

VESTIGIO

Compañía Dan Zass

INDICE

PRESENTACIÓN

PROGRAMACIÓN

Sinopsis | Proceso creativo | Programa | Ficha Artística | Ficha Técnica | Elenco

TRAYECTORIA

PRESENTACION

La Compañía Dan Zass emerge como un Plan de Sensibilización hacia las Artes Escénicas, donde mentes, cuerpos y conductas diversas sumen a las propuestas escénicas y favorezcan la “llamada” de nuevos públicos. El propósito de la Compañía es crear y distribuir espectáculos inclusivos, donde el trabajo profesional del elenco, constituido por bailarinas con y sin discapacidad, se vea reflejado y aunado en un mismo espacio escénico para un público familiar y general.

De este modo, presentamos la pieza de Danza Contemporánea VESTIGIO, donde partiendo de un objeto concreto y sustantivo, se generan adjetivos diversos. El libro, como sustantivo, acciona como nexo e hilo conductor entre las intérpretes y las diversas atmósferas creadas. Éste es el punto de partida del proceso creativo de VESTIGIO, un mismo libro, una misma persona, un mismo contexto, puede ser interpretado desde diversas formas, diversas emociones y diversos lugares.

VESTIGIO nació en el 2020, presentando sus primeras representaciones como pieza de 15 minutos. Junto con la pieza, a posteriori, impartíamos un Taller Escénico sobre su Proceso Creativo con el objetivo de acompañar en la lectura de la Danza a nuevos espectadores, acercándoles y presentándoles la Danza desde lo vivenciado de una forma sensorial.

En el 2022, VESTIGIO alcanzó los 30 minutos. La diversidad de posibilidades, recreaciones y reflexiones tanto del elenco de bailarinas como del público que había asistido al primer VESTIGIO, favoreció no solo doblar su tiempo, si no el acompañarla a alcanzar la totalidad de su ciclo vital, llegando a los 52 minutos. Ahora, como creadoras que hemos acompañado a VESTIGIO en su proceso, es cuando creemos que ha llegado a toda su extensión y madurez.

PROGRAMACION

SINOPSIS

Dar permiso a la apertura, a la transformación y: equilibrio, consonancia. Llegar al punto de convivir con la otra parte sin excluirla, reconocerla y convertirla en aliada. VESTIGIO es una pieza de Danza Contemporánea interpretada por cinco bailarinas, donde a través del viaje de su danza invocaremos al recuerdo, a la imaginación, al género, a las decisiones y al principio y final de las historias.

VESTIGIO es el inicio al cambio, la inmersión al viaje por la que el espectador se sumergirá mediante la pieza al mundo de la poesía visual.

TEASER: Teasser "Vestigio" - YouTube

PROCESO CREATIVO

Para llegar a la creación de VESTIGIO, hemos desarrollado un trabajo creativo en el que han participado artistas con y sin discapacidad, donde a través de un lenguaje universal como es el cuerpo y su expresión, y con herramientas de la Danza Contemporánea, Danza Contact, Danza Improvisación, el Teatro Físico y Performativo, hemos llegado al entendimiento. La creación ha sido desde dentro hacia fuera, siendo el propio elenco de bailarinas las coreógrafas y directoras de escena. Por eso ha sido necesario dedicarle más tiempo al diálogo corporal, a la escucha para ir encajando de forma lógica y estructurada las propuestas que surgían. Podemos decir que el proceso creativo ha sido inicialmente corporal-sensorial, dando mucha importancia al momento, a los sucesos que surgían para ir paulatinamente y respetando las ideas corporales, a una construcción más cognitiva y por tanto más coreografiada.

En la Técnica de improvisación hemos partido de diferentes puntos: investigación desde los tres niveles (superior, medio y suelo), la creatividad y estimulación de nuevos registros, la reconducción positiva a través del movimiento en momentos de fragilidad creativa, propuestas plenamente libres, guiadas, semi guiadas, gesticuladas, habladas, individuales, en parejas, tríos y/o grupales.

