

LABORATORIA

FLAMENCO EXPERIMENTAL, MULTIDISCIPLINAR Y FEMINISTA

LABORATORIA FLAMENCO PROJECT

LaboratoriA es un proyecto multidisciplinar que pretende ser un canal de experimentación para cuatro mujeres que comparten el flamenco como lenguaje común y que, a parte de dialogar con él, pretenden trascenderlo.

La génesis de este proyecto es la búsqueda de nuestra feminidad, que se muestra en diferentes formas, y en nuestra interacción como mujeres artistas. Mujeres artistas que, a su vez, se relacionan en un contexto de flamenco contemporáneo. Es ahí dónde surgen muchas preguntas y otras muchas respuestas que nos llevan a tomar consciencia y posicionarnos en un feminismo que pretende crear espacios de reflexión y transformación en nuestra sociedad. O al menos en nuestro mundo profesional alrededor del arte flamenco.

LABORATORIO

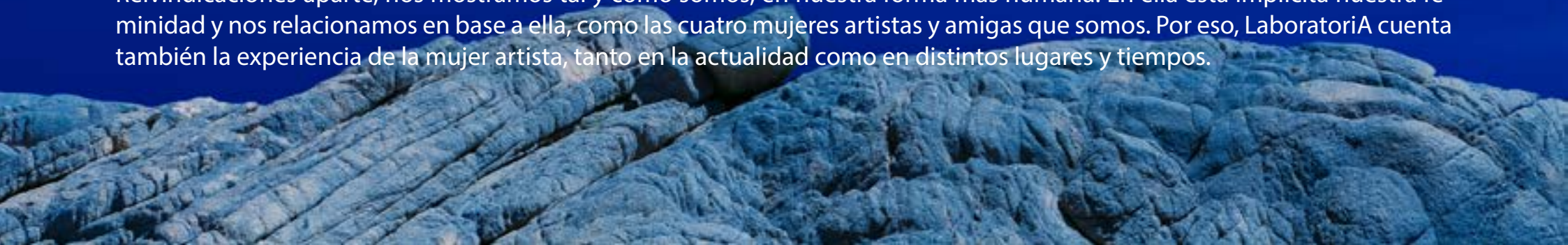
Amamos la tradición flamenca y siempre encontramos un lugar para homenajearla a nuestra manera. Pero la idea de este laboratorio es explorar las capacidades creativas del flamenco y trabajar con sus límites. Buscarlos, definirlos, moverlos, superarlos e incluso plasmarlos.

La incorporación de nuevos elementos artísticos como el texto, la dramaturgia y las tecnologías, es una manera de investigar acerca de un lenguaje diferente y propio que se desvincule de las etiquetas existentes. Esta puesta en escena, ecléctica y arriesgada, es la que crea un lenguaje personal, más real, más crudo y exento de filtros.

LABORATORIA

Celebramos nuestra feminidad y la meditamos. ¿Cuáles son los puntos en común? ¿Existen situaciones que creen algún tipo de malestar en nuestra condición de mujeres?

Reivindicaciones aparte, nos mostramos tal y como somos, en nuestra forma más humana. En ella está implícita nuestra feminidad y nos relacionamos en base a ella, como las cuatro mujeres artistas y amigas que somos. Por eso, LaboratoriA cuenta también la experiencia de la mujer artista, tanto en la actualidad como en distintos lugares y tiempos.

ESPECTÁCULOS

U N A M U J E R F U E L A C A U S A

“Una mujer fue la causa” es un lugar de encuentro, un punto en el tiempo y en el espacio donde cuatro mujeres, artistas y flamencas se arrejuntan, se miran, se remiran, se preguntan y empujan a la reflexión.

Partiendo de palabras en femenino que salieron durante la lluvia de ideas en nuestro primer encuentro como compañía, en “Una mujer fue la causa” cantamos y bailamos nuestra versión de la Macorina para hablar de la libertad sexual de la mujer; reivindicamos el valor del trabajo de las artistas a la vez que ponemos voz y rostro a las que no pudieron ejercer esta profesión; lloramos por seguiría las limitaciones que vivimos como mujeres y nos reímos por bulerías de los prejuicios con los que convivimos diariamente entre nuestros compañeros de trabajo. También nos valemos de la poderosa y emotiva soleá para reclamar con lamento y cuerpo la necesidad de compatibilizar esta profesión, que tanto amamos, con la maternidad.

