

ATLAS DE ANATOMIA HUMANA/

Hurgarse en la identidad
Flamenco bastardo
Artes vivas - danza contemporánea

Paula Quintana

/ CONTEXTO

La sociedad globalizada marcada por la crisis estructural obliga a encontrar formas de construcción identitaria que no se basen en el territorio ni en las estructuras. Es entonces cuando el cuerpo resurge como un espacio propio y fiable desde el que comunicarse, reflexionar y accionar en este proceso de transformación global, fortaleciendo nuestra **identidad integradora** y mutable que permita el desarrollo de individuos autónomos pero interdependientes en esta compleja realidad transcultural.

Nuevas modalidades de construcción identitaria que obligan a revisar los vínculos y los referentes, tanto internos y anteriores - de fidelidad con el **propio linaje**- como externos y presentes - de fidelidad con la **sociedad de pertenencia**- en lo psicológico, en lo social y en lo cultural.

La cuestión se centra entonces en saber si tal o cual vínculo o referente tiene la capacidad de seguir aportando sentido a este complejo mosaico identitario, orgánico y vivo.

Traduciendo a la propia experiencia este marco teórico del que nos sentimos habitantes, encontramos en el flamenco uno de los elementos del que no podemos - ni queremos - desprendernos, en este continuo proceso de muerte y transformación evolutiva, trascendiendo épocas y modas.

Así pues, nos aproximamos al flamenco con la mirada fija NO en esta forma artística, sino en el propio **cuerpo que lo encuerpa**. Un organismo que recibe y comparte una polifonía de saberes, de herencias y de aprendizajes. Un **cuerpo mestizo** en todas sus formas en el que el flamenco supone una posibilidad mas pero insustituible de expresión.

El flamenco como una **forma de somatización**.

- ¿Qué parte de la propia identidad se identifica tanto con un código que solo puede existir a través de él?
- ¿Qué somatizo como “flamenco” ?

El flamenco constituye pues, la puerta de acceso (o la excusa de acceso) a la indagación de un proceso evolutivo de construcción identitaria, integrador, poliédrico y mestizo.

ATLAS DE ANATOMIA HUMANA

Es este cuerpo femenino en el que conviven tradiciones heredadas y patrones aprendidos junto con los órganos y los fluidos. - **Este cuerpo isleño y canario con influencias afrolatinas, herencia andaluza y presente europeo** - Un cuerpo mestizo en todas sus formas en el que el flamenco, **bastardo**, ocupa una esquina propia de este mosaico identitario.

Un cuerpo que se cuestiona ante lo que ha aprendido que se supone que es y el lugar que se supone que ocupa. Un cuerpo hastiado de anhelar sentirse representada por aquello que se acepta como modelo. Que nunca es lo suficientemente algo y es demasiado otra cosa. Una identidad que busca su propia implosión en su propio centro.

Permitir la convivencia de **lo puro añejo con lo puro mestizo** como responsabilidad para con esta identidad diversa y compleja, ávida de nuevas posibilidades de ser y de vincularse.

** ATLAS DE ANATOMIA HUMANA es la nueva pieza de Paula Quintana tras haber cerrado un ciclo artístico y vital compuesto por una trilogía sobre el alzamiento y la elevación de los cuerpos,
LAS ALEGRÍAS (2019) LA CARNE (2021) y HUERTO (2023)

<https://vimeo.com/347531087> // <https://vimeo.com/paulaquintana/teaserhuerto>

/ INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

ATLAS DE ANATOMIA HUMANA es un solo "compartido" de unos 60 minutos de duración:

- Una **bailarina - performer** en escena, Paula Quintana
- Una **coro de voces** en escena que suponen, además cuerpos "testigo" igualmente coreografiados

Investigamos en la experiencia física, ingenua y, sobre todo, decolonizada de esta acción de encuerpamiento cultural, encontrando formas y modos genuínos para esta creación.

Para ello, tratamos a lo que llamamos "flamenco" como si fuera un órgano del cuerpo, juntos con el resto de huesos y fluídos.