El hecho de que VESTIGIO esté compuesta por un elenco diverso, hace que necesariamente tengamos que hacer uso de una metodología adaptada y personalizada, según las necesidades de cada intérprete. Así por ejemplo hemos dado tiempo y espacios para que cada una pudiéramos tener iniciativa propia, hemos creado desde el objeto real hasta llegar al objeto imaginario y simbólico, partir desde lo sensorial hasta llegar a la empatía, desde lo individual a lo grupal...

Otros aspectos necesarios han sido el uso de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC) adaptados a las necesidades de comunicación de las intérpretes Como por ejemplo la secuenciación coreográfica a través de pictogramas, fotografías, dibujos y/o escritura-lectura fácil para memorizar y estructurar VESTIGIO.

La música de VESTIGIO es una composición del autor Vicente Solsona, creada a partir de las ideas iniciales que desde la Compañía teníamos de VESTIGIO, diferentes contextos, atmósferas, géneros y calidades. El resultado es una pieza sonora instrumental donde la música juega un papel fundamental junto con la escenografía, vestuario, luces, interpretación y danza. La composición musical es una cesión del autor a la Cía. Dan Zass.

PROGRAMA

VESTIGIO es una propuesta escénica adaptable técnicamente, pudiendo ser representada tanto en espacios de salas y teatros como en espacios no convencionales como son museos o salas de exposiciones, sin perder su esencia y calidad. Se trata de una pieza de danza contemporánea interpretada por 5 bailarinas con y sin discapacidad que tiene como objetivo acercar esta disciplina a la población general, introduciendo todas las adaptaciones necesarias para garantizar su accesibilidad, al tiempo que pone en valor la importancia de la inclusión y la sensibilización hacia el colectivo de las personas con discapacidad. Todo ello pretende, no solo favorecer el acceso a la danza al público general, sino demostrar que el arte puede ser interpretado por personas con discapacidad con la misma calidad artística y técnica que cualquier otra pieza más tradicional.

En la programación en salas y teatros, uno de los aspectos técnicos a tener en cuenta son las dimensiones del espacio. Las características del mismo deben cumplir un mínimo de dimensiones (8 metros de ancho por 5 metros de largo) debido al amplio elenco que actúa en escena, el volumen de la escenografía utilizada y la multiplicidad de trayectorias desarrolladas por las

intérpretes, un suelo liso sin hendiduras. La puesta de calles en el espacio escénico es apropiada para los tiempos de espera ocultos por las intérpretes que no interactúan en escena en algunos de los momentos específicos de la pieza, para que no se distorsione la acción o narrativa principal que sucede en ese momento. Sin embargo, esto podría acotarse si la calidad de los recursos lumínicos fuesen lo suficientemente potentes como para que los laterales del escenario se apreciaran considerablemente oscuros o bien adaptando la posición de espera a una altura media-baja de las bailarinas.

En relación a la iluminación, siguiendo la tipología de espacios de sala y teatros, la cantidad de focos adecuada sería de 6 focos: 1 cenital, luz de calle (desde lateral izquierdo) y el resto de focos para luz ambiente (con filtros para cálido y frío). El uso del oscuro, en algunos momentos, forma parte del suspense que acompaña a las atmósferas más frías inducidas por la música, así como el empleo de lámparas portátiles por las intérpretes origina puntos de luz con un discurso muy poderoso. La amplificación del sonido debe ser adecuada y amplia para que el espectador pueda

envolverse entre las calidades y matices de la pieza musical.

