

LABORATORIO CUERPO ABIERTO

El proyecto propone un modelo de trabajo **interdisciplinario** que enlaza la creación coreográfica y la investigación corporal con planteamientos de la psicología moderna así como de la reflexión histórica-cultural y estética. El modelo propone un marco histórico situado en la modernidad actual caracterizada por la **globalización y multiculturalidad**.

Se explorará a cada paso la **identidad y el cuerpo** a partir de la influencia de cinco grandes raíces culturales: México Antiguo, Cultura Europea-Occidental, Culturas Africanas, Culturas Orientales y Cultura Norteamericana. Se plantea un diálogo creativo entre la antigüedad y la actualidad que retroalimente el proceso de identidad actual enriqueciendo el imaginario coreográfico y la creatividad individual-grupal.

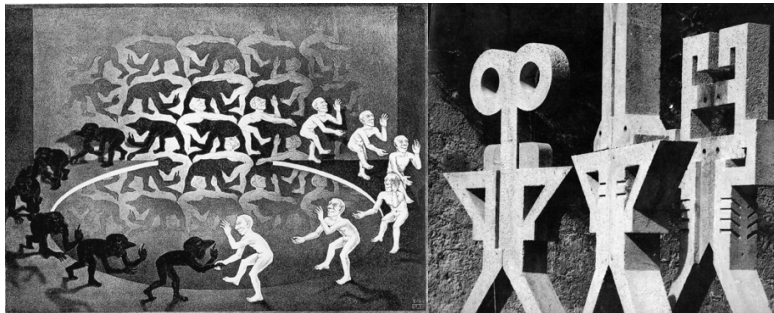
El trabajo coreográfico y de investigación-entrenamiento se organiza mediante 3 laboratorios complementarios paralelos.

Laboratorio Samsara

Se aborda **el problema del sentido e identidad** desde una perspectiva metafísica tomando la concepción hindú del universo **-unidad de microcosmos y macrocosmos-** como detonador.

Se plantea crear una danza simbólica-dinámica bajo un concepto circular como metáfora del círculo de la vida asociado al **samsara** y los **mandalas** hindúes. Se elabora un *retorno a unidad* a través de un proceso **metamórfico** que involucra el flujo de los seres individuales -flor, hormiga, garza, mono, humano- como una expresión dinámica del *cuerpo universal*.

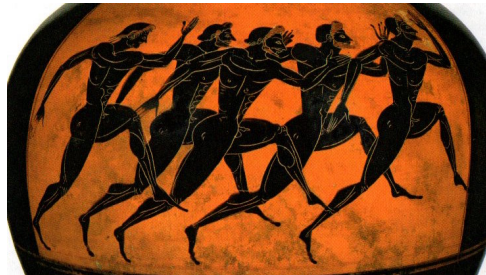

En otra línea coreográfica se elabora un *alfabeto sagrado* a partir de figuras monolíticas y símbolos arquetípicos en una *oración cósmica* -privilegiando el unísono- bajo forma de **danza-instalación-escultura**. Se plantea una visión ritual-meditativa utilizando la respiración y la circulación de energía como base orgánica. Se estudiarán esculturas del México Antiguo. Se llevará a parques y plazas. Dirección y Coreografía: R. Angoitia.

Laboratorio Kinético

Se plantea explorar el poder simbólico del cuerpo -en sí mismo- y de la acción enfocando porciones de su vasto territorio al articular una *anatomía poética de la acción*.

Se llevarán a cabo múltiples **estudios coreográficos** enfocando partes específicas del cuerpo. Se crearán poéticas de movimiento basadas en acciones cotidianas o derivadas de los deportes o las artes marciales y otras actividades. Se estudiara el simbolismo de las partes del cuerpo en un proceso experimental abierto. Se plantea un trabajo interdisciplinario con músicos en diversos espacios de investigación y representación. Se realizará un **videodanza** en paralelo. Dirección y Coreografía R. Angoitia.

Laboratorio Cuerpo Abierto

Se plantea un espacio de entrenamiento expresivo que conjuga técnicas orientales y occidentales -entre otras fuentes- enfocando la relación respiración-movimiento, autoconciencia y el estudio estructural-dinámico y dramático del cuerpo en improvisaciones y ejercicios focalizados.

Se plantea una dinámica de intercambio con estudiantes, coreógrafos, bailarines, públicos y especialistas en actividades especiales bajo el concepto de **Plataforma abierta**. Las actividades contemplan: invitar coreógrafos, ejercicios de creación colectiva, especialistas, video-club, talleres-seminarios y desarrollo de una **Plataforma digital**.