Exploramos el uso del espacio, subvirtiendo los parámetros tradicionales de disposición de las artistas en él, así como la interacción de éstas con algunos elementos escénicos que forman parte del decorado, desarrollando, a la vez, roles distintos a los que estamos acostumbradas en los escenarios de los tablaos.

Apostamos por la investigación en el contenido de los textos flamencos, algunos de ellos tintados por un discurso claramente machista, en el que la figura de la mujer aparece como pecadora, objeto sexual o súbdita del hombre. Por ello, ponemos en escena (cantando y diciendo) letras tradicionales del flamenco en un contexto actual y diferente al del momento en el que se crearon y con una clara actitud reivindicativa.

Ficha artística / técnica

Creación y producción: LaboratoriA

Dirección escénica y dramaturgia: Ana Pérez

Vestuario: Cecilia Alma

Escenografía: LaboratoriA

Ficha técnica / Rider: Cristina C. Eujen

Coreografía y baile: Aina Núñez

Composición y guitarra: Isabelle Laudénbach

Composición, canto y loop station: Cristina López

Cante: Ana Brenes

Técnica de luces: Cristina Moral

Video promocional: Jordi Gallofré Ribera

Y PERDÍ MI CENTRO

El equilibrio de la humanidad depende, también, de la igualdad entre hombres y mujeres. Si la mujer pierde su centro y se desvirtúa su esencia, el mundo sufre un desajuste en el que la humanidad salimos perdiendo.

En “Y perdí mi centro” damos un paso adelante respecto a “Una mujer fue la causa” y nos preguntamos de qué manera conseguir que lo femenino sea universal, que las mujeres participen y vivan, de la misma forma que lo hacen los hombres, en aquello que nos incluye a todos los humanos.

Por eso, partimos de la idea de los cuatro humores de la teoría hipocrática, que ha sido reescrita varias veces y que nos permite abordarla desde nuestra perspectiva, creando matices que se adapten a nuestras vivencias como artistas flamencas.

La teoría humoral, además de contener un fondo filosófico y cultural inmenso, habla del cuerpo y es desde el cuerpo que nosotras nos expresamos en el escenario, tocando, cantando y bailando. Y aunque nuestro cuerpo es de mujer, la esencia de estos cuatro líquidos básicos que marcan la salud y equilibrio del ser humano, son asexuales, como lo son también los derechos por los que luchamos.

De la misma forma que, según Hipócrates, la descompensación de los cuatro humores en nuestro cuerpo es lo que produce enfermedades, nosotras creemos que la clasificación de las personas hecha con criterios poco flexibles y simplistas, crea un desequilibrio en la sociedad y en las personas que vivimos en ella.

Tomando como inspiración los cuatro versos de la soleá popularizada por Mercedes Franández Vargas, la Serneta (Fui Piedra y perdí mi centro, y me arrojaron al mar, al cabo de mucho tiempo, mi centro vine a encontrar) subimos al escenario nuestras reflexiones como artistas: creemos en un debate abierto y desacomplejado sobre la división de los géneros; pretendemos abrir puertas para que las mujeres elijan cómo vivir y expresar su feminidad en sus múltiples expresiones; apostamos por el trabajo en equipo y por exigir que las y los artistas tengan el lugar que se merecen, dignificando su trabajo. Y en todos estos caminos, volteamos la mirada al pasado para reconsiderar algunas formas de relacionarse con la música y entre las personas que hoy echamos en falta. La escucha y el silencio. El respeto y la calma. La búsqueda y el equilibrio.