En la programación en espacios no convencionales, las medidas mínimas del espacio deberán ser las mismas que en teatros y salas, en caso de dimensiones mucho mayores, será necesario la delimitación del espacio escénico para facilitar al público el desarrollo de la pieza, además debe ser diáfano y con suelo liso de tarima, baldosa o linóleo. La disposición del público será respetando un plano principal y

rectangular. En relación a la iluminación del espectáculo, el peso de la luz será mitigado reforzando la intensidad de la pieza por la ampliación del espacio escénico hacia el espacio del espectador, "al patio de butacas", realizando las esperas de las intérpretes y ejecutando la pieza y sus desplazamientos entre los espectadores, acercándose al público para alcanzar un efecto más inmersivo de la pieza y con nuevos ángulos. Al igual que en teatros y salas, la amplificación del sonido debe ser adecuada y amplia.

FICHA ARTÍSTICA

Nombre: Compañía Dan Zass | Dirección, Producción, Vestuario, Escenografía, Coreografía: Dan Zass | Compositor, Música: Vicente Solsona | Audiodescripción: Sofía Cano | Contacto: 660 62 21 31, produccion.cia.dan.zass@gmail.com | Título de la pieza: Vestigio | Disciplina: Danza Contemporánea | Duración: 52 minutos | N° intérpretes: 5 | Público recomendado: Todos los públicos |

FICHA TÉCNICA

Requerimientos técnicos idóneos. Medidas mínimas para espacio escénico: 8m (ancho) x 5m (fondo) x 4m (alto). Posibilidad de realizarse en calle | Suelo: preferiblemente linóleo (si no, consultar) | Espacio: Diáfano accesible (cedido por la entidad interesada) | Escenario con patas-calles con hombros (recomendable) | Sonido: Mesa de mezclas/reproductor de música con conexión puerto AUX o USB, y sistema de amplificación | Material escenográfico: Aportado por la compañía | Luces: 7 focos (mínimo) y 1 de calle | Necesidades: Prueba de luces y sonido previa, y ensayo de la pieza completa en el espacio escénico precedente | Equipo humano: 5 bailarinas y 1 técnica | Tiempo de montaje: 5 horas | Tiempo desmontaje: 1,5 horas | Camerino: 1 grande

ELENCO

Las intérpretes de la pieza VESTIGIO son bailarinas de la Compañía Dan Zass, siendo además coreógrafas y directoras de escena de su proceso creativo y composición. Cuenta con: (de izquierda a derecha) Lucía Cheda, Cristina Arauzo, Ángela Pérez, María Mellado y Anaïs Vinuesa.

LUCÍA CHEDA_

Docente de danza, gestora cultural y bailarina. Graduada en Pedagogía de las Artes Visuales y la Danza por la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso, cuenta con 5 años de trayectoria dentro Dan Zass como docente, co-creadora, bailarina y coreógrafa. Además, ha complementado su trayectoria como docente en diversas academias privadas y escuelas públicas, así como con otras formaciones metodológicas y de gestión cultural.

CRISTINA ARAUZO_

Bailarina, musicoterapeuta y docente de artes escénicas, cuenta con una marcada vocación social, siendo también graduada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid y habilitada como Educadora Social por el Colegio de Educadores Sociales de Valencia. Desde 2004 presta sus servicios en Dan Zass como docente, bailarina, co-creadora y coreógrafa, ejerciendo además funciones de Coordinación y encargada del área de gestión cultural y producción de la Compañía.

ÁNGELA PÉREZ_

Artista, creadora y bailarina, desde el año 2018 colabora como co-creadora, coreógrafa y bailarina intérprete de VESTIGIO, participando en todo el proceso de la pieza. Ha sido ejecutante en diferentes grupos de interpretación, con una clara vocación artística y creativa. En el 2017, fue galardonada con el Primer Premio en las Jornadas de Pintura y Sensibilización con personas con discapacidad, CO Ciudad Lineal (Madrid).