Se abordará una línea de reflexión estética-histórica bajo el paradigma de lo **apolíneo-dionisiaco** tomando base en el libro “el origen de la tragedia” de Friedrich Nietzsche. Se abordará un conjunto de lecturas de psicología moderna y cultura oriental de autores como Erich Fromm, Rollo May, Allan Watts, Sri Sankaracharya, Yogui Ramacharka y Ken Wilber.

Descripción de las etapas del proyecto Laboratorio Cuerpo Abierto

---

Primera Etapa.

>**Agosto-Septiembre:** Planteamientos generales.

Integración del equipo, bases del entrenamiento corporal y de investigación* avances en creación coreográfica bajo la estructura de los 3 Laboratorios.

Segunda etapa.

>**Octubre-Noviembre-Diciembre:** Estrenos coreográficos, presentaciones e investigación. Desarrollo coreográfico-interdisciplinario. Entrenamiento e investigación en paralelo. Diseños y producción para estrenos y presentaciones a público. Estreno de Laboratorio Kinético: entre 4 y 6 estudios coreográficos y Laboratorio Samsara: Alfabeto sagrado. Actividades con **Plataforma abierta:** 1.- videoclub. 2.-Sesión seminario abierto: reflexión sobre Cuerpo, Identidad y Multiculturalidad en una visión contemporánea. Jam abierto electro-acústico.

Tercer etapa.

>**Enero-Febrero:** Desarrollo coreográfico y de investigación.

Desarrollo Coreográfico-interdisciplinario. Entrenamiento e investigación en paralelo. Laboratorio Samsara: montaje sobre idea del *circulo de la vida*. Proyecto coreográfico especial: Coreógrafo invitado. Continuidad de actividades del Laboratorio Cuerpo Abierto.

Cuarta etapa.

>**Marzo-Abril-Mayo:** Estrenos coreográficos, presentaciones y desarrollo de investigación. Diseños y producción para estrenos y presentaciones. Estrenos de obra coreográfica: Laboratorio Samsara segundo montaje coreográfico y estreno del montaje con el Coreógrafo invitado. Presentaciones en espacios públicos y tradicionales. Laboratorio kinético y Alfabeto sagrado presentaciones. Laboratorio Cuerpo Abierto: Investigación, lo Apolíneo-Dionisiaco en el contexto de la danza escénica contemporánea occidental a través de registros video gráficos en un videoclub.

Quinta etapa.

>**Junio-Julio:** Documentación y reflexiones finales en creación coreográfica e investigación. Integración de memoria documental de trabajos creativos, expo en sesión abierta Reflexiones individuales y grupal respecto del proceso global creativo coreográfico y de entrenamientos corporales. Reflexión final sobre la integralidad de identidad y cuerpo en el contexto de la globalidad multicultural actual. Conclusiones.

(*) Los contenidos del Laboratorio Cuerpo Abierto se desglosan en el Cronograma.

Objetivos

- >Articular un modelo de trabajo interdisciplinario con un eje común en relación con la creación coreográfica, el entrenamiento y la investigación enfocando el problema de la identidad y el cuerpo bajo el concepto Laboratorio Cuerpo Abierto.
- >Desarrollar e investigar el potencial expresivo, gráfico y sensible del cuerpo en escena en un proceso de entrenamiento interdisciplinario multicultural plural.
- >Desarrollar un montaje coreográfico alrededor de ideas estructurales del hinduismo-*Vedanta* enfatizando el orden dinámico y la transformación gestual del cuerpo.
- >Estudiar al cuerpo desde la perspectiva de la poética de la acción y desarrollar una serie de estudios coreográficos desarrollando exhaustivamente su potencial simbólico gestual.
- >Articular un trabajo de mesa de investigación permanente basado en un orden de lecturas y actividades de estudio progresivas, integrando los contenidos de manera grupal en torno al problema de la identidad y el cuerpo de modo interdisciplinario multicultural.
- >Estudiar elementos culturales centrales de Occidente y Oriente en una dinámica de complementariedad creativa abordando el orden de lo histórico-cultural, psico-físico y estético.
- >Desarrollar una producción coreográfica orientada a abordar diferentes espacios de representación aprovechando sus características espaciales y su potencial de públicos.
- >Desarrollar actividades que impacten positivamente a estudiantes, maestros y diferentes públicos en montajes escénicos propositivos y bajo el concepto de Plataforma abierta en ensayos abiertos, seminarios, talleres, videoclub, jams y mesas de investigación.
- > Desarrollar un proceso de creación para video danza y documentación del trabajo coreográfico de la Plataforma .
- >Desarrollar una estrategia de difusión cultural para las actividades creativas y de investigación bajo el concepto de Plataforma digital.

