

FLAMENCLOWN

COMPañÍA EN-GRANAJE DANZA

LA PIEZA nace en Berlín, se crea especialmente para participar del Festival Internacional de Teatro Callejero de Berlín Lacht. La obra busca la simbiosis entre el Flamenco y el Clown.

La compañía En-granaje en sus proyectos artísticos investiga acerca de la interpretación utilizando el flamenco y más específico el ritmo y el movimiento como elementos que ayuda a la intención e intensidad de lo que se quiere contar. La compañía proviene de Andalucía, Sevilla. Debido a que la creadora y directora Paulina Fornes (Chilena) decide en el año 2014, trasladarse a la cuna del Flamenco Sevilla para aprender a fondo este arte.

Al ser el arte flamenco tan serio y versátil, surge la idea de la directora de probar ensamblarlo con el clown y buscar la burla, gracia o el chiste en un momento tan serio como es una seguriya, exagerando los instantes hasta el punto de reír a carcajadas. O buscar el romanticismo desproporcionado en una Guajira y que un abanico se vuelva absurdo y delirante.

La historia cuenta que Paulina una bailarina de festejo latino se encuentra con tres puristas flamencos que la hacen usar a la fuerza una falda que no es lo suficientemente atractiva para ella, y por ende no le gusta, sin embargo estos puristas intentan convencerla, hasta que por fin ella usa la falda, ¿que sucederá? .

DURACIÓN 40 min. aprox.

INTERPRETES

Paulina Fornes (Danza y dirección e interpretación),

Juan Salces (Cante e interpretación),

Dennis Duffin (Guitarra e interpretación),

Pascal Rojas (Percusión e interpretación)

LA COMPAÑÍA

Obras

La Compañía nació el 2016 en Sevilla con la producción de la obra Romperé Mil Límites, la cual fue mostrada en el teatro Casala y posteriormente la obra Fragmentos en el mismo año la cual fue exhibida en centro cultural Gallo Rojo, ambas piezas investigan sobre el encuentro de la danza Sudamericana y Latina con el Flamenco. Posteriormente en el año 2017 Alemania, Berlín se continúa con la producción de Flamenclown, pieza que fue mostrada en el Festival de Berlín Lacht. Por último, la compañía se sumerge en la investigación la fusión de la danza Flamenca con la danza contemporánea, produciendo dos obras Pacífico año 2018 y Marta U año 2019-2020.

Objetivo e Inspiración

Paulina Fornes es la directora e integrante estable de la compañía. Ella invita a diferentes artistas como bailarines, músicos y visuales a interactuar e investigar puntos de encuentro o desencuentro en la escena y propone la interpretación como un eje central. A través de la danza u otro herramienta, el objetivo de la compañía es interpretar dependiendo de lo que se quiera contar, ya sea una historia por ejemplo, acercándose a lo que se podría entender como danza teatro. Ella se inspira en los trabajos de Pina Bausch, en la compañía alemana Tanztheater, Teatro Físico Contemporáneo y la Pantomima con la obra del "Husar de la Muerte" de la Compañía La Patogallina.

Elementos

La música es un elemento muy importante porque al ser la directora Chilena y bailaora de flamenco el ritmo es la base de anclaje sobre el cual se hace la percusión o el taconeo y que se va matizando acorde a la interpretación que se quiera dar. Si el ritmo está en la obra, para los instrumentos y para el público es más fácil entender las ideas y se logra una mayor comunicación que si no lo hubiera, los instrumentos aportan mucho a la intensidad y la intensidad, y por cuanto es fundamental la música en la escena. Al ser la directora Sudamericana siempre en sus obras se puede encontrar la música sudamericana y latina.

Por último y no menos importante un elemento relevante es el movimiento, para la directora representa una búsqueda constante e infinita. Paulina de naturaleza inquieta, para ella el moverse y bailar es una necesidad, la gestualidad, los niveles de movimiento, la expresión es cotidiano.

Por cuanto la compañía investiga la interpretación como punto de partida y motor que incentiva a la ilusión y curiosidad para comenzar definir y mostrar.

