

ANATOMÍA
DE UNA PROFESIÓN
DESCONOCIDA

Instalación artística
1 — 30.07.2023

cia. miquelbarcelona

EL BORN
CCM

Ajuntament de
Barcelona

«La vulnerabilidad es una postura legítima desde la que se puede militar y desde la que se puede generar belleza y pensamiento.»

Paul B. Preciado

¿La danza es contracultura?

Esta pregunta se merece una respuesta que genere movimiento. Danza son muchas danzas y contracultura son muchos márgenes. Y, para hablar de danza o de contracultura, es importante saber qué ponemos en el centro.

La danza fue origen y es condición humana. Cuando la danza estaba en el centro, fuimos tribu. Cuando la danza era sagrada, fuimos ritual. Cuando la danza era popular, fuimos encuentro. Cuando la danza era real, fuimos clase. Cuando la danza era clásica, fuimos élite. Cuando la danza era moderna, fuimos adolescentes. Ahora que la danza es contemporánea, podemos poner en el centro lo que quiera ser.

Desde que la danza es contemporánea, quiere ser muchas danzas. Parece que quiere ser intelectual y, sobre todo, quiere ser profesión. También quiere ser punto de encuentro con un público herido. Ha sido testigo de demasiadas miradas que la han querido entender con ojos de teatro, y sabe que practicar algunas danzas cuestiona el sistema enfermo, injusto y violento en que vivimos.

Si hablamos de la danza en Cataluña, la danza que conozco es inevitablemente contracultura porque no tiene un apoyo institucional que se corresponda con el volumen de práctica social y profesional que existe y no se (re)conoce. La política cultural sobre la danza no educa ni ofrece herramientas para defenderla, entenderla ni valorarla. Por lo tanto, esta instalación artística es un acto pedagógico que espero que ayude a entenderla y provoque (re)acciones.

Existen, también, jerarquías entre disciplinas, sectores culturales y artes escénicas; del mismo modo que las danzas urbanas no tienen los recursos de la danza clásica —aunque intuyo que se practican mucho más hoy en día las danzas urbanas que la danza clásica—, no es lo mismo ser director de teatro que coreógrafa (y acabamos siendo “asesores de movimiento” por la falta de referentes, conocimiento o convenios). Quizás también porque el sector de la danza es, por la naturaleza de sus prácticas, un sector comprensivo, inclusivo, transversal y, sobre todo, femenino.

La contracultura es un concepto que me gustaría revisar desde el presente. Este proyecto quiere ser una confrontación y generar una actitud incómoda y contradictoria. Quiere contribuir a hacer caer el velo de un sistema caduco y agresivo (también el cultural). Quiere dar a conocer la realidad de una profesión que está sometida a unas dinámicas y políticas que ignoran la particularidad, a una invisibilidad profesional preocupante y a unas duras consecuencias físicas, psicológicas y emocionales. Y, esencialmente, es un intento de reparación que utiliza todas las herramientas creativas que ofrece el movimiento y la danza para ayudar a sanar la memoria de los cuerpos escénicos y su esfuerzo por alcanzar una excelencia —a la vez inventada y aprendida— en su corporalidad humana y poéticamente imperfecta.

Miquel Barcelona Palau

«El trauma no es lo que te pasa,
es lo que pasa dentro de ti como
consecuencia de lo que te pasó.»

Gabor Maté

Propuesta artística

La mirada artística de la instalación ha sido codiseñada por Àurea Estellé Alsina, Carlos Martorell y Jou Serra y dirigida por Miquel Barcelona Palau.

Los **testimonios** fueron extraídos de una encuesta que lanzó la compañía sobre malas prácticas en el sector de la cultura, que estuvo abierta de mayo a julio del 2022, y de dos encuentros para tratar el tema que se hicieron en el espacio de creación La Turbo del barrio de Sants. Artísticamente, vemos en la escucha y en la voz una aproximación íntima, efímera y próxima a las vivencias de las doce personas.

Cada testigo ha asociado su experiencia vinculada a las malas prácticas —su herida— a una **parte del cuerpo** visible, de la que se ha hecho una escultura temporal. Hemos querido visibilizar, dignificar y permitir tocar esa herida vulnerable que busca la reparación. Para este proceso se han enyesado los cuerpos heridos para extraer la pieza artística hecha con alginato para moldes, cambiando los procesos. Los moldes, que normalmente son objetos funcionales, pero nunca se exhiben, cobran protagonismo y se convierten en esculturas ellos mismos. Así, se eleva a pieza artística una parte del proceso, dignificando lo que normalmente queda oculto. Este tipo de anatomía topográfica hecha escultura es temporal porque la herida no pretende hacerse eterna, sino que queremos que cicatrice en el proceso de reparación.