Ficha artística / técnica

Creación y producción: LaboratoriA

Dirección escénica y dramaturgia: Ana Pérez e Iban Beltran

Vestuario: Magdalena Radoslavova

Escenografía: Judit Colomer

Ficha técnica / Rider: Judit Colomer

Coreografía y baile: Aina Núñez

Composición y guitarra: Isabelle Laudenbach

Composición, cante y loop station: Cristina López

Cante: Ana Brenes

Técnica de luces: Judit Colomer

Video & fotografía promocional: Marta Romero y Laura Abad

A I N A N Ú Ñ E Z

Licenciada en Comunicación Audiovisual (Universitat Autònoma de Barcelona), Máster en Documental de Creación (Universitat Pompeu Fabra de Barcelona) y con el Grado Profesional de Danza Flamenca (Conservatorio de Córdoba), el vínculo de Aina Núñez y el flamenco va más allá de la pura dedicación como bailaora. Su amor hacia este arte la ha llevado a navegar por el mundo de la radiofonía, el documental de creación, la pedagogía, la afición peñística, el tablao y el espectáculo.

A caballo entre la enseñanza y el escenario, lleva años mostrando su saber y sus inquietudes artísticas en su tierra (Barcelona, Sevilla y Córdoba) y en el extranjero (Japón, Rusia, Marruecos, Camerún...).

Comprometida con su propia formación como artista, actualmente combina las clases con actuaciones como bailaora solista tradicional o formando parte de compañías de carácter experimental como LaboratoriA.

Entre sus proyectos cabe destacar la presentación en 2016 de su primer espectáculo Lejana y Sola, la dirección del montaje coreográfico de El mal querer de Rosalía junto con Charm La Donna y la participación en el ciclo El Ojo Partido coorganizado por la Filmoteca de Catalunya y El Dorado Sociedad Flamenca Barcelonesa con el comisariado de Pedro G. Romero.

ISABELLE LAUDENBACH

El mundo musical de esta guitarrista francesa es extenso. Se apasiona por el flamenco y se viene Barcelona en 2002 para formarse en la ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya). Su cultura musical y su curiosidad la llevan a interesarse por muchos estilos, desde la música brasileña hasta el pop, pasando por folklore sudamericano, la canción francesa o la música clásica. Su lenguaje, tanto en los arreglos como en la composición, se nutre naturalmente de todas estas influencias, dejando siempre la puerta abierta a sonidos o técnicas nuevas (loopstation, efectos, etc.).

Ha tocado durante 10 años con el grupo Las Migas, cuarteto de flamenco que forma en 2004 junto con Lisa Bause, Marta Robles y Silvia Pérez Cruz, con dos discos editados, Reinas del Matute (Nuevos Medios, 2010) y Nosotras somos (Chesapik, 2012), y varios cientos de conciertos por todo el mundo.

En la actualidad se centra en su proyecto más personal con Isabel Vinardell con quien ha producido el disco A solas (Chesapik, 2016) grabado en lugares no convencionales.

También colabora habitualmente con la cantante María Rodés. Recientemente participa en el ciclo El Ojo Partido coorganizado por la Filmoteca de Catalunya y El Dorado Sociedad Flamenca Barcelonesa con el comisariado de Pedro G. Romero.

Por su experiencia, sus intereses eclécticos y su inquietud por la experimentación, acostumbra a trabajar en proyectos que se encuentran en los cruces de caminos de las músicas y de las diferentes disciplinas artísticas (teatro, circo, danza, bandas sonoras).

CRISTINA LÓPEZ

Nace en Tarragona. Desde muy temprana edad se interesa por la música, recibe clases de piano, solfeo y será el cante flamenco la especialidad que desarrollará hasta profesionalizarse.

Trabaja actualmente como profesora en el Grado Superior de flamenco del Taller de Musics ESEM, en la ESMUC y ha trabajado como profesora en los estudios de flamenco y danza española del Institut del Teatre (Barcelona). A su vez, forma parte de diferentes proyectos musicales como cantante, cantaora, compositora y actualmente es directora musical de Entre Orillas (flamenco y música cubana) y LaboratoriA (flamenco experimental).