Indagamos en esta víscera llamada flamenco. En sus funciones fisiológicas dentro de este cuerpo - antes o más allá de la técnica, de la expresión, del gusto. En convivencia con materiales de diferentes naturalezas. Un proceso de auto - excavación que atraviesa técnicas, conocimientos, imaginarios y estratos corporales.

Dar con un cuerpo, un movimiento y una presencia limpia, sin interpretaciones previas. Una presencia noble, expuesta a la mirada como lo hace un animal salvaje en su hábitat: tranquilo en su naturaleza y a la vez cargado de potencia.

ATLAS DE ANATOMIA HUMANA es un cuerpo firme, que asume y no impone; que integra y no rivaliza; que provee y no coloniza. Un cuerpo femenino que se sabe luz y que se sabe sombra, que se sabe órgano y vínculo y sensación. Un cuerpo que se hace cargo de lo suyo, de todo lo suyo. Lo que heredera, lo que sostiene y lo que pare. Un cuerpo que es una danza de múltiples voces.

Utilizando el trabajo de movimiento como núcleo y eje central, se vertebra un hilo de patrones y afecciones que atraviesa a un cuerpo, creando y superponiendo capas de significación y de lenguajes. Para ello el equipo incorpora profesionales y saberes de otras disciplinas que amplifiquen el discurso dancístico y su recepción.

El fin último es configurar un universo artístico en 360° en torno al cuerpo y su experiencia que genere múltiples niveles de interpretación y significación. Que entre en diálogo con las diferentes capas del saber, desde el pensamiento crítico hasta la comprensión empática, visceral y profunda que nos iguala como seres humanos mas allá de la forma y de la escena.

La investigación y creación se completa compartiendo prácticas y encuentros con **artistas, pensadores y colectivos atravesados por la cuestión identitaria y de la herencia transcultural (y "transfolclórica")**

- **Fernando López_** bailarín, coreógrafo, investigador, doctor en Estética por la Universidad Paris 8-Saint Denis.
- **Mari Paula _**bailarina, coreógrafa brasileña afincada en Cantabria, máster en Gestión Cultural Latinoamericana y Experta en Arte Híbrido y Crítica de Arte
- **Festival Mindelac, Cabo Verde_** Encuentro de trabajo con bailarines de danzas de raíz

/ NOTAS

La insaciable curiosidad - u obsesión - por transitar la vida y el cuerpo desde múltiples ángulos conduce a la carrera profesional (y al transcurso personal) de un individuo a un estudio constante de disciplinas dispares que se responden y cuestionan. Cuando una trabaja con el cuerpo, extrapola ese estudio a una misma, convirtiéndose en sujeto creadora y creada; comprendiendo el propio cuerpo (y por extensión el cuerpo del mundo) como una compleja y fascinante danza de materia interdisciplinar y transescala.

Un - éste cuerpo que ha sido muy flamenco y muy desde el flamenco, con mucha obsesión - para mestizarse con otras formas y conocimientos. Para habitar desde otros lugares / Después de haber pasado por tantas fases - haberse reencarnado tantas veces - haber descubierto tantas caras de la propia identidad - este cuerpo puede soltar el flamenco y lo puede coger; todo puede ser flamenco y todo puede no ser flamenco al mismo tiempo.

Entonces, la decisión libre de transitar en él (después de todo y aun con todo) implica la aceptación de que éste constituye una expresión ineludible de la propia existencia.

Una aceptación que obliga a la libertad y a la firmeza (para con una misma, sobre todo) de que este cuerpo se pueda relacionar en el flamenco y con el flamenco sin que se le cruce la idea de que es desmerecedor del código o que éste no le pertenece.

Se trata de volver a la raíz* original del Flamenco en una misma.

**raíz: 3. f. Parte de una cosa, de la cual, quedando oculta, procede lo que está manifiesto.*

Entender y asumir la naturaleza constitutiva de la identidad para poder hacerse cargo de ella, como individuo y como sociedad.