EXPERIENCIAS

- Grabación de la actual Pieza Marta U, Centro Cívico de Bellavista (noviembre del 2020)
 - Pre- estreno de la pieza Marta U, Montemor o Novo , Portugal, (octubre del 2020)
 - Grabación de la obra "Marta U" sala Zanfoña Movil ZM, (noviembre 2019).
- Residencia e investigación y grabación en el Laboratorio de Actividades Creativas Lagos Portugal, de la Obra "Pacífico" Julio 2018
 - Grabación del primer esbozo de "Pacífico" en el estudio de la Pajara, 2018
- Creación y presentación de la obra "Flamenco Clown" festival de Berlín Lach (Junio-Agosto 2017)
 - Creación y presentación de la obra "Fragmentos" en el Gallo Rojo (2016)
- Creación y presentación de la obra "Romperé Mil Límites" en Casala Teatro (2016)

INTEGRANTES DE LA PIEZA

Paulina Fornes (danza, dirección e interpretación) Mi nombre es Paulina Fornes, nacida en Quinta Normal Santiago de Chile, comencé mis estudios en la danza y música de forma autodidacta a los 15 años participando en grupos folclóricos del género andino del barrio de Quinta Normal y en taller de batucada de Balmaceda 1215 junto a Caruso Moraga. Posteriormente en Valparaíso comencé a participar en los pasacalles que organizaba el centro cultural Playa Ancha, bailando cumbia tradicional colombiana en los carnavales de Fin de año de la Ciudad y durante la segunda temporada coreografiando "La Conga", comparsa tradicional del género cubano durante los años 2004/2005, Participe de distintos talleres de circo y clown en la misma ciudad. A su vez descubrí la danza flamenca con Paloma Montoya, con quien estudié durante tres años en el Parque Cultural ex cárcel, en ese entorno coincidí con la gaditana Mercedes García López quien dicto un curso de danza e historia del Flamenco, esta interacción fue muy importante al darme cuenta que para convertirme en una profesional debía viajar a Andalucía a la cuna del flamenco y aprender de forma profesional este arte. Pasaran 8 años antes de viajar ir a España y por cuanto me vuelvo a Santiago donde continúe estudiando Flamenco con importantes bailaores nacionales, Jeaninne Albornoz, Francisco Delgado, Cathy Sandoval y Yahima Gómez años 2007/2013. Ya en el año 2014 me traslado a la ciudad de Sevilla para estudiar danza flamenca de forma profesional durante siete años hasta la fecha, he estudiado con importantes bailaores Andrés Marín, Patricia Guerrero, Ana Morales, Juan Polvillo, La Moneta, El Junco, David Pérez, Paula Cómitre, El Oruco, Tamara y Úrsula López, Juana Amaya, Soraya Clavijo, Rafael del Carmen, El Barullo y El Rubio. He realizado actuaciones interpretando desde el baile diversos palos de forma que se expresa el "Flamenco Tradicional" en salas y peñas Flamenca de Sevilla y así como también he participado y dirigido otras performances artísticas y obras utilizando la danza flamenca como herramienta en distintos recintos de Sevilla y Europa. A la fecha dirigí cinco montajes, "Romperé Mil Limites", "Fragmentos", "Flamenco Clown"; "Pacífico" y "Marta U". He sido incentivada por Andrés Marín quien me motivo a innovar y hacer que el "flamenco evolucione" incorporando la cultura e historia que se tiene y que se trae desde mi lugar de origen y que en la escena se encuentre con el flamenco, en este sentido he decidido investigar en mis raíces sudamericanas y utilizar el compás de los taconeos y movimientos corporales como herramienta de expresión crear una dramaturgia y conseguir aquella evolución. Al saber que la creación escénica es mi camino monte mi propia compañía, "En-granaje danza" donde invito a artistas de distintas áreas a encontrarse y dialogar y crear nuevas obras.

Juan Salces (Cante e Interpretación)