Trabaja habitualmente con compañías de flamenco y tablaos a nivel nacional e internacional. Artista habitual en proyectos interdisciplinarios como El ojo partido de La Filmoteca de Catalunya (dirigido por Pedro G. Romero en colaboración con El Dorado Sociedad Flamenca Barcelonesa) y Laboratorio de Investigación desde el flamenco IT dirigido por Juan Carlos Lérida en Barcelona en los que experimenta con el flamenco, la música electrónica, la improvisa-

ción y la performance. Ha actuado en festivales como Getxo Folk Bilbao, Mercat de Música Viva de Vic, Folkez Blai, CubaCultura, Festival de Torroella de Montgrí, Fira Mediterránea de Manresa, ¡Trovam!, Paupaterres, Etnomusic, Arte Reunido (Zurich), Open Cultural Center (Grecia), De la Raíz, Vermut Jazz Auditori, Tarragona Sona Flamenc, R(oles) etc.

Estudia el Máster en enseñanzas artísticas de estudios avanzados en flamenco y Grado Superior de cante flamenco en la ESMUC, Fundación Christina Hereen (Sevilla), Voice Craft (Vocal Technician) e Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones Especialidad Imagen y Sonido (Ramón Llull).

Ha participado como investigadora en Music Technology Group (MTG, Universitat Pompeu Fabra) en proyectos sobre flamenco que combinan la música con las nuevas tecnologías. Actualmente ha creado un grupo de investigación sobre la técnica vocal en el flamenco, apoyada por una de las mejores foniatras del país, Cori Casanovas, y por el departamento MTG de la Pompeu Fabra además de dos CMTs de Voice Craft, presentado en el Simposio Voz artística y Salud Vocal (Universitat Ramón Llull-Blanquerna).

A N A B R E N E S

Cantaora de Barcelona nacida en 1991 en el seno de una familia de aficionados al cante flamenco. Su padre natural de Utrera y su madre, Esther Sánchez, cantaora extremeña.

A muy temprana edad se introduce en el mundo de la música como cantante intérprete y compositora. Pronto participaría en festivales y salas de conciertos de su ciudad natal, hasta que a la edad de 22 años decide centrarse exclusivamente en el flamenco.

Sus primeros pasos en este género son como cantaora “adelante” en recitales de peñas flamencas como Los Aficionados de Cornellà o La Tertulia flamenca de Badalona. Más tarde también se introduce en el mundo del cante “atrás” trabajando en tablaos y teatros como el Palacio del flamenco, Palau Dalmasas, Casa Camarón, Las Arenas, Tarantos y otras salas de concierto como Jazzsí Club, Jamboree, Ocaña, Sala Fizz.

Ha participado en veladas y homenajes a la mujer flamenca organizadas por la Peña de Antonio Mairena y la Tertulia flamenca de Hospitalet,

y en festivales reconocidos como Arte y flamenco de Cataluña (2015), Jardins de Pedralbes (2018), Festival Flamenco Nou Barris (2018) y eventos paralelos al Primavera Sound (2018).

Ha puesto voz a espectáculos presentados en el Teatro Principal de Barcelona y en 2017 se acerca también al mundo de la performance dentro del flamenco, cantando para el espectáculo Contemplación basado en textos de Franz Kafka.

Desde 2016 viaja asiduamente a Inglaterra para ofrecer conciertos y master clases por diferentes ciudades del país, Londres, Oxford, Winchester, entre otras.

Actualmente estudia la carrera de Interpretación en cante flamenco en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC). Sus maestros son José Miguel Cerro “El Chiqui de la Línea”, Miriam Vallejo y Jorge Mesa “El Pirata”. ESMUC le ha permitido hacer seminarios y compartir cartel con guitarristas de la talla de El Bolita de Jerez, Rafael y Juan Manuel Cañizares.

REPRESENTACIONES

UNA MUJER FUE LA CAUSA

Actos de conmemoración 8 de marzo, Teatre Auditori Can Palots, Canovelles, marzo 2020
Actos de conmemoración 8 de marzo, Complex Esportiu Municipal Les Moreres, Esplugues de Llobregat, marzo 2020
Actos de conmemoración 25 de noviembre, Esplugues de Llobregat, noviembre 2019 (formato para calle)
Festival Femme in Arts, Centre d'Art Lo Pati, Amposta, noviembre 2019
Ciclo del La Raíz, Zaragoza, marzo 2019
Festival Sona Flamenc, Sala Trono, Tarragona, febrero 2019
Teatre Municipal, Palafolls, febrero 2019
Barcelona Districte Cultural, Barcelona, febrero y marzo 2019 (circuito de 9 actuaciones)
El Dorado SFB. Barcelona, noviembre 2018
Antic Teatre. Barcelona, octubre 2018
Konvent. Berga (Barcelona), septiembre 2018
Mimos, Zurich (Suiza), abril 2018
Institut del Teatre de Vic. Vic (Barcelona), marzo y abril 2018
Casino de Vic. Vic (Barcelona), junio 2017
Centre Cívic Besòs. Barcelona, junio 2017