Permitir la convivencia de lo puro añejo con lo puro mestizo como responsabilidad para con esta identidad diversa y compleja, ávida de nuevas posibilidades de ser y de vincularse.

Con este proyecto nos reafirmamos en nuestra apuesta por recuperar al cuerpo, siempre sabio y capaz, como espacio de empoderamiento, transformación, conocimiento y libertad. Como sistema fiable para integrar conocimiento, experiencia sensible y creatividad y accionar la transformación, como individuos y como sociedad. La danza como medio que acoge que escucha que comunica que vincula que integra.

Encarnar este camino desde la danza y la creación contemporánea para acoger miradas y disciplinas dispares, es una actitud vital y una guía desde la que vincularse con espacios y agentes. Trabajando mediante la confluencia de artistas y profesionales de primer nivel que nos buscamos y nos cuestionamos desde el hecho artístico, en una transformación discreta y radical. Perfiles comprometidos con la creación contemporánea, capaces de aportar elementos de alto valor desde lugares y miradas diversas y complementarias. Ocupando ese terreno-frontera entre disciplinas que cataliza las fortalezas y recursos de diferentes agentes, permitiendo expandir el trabajo mas allá de los límites y códigos del hecho escénico convencional.

Sucede, siempre, todo, en el cuerpo, a través del cuerpo, siendo cuerpo.

PROPUESTAS ACTIVIDAD DE MEDIACIÓN

1- LABORATORIO DE COSECHA Y ELEVACIÓN

Laboratorio de cuerpo, movimiento y creación escénica a partir de los procesos y materiales de la últimas piezas de Paula Quintana, y su investigación actual

- Excavarse, ahondar a través del cuerpo hacia las capas más físicas del conocimiento, de la emoción y del pensamiento.
- Explorarse como “el cuerpo que sabe “.
- Inspirarse en las prácticas, las sesiones y los rituales de baile y movimiento en los que extenuar y trascender el cuerpo en comunidad, para hacer brotar un conocimiento profundo, orgánico y visceral.
- Desechar lo anecdótico, lo decorativo y lo impostado. Dar con un cuerpo, un movimiento y una presencia limpia, sin interpretaciones previas. Una presencia noble, expuesta a la mirada como lo hace un animal salvaje en su hábitat: tranquilo en su naturaleza y a la vez cargado de potencia.

Planteamos una experiencia compartida con la que atravesar juntos/as y de forma condensada esta búsqueda y composición creativa, planteando nuevos acercamientos a los modos de hacer y estar, amplificando la potencia salvaje del cuerpo desde lo pequeño y comprometido

- Dirigido a : interesados en el movimiento-las artes-la escena.
- Duración: taller 1 día, 4 horas

2 - APERTURA PÚBLICA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN en la que se compartan los materiales obtenidos en la residencia y una charla horizontal y compartida con los asistentes acerca del trabajo en sí mismo y de la temática identitaria

3- ENCUENTROS CON GRUPOS DE DANZAS TRADICIONALES locales con los que compartir sesiones grupales de movimiento de folclore y raíz

ATLAS DE ANATOMÍA HUMANA

EQUIPO DE TRABAJO

- Idea original y dirección : Paula Quintana
- Bailarina : Paula Quintana
- Espacio sonoro: Miguel Marín
- Vestuario : Jorge Dutor
- Coro de voces: proyecto eLe
- Iluminación: Miguel Ruz
- Comunicación : Cultproject
- Management: Caterina Muñoz
- Búsqueda compartida y acompañamiento artístico :
 - Fernando López
 - Mari Paula
 - Javier Cuevas

APOYOS Y COLABORADORES *confirmados a fecha de octubre 2024*

- Residencia de investigación Centro Coreográfico Maria Pagés de Fuenlabrada 2024
- Residencia Creación CC Alcorcón, Metamorphosis Dance Co
- Residencia La Caldera Barcelona 2025
- Residencia Teatro Espacio La Granja, Tenerife
- Presentación junio 2025, Fest. FAM Auditorio de Tenerife
- Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC)
- Cabildo de Tenerife
- Centro de Arte Flamenco Amor de Dios, Madrid

TRAYECTORIAS EQUIPO PRINCIPAL

(confirmado a fecha de octubre 2024)

Paula Quintana / @paulaquintana

Creadora, intérprete. Su trabajo se basa en un lenguaje personal que combina disciplinas para crear una comunicación con el espectador a diferentes niveles, intelectuales y viscerales, en un firme compromiso con el tiempo en que vivimos y la búsqueda de formas genuínas para cada creación.

