

METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA DESDE EL FLAMENCO: DISPOSITIVOS TELEMÁTICOS PARA UNA INVESTIGACIÓN A DISTANCIA

JUAN CARLOS LÉRIDA

Coreógrafo, comisario artístico y docente
(Institut del Teatre)

SALVADOR SÁNCHEZ

Dramaturgo

Resumen

El “Proyecto-Laboratorio de Investigación desde el Flamenco” como objetivo proponer una práctica y acción crítica sobre el flamenco en diferentes ámbitos socioculturales para estimular nuevas propuestas artísticas y pedagógicas. La metodología del Proyecto-Laboratorio combina técnicas de improvisación con grupos de debate y análisis de resultados. Aunque el encuentro presencial entre investigadores es fundamental para su desarrollo, la imposibilidad de encontrarse físicamente durante el confinamiento se reveló como una oportunidad para abordar nuevas posibilidades de investigación práctica.

Esta comunicación pone el acento en las líneas de investigación que fueron abordadas durante las sesiones *online* realizadas en este tiempo. Sesiones en las que la mediación tecnológica se convirtió en objeto de estudio para profundizar en los nuevos modelos de escucha, el choque entre espacio íntimo y espacio público y la experiencia asincrónica.

Palabras clave: flamenco empírico, escena contemporánea, *practice as research*, investigación artística, investigación online

Abstract

The “Proyecto-Laboratorio de Investigación desde el Flamenco” proposes—a practice and critical action on flamenco in different socio-cultural areas to stimulate new artistic and pedagogical proposals. The methodology of the Project-Laboratory combines improvisation techniques with discussion groups and analysis of results. Although the face-to-face meeting between researchers is essential for its development, the impossibility of meeting physically in confinement was revealed in an opportunity to address new possibilities of practical research.

This communication emphasizes the lines of research that were approached during the online sessions held during this time. Sessions in which technological mediation became an object of study to deepen the new models of listening, the clash between intimate and public space and the asynchronous experience.

Keywords: empirical flamenco, contemporary scene, practice as research, artistic research, online research

Fecha de recepción: 18/05/2021

Fecha de publicación: 01/07/2021

Metodologías de investigación artística desde el flamenco: dispositivos telemáticos para una investigación a distancia

Introducción

El “Proyecto-Laboratorio de Investigación desde el Flamenco” nace en diciembre de 2017 en el contexto del Institut del Teatre de Barcelona. Un proyecto ideado y dirigido por el docente y artista Juan Carlos Lérica con la idea de generar un marco de investigación teórico-práctica en el ámbito del flamenco.

La relevancia de este proyecto se basa en su capacidad de agrupar y visibilizar un tejido académico y artístico creciente en Cataluña con el interés común por desarrollar aspectos vinculados a la investigación e innovación en el flamenco. El Proyecto-Laboratorio promueve el encuentro entre alumnos y docentes de pedagogía, coreografía e interpretación de danza; creadores e investigadores escénicos; y artistas nacionales e internacionales de diversos ámbitos; con la finalidad de definir y desarrollar líneas de investigación en el flamenco desde el pensamiento y la práctica contemporánea.

El “Proyecto-Laboratorio de Investigación desde el Flamenco” plantea una mirada híbrida a partir del flamenco y se despliega en múltiples proyectos para nutrir tanto el ámbito investigador local como la escena nacional e internacional. Su objetivo es proponer una práctica y acción crítica sobre el flamenco en diferentes ámbitos socioculturales para estimular nuevas propuestas artísticas y pedagógicas.

Sesiones y colaboradores

Las sesiones del Laboratorio tienen lugar dos veces al mes en aulas del Institut del Teatre. En todas las sesiones se cuenta con un grupo estable de investigadores y una serie de colaboradores puntuales, que son invitados en función de los aspectos que se vayan a trabajar.