Sus primeros pasos en el canto empiezan a edad temprana y de manera autodidacta. Después de varios reconocimientos en su ciudad natal, Zaragoza (España), y con el afán de ampliar su registro vocal, viaja a Madrid y comienza a adquirir conocimientos de técnica vocal de la mano de Irene Shams y Miguel Manzo. A pesar de su ascendencia cordobesa (Montalbán de Córdoba), no disfruta de ningún vínculo con el cante flamenco hasta que decide instalarse bajo la tutela del reconocido cantaor Paco del Pozo Carpintero, en el conservatorio flamenco Casa Patas de Madrid. Tras varios años de estudio, viaja a Alemania y consolida su formación cantando para el baile en diversas escuelas de flamenco en Renania del Norte-Westfalia y acompañando profesionalmente a distintos cuadros flamencos tanto en Alemania como en Suiza. Habiendo ganado algo de experiencia sobre el escenario decide emprender su andadura por los concursos de cante, a lo largo y ancho de la geografía española, llegando a ser finalista en el V Concurso de Flamenco para Aficionados del Casco Histórico de Zaragoza y en el I Concurso de Cante Flamenco Peña "El Toto" de Córdoba. Tras el golpe de la pandemia y decidido a terminar sus estudios de cante flamenco se muda a Sevilla e ingresa en la Escuela de Arte Flamenco de Cristina Heeren donde aún cursa el último año en la modalidad de cante. José de la Tomasa, Esperanza Fernandez, Maria José Perez, Juan José Amador o Manuel Romero son algunos de los maestros con los que actualmente perfecciona su arte.

Dennis Duffin (Guitarra e interpretación) creció en una familia de músicos tocando la guitarra desde muy pequeño, y su padre le enseñó flamenco con quien actuó de adolescente. Actualmente, actúa casi a diario con artistas en Sevilla, España habiendo realizado giras por Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, México, Francia, Alemania, España y Ecuador. En Canadá, ha actuado con artistas de renombre como conjuntos de flamenco Fin de Fiesta Flamenco, Esmeralda Enrique Spanish Dance Company, Amigos de Pilar de Ilse Gudiño, Flamenco Nomadico y Flamenguitos del Norte. Dennis también se ha presentado en una amplia variedad de grupos de fusión de World Music como Ventanas, Lemon Bucket Orchestra, Mashregh Ensemble e incluso una temporada con Jesse Cook. Dennis asistió al último año de la Fundación Cristina Heeren en Sevilla en 2012-2013, con profesores como Pedro Sierra, Niño de Pura, Paco Cortes, Eduardo Rebollar. En Canadá, Dennis estudió con Nicolás Hernández, José Vega, Rubén Díaz, Oscar Lago, Tino van der Sman y José Valle "Chuscales". Ahora radicado en Sevilla, ha tenido la oportunidad de estudiar con maestros como Tomatito, Manuel Parilla, Jesús Guerrero o Alfredo Lagos, por nombrar algunos. Además de la música, Dennis también tiene un doctorado en astrofísica de la Universidad McMaster.

Pascal Rojas (Percusión e interpretación) Con familia de músicos, Pascal descubre la música desde pequeño. Empezando con el violín, aprendiendo de su padre, seguirá su camino con el cello, y luego el bajo por muchos años. En 2014, Pascal se instala en Sevilla para estudiar los ritmos y las percusiones flamencas. Ha estudiado con grandes maestros como José Montaña, Ramón Porrina o el Piraña. Simultáneamente, se apunta para acompañar clases de baile flamenco de grandes escuelas como la escuela de Andrés Marín o FlamencoDanza. Pasará varios años actuando en escenarios reconocidos como el Laberinto Art Lab, La Flamenquería o el Teatro Quintero. A partir del año 2015, integra diferentes compañías que le permitirán actuar en Alemania (Compañía Encuentro en 2015), Taiwan (Compañía Arsa Flamenco en 2016-2017) y Francia (Compañía el Coral Flamenco en 2018-2019), alternando espectáculos y cursillos.

Ficha técnica y videos

Este raider es la base para la adecuada presentación del espectáculo, sin embargo, se puede ajustar de acuerdo con las características del espacio previa negociación y autorización del director.

Suelo

Medias mínimas espacio escénico

4 metros de ancho.

4 metros de fondo.

Suelo de madera, puede ser con linóleo adaptado para el taconeo, debe encontrarse limpio y sin deformación, en lo posible debe estar vacío de objetos que dificulten el correcto montaje del espacio.

Sonido (espacio abierto):

- sistema de amplificación de acuerdo con el tamaño del espacio.
 - 4 microfonos (1 guitarra, 1 cantante, 1 percusión y 1 suelo)
 - caja de inyección
- Microfono diadema tipo shure wh20xlr, microfono cantautor

Videos

Obra completa <https://youtu.be/xxqrd372LE0>

CONTACTO

Dirección de email: paulinafornes@gmail.com

Numero de contacto +34655224861 España
+56227758949 Chile