Metas

>Dar forma a un modelo de creación coreográfica, entrenamiento e investigación interdisciplinaria -bajo un eje común- que de respuestas integrales al desafío del sentido y la identidad multicultural actual, mediante el trabajo articulado del **Laboratorio Cuerpo Abierto** en una dinámica abierta y creativa, individual-grupal.

>Producir y estrenar al menos 4 obras coreográficas con propuestas estéticas diferentes que desarrollen un proceso integral en el desarrollo de lenguajes corporales significativos acudiendo a la investigación y la documentación que integren entre 2 y 3 programas escénicos abordando espacios: tradicionales, públicos y alternativos.

>Establecer un enlace con especialistas en el campo de las artes y las humanidades para fortalecer la interdisciplinariedad del proyecto en relación con su eje: **identidad y cuerpo en el contexto de la postmodernidad global** en un diálogo abierto y propositivo con 5 grandes raíces culturales.

>Concretar una reflexión final individual-grupal como evaluación y conclusiones de un año de trabajo en la Plataforma UV en relación con el trabajo global, en un texto y una memoria audiovisual.

>Producir la obra de al menos un coreógrafo o creativo invitado y producir tres jams interdisciplinarios experimentales.

>Producir un videoclub -de al menos cuatro sesiones- para estudiantes, maestros y público en general de análisis y documentación tomando en cuenta la Danza Clásica, Moderna y Contemporánea en una selección videográfica.

>Efectuar al menos 3 talleres de entrenamiento corporal con especialistas invitados.

>Diseñar y concretar un sistema de difusión cultural digital en red permanente de las diferentes actividades de la Plataforma con textos y material audiovisual.

>Producir al menos dos video danzas.

Justificación

El proyecto Laboratorio Cuerpo Abierto surge como respuesta a la necesidad de estructurar un modelo integral de trabajo en la danza contemporánea, enfocando el problema de la identidad y el cuerpo en el contexto complejo de la postmodernidad multicultural actual.

De este modo se hace frente a los diversos procesos de fragmentación que limitan nuestros horizontes y caracterizan parte de la dinámica de dispersión de valores estructurales. Se enfoca la falta de perspectivas histórico-culturales profundas en nuestro país, fenómeno que ha operado la decadencia de valores estructurales en nuestra sociedad.

Se busca aprovechar y dar cauce a la riqueza artística, la fortaleza humana así como a la formación académica alcanzada por los estudiantes egresados en Danza Contemporánea de la U.V. y dar pasos que fortalezcan su profesionalización y aporten nuevos horizontes a la disciplina en una ruta creativa, razonada y plural a nivel individual y grupal.

Se hace un énfasis en la idea de potenciar, aprovechar y utilizar creativamente la fuerza implícita en las raíces y expresiones de las grandes culturas para sintetizar nuevas vías de realización y pensamiento individual y colectivo así como artístico y socio-cultural

CRONOGRAMA

AGOSTO

>**Integración del equipo artístico.** Presentación del proyecto global y valoración individual-grupal. Compartir inquietudes artísticas y humanas: visión del ser, el cuerpo, la danza y el valor del arte en la sociedad actual.

Laboratorio Cuerpo Abierto.

>**Entrenamiento corporal.** Bases: Respiración-movimiento, estiramiento de fascias, integración mente-cuerpo, balanceo postural dinámico y circulación de energía, concepto de Prana. Lecturas: John Rolland "Movimiento Interior" y "La Respiración Yogui", Yogui Ramacharaka.

>**Mesa de investigación:** Cuerpo, identidad y multiculturalidad Identidad. Lectura: Ken Wilber, "La conciencia sin fronteras".

>**Laboratorio Kinético:** Planteamiento. Poética de la acción. El amplio universo del movimiento y la acción. Primeros ejercicios: Juego creativo con equilibrio, energía, partes del cuerpo y acciones cotidianas.

SEPTIEMBRE

Laboratorio Cuerpo Abierto.

>**Entrenamiento corporal.** Continuidad de bases: énfasis en integración articular-dinámica de columna vertebral y desarrollo corporal articular focalizado complejo. Calidades de movimiento-arquitecturas. Butoh: ejercicios, documentación y reflexión. Gaga, documentación e Improvisaciones.