El equipo estable de investigadores está formado por las cantaoras Alba Guerrero y Cristina López; los guitarristas Isabelle Laudenbach, Guillermo Castro y Bernat Jiménez de Cisneros Puig; el percusionista y pianista Carlos Cuenca; las bailarinas Carmen Muñoz, Isabel Rivera, Karen Lugo, Cris Candela, Olga Santín, Andrea Jiménez, Lara Munin, Karen Mora, Aina Núñez y Marina Paje; los bailarines Adrián Vega, Bruno Ramírez, Raúl Lorenzo, Pol Jiménez, Vicente Roldán, José Manuel Álvarez y Juan Carlos Lérica; el dramaturgo Salvador S. Sánchez y el proyeccionista cinematográfico Juan de los Heros.

Entre el gran número de artistas e investigadores invitados que han participado en las sesiones del Laboratorio, se encuentran docentes del Institut del Teatre como el bailarín y pedagogo Aimar Pérez Galí y el director escénico Roberto Romei; teóricos de la danza como Fernando López Rodríguez y Jaime Conde Salazar; investigadores del flamenco como Montse Madrideo y músicos como el guitarrista Raúl Cantizano.

Líneas de investigación

Cada una de las sesiones del Laboratorio profundiza en algún aspecto relacionado con la mirada contemporánea sobre el flamenco que define la naturaleza del proyecto. Por mirada contemporánea entendemos una revisión crítica de los códigos estéticos y extraestéticos que posibilitan u obstaculizan la articulación contemporánea del flamenco, tanto en el ámbito artístico como a nivel pedagógico. Hablamos pues de investigaciones corporales, musicales y dramaturgias que nos permiten indagar en las posibilidades del flamenco como vehículo de acción y reflexión contemporánea, como vía de acceso a otros lenguajes corporales y poéticos.

Durante las sesiones realizadas desde el inicio del proyecto hasta la actualidad, hemos desarrollado las siguientes líneas de investigación:

- El texto y las estructuras: rítmica, armónica, espacial y textual.
- Las letras y el discurso: cuestiones de género, violencia machista, ideología e imaginario flamenco.
- La identidad: geográfica, cultural, de género.
- La relación entre los tres agentes de la “trinidad flamenca”: el cante, el toque y el baile.
- La improvisación como herramienta de investigación y como objeto de estudio.
- La relación entre el compás y los palos flamencos.

Sesiones públicas y proyectos relacionados

Hasta la fecha, además de las sesiones quincenales del Laboratorio, hemos compartido el trabajo y las metodologías desarrolladas en las ponencias performativas presentadas en el *I Congreso INDISCIPLINAS del Campus de las Artes* (ESMUC y Universidad de Barcelona, 2019) y el *III Congreso de Investigación y Prácticas Escénicas MUTIS* (Institut del Teatre, 2020).

Por otra parte, la transdisciplinariedad del proyecto está profundizando en las tendencias de hibridación entre lo académico y lo artístico detectadas en las nuevas prácticas artísticas contemporáneas. En consecuencia, el Laboratorio ha salido fuera de las paredes del Institut del Teatre en las siguientes ocasiones:

- *Laboratorio Flamenco Solar*. Sesión pública del Laboratorio que tuvo lugar el 22 de junio de 2019 en el Solar de la Puri, espacio ocupado y autogestionado del Barrio del Poble Sec que se encuentra de espaldas al Institut del Teatre.
- *Mundos Paralelos. Una ruta flamenca pel Paral·lel*, presentada el 1 de diciembre de 2019 dentro del programa *Creuem el Paral·lel* del Teatre

Arnau Itinerant. Una ruta por los lugares que el flamenco ha habitado en el Paral·lel barcelonés y sus alrededores a partir de una doble lectura: la mirada histórica de la investigadora Montse Madríguez y la reinterpretación performativa desde el flamenco contemporáneo del Proyecto-Laboratorio de Investigación desde el Flamenco

- *Filmoteca en Danza*, actividad vinculada a la celebración del Día Internacional de la Danza 2020. Colaboración entre la Filmoteca de Catalunya y el Proyecto-Laboratorio de Investigación desde el Flamenco que propone el diálogo entre la proyección de imágenes de archivo y la acción performática en directo.

