

con Marlène Jöbstl, butō-ka
marlenejoebstl@yahoo.fr
+34 633 922 043

Radical Dance Research abaniKo buTō

formación de creadores pensadores 2023/2024

Cada una, cada uno, tiene su propio butō, su propia belleza, su propia verdad.

En esta formación de arte escénico a través de la danza butō se practica como acceder y ser leal a uno mismo, a una misma y brillar siendo auténtico y libre.

Intención pedagógica: Defender y fomentar el acto artístico

Defender un arte activista, un arte con sentido, un arte potente, un arte real, un arte que se separa de la mentiras y de las convenciones, un arte libre.

Fomentar artistas libres y responsables.

Con esta quinta edición Marlène Jöbstl amplía la formación artística en 2023/2024 con la fusión de la variedad del AbaniKo BuTō y de la profundidad del Radical Dance Research.

Radical Dance Research - profundizar

Butō es radical, va hasta las raíces de las cosas, de los cuerpos, de las almas. Danzar a la raíz del alma.

Aquí venimos aprender a desaprender.

Venimos a danzar argumentos desde nuestras propias raíces libres.

AbaniKo buTō - diversificar

Los críticos de danza intentan vehemente de fijar butō. Butō esta en movimiento. No se trata de encajar sino de desarrollar tu propio camino artístico. Abriendo un abanico de temáticas fundamentales se aprende a investigar su propia práctica y apropiarse de sus actos artísticos.

Temáticas y fechas

1er trimestre

FUNDAMENTOS 9-13 octubre

VIVIR MORIR & TRAGEDIA COMEDIA 14,15 octubre

FUNDAMENTOS 6-10 noviembre

TRANS FORMAS & EMOCIÓN 11,12 noviembre

ON THE EDGE & MÁS ALLA 16,17 diciembre

2º trimestre

HUEVO & GALLINA 20, 21 enero

TRAYECTORIAS 12-16 de febrero

SUTÍL & ESPACIO 17,18 febrero

TRAYECTORIAS 11-15 de marzo

DIOSES & ESPÍRITUS 16, 17 marzo

3er trimestre

EROTISMO & GORE 13, 14 abril

CONTENIDO 13-17 mayo y 10-14 de junio

LIBERTAD & TABUES 18, 19 mayo

CONTENIDO 10-14 de junio

CREACIÓN & PERFORMANCE 15, 16 junio

CIERRE de la Formación 17 junio

Extras incluidos en la formación

MONTAR UN EVENTO ARTÍSTICO, crear redes, organizar, trabajar los aspectos técnicos (luz, sonido, escenografía), difusión, show y el después.

TAREAS de trabajo personal fuera de clase.

CITAS INDIVIDUALES DE TUTORÍA para un acompañamiento personalizado.

BUTOH BIRTHDAY 65 FESTIVAL 25 - 30 de mayo 2024 , participar al evento de manera técnica y creativa.

Extras a parte de la formación

MAESTROS DE LA MAESTRA en Barcelona:

Yumiko Yoshioka : Taller los 30 de sept, 1 y 2 de octubre 2023

Atsushi Takenouchi y Hiroko Komiya: Show el 16 de nov. Taller 17,18,19 nov. 2023.

Horarios

*Radical Dance Research : de lunes a viernes, de 10h-14h

**AbaniKo buTō : sábado y domingo de 10h-18h30

LUGAR

en La Sala De Las Bestias, en El Masnou , Barcelona.

Precios

a) Inscripción a la Formación de Creadores Pensadores

1260€ /formación entera: pagando la totalidad antes del 25 de septiembre 2023

1410€ /formación entera: pagando 470€ antes del primer día de cada trimestre

b) Inscripción *Radical Dance Research

630€/año, 230€/trimestre,

125€/suelto, 150€/suelto con inscripción de último momento,

35€/día, 45€/día con inscripción de último momento

c) Inscripción **AbaniKo BuTō

630€/año, 240€/trimestre

95€/suelto, 105€/suelto con inscripción de último momento,

55€/día , 65€/día con inscripción de último momento.

Inscripción

Pre-inscripción: rellena el [formulario en línea](#) , respondemos lo antes posible.

Luego se pide un prepagado de 30€ para reservar tu plaza.

Confirmación de tu inscripción: el día del pago de lo acordado en las fechas acordadas.

Contacto: marlenejoebstl@yahoo.fr

Presentación de las temáticas

Radical Dance Research - 1er trimestre

FUNDAMENTOS

Cuerpo alma : explorar su cuerpo como unidad entre materia y espíritu. El cuerpo entendido como un todo, un espacio de transición entre el interior y el exterior, mi cuerpo incluye mi mente, mis emociones, memorias, sensaciones, intuiciones.

Ser es hacer: rendirse al ser en vez de recurrir al hacer, danzar desde el ser .

Explorar opuestos: abrazar sus contradicciones y definir valores .

SOLO trabajo de creación personal guiado

abaniKo buTō- 1er trimestre

VIDA MUERTE & TRAGEDIA COMEDIA

Empecemos por lo que importa de verdad: vivir y morir. El instante presente es vida y muerte, es inicio y final perpetuo, un efímero eterno.