Nacida en Tenerife, se forma en teatro, danza clásica, contemporánea y flamenco. Tras licenciarse en Arte Dramático se traslada a Madrid continuando con su formación, trabajando en diferentes montajes audiovisuales, de teatro y de danza, dentro y fuera de España.

- Artista del programa SINAPSIS de innovación cultural, Gobierno de Canarias, Fundación Fitzcarraldo 2024
- Coreógrafa Gala de los Premios Max de las Artes Escénicas , Fund.SGAE, 2024
- Docente del II Laboratorio de Creación escénica de la Región de Murcia.
- Coreógrafa y asesora escénica de Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión 2023
- Artista residente en CCMaria Pagés de Fuenlabrada '24; El Graner Centre de Creació, Bcn '22, Tipperary Platform Ireland '22; Teatro de la Abadía; Madrid 2021/22; Eima espai de Creación Mallorca '22; Centro Coreográfico Canal, Teatros del Canal, Madrid
- Artista del proyecto de co-creación arte-tecnología.ciencia European Performing Science Night 2021
- Artista del programa ART FOR CHANGE de Fundación La Caixa 2020-21
- Beca "Fonds de Dotation Porosus"" para CAMPING PARIS 'creación contemporánea en Centre National de la Danse CND Paris - 2019
- Beca "Fonds de Dotation Porosus" para residencia en Cite Internationale des Arts París, 2019
- Premio Réplica de las Artes Escénicas Canarias a Mejor Interpretación por "Las Alegrías" - 2019
- Primer Premio Certamen Mujer Creadora Contemporánea, fest. Costa Contemporánea - 2016
- Premio Espacial Mejor artista-creadora Emergente por "Latente". Feria Internacional Umor Azoka Leioa, - 2015
- II Premio festival DeUnaPieza, Universidad Carlos III de Madrid por "El Eco" - 2012
- 4 candidaturas a los Premios Max de las Artes Escénicas por "Las Alegrías" - 2019"; 2 candidaturas por "Latente" - 2016
- Gira nacional A cielo abierto - 2015
- Inclusión en programa Platea, Danza Escena , catálogo AECID.
- Inclusión en los circuitos y catálogos de las diferentes CCAA.
- Participación en ferias nacionales e internacionales.
- Encargos de piezas Site-Specific tanto dentro como fuera de España.
- Coproducciones con los Teatros del Canal de Madrid, Grupo Ciudades Patrimonio de la UNESCO, fest. Tercera Setmana de Valencia, Teatre Principal de Palma, Auditorio de Tenerife-Cabildo de Tenerife-Gobierno de Canarias, entre otros.

En 2019 comienza una trilogía sobre la elevación de los cuerpos iniciada con **Las Alegrías (2019)**, premio Replika a Mejor Intérprete para Paula Quintana, 4 candidaturas a los Premios Max 2020 , Teatros del Canal Madrid, feria PAMS Seúl (Corea del Sur), Feria Internacional Tanzmesse de Düsseldorf, Coronet Theater de Londres, Museo Universidad de Navarra, entre otros. La trilogía continua con **LA CARNE (2020)** Teatro Español de Madrid, Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, Auditorio de Tenerife, Centro Párraga de Murcia y programa ART for CHANGE de Fund. LaCAIXA. La serie termina con **HUERTO (2023)** con un equipo multidisciplinar conformado por artistas e investigadores científicos y de nuevas tecnologías. Residente en Graner, BCN, BAD Bilbao, Teatre Pcal. de Palma, Teatro Cuyás.