MARÍA MELLADO_

Neuropsicóloga, docente de danza y bailarina, obtuvo su licenciatura en psicología en la Universidad de Granada y el Título Superior de Pedagogía de la Danza por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid. Aparte de dedicarse a la neuropsicología y la estimulación temprana, desde el año 2018 desempeña en la compañía Dan Zass funciones como co-creadora, coreógrafa y bailarina intérprete de VESTIGIO, así como funciones de docente de danza inclusiva en la misma asociación

ANAÏS VINUESA

Artista, creadora, bailarina y actriz, desde 2021 colabora como co-creadora, coreógrafa y bailarina intérprete de VESTIGIO. Además, desde el 2019, ejerce como bailarina intérprete de diversas piezas en otras compañías de danza y se encuentra cursando la Formación en Danza en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila. Además de la danza, cuenta con amplia trayectoria y experiencia en la disciplina del teatro, habiendo representado distintas obras.

Fotografía de Montalvo Audiovisual

TRAYECTORIA

VESTIGIO ha sido interpretada en:

Formato 15 minutos:

- Festival Escena Mobile, Teatro Alameda de Sevilla (2023).
- Evento privado “Visibilizando auténticas historias de Diversidad e Inclusión” de TikTok en Madrid (2022).
- Impact Hub Atocha de Madrid en el evento “Mes de la Diversidad” organizado por la Fundación Diversidad (2022).
- Espacio Vilarinyo de Madrid como (2021).
- Festival Mostra Viva del Mediterrani de Valencia. Junto con VESTIGIO se realizó el Taller Escénico de su proceso creativo (2021).
- Teatro Montalvo de Cercedilla (Comunidad de Madrid). Junto con VESTIGIO se realizó el Taller Escénico de su proceso creativo (2021).
- Centro Cultural Paco Rabal de Madrid (2019).
- 4º Festival de Arte y Discapacidad de Fundación Igualarte de Vigo (Galicia). [Galardonada con el 2º Premio de Danza \(2019\).](#)

Formato 30 minutos:

- Festival Visibles. Sala Tarambana de Madrid (2022).

Formato 52 minutos:

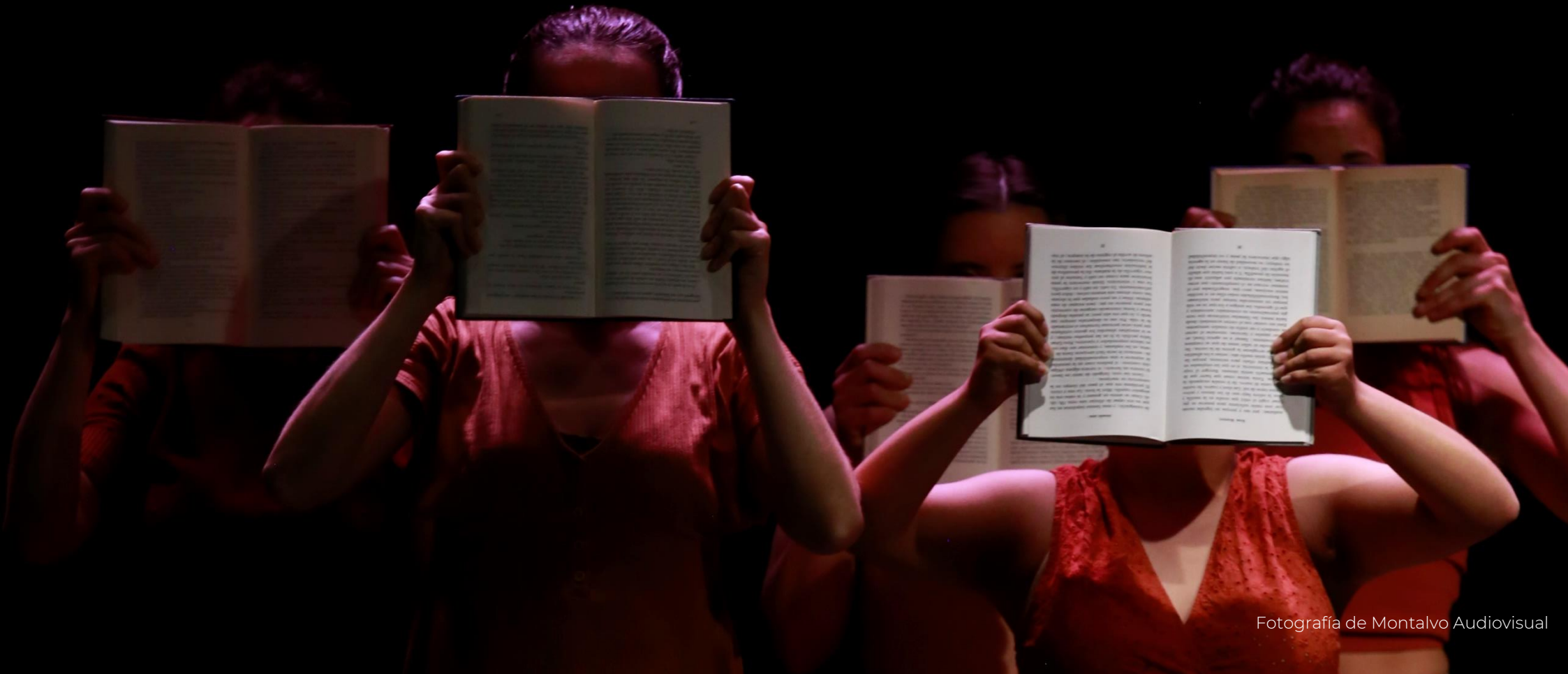
- Centro Cultural El Torito, Centro Cultural Los Rosales y Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid (2023).

