

CABALGANDO EL CUERPO SURFEANDO LA CREACIÓN

Mercedes Pedroche

Taller de Creación e Investigación Escénica
desde el Movimiento

TALLER DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN ESCÉNICA

"CABALGANDO EL CUERPO, SURFEANDO LA CREACIÓN"

Impartido por MERCEDES PEDROCHE

Taller de danza contemporánea, creación e investigación escénica donde experimentaremos con diversas manifestaciones del cuerpo, de la voz, de la escritura y del movimiento. La hibridación y la consideración interdisciplinar de la escena forma parte de mi propuesta docente, difuminando los límites entre las diversas disciplinas de la danza, el teatro y la performance, acogiendo a su vez la singularidad social y cultural de los intérpretes participantes.

Nos aproximaremos a la investigación desde el movimiento, preparando el cuerpo, la mente y el instinto para olfatear las fisuras por donde se cuele el acto creativo. Consideraremos la sala de trabajo como un espacio escénico viajando por situaciones que provoquen la actualización del potencial físico y creador de las/los participantes, facilitando prácticas que despierten la observación y el instinto para estar disponibles y accionar frente al contexto que nos rodea. Recogeremos la diversidad y la imperfección como expresiones esenciales de nuestra existencia, exponiendo nuestro cuerpo real en escena y dejando a un lado la cosmética de la representación.

La danza y la escena se convertirán en un medio que nos permita acceder al territorio salvaje y virgen que habita en nuestro interior.

Nos dispondremos a SER y estar presentes para reconocer el motor que nos mueve, la inestabilidad que nos transforma y la inquietud que nos impulsa.

Mediante propuestas de creación, improvisación, juegos de escucha colectiva y partituras de movimiento se favorecerá un diálogo sensible, permeable, que integre la pluralidad de miradas de las/los participantes sobre el acontecimiento escénico, experimentando la creación como un tejido de manifestaciones y lenguajes simultáneos, sin lindes ni etiquetas.

La clase se articula sobre las siguientes prácticas:

- Calentamiento que conjuga prácticas de yoga y danza contemporánea, preparando el cuerpo y ampliando la conciencia sobre la respiración y la estructura física.
- Ejercicios y partituras de movimiento que estimulen la destreza natural del cuerpo, el tránsito fluido por los distintos planos del espacio y la apropiación genuina del material coreográfico propuesto difuminando las fronteras entre el creador, el *performer* y el espectador.

- Ejercicios de creación y composición, juegos de escucha colectiva e improvisaciones, volcando la diversidad de miradas sobre un acontecimiento escénico.
- Espacio para la creación personal, promoviendo el diálogo, la experiencia colectiva y acogiendo la pluralidad de manifestaciones creativas.

OBJETIVOS

- Impulsar el potencial físico y creativo de las/los participantes, de manera que experimenten de primera mano la toma de decisiones que requiere la creación escénica, invitando a la investigación, al debate, a la reflexión y al pensamiento crítico sobre las relaciones entre nosotros mismos y el contexto que nos rodea.
- Estimular el instinto natural y la conexión con el lenguaje singular de cada cuerpo.
- Avivar la capacidad de análisis y de observación redescubriendo los elementos constituyentes del movimiento y sus posibilidades de actuación (acciones, dinámicas, forma, comunicación no verbal) para así apreciar la sintaxis del movimiento humano y su potencia escénica.
- Favorecer un diálogo sensible, permeable, que integre la pluralidad de miradas sobre el acontecimiento escénico, activando la colaboración creativa y fortaleciendo la confianza de cada uno en sus capacidades genuinas.
- Fomentar prácticas escénicas que ofrezcan una mirada experimental e interdisciplinar sobre el arte, reflexionando sobre las variables artísticas y técnicas, sobre el contenido que reside detrás de cada creación y sus implicaciones en la puesta en escena.
- Potenciar el intercambio cultural y artístico trazando puentes entre la formación, investigación, creación y experiencia escénica de manera que las/los participantes puedan ampliar su itinerario de conocimiento explorando lenguajes que permitan una expresión y comprensión diversa de la realidad.

