

PROGRAMA TALLER

Cuerpos, espacios y paisajes que se comunican

Claudia Zavaleta de Sautu

Hace ya muchos años nos preguntábamos"...cómo hemos de devolver los cuerpos a los espacios y paisajes de la ciudad. O, lo que es lo mismo: cómo hemos de recuperar la ciudad para los cuerpos." (Zavaleta. 2005). Desde entonces se han buscado múltiples respuestas y se han abierto nuevos interrogantes. Pero ha quedado claro que el trabajo con y acerca del cuerpo, juega un rol fundamental en este proceso de re-creación de cuerpos y espacios. En coherencia con esta idea proponemos seguir explorando la manera de construir nuevas identidades que desde la conciencia corporal permitan imaginar y crear arte, arquitecturas, ciudades y paisajes, que favorezcan otras formas de humanidad: exocéntrica, ambientalmente integrada y socialmente compasiva.

Descripción y objetivo general

El taller es un entrenamiento en el uso del propio cuerpo como vehículo de aprendizaje para la percepción, creación y comunicación del espacio, desde la escala de la arquitectura hasta la de la ciudad y el paisaje, en todas sus posibilidades.

¿Por qué hablamos de cuerpos? Porque desde hace décadas, son destinatarios preferentes de la manipulación mediática, con fines de entretenimiento, consumo, distracción e invisibilización. Lo que incide en nuestra manera de interpretar e intervenir el espacio.

Como cuerpos y espacios son un binomio indisoluble, es además necesaria una reflexión sobre los espacios en que se inscriben nuestros cuerpos, para que al intervenir sobre unos a través de los otros, desde la conciencia, la sensibilidad y el cuidado, podamos poner límites a esa mencionada intromisión, en vez de ayudar a profundizarla.

Queremos compartir con arquitectos y artistas recursos y herramientas provenientes de otros campos de las artes como el de la danza y el cine, así como de investigaciones y prácticas ligadas al paisaje y al arte, que vinculadas también al cuerpo, permitirán ampliar el registro del cuerpo y por tanto su capacidad de concepción del espacio.

Los paisajes, que pueden parecer la escala más neutra de esa intromisión, sin embargo son el Caballo de Troya por donde entran las necesidades inducidas. También reflexionaremos y trabajaremos sobre esa escala espacial-corporal, sin excluir a otros seres vivientes.

El **objetivo general** del Taller es **promover**, entre los arquitectos y otros artistas interesados, un nuevo estatus del cuerpo humano que lo entienda parte lo de lo vivo, así como necesaria y compleja referencia para el trabajo con el espacio en el diseño arquitectónico, urbano, escultórico, escénico, etc. Es decir que no sólo se conciba el cuerpo como forma y espacio estandarizado y depositario o destinatario de objetos, sino que se lo considere como lo orgánico y, por ende, vivo y diverso, que esencialmente es.

Objetivos específicos

El Taller atenderá además a un conjunto de objetivos específicos que han de centrar la tarea en los diferentes temas abordados.

- 1. Comprender de qué manera cuerpos y espacios se comunican (también a escala del paisaje), dependiendo de los condicionamientos sociales y culturales que señalan, favorecen u ocultan determinadas formas, funciones y significados, así como unas relaciones en detrimento de otras.
- 2. Promover una mayor conciencia y empatía en relación con las necesidades y sensibilidades de los otros cuerpos, con el fin de diseñar o idear espacios en los que belleza y utilidad estén profundamente integrados.
- 3. Entender el espacio arquitectónico y urbano de manera flexible, incluyendo dentro de su interpretación no sólo al construido, sino también a aquél que queda configurado de manera orgánica y más o menos permanente. Como por ejemplo: por un árbol, un espacio tapizado de verde, unos setos o una corriente o cascada de agua. O incluso por un grupo de personas o animales.
- 4. Apreciar y utilizar la complejidad del paisaje como aproximación al contexto en que se diseña la arquitectura y la ciudad y como elemento de integración del cuerpo, los cuerpos, en sus espacios.
- 5. Considerar la naturaleza como algo inherente a nuestra existencia, presente en todo momento y necesaria y útil aliada en nuestro trabajo de creación y diseño.

Programa y Contenido

El taller consta de cuatro sesiones de 4 horas cada una (salvo la tercera que será de 4 horas y 30 min.), que incluyen una reflexión teórica con debate, antes o después de la práctica.

Día 24 de octubre - María Cañas

Teoría/reflexión: ¿Qué ocurre cuando experimentamos con nuestro cuerpo e identidad?

Taller: Transmutación de cuerpos y espacios. La risa como resistencia.