>**Mesa de investigación.** Introducción al problema del sentido e identidad del hombre moderno. Introducción a la psicología moderna: Sigmund Freud. El inconciente. Documentación video gráfica. Lecturas: "El hombre en busca de sí mismo" Rollo May.

Introducción al concepto de lo Apolíneo y lo Dionisiaco: documentación video gráfica y con un especialista respecto a las bases culturales de la Grecia antigua hasta la Grecia Clásica.

>**Plataforma abierta.** Posibilidad de una sesión abierta bajo el concepto de ¿qué hicieron los griegos que fue tan fabuloso? con especialista.

>**Laboratorio Kinético.** Estudios de partes del cuerpo en acción y su simbolismo. Estudio de acciones cotidianas y de las artes marciales: Box, Qi gong. Equilibrio-Desequilibrio. Simetría-Asimetría y lectura análisis de "El Libro de los Símbolos" Taschen. Interdisciplina en música: percusiones y electrónica experimental.

>**Laboratorio Samsara.** Planteamiento inicial. Introducción a la identidad oriental del Hinduismo, tema: Brahman y Atman -teoría de la no dualidad- lecturas: "La joya suprema del conocimiento" de Sri Sankaracharya y "Lilah" El juego del conocimiento de uno mismo, Harish Johari. (Juego y lectura combinados).

OCTUBRE

Laboratorio Cuerpo Abierto.

- >**Entrenamiento corporal.** Continuidad, variantes según las necesidades del proceso. Lectura, tema: teoría oriental-china de circulación de la energía y balance: yin-yang “Imaginería, relajación y respiración”, S. Masunaga.
- >**Mesa de investigación:** Introducción a la ética humanista. Lectura. “Ética y psicoanálisis” de E. Fromm, valoración en dinámicas de reflexión individual-grupal. Lectura. W. Kandinsky “Punto y línea sobre el plano” Concepto de interior-exterior etc.
- >**Laboratorio Kinético.** Continuidad del trabajo enfocada en desarrollar y seleccionar estudios coreográficos para una primera puesta en escena, desarrollo interdisciplinario musical y espacial. Interdisciplina, con música de origen cultural africano. Diseño y proceso de pre-producción, producción. **Plataforma abierta.** Ensayos abiertos
- >**Laboratorio Samsara.** Estudio de secuencias de Qi Gong y concepto de meditación dinámica. (bases para el desarrollo orgánico y de energía sostenida para el alfabeto sagrado). Interdisciplina: Aproximación a la música medieval sacra y oriental en prácticas de movimiento. Documentación videográfica. Trabajo en el cuerpo gestual-escultórico. Visita al museo de Antropología, análisis de monolitos del México Antiguo.

NOVIEMBRE.

Laboratorio Cuerpo Abierto.

- >**Entrenamiento corporal.** Continuidad. variantes según las necesidades del proceso.
- >**Mesa de Investigación.** Introducción a la figura de Friedrich Nietzsche. Introducción a la lectura de “el origen de la tragedia” desde la modernidad con especialista invitado y sesiones video gráficas.
- >**Laboratorio Kinético.** Primera temporada de presentaciones a público. Grabaciones para videodanza. Espacio teatral tradicional.
- >**Laboratorio Samsara.** Desarrollo coreográfico del alfabeto sagrado. Trabajo en espacios públicos: Plazas y parques. Diseño y proceso de pre-producción, producción.
- > **Proyecto especial.** Performance de muertos. Creación colectiva.
- >Gestión de presentaciones para el 2020; Oaxaca, Veracruz, S.L.P. CDMX. Visualizar opciones para un montaje con un coreógrafo invitado para Febrero de 2020.

DICIEMBRE.

Laboratorio Cuerpo Abierto.

- >**Entrenamiento corporal.** Continuidad, énfasis en improvisación con sentido escénico.
- >**Mesa de Investigación.** Lectura de “el origen de la tragedia” de Federico Nietzsche.
- >**Laboratorio Kinético.** Trabajo enfocado en video grabaciones especiales.
- >**Laboratorio Samsara.** Estreno del alfabeto sagrado en Plazas y Parques. Video.
- >**Plataforma abierta.** Jam instalación-electrónico visual. Creación Colectiva.

ENERO

Laboratorio Cuerpo Abierto.

>**Entrenamiento corporal:** Continuidad bases. Organizar un taller especializado abierto en Body Contact o Gaga. Ver opciones.