Hace de VESTIGIO sinónimo de novedad, símbolo y retrato de algo propio y exclusivo contemporáneo aspectos como: la creación musical, la representación de la cultura popular y colectivos sociales, la reconceptualización del tratamiento de la idea y figura de las bailarinas y la construcción de la subjetividad de los objetos escénicos.

Ya habiendo hecho referencia al periodo histórico que refleja el expresionismo alemán simbolizado por la artista y creadora Pina Bausch, hemos querido también, a través de los objetos agentes de la obra (libros y maletas) hacer un guiño al concepto de “bibliotecas ambulantes” y “bibliotecas humanas”. La “bibliotecas ambulantes” surgieron al finalizar el siglo XIX en diferentes lugares del mundo y nacen con la inquietud de llevar a otros libros valiosos, ideas importantes, conocimiento y transformación. Han sido los espacios cercanos a las comunidades más distantes e inhóspitas, que a lo largo ya de cien años, acompañaron la promoción de la lectura en zonas alejadas del acceso al libro y su cultura. Algunas de estas bibliotecas viajaban en cajas de libros plegables (similitud con la maleta, la cual transporta los libros en VESTIGIO) que se convertían al abrirlas en estantes. Los maestros de la época también desarrollaban acciones semejantes, cuando en sus misiones culturales llevaban con ellos a los lugares más recónditos del país una caja de madera como biblioteca ambulante. El auge de este tipo de bibliotecas se basó en comprender que no bastaba con tener bibliotecas públicas pues el acceso a ellas se limitaba a zonas con muchos beneficios culturales, quedando aisladas comunidades sin infraestructura; de ahí surge la idea de realizar acciones constantes para motivar la lectura llevando libros a lugares inhóspitos y ajenos a las ventajas que ofrece la civilización. Por otro lado, el Consejo Europeo describe las “bibliotecas humanas” como una forma de biblioteca convencional donde el lector consulta el catálogo de libros, toma prestada uno y, tras un tiempo limitado, lo devuelve para seguir, si así lo desea, leyendo otros. Además, se busca también romper barreras entre la gente y promover el diálogo y la interacción entre los sujetos y objetos que intervienen en la acción. Las experiencias de vida son las páginas abiertas (presente en varios momentos de VESTIGIO) a través de las cuales los lectores escuchan distintas historias que promueven el intercambio de ideas y reflexión.