Se explorarán otras corporalidades a la hora de relacionarnos con el espacio-paisaje urbano y con los otros, a través de improvisaciones que alteren y transgredan la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Se trata de experimentación de y en el espacio.

Día 27 de octubre - Claudia Zavaleta

Teoría reflexión: ¿De qué manera percibimos el paisaje a través del cuerpo?

Taller: Cuerpos en el Paisaje. Un camino desde lo sensible hasta lo imaginado.

Exploraremos las posibilidades de la percepción a través del cuerpo (sensorial, de energía, afectiva, mental), para reconocer roles y funciones del paisaje en el escenario urbano y dilucidar los significados y vínculos temporales y territoriales consensuados o negados.

Día 31 de octubre – Manuela Nogales y María Aguilar

Teoría: Cuerpos, espacios y arte, desde la arquitectura hasta el paisaje. María Aguilar

A través de la teoría se reflexionará sobre la estrecha relación entre arquitectura, cuerpos y arte (en particular danza) con ejemplos del pasado y presente siglo.

Taller: Creación de espacios a través del cuerpo. Manuela Nogales

Entrenamiento para la percepción, sensibilización y creación de espacios con el cuerpo. Se trata de experimentar desde el cuerpo la generación del espacio y de conectar con el espacio ya construido a través del cuerpo; con el fin de estimular más fluidas relaciones entre unos y otros.

Teoría/reflexión: ¿Para qué sirve el trabajo con el cuerpo?

Día 3 de noviembre - Claudia Zavaleta

Taller: Cuando los cuerpos son la referencia, el espacio se expande

Aproximación a técnicas de creación e improvisación para el reconocimiento y creación de espacios con el cuerpo, como reflexión sobre la necesaria compensación emocional que pueden brindar los espacios que favorecen una interacción sensible de y con los cuerpos. Culmina con una Acción-perfomance colectiva en un parque urbano de Sevilla.

Profesorado

Manuela Nogales es pionera y pieza clave de la danza contemporánea de Andalucía. En sus cuarenta años de carrera artística y docencia, ha certificado su recorrido, de investigación y compromiso, en más de cincuenta obras, con su compañía desde 1996 y también en proyectos artísticos con entidades públicas y privadas, en festivales nacionales e internacionales.

María Cañas, agitadora cultural, creadora audiovisual y pirómana de mentes. Licenciada en Bellas Artes, doctorada en Estética e Historia de la Filosofía en la Universidad de Sevilla. Dirige Animalario TV Producciones www.animalario.tv, un espacio dedicado a la experimentación artística, a la activación y a la mediación, en pos del cultivo del fuego interno y la risastencia.

María Aguilar Alejandre, Dr. arquitecta por la Univ. de Sevilla y titulada en danza clásica. Es Profesora en la Escuela Politécnica Superior de Sevilla y en el Máster oficial de Artes Escénicas y del Espectáculo vivo, donde imparte la asignatura de Historia de la Danza. Se especializa en las interrelaciones entre el cuerpo y el espacio y tiene numerosas publicaciones sobre el tema.

Claudia Zavaleta de Sautu, arquitecta eco urbanista-paisajista e investigadora independiente. Con una consolidada experiencia profesional y de creación y docencia de talleres vinculados al paisaje, al cuerpo y al arte. Directora y fundadora del Labeur, en 2022 dirige *e*-migrantes urbanos, proyecto de arte experimental para el que organiza, además, una exposición y un archivo on-line.

Destinatarios

Arquitectos, artistas (escenógrafos, cineastas, artistas plásticos, etc.), paisajistas, etc., todos los profesionales que de alguna manera trabajen en la creación de espacios.

Matrícula

General: 180€

Reducida: 130€ (Arquitectos/as colegiados/as COAS, COACo, COACE, COAJ, COAH;

socios/as FIDAS y artistas).

Inscripción: Por email a info@labeur.es (incluir la palabra "Inscripción" en el asunto del

mensaje). O a través de la web del Labeur: www.labeur.es. Quedará formalizada

al abonar la matrícula.

Información: 607728058 (preferentemente por Whatsapp)

info@labeur.es

Fechas, horarios y sede

Sesiones: - de 16:00h a 20:00/20:30h

La sesiones teóricas de los días 24 y 27 de octubre se impartirán en la Sala de Conferencias del Colegio de Arquitectos, Plaza Cristo de Burgos, Sevilla. Las sesiones de taller de los días 24 y 27 de octubre y 3 de noviembre, tendrán lugar en espacios públicos de la ciudad de Sevilla, parcial o totalmente. La sesión completa del día 31 de octubre, se impartirá en la Sala de Conferencias del COAS.

Sevilla, septiembre de 2023

Con la colaboración del

Colegio Oficial Arquitectos Sevilla