LABORATORIA FLAMENCO IN PROGRESS (formato para eventos)

La Festa dels Racons, Tiana, septiembre 2020
Els vespres d'hivern de la UB, Universitat de Barcelona, febrero 2020

Y PERDÍ MI CENTRO

Festival Ciutat Flamenco, octubre 2020. Estreno en Barcelona
FEX-Festival Extensión, julio 2020. Estreno en Andalucía
La Nit Flamenca a Can Carrancà, julio 2020, Canovelles
Festival Tangent, Casa Golferichs, Barcelona, julio 2020
L'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques, Vic, junio 2020. Estreno en Cataluña
Festival R(oles), Nou Barris, Barcelona, junio 2019, work-in-progress

RESIDENCIAS

La Tacones, Sant Cugat del Vallès, octubre 2018 y febrero -marzo 2020
Casa Baladre, Residència d'Artistes Centre Art Lo Pati, Amposta, noviembre 2019
Konvent, Centre multidisciplinari d'art contemporani, Cal Rosal, Berga (Barcelona), noviembre 2017
Centre Cívic Besòs, especializado en flamenco, junio 2017

DICEN DE LABORATORIA

“Una mujer fue la causa” hace justicia por el camino de la belleza.

Siguiendo con palabras de Silvia Cruz Lapeña, “el mensaje queda claro desde el primer minuto, pero también sus argumentos: no es un discurso hecho al calor de la actualidad, es un pensamiento parido a fuego lento por cuatro artistas que llevan años formando su poso y su sello.”

Cada número de nuestro espectáculo está creado al calor de aspectos del ser mujer: las limitaciones, las injusticias, la maternidad, la sexualidad...

“Pero en Una mujer fue la causa hay también celebración. De ser mujer, de estar aquí, de haber recibido un legado que recogieron, por ejemplo, haciendo sonar la voz de Chavela Vargas y admirándose entre ellas. Lo llaman sororidad y en realidad, es hermandad sin más”.

La feminidad de la que hablamos, siempre va en relación a nuestra condición de creadoras. Así lo corrobora la periodista: “Lo que pidieron ellas, las artistas, es que la dejen en paz: crear en paz, parir en paz sin perder el trabajo, opinar en paz sin recibir insultos, tocar la guitarra en paz y sin prejuicios y lo exigirán dando guerra si es preciso.”

Las flamencas LaboratoriA: a la justicia por la belleza (crónica completa)

Silvia Cruz Lapeña para Deflamenco.com

“Sin dejar atrás la plasticidad y los elementos del flamenco dan un paso adelante para ponerlo en el siglo XXI, experimentar con él y ofrecer su propia versión de este género, en la que cabe de todo”