Y cuando empujamos lo cómico hasta el final llegamos a la tragedia. Y cuando empujamos la trágico hastal final encontramos la comedia. Son los aspectos más contradictorios que como la noche y el día son inseparables.

Hacer reír, hacer llorar, vivir y morir en escena, así se abre el abanico de las danzas a descubrir, a honrar, a compartir.

La tragedia sostiene valores. Se sitúa en la cima de la montaña, en la nubes, sujetando el cielo, porque si se cae el cielo se acaba todo. La comedia se burla de los valores. Se sitúa a ras del suelo, juega con las emociones vibrantes del ahora.

Tener sentido del humor, de qué se puede reír, con quién y porqué, desarrollar su propio humor. Tener la herramienta del humor al alcance es imprescindible en escena como en la vida. Se ha que tratar con mucha delicadeza e inteligencia.

Poder estar al servicio de valores, danzar con seriedad, un arte grave que toca la profundidad del ser vivo entre tierra y cielo, y añadirle un poco de humor, es la pizca de sal que hace que nos dejemos embarcar en aguas bravas de cualquier cuento.

TRANS FORMAS & EMOCIÓN

La transformación es la danza, es el proceso en movimiento de una forma hacia otra. En butō nos interesa que las formas no se queden vacías, que el movimiento sea habitado.

La forma se relaciona estrechamente con el estado, con la emoción.

Emoción, del latín *ex - movere*, o sea un movimiento que sale a fuera. La emoción se simboliza con el agua. El agua es el elemento de la transformación, el agua fluye cómo nuestras emociones. ¿Cómo dar forma al agua? Cómo dar formas a las emociones?

Sintiendo las formas podemos escucharlas, sentir sus matices, detalles, y nos abre puertas escondidas hacia mundos profundos.

ON THE EDGE & MÁS ALLÁ

On the edge es inglés y significa al borde, o también en el filo de la espada.

El limite, un espacio con potencial de transición, de transformación y también un espacio de resistencia, de sujetar un punto de vista, un valor importante.

Una frontera, un inicio/fin.

Explorar los límites interiores y exteriores, las limitaciones de falsas creencias sobre uno mismo, los límites en espacios, con el otro. Cómo limita el presente? Cuales son las fronteras del momento?

Y que hay *beyond*, más allá de los límites , más allá de lo que nos limita, mas allá de la norma.

Experimentar límites con la danza para conocerlas y hacer de ellas nuestras compañeras de viaje, nuestros apoyos en el caos de la creación, nuestro tesoro.

Indagar límites para volver a definir el camino estrecho del auténtico en cada momento.

To dance on the edge.

TRAYECTORIAS

Direcciones, espacio: la danza solo existe con el espacio, los caminos en el espacio crean el relieve, la perspectiva, el contexto, el ritmo. Exploramos las direcciones básicas y sus mundos. Descubrimos los espacio entre, las trans-iciones, el *Mā*, un concepto japonés del espacio.

Dirigir, movimiento : Dirigir su movimiento, su danza. Dirigir al otro, relación entre dirigir y ser dirigido.

Presente, presencia: desarrollar el estar en el aquí ahora, honrar el presente es danzar.

DUO, TRIO trabajo de creación personal guiado

abaniKo buTō- 2º trimestre

HUEVO & GALLINA

La pregunta sobre el origen, sobre el antes de, sobre el corazón de la transformación.

La forma nace del estado o el estado de la forma ?

La danza nace de la lucha o la lucha de la danza ?

La luz nace de la sombra o la sombra de la luz ?

Dios nace de los humanos o los humanos nacen de dios?

Quién inicia a quién y que a qué?

Y dónde empieza la retrocreación?

all in one in all in one...

O=1=O=1...

El circulo nace del punto o el punto del circulo ?

Las preguntas son una guía en la investigación, son boyas para disfrutar del caos eterno sin perderse. Las preguntas son el camino, no hay donde llegar si no es a dónde llegas y mismo este punto/lugar esta en movimiento...

Vamos a enfrentarnos al bucle de reflexión, al bucle narrativo, al bucle escénico. Vamos a pensar usando la sabiduría de nuestro cuerpo y el misterio de nuestras sombras, dando luz a nuestra danza.

Durante este taller vamos excavando los mitos y hechos, desarrollando consciencias, afilando sentidos, activando memorias y sobre todo jugar ingenuamente con huevos como la niña y el niño que somos para siempre.

SUTÍL & ESPACIO

En este taller propongo una inflexión del espacio, sensibilizar nos , percibir la relación en el espacio, el espacio cómo contenedor de nuestra existencia en metamorfosis, en movimiento.

"Danzar en un espacio minúsculo nos enseña danzar en un espacio vasto y vice versa"
Yoshito Ohno

Lo sutil explota en el espacio , el detalle al servicio del corazón, lo invisible como lenguaje del alma. En este taller exploramos matices de movimientos , sentimos las dosificaciones justas sintiendo su impacto en el espacio.