>**Mesa de investigación:** Lectura de “el origen de la tragedia” de Friedrich Nietzsche. Valoración individual-grupal del concepto Apolíneo-Dionisiaco.

>**Laboratorio Samsara:** Planteamiento inicial para el segundo montaje con título: Samsara. Introducción al concepto del círculo de la vida en el hinduismo: el Samsara. Estudio del flujo de seres en las imágenes de M.C. Escher. Lectura “Lilah” El juego del conocimiento de uno mismo, Harish Johari. Juego y lectura combinados. Desarrollo coreográfico: uso del principio de circularidad de los mandalas hindúes en una estructura coreográfica dinámica. Cuerpo y transformación: hormiga, lagarto, garza, mono y humano. Desarrollo coreográfico narrativo: origen de la vida, expansión y retorno a la unidad.

FEBRERO

Laboratorio Cuerpo Abierto.

>**Entrenamiento corporal:** Continuidad bases. Asimilación de contenidos del taller. Dinámica propositiva interna, variables según proceso.

>**Mesa de investigación:** Con base en la lectura “el origen de la tragedia” de Friedrich Nietzsche. Valoración individual-grupal. Aplicación del concepto estético Apolíneo-Dionisiaco al entorno de la Danza Contemporánea. Estudiar obras en una dinámica basada en documentación video-gráfica diversa. Preparación para el videoclub [Plataforma abierta](#). Gestionar un curso abierto de estética e historia para Abril.

>Montaje con coreógrafo invitado.

>**Laboratorio Kinético:** Ensayos para una segunda temporada de presentaciones.

>**Laboratorio Samsara:** Desarrollo coreográfico de Samsara y ensayos del Alfabeto.

MARZO

Laboratorio Cuerpo Abierto.

>**Entrenamiento corporal:** Continuidad bases. Taller especializado abierto en Body Contact o Gaga. Ver opciones. Actividad especial intervención experimental en Dunas de Villa Rica. Video grabaciones para videodanza.

>**Mesa de investigación:** Continuidad del trabajo de febrero.

>Montaje con coreógrafo invitado desarrollo y producción-diseños.

>**Laboratorio Kinético:** Ensayos para segunda temporada.

>**Laboratorio Samsara:** Desarrollo coreográfico de Samsara y presentaciones del Alfabeto en Plazas y Parques.

ABRIL

Laboratorio Cuerpo Abierto.

- >**Entrenamiento corporal:** Continuidad bases. Asimilación de contenido de taller.
- >**Mesa de investigación:** Taller de estética e historia. **Preparación de Video club.**
- >Montaje con coreógrafo invitado estreno y presentaciones junto con Lab. Kinético.
- >**Laboratorio Kinético:** Segunda temporada de presentaciones o intercambios-residencias en estados de la república.
- >**Laboratorio Samsara:** Montaje final, diseños y producción de Samsara.

MAYO

Laboratorio Cuerpo Abierto.

- >**Entrenamiento corporal:** Continuidad bases. Taller de movimiento auténtico.
- >**Mesa de investigación:** Análisis de escuelas y tendencias en la danza Contemporánea sobre el paradigma Apolíneo-Dionisiaco en sesiones abiertas de Videoclub.
- >**Plataforma abierta:** Video-club abierto para estudiantes y público en general utilizando el criterio de lo Apolíneo-Dionisiaco.
- >**Laboratorio Samsara:** Estreno y temporada de presentaciones de obra coreográfica sobre el círculo de la vida. Alfabeto Sagrado presentaciones en estados, residencias, opciones.

JUNIO

Laboratorio Cuerpo Abierto.

- >**Entrenamiento corporal:** Continuidad bases. Taller especializado.
- >**Mesa de investigación:** C.G. Jung Arquetipos y dramaturgia . Invitar especialista.
- Laboratorio Kinético:** experimentación y presentaciones.
- Laboratorio Samsara:** Presentaciones y Videograbacion.

JULIO

Laboratorio Cuerpo Abierto.

- >**Entrenamiento corporal:** seminario de análisis del proceso, evaluación y conclusiones individuales y grupal.
- >**Mesa de investigación:** Reflexiones individuales y grupal respecto del proceso global sobre la identidad y cuerpo en el contexto de la globalidad multicultural actual.
- >**Laboratorio Kinético:** Integración de documentación, reflexiones y evaluación.
- >**Laboratorio Samsara:** Integración de documentación, reflexiones y evaluación.