La producción escénica ha sido desarrollada paralelamente a una importante actividad de investigación transdisciplinar y de mediación cultural, desarrollando proyectos para centros educativos y colectivos vulnerables en colaboración con Gobiernos, Cabildos e Instituciones. Realiza coreografías para artistas y festivales dentro y fuera de España

MARI PAULA / Acompañamiento

Mariana de Paula Ferreira (Brasil, 1984), bajo el nombre artístico de Mari Paula, es bailarina, coreógrafa y gestora cultural brasileña afincada en Cantabria, España y trabaja en el campo de la formación, de la creación y de la gestión en el ámbito de la danza. Está interesada en romper las fronteras del lenguaje escénico y en poner el cuerpo en relación con el territorio, ya sea desde lo creativo o desde lo social.

En 2015 empieza a realizar sus propias creaciones de danza y performance y por su obra *Retrópica*, recibió el Premio Nacional de Danza - Funarte Klauss Vianna, Brasil. Desde entonces sus proyectos han ganado reconocimiento y han sido representados en salas, ferias y festivales de África, Sudamérica, Norteamérica y Europa. En 2016 se traslada a España donde funda su propia compañía que lleva su nombre.

En su trayectoria como coreógrafa realizó más de 10 creaciones, trabajando con el apoyo o en colaboración con diferentes instituciones, tales como: Johns Hopkins University, INAEM, Gobierno de Cantabria, Fundación Santander Creativa, Ayuntamiento de Santander, Ministerio de Cultura de Brasil, Fundação Nacional de Artes - FUNARTE, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Iberescena, Centro Botín, Plataforma Iberoamericana de danza - PID, Museo Würth La Rioja, Graner Centro de Creación de Danza y Artes Vivas, Centro Danza Canal, Palacio de Festivales de Cantabria, Carme Teatre, Secretaria de Cultura de Paraná, Fundación Cultural de Curitiba, Casa Hoffmann Curitiba, Casa Selvática Curitiba, Balé Teatro Guaíra, Balé Cidade de Campina Grande, Centro NAVE Chile, entre otras.

En el ámbito de la gestión cultural posee un máster en Gestión Cultural Latinoamericana por la Universidad de Granada (ES) y un Experto en Arte Híbrido y Crítica de Arte por la Universidad Tecnológica Federal de Paraná (BR). Es vicepresidenta de [FECED](#), directora de [LAS VIVAS](#) Plataforma Iberoamericana de Danza, presidenta de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria - [Movimiento en Red](#) y secretaria de la Mesa Sectorial de Danza - Consejo Cántabro de Cultura. También, en Brasil, trabajó en la coordinación de danza de la [Casa Hoffmann](#). <https://www.maripaula.com/>

Fernando López / Acompañamiento

Fernando López (Madrid, 1990) es bailarín, coreógrafo y filósofo. Doctor en Estética por la Universidad Paris 8- Saint Denis, compagina la actividad artística con la investigación académica y la enseñanza.

Desde 2009 dirige su propia compañía en el ámbito del flamenco contemporáneo, habiendo estrenado más de diez espectáculos en los que la danza, la palabra y la música se entremezclan traspasando todas las etiquetas. En sus creaciones, ha contado con la participación de artistas como Álvaro Romero, Jero Férec, Belén Maya, La Chachi, Carmen Muñoz e Isabel Do Diego, entre otros.

Asimismo, ha sido solicitado como director artístico y asesor por coreógrafos como Olga Pericet, Belén Maya, Juan Carlos Lérica, José Manuel Álvarez, Poliana Lima, Carmen Muñoz, etc.

Entre otros reconocimientos, recibió el Premio a Mejor Bailarín del Certamen El Álamo (2010) y la Beca DanceWeb (2013) del Festival ImpulsTanz de Viena.

Desde 2020 es Miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España y profesor invitado en diferentes universidades de España y Francia, en las que imparte talleres teóricos y prácticos centrados en la investigación-creación y en las cuestiones de género en la danza.

Web: <http://lrparrafernando.com>

Javier Cuevas / creador, intérprete y curador.