Asimismo, las líneas de investigación desarrolladas en el Laboratorio también se están desplegando fuera de él, desembocando en una serie de proyectos artísticos y pedagógicos vinculados. Entre los proyectos artísticos, destacamos los espectáculos de danza *La Oscilante* de Pol Jiménez y Juan Carlos Llerida (Sala Hiroshima, 2018); *DOCE* de Juan Carlos Llerida (Mercat de les Flors 2019); *Luaº*, de Andrea Jiménez (Festival Grec, 2020); *La lejana* de Karen Mora (Institut del Teatre 2020) y *Bailes de històriques* de Carmen Muñoz (Sala Hiroshima, 2021); así como el trabajo de *Lxs Empíricxs*, colectivo de artistas integrado por Karen Mora, Bruno Ramírez, Carmen Muñoz, Meritxell Martín Calvo, Raúl Lorenzo y Lara Munin, que trabaja en torno a la revisión del concepto y la deconstrucción del ejercicio del repertorio en el flamenco.

En cuanto a los trabajos académicos y pedagógicos, señalamos el proyecto de tesis doctoral *Contando flamenco: nuevas dramaturgias desde el flamenco en la escena contemporánea* de Salvador S. Sánchez; el trabajo de investigación y la propuesta pedagógica *Bases para la prevención de lesiones en el baile flamenco* de Carmen del Pino; y el proyecto pedagógico *Danzas furiosas: hacia una práctica decolonial de los cuerpos* de Bruno Ramírez.

Objetivos

Aunque el encuentro presencial entre investigadores es fundamental para el desarrollo del Laboratorio, la imposibilidad de encontrarnos físicamente durante el confinamiento se reveló en una oportunidad para abordar nuevas posibilidades de investigación. Así pues, durante este tiempo decidimos adaptarnos a las circunstancias y realizar dos sesiones mediante videoconferencia.

En estas sesiones, realizadas durante el mes de mayo, la mediación tecnológica se convirtió en objeto de estudio y nos permitió profundizar en los siguientes conceptos: nuevos modelos de escucha; posibilidades de investigación online; espacio íntimo frente a espacio público; y experiencia asincrónica. Estos son los objetivos que nos marcamos:

- Indagar en la capacidad del flamenco para adaptarse a nuevos contextos, circunstancias y paradigmas.
- Descubrir nuevos valores y desarrollar nuevas metodologías para la pedagogía en el flamenco.

- Profundizar en la influencia que tiene el lugar de confinamiento en la manera de relacionarnos con el flamenco, en la forma en que nuestro cuerpo (que canta, que baila o que toca) se relaciona con el flamenco.
- Observar cómo se adaptan los sujetos de estudio al *delay* audiovisual generado por la videoconferencia.
- Descubrir las nuevas relaciones sonoras y corporales que se producen cuando nos entregamos a la experiencia asincrónica.

Metodología

El Proyecto-Laboratorio plantea una investigación desde la práctica, en la línea de lo que Borgdorff denomina como “investigación en las artes” (citado por Pérez Arroyo 2012:23) o lo que se conoce como “Practice as Research” (Nelson 2013:40). La metodología desarrollada combina técnicas de improvisación con grupos de debate, observación y análisis de resultados. Durante las sesiones *online*, decidimos mantener el mismo marco metodológico:

- Definición de la línea de investigación y los objetos de estudio.
- Planteamiento de objetivos y formulación de preguntas.
- Elección de herramientas metodológicas.
- Diseño de las células o estrategias de investigación a desarrollar, siempre trabajando desde la improvisación.
- Desarrollo, análisis y reformulación de estas células.
- Recogida de resultados y redacción de conclusiones.

Resultados

A partir de los objetivos planteados, formulamos una serie de preguntas de investigación que intentamos responder durante las dos sesiones *online*. A continuación resumimos los resultados obtenidos.

¿Cómo afecta la situación de confinamiento a nuestra relación con el flamenco?

En líneas generales, la imposibilidad de entrenar y bailar provocada por el confinamiento nos empuja al trabajo de mesa, a la documentación, al análisis. Accedemos a la creación y la composición a través de otros lenguajes, como la palabra y la pintura y nos enfrentamos al reto de expresarnos a través de nuevas herramientas.

