

De voz, un cuerpo

Un espectáculo de Leonor Leal basado en el diálogo con bailaoras retiradas.



Leonor Leal



Sinopsis

La práctica del baile está llena de materiales tangibles para nuestro cuerpo, palabras que resonaron un día en nuestro aprendizaje y nos cambiaron la visión; líneas de luz, líneas en el suelo, en el sonido, en la piel, ideas, sensaciones, parámetros temporales, silencios, gestos, plegarias, invocaciones a otros cuerpos, melodías, remiendos y hasta conversaciones completas en la soledad de nuestro cuerpo de este arte que siempre fue mudo de puertas para afuera. Internamente, las bailaoras estamos llenas de notaciones coreográficas casi intransferibles y totalmente personales cargadas de un gran valor, de una filosofía corporal y de un conocimiento que sólo lo reconocemos cuando necesitamos ponerle palabras.

¿Qué sería si pudiéramos hablar y bailar de todo esto en escena? De todo ese saber del baile tan concreto, pero a la vez tan rico, tan complejo y tan lleno de imágenes.

Y más allá del propio baile... ¿Cuáles son las dudas que inundaron una etapa de una trayectoria artística?, los deseos, los viajes, la frustración o el amor impreso en las coreografías. ¿Qué bailamos en realidad?

DE VOZ, UN CUERPO es un espectáculo que nace a partir de una investigación y diálogo con bailaoras de flamenco que ya están retiradas.

Todo empezó en 2019, cuando a raíz del trabajo para El lenguaje de las líneas (conferencia bailada) me di cuenta de que había muy pocos textos escritos por bailaoras de flamenco y no me refiero a tratados de bailes ni tampoco a biografías. Me refiero a que hay pocos cuerpos que han publicado desde sus imágenes internas, desde sus notaciones personales que le ayudaron a bailar mejor.

Es así como siento la necesidad de reflexionar de mi propia práctica para hacer algo con ello a nivel escénico, convirtiendo esas meditaciones en material de creación. Y no sólo las mías propias. También las de otras que bailaron antes y mucho más que yo. Quiero trazar líneas genealógicas del cuerpo que baila, del cuerpo de esas mujeres con el mío y quiero hablar del propio flamenco como herramienta que usamos para afrontar el mundo.

Esta pieza tiene una naturaleza cercana al diario personal, a meditaciones bailadas y compartidas y por supuesto, al documental de creación. Bailo sola en escena acompañada de fragmentos de las entrevistas realizadas a grandes bailaoras, a maestras del flamenco para mí. Hablo con y a partir de ellas e intento trazar una constelación hecha de retales entre todas. Retales de anécdotas, remiendos y cicatrices.

Leonor Leal

Investigación

La primera fase de investigación de este proyecto fue apoyada por Los Teatros del Canal con la beca de investigación artística 2023 así como por el Banco de proyectos colaborativos (ICAS 2023)



Los materiales recopilados en esta fase corresponden a textos, notas, reflexiones y escritos pero sobre todo a entrevistas realizadas a bailaoras como Blanca del Rey, Carmela Greco o Merche Esmeralda , entre otras muchas.



Este archivo se selecciona y se edita para comenzar a utilizarlo en escena en una segunda fase realizada en el centro de creación L'Animal a la esquina de Celrà (Gerona) y con dos funciones de puertas abiertas a este proceso dentro del festival FlamenGI de Gerona así como en la programación del Dorado Sfb de Barcelona, los días 17 y 18 de noviembre 2023 respectivamente.



Puesta en escena

El espacio se desnuda y Leonor se queda sola con una banda sonora y con su diario de cuerpo frente al espectador desggranando y bailando intimidades como bailaora. Los relatos de las entrevistas son el eje de la pieza y se proyectan. Leonor se deja atravesar por ellos, compartiendo al mismo tiempo su lugar como bailaora actual.

El propósito de esta pieza como espectáculo es un lenguaje donde el baile, el texto y la imagen están al mismo nivel y donde todo es importante.