Aplicado a la dramaturgia del movimiento y al acompañamiento artístico en procesos de creación en artes vivas contemporáneas. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (Especialidad Psicología) y Master en Terapia Familiar Sistémica, realiza la coordinación de actividades en Centro Párraga de Murcia entre 2007 y 2010. Desde 2012 hasta 2023 dirige el *Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Tenerife* la misión inversa para la internacionalización de la danza y las prácticas contemporáneas de cuerpo y movimiento en Canarias *Dance Interfaces*, y el programa de exhibición *Danza en breve* para el Teatro Leal de La Laguna, entre otros. Colabora como curador y director artístico en diversos contextos y festivales nacionales e internacionales. Desde enero de 2024 y hasta 2027 realiza la dirección artística de *La Caldera Centre de Creació de Dansa* (Barcelona).

Después de quince años dedicado a la música en formaciones como *Superocho*, *Caro Ceice*, *María D'Alegría* y *SopasSoup*, y tras el encuentro con la escena contemporánea y sus artistas a partir de la experiencia en Centro Párraga, se orienta artísticamente a las artes vivas, como creador y curador, aprendiendo en el hacer junto a grandes artistas de la escena española e internacional. Ha estrenado las creaciones *Gracias (1ª) Límites* (junto a Acerina Amador, 2011), *Hamlet Post Scriptum* (junto a Roberto García de Mesa 2012), *El amor es un perro que viene del infierno* (junto a Griselda Layño, 2013), *Bailarina Lírica* (junto a Sonia Gómez, 2015), *The lieder* (junto a Sara Serrano, 2017) y *Viviré Aquí* (de nuevo junto a Griselda Layño en 2017).

Participa como intérprete en *Himmelweg* (Juan Mayorga) de la Compañía Ferroviaria, y en las piezas *El resistente y delicado hilo musical*, *En Construcción 2* y *Expografía* de Amalia Fernández. Con *Celebración* (2018) y *Las Alegrías* (2019) inicia su colaboración en la dramaturgia y acompañamiento artístico con Paula Quintana junto a la que también estrena *La carne* (2020), activa el proyecto de mediación *Calentar la carne (ArtForChange La Caixa)* y produce la pieza de calle y espacio no convencional *Esto que tú ves* (2021). Codirige junto a la creadora y realizadora audiovisual Tamara Brito de Heer el corto de videodanza *Cuando el bosque avance* (2020) junto a Daniel Abreu, Dácil González, Teresa Lorenzo y Paula Quintana. Trabaja con la coreógrafa y creadora brasileña Poliana Lima en *Oro negro* (2022, Festival de Otoño) y *The common ground* (2024, Conde Duque Madrid). Con Alexandre Iseli (Tipperary Dance) en el proyecto *Rising Voices* (2022); con el creador macedonio Aleksandar Georgiev en *Screensaver*, y en *Sorites* (2022), del coreógrafo británico afincado en Gran Canaria Ian Garside.

Dirige el proyecto de investigación *Cuerpo de valores: sobre la ética en la gestión pública de las artes vivas*. Participa del contexto internacional sobre pensamiento y acción ICC - *Imaginative Choreographic Center*. Y activa los procesos de creación y participación en artes vivas con jóvenes y adolescentes: *The lieder in the school*, *Tu ti te...nxs!*, *La resistencia* y *El parlamento del futuro* (seleccionado en 2023 por el Ministerio de Cultura como proyecto modélico dentro de las Jornadas de Cultura y Ciudadanía).

Ha presentado su trabajo en España, Brasil, Alemania, Italia, Argelia, Argentina, Malta, Noruega, Suecia y Corea del Sur; es miembro de la Asociación de Artistas del Movimiento de Canarias *PiedeBase* y, entre 2018 y 2022 ha sido presidente de FECED (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas y Compañías de Danza) y miembro del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y la Música (INAEM).

**Hurgarse en la identidad - - Flamenco
bastardo - Artes vivas, danza contemporanea**

PaulaQuintana

contacto@paulaquintana.com

@paulaquintana