Por otra parte, advertimos una inversión en los procesos de creación y las metodologías de trabajo. Los creadores que suelen partir del cuerpo para llegar al

discurso, invierten el proceso y trabajan desde el pensamiento y la reflexión para llegar al cuerpo y la composición. En cambio, aquellos creadores que suelen partir del concepto para elaborar una coreografía, abordan el movimiento sin concepto, experimentando también una inversión en su forma habitual de trabajar.

¿Qué nos puede aportar el flamenco en estos momentos? ¿Qué podemos aportar al flamenco?

Por un lado, en estos momentos podemos aportar al flamenco o trabajar desde el flamenco el conocimiento de nuestro mundo interior y la profundidad de un trabajo de introspección. Por otra parte, recuperamos la asociación entre el hogar y la memoria, la casa y la documentación, para reivindicar el trabajo de archivo. Nos preguntamos cómo suena el flamenco en soledad, cómo suena el flamenco en casa y cómo dialoga con lo cotidiano hoy en día. Cómo nos afecta la energía de nuestra propia casa y cómo nos atraviesa esa energía en el momento de la creación.

¿Cómo modifica la escucha la mediación tecnológica? ¿Puede generar el delay nuevos modelos de escucha?

Compartimos un cambio en la percepción del tiempo, que implica a su vez un cambio en la gestión de nuestro propio tiempo. Dedicamos una parte de nuestro tiempo a personas y desempeños a los que antes no concedíamos ese tiempo. Nuestra escucha se agudiza y atendemos a estímulos que en otros momentos no percibíamos o no queríamos percibir.

De la misma manera, esta escucha se hace más compleja y va ampliando nuestros umbrales de percepción. Detectamos que algunos automatismos se están desactivando y observamos con más atención y menos prisa, con más calma y profundidad. Una escucha con retraso, con *delay*. Como la escucha que se genera en las videoconferencias que utilizamos para comunicarnos.

¿Cómo podemos desarrollar la investigación práctica a través de videoconferencia u otros canales telemáticos? ¿Qué metodología podemos seguir para desplegar células de investigación en la distancia?

Tras debatir sobre las diferentes posibilidades y consecuencias de lo telemático a la hora de compartir procesos creativos y de investigación, detectamos de nuevo una inversión metodológica: si hasta ahora la grabación había servido más para el recuerdo y el registro de la creación, ahora funciona como el germen y el detonante de la misma. Hablamos de la pantalla como fragmentación, la pantalla como espejo, la pantalla como prótesis.

Nos planteamos el uso de las herramientas telemáticas para documentar, compartir y dinamizar la investigación, más allá del trabajo sobre la imagen y la pantalla como espejo. No se trata de escoger entre lo presencial y lo telemático, sino de pensar qué posibilidades nos ofrece lo telemático hoy en día. ¿Qué nos aporta este canal al que nos estamos acostumbrando?

¿Podemos relacionarlos telemáticamente sin luchar con el delay audiovisual? ¿La rítmica asincrónica también forma parte del flamenco? ¿Qué otras poéticas surgen de la experiencia asincrónica en el flamenco?

Para profundizar desde la práctica en las nuevas posibilidades que nos ofrece la investigación práctica por videoconferencia, llevamos a cabo una serie de células de improvisación en torno al *delay* audiovisual y la experiencia asincrónica. Tomamos como objetos de estudio a los tres agentes de la “trinidad flamenca” (cante, toque y baile) y los hicimos compartir diferentes improvisaciones para descubrir cómo afecta la mediación tecnológica a las relaciones entre cantaoras, guitarristas y bailarines.

Después de realizar, analizar y reformular estas células de improvisación, llegamos a la conclusión de que intentar mantener o compartir el compás mediante videoconferencia se convierte en una batalla perdida. Cuando cante, toque y baile se relacionan en la distancia, la experiencia asincrónica que genera el *delay* audiovisual siempre se acaba imponiendo. No obstante, la melodía y el movimiento sí que sobreviven a la asincronía. Y tanto la mirada como el lenguaje corporal prevalecen como principales herramientas de comunicación musical en la distancia.