Acciones y Materiales paralelos

Conversaciones y textos

Este proyecto ha llevado consigo un compromiso de acciones paralelas a modo de constelación. Textos, recopilatorios tanto personales como de archivo, cuya edición y publicación caminan, al igual que la pieza escénica hacia una salida en 2025. Se propone a partir de estos textos un encuentro con el público para ampliar información y conversar tras la función.

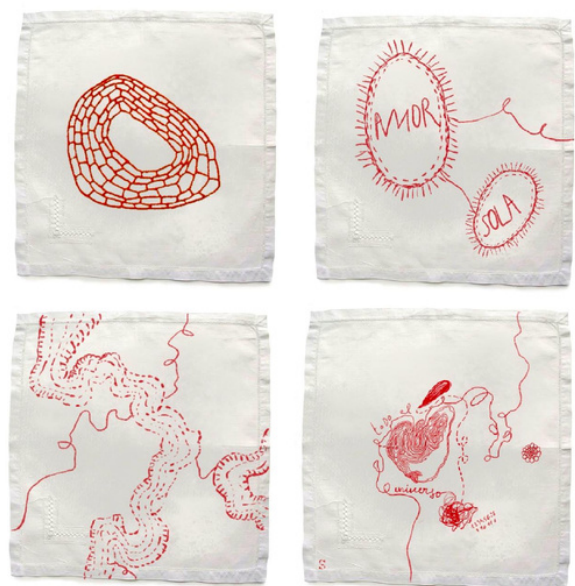
Bordados

Como acción poética, Leonor ha propuesto bordar en pañuelos aspectos interesantes y abstractos a partir de las entrevistas con las mujeres retiradas.

Se han dibujado una especie de mapas emocionales, en este caso, creados por el ilustrador Raúl Guridi. A partir de estos dibujos, un grupo de mujeres jubiladas de diferentes localidades de Andalucía, se reúnen para bordarlos, comentarlos y también hablar de ellas mismas.

Estos pañuelos son parte de una exposición alrededor de la pieza, que pueden exponerse si el teatro está interesado.

Bailes de bolsillo



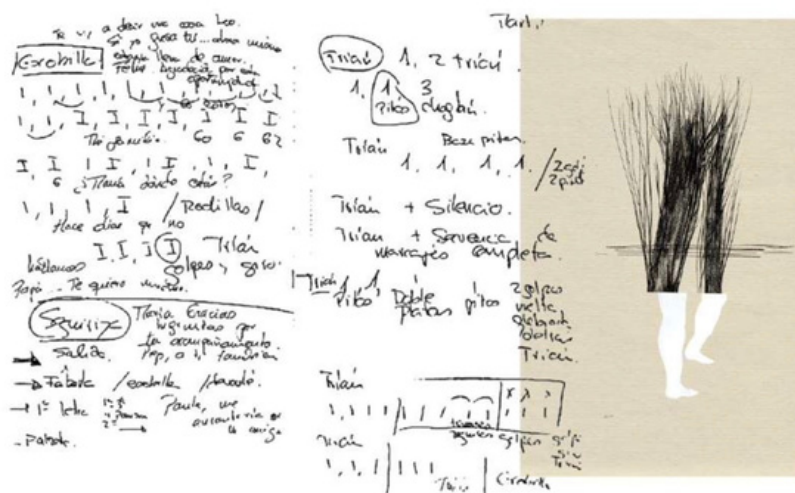
Taller de baile

Taller de baile a partir de los materiales recopilados: A partir de las entrevistas se propone un taller de baile flamenco impartido por Leonor Leal para poner en práctica los conocimientos expuestos en las entrevistas.