Todos estos cuerpos que verás forman un cuerpo común que denominamos *Anatomía de una profesión desconocida*. Nos gustaría que conocieras este cuerpo para poder explicarte algunas heridas. Para ello, solo te pedimos que escuches y reflexiones con nosotros.

La **escultura lumínica** explora la vulnerabilidad de unos cuerpos que se abren a compartir; cuerpos expuestos, sensibles, desgastados y que dejan huella. La pieza se expresa a través de la vibración entre materia y luz, ese punto de encuentro donde las frecuencias difractan y se comunican entre ellas. Un material muy común en la danza, los espejos, serán los que se conjugarán con la luz láser para expresar esa parte no visible de los cuerpos y, a la vez, esa fortaleza vulnerable que tan especial hace esta profesión.

El **escaneo 3D** comporta una reflexión sobre cómo vemos la danza, un cuerpo ejecutante que busca una perfección (absurda) en la disposición y expresión de los movimientos, una primera capa superficial que hace olvidar muchas veces todo el proceso que hay detrás.

El **espacio sonoro**, por el contrario, es una búsqueda complementaria en el imaginario visual. Indaga en la herida y en la memoria, lo no visible: la propia fisicalidad de aquello que modifica y deja huella. Para el caso, se ha sampleado un motivo (cliché) de una pieza muy bailada, *Spiegel im Spiegel*, de Arvo Pärt, y se ha pasado por el filtro del PaulStretch, una herramienta abierta que permite estirar un sonido infinitamente hasta hacerlo irreconocible.

Todo el espacio se rodea de un **vocabulario de cuidados** que nos suele faltar para tratar estos temas y que seguimos aprendiendo, entendiendo y resignificando.

Ficha artística

Dirección y coordinación artística:

Miquel Barcelona Palau

Espacio instalativo, esculturas
y diseño gráfico:

Àurea Estellé Alsina

Espacio sonoro y cartografías:

Carlos Martorell

Espacio y escultura lumínica:

Jou Serra

Coordinación técnica:

Jou Serra

Mánager de la compañía:

Biel Martínez Lorca

Administración y producción:

Francisca Araújo

Grabación:

Ignasi Castañé

Acompañamiento de grupo:

Bea Vergés

Testigos:

Laura Alcalà, Nora Baylach,
Fàtima Campos, Toni Gutiérrez,
Natalia Fernandes, Helena Gispert,
Martí Güell, Núria Hontecillas,
Merce Matus, Sandra Pujol, Junyi Sun
i Clémentine Télesfort.

Una coproducción de El Born Centro
de Cultura y Memoria y la Compañía
Miquel Barcelona con la complicidad
de La Turbo y la aPdC.

La Compañía Miquel Barcelona recibe el
apoyo del OSIC, el ICEC y el INAEM.

Instalaciones vivas

— Calendario de performances

Martes, jueves y sábados
de 18.00 a 19.30 h

4.07 — **Merce Matus**, *Karisma*

6.07 — **Junyi Sun**, *L'abraçada*

8.07 — **Clémentine Télesfort**,
Maneres de tocar un cos

11.07 — **Natalia Fernandes**,
Anatomía y Estrategia

13.07 — **Laura Alcalà**, *La Tullida*

15.07 — **Helena Gispert**, *Apagar el foc*

18.07 — **Toni Gutiérrez**, *PRE*

20.07 — **Sandra Pujol**, *Commirar*

22.07 — **Martí Güell**, *L'últim ballarí*

25.07 — **Nora Baylach**, *El dubte*

27.07 — **Núria Hontecillas**, *Desarrelada*

29.07 — **Fàtima Campos**, *Petricor*

Esta instalación es la primera pieza
del Proyecto *Contracultura*.

Próximas piezas:

Utopía (estreno en el ciclo Escenas de
L'Auditori, el 11 y 12 de febrero de 2024) y
Ecosistema (inauguración en el Museo
de la Vida Rural de L'Espluga de Francolí,
en marzo del 2024).

Síguenos en Instagram

@projectecontracultura

O apúntate a la newsletter de

www.miquelbarcelona.com

Acceso libre

Del 1 al 30 de julio de 2023

De martes a domingo,
de 10.00 a 20.00 h

DL B 13479-2023

Papel de gestión forestal responsable

El Born Centro de Cultura y Memoria
Plaza Comercial 12, Barcelona

barcelona.cat/elbornculturaimemoria

    @ElBornCCM