la indústria de la moda va apostar pel canvi i va iniciar una nova etapa en el sector de les arts escèniques.

Durant set anys va adquirir experiència tant en el disseny com en la realització de vestuari en dansa, teatre, òpera i musical. Teatres com Maggio Fiorentino (Florence, IT), Pérez Galdós (LP de Gran Canària, ESP), Alhambrea (Granada, ESP) i Theatre Properties (Madrid, ESP), entre d'altres projectes independents, van ser la base-plataforma del seu desenvolupament professional.

En els últims sis anys ha aplicat la seva experiència a produccions audiovisuals-cinematogràfiques com "Viure és fàcil amb els ulls tancats", guardonada amb 6 premis Goya, de David Trueba (ESP 2013), "Exodus: Gods and Kings" de Ridley Scott – 20th Century Fox (ESP 2013), "Vikings-III", com a responsable dels personatges principals femenins, de Michael Hirst – History Channel (CAN-IRL 2014), "King Arthur: Legend of the Sword" de Guy Ritchie – Warner Bros (UK 2015), "Beauty and the Beast" de Bill Cordon – Disney (UK 2015), "Downton Abbey" de Louise Wardle (UK 2015), "Justice League", com a responsable dels personatges Cyborg i Superman, de Zack Snyder – Warner Bros (UK 2016) i "Big Ears" de Tim Burton – Disney (UK 2017).

Li apassiona tot exercici de creació de qualsevol disciplina. En vestuari, les seves preferències han estat i són la fantasia i la ficció. La seva motivació, projectes on la concepció del vestuari és un exercici de creació.

Actualment viu a Barcelona, col·labora en projectes de dansa i vídeo-dansa, el seu espai creatiu preferit, mentre segueix treballant en la indústria cinematogràfica.

martaportasanchez@gmail.com
martaporta.wordpress

CONTACTE:

Cristina Martí Ninot
676466779
creamoviment@gmail.com

www.creamoviment.cat

crea **MOVIMENT**
Creativitat, Vincle, Respecte i Moviment