Créditos

- **Idea Original, investigación y baile:** Leonor Leal
- **Colaboración a Dirección :** María Muñoz (Malpelo)
- **Acompañamiento:** Leo Castro y Carmen Mori
- **Creación Musical:** Canito (guitarra), Antonio Moreno (percusiones), Javier Rivera (cante).
- **Espacio sonoro y tratamiento del sonido:** Fanny Thollot
- **Comentarios y Acompañamiento en diferentes fases de documentación:** Pedro G. Romero y Victoria Pérez Royo
- **Diseño de pañuelos:** Raúl Guridi
- **Diseño de iluminación:** Carmen Mori
- **Sonido:** Manu Meñaca
- **Estilismo:** Ana Nieto
- **Producción:** Leonor Leal e Isabel Jiménez

Con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Mercat des les Flors y L'Animal a l'Esquena



Biografía

Leonor Leal (Jerez de la Frontera, 1980)

Bailaora singular con una formación sólida en Danza Clásica y Española que encontró en el Flamenco el vehículo propicio para desarrollar su talento. Su versatilidad le permite adaptarse a contextos muy diversos y afrontar retos que le abren puertas para seguir creciendo como artista.

Entre 1989 y 1998 recibe formación de piano, danza clásica y danza española en la Escuela de Belén Fernández en Jerez de la Frontera finalizando su titulación en Ballet clásico, por la prestigiosa Royal Academy of Dance así como por el Conservatorio Profesional de Sevilla, Antonio Ruiz Soler (titulación en Danza clásica y Danza española). En 1998 se traslada a la capital hispalense y completa sus estudios de Magisterio Musical logrando la diplomatura por la Universidad de Sevilla.

Su formación en el baile Flamenco la obtiene sacando tiempo para estudiarlo con los más destacados maestros de Sevilla (Manolo Marín, Pilar Ortega, Carmen Montiel, Pepa Coral o la familia Galván) y en Jerez de la Frontera con maestros como Juan Parra, Angelita Gómez, Chiqui de Jerez, Mercedes Ruiz, Andrés Peña, Ana María López o María del Mar Moreno.

Comenzó su andadura profesional realizando colaboraciones con artistas destacados y formando parte de importantes compañías flamencas como las de Antonio “El Pipa” (2002), Andrés Marín (2003-2005), el Ballet Flamenco de Andalucía dirigido por Cristina Hoyos (2005-2006) o Javier Barón (2007), entre otras.

En 2008, presentó su primer espectáculo propio y desde entonces mantiene su trayectoria escénica en solitario con un ritmo sostenido de producción y estreno de nuevas obras de distintos formatos:

- Leoleolé / 5 de marzo de 2008, Jerez de la Frontera (Cádiz). Sala La Compañía | Ciclo ‘Los Novísimos’ | XXII Festival de Jerez
- eLe eLe / 1 de marzo de 2011, Jerez de la Frontera (Cádiz). Sala Paúl | Ciclo ‘Vivencias’ | XXV Festival de Jerez
- Mosaicos / 8 de abril de 2012, Málaga. Teatro Cánovas (Málaga) | Ciclo Flamenco Viene del Sur’
- La mujer habitada / 25 de septiembre de 2012, Sevilla. Casa de la Provincia | Ciclo ‘Una ciudad para el Flamenco’ | XVII Bienal de Flamenco
- El Verbo en tu boca / 27 de septiembre de 2014, Sevilla. Paseo Cristobal Colón | Ciclo ‘Fuente y caudal’ | XVIII Bienal de Flamenco

- Naranja amarga / 25 de febrero de 2013, Jerez de la Frontera (Cádiz). Teatro Villamarta | XXVII Festival de Jerez
- Frágil / 19 de marzo de 2016, Düsseldorf (Alemania) / Tanzhaus NRW | Flamenco-Festival · J.R.T. pintor y flamenco (de Leonor Leal, Úrsula López y Tamara López). 24 de febrero de 2016, Jerez de la Frontera (Cádiz). Teatro Villamarta | XXX Festival de Jerez
- Nocturno / 23 de septiembre de 2018, Sevilla / Teatro Central | XX Bienal de Flamenco
- En talleres (2019) / 28 de mayo de 2019, Madrid Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa | Festival Flamenco Madrid 2019
- LOXA, estampas y bailes a partir de los experimentos radiofónicos de Juan de Loxa. 26 de septiembre de 2020 | Sevilla / Teatro Central | XXI Bienal de Flamenco.

Producciones que compatibiliza con proyectos o iniciativas muy variadas ya sean para teatro, piezas didácticas, video-danzas o compuestos con entramados musicales diversos, desde el barroco, a la música contemporánea.