Cuando los artistas se entregan al *delay* y navegan en la experiencia asincrónica sin perseguir el compás, es cuando empiezan a surgir nuevas relaciones musicales y corporales entre músicos y bailarines. Así pues, este *delay* audiovisual inevitable se nos revela como una herramienta muy interesante a la hora de profundizar en las nuevas relaciones entre el flamenco y el compás.

Nuevas relaciones o relaciones primitivas. No olvidemos que en el flamenco, desde sus orígenes y durante muchos años, la pulsación y el compás no fueron valores rígidos: fue la digitalización la que convirtió la pulsación en un parámetro fijo e inamovible. Sin embargo, el compás es una experiencia subjetiva, que se puede dilatar y contraer. No se trata de romper la estructura rítmica, sino de volver elástica esa estructura. Quizás, esta nueva era digital de la videoconferencia y la comunicación telemática es una buena oportunidad para volver a flexibilizarla.

Por otra parte, detectamos que la mediación tecnológica hace que cada participante reciba unos estímulos audiovisuales diferentes en unas coordenadas espacio-temporales distintas. Aunque no podemos saber si la experiencia asincrónica es la misma para todos los participantes y espectadores, lo más probable es que cada uno, desde su casa, perciba la performance de una manera diferente. Esto hace que se generen múltiples experiencias en función del número de receptores. Así pues, no solo hablamos de una polirritmia, sino también de una “poliperformance”.

Conclusiones

En contraposición al flamenco como evento social, como encuentro artístico, el confinamiento nos permite un trabajo individual, de introspección, que no deja de ser flamenco. Nos referimos a procesos más íntimos, que nos llevan a profundizar en el flamenco como canal de conexión con uno mismo. Al limitar el espacio

exterior, el espacio interior se dilata. Esta situación también nos permite investigar nuestra relación con el flamenco en el espacio íntimo que es el hogar, en contraste con el flamenco en los espacios públicos, festivos y de exhibición.

Por otra parte, reivindicamos la importancia del encuentro y la colaboración entre creadores en tiempos de crisis. Tenemos que seguir conectados y poner en circulación nuestras ideas, porque nuestros métodos y pedagogías van a cambiar y debemos empezar a repensarlos desde otra perspectiva. Sin duda, estas nuevas experiencias e investigaciones no presenciales deben servirnos para abordar desde una mirada más amplia y más compleja las futuras investigaciones presenciales.

De la misma manera, sentimos la necesidad de rediseñar el espacio público, de volver a ocupar el espacio público tomando las riendas de su nueva configuración. Paradójicamente, la reclusión potencia y recupera el poder de lo comunitario. Pero para poder hablar de lo comunitario, antes debemos hacer un ejercicio de introspección y pensar qué podemos aportar cada uno de nosotros. Recorrer el camino de lo íntimo a lo público, de lo individual a lo colectivo, para descubrir esa nueva adaptación del flamenco, de la danza, de las artes vivas a la nueva normalidad.

Referencias bibliográficas

Hernández Hernández, F. (2006). “Campos, temas y metodologías de la investigación relacionada con las artes”, en *Bases para un debate de investigación artística*, Colección: Conocimiento Educativo del Instituto Superior de Formación del Profesorado, Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General de Educación, Madrid.

Nelson, R (2013). *Practice as research in the arts: Principles, protocols, pedagogies, resistances*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Pérez Arroyo, R. (2012). *La práctica artística como investigación: Propuestas metodológicas*. Madrid: Alpuerto.

Sánchez, J. A. (2009). “Dossier “Scanner”. Investigación y experiencia. Metodologías de la investigación creativa en artes escénicas” en *Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre* [en línea], Núm. 35, p. 327-35, <https://www.raco.cat/index.php/EstudisEscenics/article/view/252850>

Imagen 1. Proyecto-Laboratorio de Investigación desde el flamenco
Foto de Juan Carlos Lérica

Imagen 2. Laboratorio Flamenco Solar. Solar de la Puri, 22 de junio de 2019.
Foto de Juan de los Heros.

Imagen 3. Sesión online del Proyecto-Laboratorio realizada el 23 de mayo de 2019
Foto de Juan Carlos Lérica