Tu danza transforma el espacio.

DIOSES & ESPÍRITUS

o La transcendencia del imaginario en la danza

En este taller viajamos al cielo-Infierno con titanes, demonios, dioses, ángeles, espíritus. Danzamos lo sagrado-profano en cuentos, leyendas, mitos, sueños. Vivimos el escenario como espacio onírico, la danza del imaginario. Abordamos la comprensión del mundo a través de la intuición.

« Vivir es crear su propio mito. » Carl Gustav Jung

El cuerpo es un gran misterio, un espacio-tiempo de contradicciones entre lo sagrado y lo decadente. La misma existencia se mueve entre realidad y sueño.

En la danza butō se usan imágenes como herramientas de creación de su danza, una misma imagen tiene infinitas formas como infinitos cuerpos.

CONTENIDO

Imágenes, poemas, músicas: investigar el imaginario, la inspiración creativa y sensorial.

Detalles : sensibilizarse a la importancia decisiva de los detalles, cómo elegir, confirmar detalles.

Secretos : tener un secreto es el secreto de la danza. Es el porqué fundamental, el motor, la misión íntima.

Vestuario, luz: crear, elegir el vestuario, manipulación de objetos/materia, trabajo con la luz escénica.

GRUPO trabajo de creación personal guiado

EROTISMO & GORE

o explorar la Insolencia en la danza

El erotismo desde la belleza, se basa en el amor. Lo gore es la catarsis, como transitar la violencia de pensamientos.

El Erotismo, o sea sugerir el deseo sensual y el Gore, o sea explícitamente exagerar el asco, están muy presentes en la danza butō desde su inicio. Ambos ponen incomodo, chocan, rompen las normas sociales y en el mismo tiempo son básicamente humanas. Contados desde los mitos de antes del tiempo, pasando por la iconografía y las novelas de « *genre* », el erotismo y el gore son dos temas ricos en referencias secretas e insolentes. Os compartiré algunas.

El erotismo como palabra y concepto nos viene de Eros, la andrógina diosa del amor y del deseo, hija del dios Chaos, en la mitología griega. ¿Qué es el erotismo? Un fotógrafo un día me dijo: la diferencia entre el porno y el erótico es la intensidad de la luz. El erótico esta en la sombra, es secreto, es sutil.

El gore esta en plena luz. Es un estilo de película de horror que exagera el lado cruel y sangriento, sobrepasa el realismo del horror, empujando la muerte de manera tan insolente que llega al absurdo.

En este taller de danza butō, se trata de abrir puertas a estos dos mundos opuestos, descubriéndonos calidades, visitarles y habitarnos de juegos danzantes.

Durante este taller se crea un espacio para explorar a través de la danza la sensualidad poética, lo sugerido insolente, lo sutil e implícito. Y para explorar danzas de lo asqueroso exagerado grotesco. Para luego mezclar o alternar y componer con ellos una danza insolente.

LIBERTAD & TABÚES

O el cuerpo político y social en la danza.

El arte es un acto.

El acto artístico como acción y no como reacción, el acto artístico al servicio de poner luz en lo que la sociedad esconde y prohíbe, cuestionar lo que nuestra cultura establece como moral, los paradigmas de valores impuestas. ¿ En escena, como desvelar la oscuridad ? Cuáles tabúes son necesarios destapar hoy ? Y cómo bailarlos ?

Butō es un arte activista desde su inicio , denunciando intolerancia, reivindicando libertades de identidades, un arte underground al servicio de extraer los tabúes de la oscuridad , para fomentar el salir del armario.

¡La libertad es un tema clave en la danza butō!

En este taller vamos investigar tu libertad de crear ,
tu ser autentico, tu ser esencial,
un *Standpunkt*, posicionarse, desde dónde bailo, con consciencia.
El acto artístico es una decisión.

Ser libre es activo, es ser responsable de sus necesidades en cada momento.

Danzar tu libertad.

Unir libertades.

Un ejercicio de tomar decisiones en cada momento en conexión con los valores de uno mismo.

CREACIÓN & PERFORMANCE

Creación y ensayos:

A lo largo de la formación iremos creando solos, duos, tríos, grupo...

Durante el proceso creativo daré herramientas de creación auténtica, personal, con una variedad de caminos, para que cada uno de los participantes podrá realizar su visión.

El sábado se dedica a las últimas decisiones artísticas, últimos detalles, confirmar lo creado es ensayar, y también puede surgir la creación de nuevas piezas necesarias.

Performance final :

El domingo se trabaja en un teatro: montaje técnico, ensayo técnico, performance en público, intercambio con el público.

Compartir lo creado, lo pactado , compartir la cosecha con un público es hacer nacer, dar luz ...

Compartir nuestras creaciones con el público es la consagración, este momento tan efímero en escena . La recompensa final, después de todo el esfuerzo, es recibir el aplauso de las personas presentes.

CIERRE de la Formación

El lunes nos juntamos para el cierre de la formación. Devolución de lo vivido durante la performance. Devolución del proceso pedagógico y creativo de cada una, de cada uno.