Dentro de propuestas artísticas contemporáneas, el arte efímero o acción efímera está presente en VESTIGIO, como expresión estética de duración temporal y fugaz. Por ejemplo, a través de las diferentes instalaciones de libros que se vean creando y desapareciendo durante el transcurso de VESTIGIO.

VESTIGIO se trata de un espectáculo de danza contemporánea, por lo que intrínsecamente implica innovación en la creación artística, planteando un nuevo enfoque coreográfico al repertorio cultural general.

VESTIGIO nace desde un planteamiento inicial de accesibilidad, con la idea de favorecer y garantizar el acceso a la cultura a la población que tradicionalmente se ha visto relegada a su participación como espectadores por falta de accesibilidad de los espacios y las propuestas. Las personas con discapacidad se han encontrado normalmente barreras a la hora de disfrutar de la oferta cultural, y propuestas accesibles como la de VESTIGIO, les ofrece poder participar como espectadores. Además, el hecho que el elenco esté constituido por personas con discapacidad, cumple una función de sensibilización social. Desde Dan Zass defendemos que las personas con discapacidad estén presentes en la cultura, el arte y los medios, como vía necesaria para generar sociedades cada vez más inclusivas, sin olvidar que la diversidad ofrece variedad y riqueza. A modo resumen consideramos que VESTIGIO cumple con la rentabilidad social al:

- Favorecer la inclusión social y normalización de las personas con discapacidad en el mundo de la Danza.
- Generar espacios donde las personas con discapacidad puedan desarrollar de forma inclusiva sus inquietudes artísticas, tanto como espectadores como intérpretes.
- Sensibilizar a la comunidad en general sobre la existencia de experiencias en Danza entre

personas con y sin discapacidad, construyendo un concepto positivo sobre las capacidades artísticas y de expresión de las personas con discapacidad.

Respecto al acceso de las personas con discapacidad, VESTIGIO está apoyada por una serie de herramientas que dan accesibilidad a aquellos espectadores que lo precisen, como acercamiento y comprensión de la representación mediante las siguientes medidas:

Acciones anticipatorias, para conocer el espacio escénico, presentación del elenco, explicación del atrezzo y vestuario. Estas acciones se podrán realizar justo antes de la actuación o a través de un vídeo de presentación de la Compañía que podrá verse previamente a través de redes sociales y que específicamente se enviará a entidades de atención a personas con discapacidad para colaborar en la distribución y acercamiento de la pieza. Algunas de estas acciones son: aumento de visibilidad y reducción de barreras arquitectónicas; audio-descripción y visitas táctiles; lectura fácil del programa de mano, pictogramas y paneles-agendas informativos (Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación-SAAC) y un programa de mano.

5

CINCO

CHICAS

SALAN

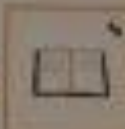
ELLAS

SALAN

CÓN

LIBROS

MALEMAS

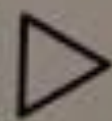
y

TIEMPOS

MUEVEN

EL

LIBRO

POR

SU

CUERPO

Como conclusión decir, que creemos que existe una necesidad social que se debe cubrir para ofrecer una igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía y por tanto promocionar la mejora del bienestar social. Creemos que el fomento de la creatividad artística es un marco de igualdad de oportunidades.

(Hacer clic sobre la imagen para ver un reportaje sobre VESTIGIO y su accesibilidad)

ARTES ESCÉNICAS
Y DIVERSIDAD

<https://danzass.com/>

Asociación Dan Zass con CIF: G – 84484971, inscrita en el Registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid en la sección PRIMERA con N° R. 27783. Inscrita en el Registro de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid con el N° R. 1973. Concedida utilidad pública municipal. Concedida utilidad pública del Ministerio del Interior con fecha 8 de julio de 2020