Eduardo de Vicente para El Periódico de Catalunya

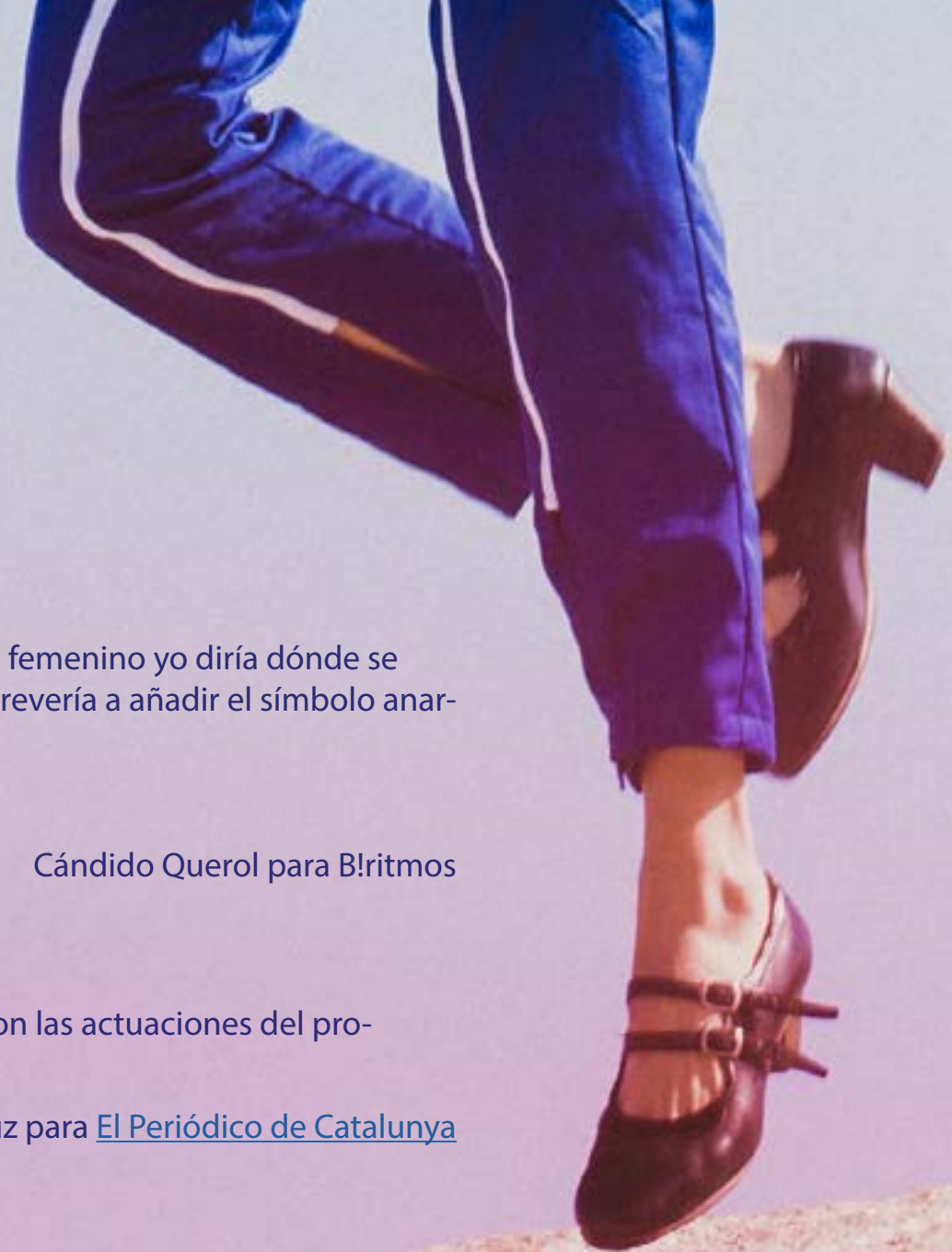
“Laboratorio (lugar dónde se trabaja) si además lo usamos en femenino yo diría dónde se trabaja “con pasión” y si además acaba en A mayúscula, me atrevería a añadir el símbolo anarquista, (no cómo carente de normas sino como libertario)”

Cándido Querol para B!ritmos

“Nou Barris da un meneo feminista al flamenco.

El festival (R)Oles consolida su mirada alérgica a los tópicos con las actuaciones del proyecto LaboratoriA y la guitarrista Antonia Jiménez”

Nando Cruz para [El Periódico de Catalunya](#)

ESPECTÁCULO
"UNA MUJER FUE LA CAUSA"

ESPECTÁCULO
"Y PERDÍ MI CENTRO"

CANAL YOUTUBE

FACEBOOK

INSTAGRAM

@laboratoriaflamenco

CEMENT / BOG

M A N A G E M E N T & B O O K I N G

Alba Mondéjar Márquez

laboratoriaflamenco@gmail.com

(+34) 66110 24 13

www.laboratoriaflamenco.com

B O O K I N G

www.diggersmusic.com

A S E S O R A M I E N T O E N D I S T R I B U C I Ó N

Fani Benages

Dance & movement distribution / cultural management

<http://fanibenages.com/es/>