J.R.T. pintor y flamenco, fue una pieza fundamental en la trayectoria de Leonor. Allí inició, bajo la dirección artística y el aparato del polifacético Pedro G. Romero, el camino con Alfredo Lagos y Antonio Moreno y conoció a Mónica Valenciano y María Muñoz, fundadora de Mal Pelo, “ella (dice Leonor) nos ayudó a entender el concepto de espacio y como éste comienza donde tú lo quieras abrir“

Desde entonces fueron dos años fecundos trabajando conceptos y ampliando su lenguaje con residencias en Linz (Austria), en el Centre de Creació L'Animal a l'Esquena en Celrà (Girona), en el Théâtre Garonne de Toulouse (Francia), en la Tanzhaus de Dusseldorf (Alemania)... un cúmulo de experiencias que les condujo a Nocturno, que más allá de un espectáculo es también una obra de investigación escénica.

La siguiente derivada de ese proceso creativo es En talleres (inicialmente llamado Se Prohibe el Cante), un proyecto estrenado a comienzos de 2019, a dúo con Antonio Moreno, percusionista y performer, y que actualmente continúa en proceso puesto que el concepto de este trabajo es precisamente permitir la evolución continua y abierta de todos los materiales escénicos y musicales con los que ambos dialogan.

Y la pieza más reciente, y más ambiciosa a nivel escenográfico y musical, es LOXA estampas y bailes a partir de los experimentos radiofónicos de Juan de Loxa, presentada en la XXI Bienal de Flamenco de Sevilla 2020.

Su trayectoria como solista es apoyada por diversos galardones como:

- Premio Bailarina Sobresaliente del certamen Coreográfico de Danza española y Flamenco de Madrid, 2008.
- Premio Mejor Artista Revelación del Festival de Jerez, 2011, por eLe eLe
- Mención especial del Jurado del Festival de Teatro en el Sur, de Palma del Río (Córdoba), 2019, por Nocturno.
- Premio Mejor Espectáculo De Danza en los Premios Escenarios de Sevilla, 2019, por Nocturno.
- Nominación a la Mejor Intérprete Femenina de Danza en los XXIII Premios Max de las Artes Escénicas, 2020, por Nocturno.
- Nominación al Mejor Espectáculo de Danza en los XXIII Premios Max de las Artes Escénicas 2020, por Nocturno.

Muestra sus piezas en muchas de las principales muestras europeas y americanas de flamenco como las Bienales de Sevilla y Holanda o los festivales de Jerez, Dusseldorf, Esch-Luxemburgo, Nîmes, Mont de Marsan, Toulouse, Londres y Nueva York.

Complementa su trayectoria artística con los estudios universitarios sobre Práctica escénica y cultura visual', dentro del Máster ofrecido por el Museo Reina Sofía de Madrid en el curso 2015/16, y desde 2019 cursa los estudios de Grado en Artes por la Universitat Oberta de Catalunya

- Sus inquietudes la llevan a realizar trabajos como investigadora (presentados en las conferencias bailadas ¡Ahora Bailo yo! -2016- y El lenguaje de las líneas -2019-) y ha publicado junto con el ilustrador Guridi, dos álbumes infantiles titulados Catalina sin pamplinas (Ediciones La Fragatina, 2017) y Bailar (Editorial Avenauta, 2019).
- Compagina desde sus inicios la carrera artística con la docencia, siendo requerida continuamente como profesora en escuelas y festivales internacionales de flamenco de todo el mundo.

Reportaje de 28 minutos sobre la trayectoria de Leonor Leal, con entrevista e imágenes de sus obras, en el programa de televisión "Encuentros en Canal Sur" emitido el 29 de marzo de 2019

[LINK](#)



Contacto y contratación

CONTACTO PERSONAL

LEONOR LEAL CHAMORRO LEOLEALCH@HOTMAIL.COM

TLF: 606 892 717

CONTACTO CON OFICINA

ISABEL JIMÉNEZ LEONORLEALOFICINA@GMAIL.COM

TLF: 665 680 058



LEONOR LEAL