DIRIGIDO A

Estudiantes y profesionales de artes escénicas (danza, teatro, circo) y artísticas, así como a personas de cualquier trayectoria vital, amantes del movimiento, interesadas en la creación y la exploración escénica.

VIDEOS

TRABAJO DOCENTE

- **Filosofía docente:** <https://vimeo.com/505283579>
- **"La invención de la realidad"**: <https://vimeo.com/846801529>
2023/ Seminario de creación/ Formación Profesional en Danza de Descalzhina Danza (Madrid, España)
- **"Terrario"**: <https://vimeo.com/476690473>
2020/ Laboratorio de creación/ Danza 180° (Madrid, España)
- **"Grita"**: <https://vimeo.com/206214325>
2013/ Taller Montaje/ Licenciatura en Danza de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia)

CREACIÓN ESCÉNICA

- **"Terrario [La tierna indiferencia del mundo]"**: <https://vimeo.com/772440181>
- **"Artificios y Leopardos"**: <https://vimeo.com/380305747>
- **"Parámetros"**: <https://vimeo.com/36538639>

MERCEDES PEDROCHE

- CV completo: <https://mercedespedroche.com/bio-extendida>

Madrid, 1974.

Mercedes Pedroche es coreógrafa, bailarina y docente. Desarrolla proyectos escénicos y pedagógicos transdisciplinares entendiendo el arte como herramienta de reflexión y transformación social. Con un lenguaje escénico íntimo y visceral, se mueve en un territorio sin fronteras entre la danza y el teatro físico, cuestionando los impulsos, conflictos e inquietudes del ser humano en su contexto social.

Su trabajo como creadora y docente se ha presentado en teatros, festivales, universidades e instituciones de España, Colombia, Países Bajos, Bulgaria y Japón. Ha estrenado las piezas "Terrario [La tierna indiferencia del mundo]", "Artificios y Leopardos", "Árido, Seda", "Parámetros", "Grita", "Réquiem al 33", "Que paren la tierra que me subo a una canica", "Hembra" y "Cambio curso de discusión avanzada por asiento con vistas". Como compañía recibe el apoyo de la Comunidad de Madrid, Acción Cultural Española, los Teatros del Canal, Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, Teatro de la Abadía, RESAD, Centro Coreográfico La Factoría, Centro Coreográfico María Pagés, Compañía Nacional de Danza y Espai de Creació L'Obrador.

Premio a la Mejor Intérprete en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos - Nueva York, Premio a la Mejor Interpretación y Mejor Puesta en Escena en el CENIT (Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales de Sevilla) y nominada a los Premios Max de las Artes Escénicas por Mejor Autoría Revelación y Mejor Intérprete Femenina de Danza.

Combina la creación escénica con montajes coreográficos para eventos, cine y publicidad como la Ceremonia de Apertura de los IX Juegos Suramericanos Medellín 2010 (Colombia), las Ceremonias de Apertura y Cierre del 55º Festival Internacional de Cine de San Sebastián o el documental 'Sin vendas en la memoria', encargo del Gobierno Vasco como homenaje a las víctimas del terrorismo.

A su vez desarrolla una labor pedagógica impartiendo clases de danza contemporánea y talleres de creación e investigación escénica en instituciones dentro y fuera de España: ArtEZ Bachelor of Dance (Países Bajos), Broadway Dance Center-Tokyo (Japón), Universidad de Antioquia (Colombia), Descalzinha Danza (Madrid), Conservatorio Superior María de Ávila (Madrid), Instituto de la Cultura y Patrimonio de Antioquia (Colombia), Ballet House (Colombia), Conservatorio de Danza Comandante Fortea (Madrid), Conservatorio Profesional de Danza de Valencia, Compañía Elephant in the Black Box, Escuela Carmen Senra (España), Danza 180º y The Place Dance Studio-Madrid.

CONTACTO

www.mercedespedroche.com
info@mercedespedroche.com
Tel. +34 - 609 08 61 64