

3_APORTACIÓN_2023

Susana María Guerrero Sempere /Indicios de relevancia e impacto / Dossier acreditativo

Autora: Susana María Guerrero Sempere

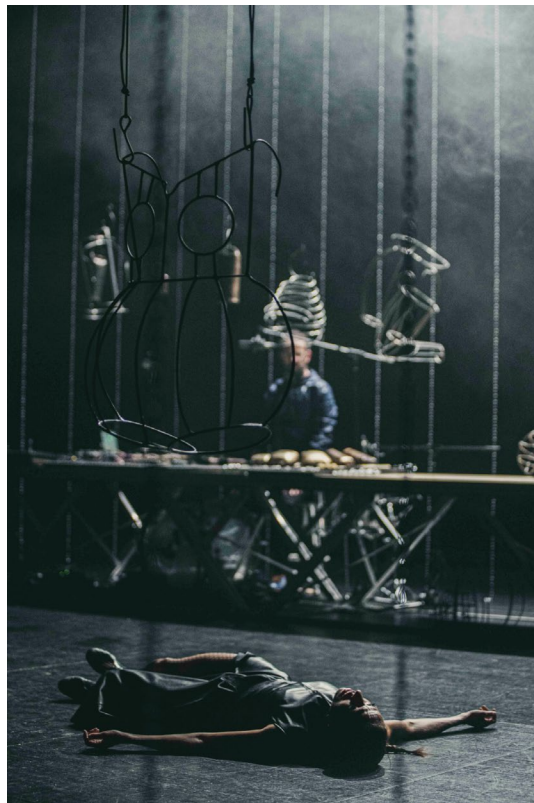
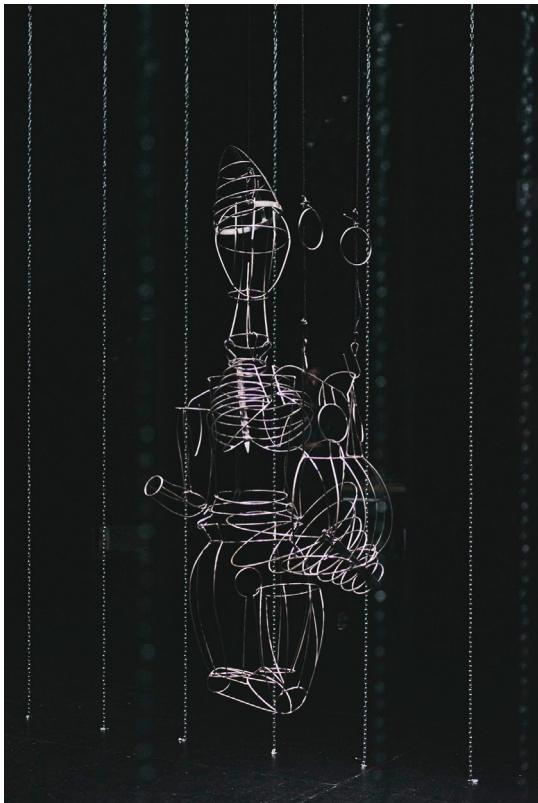
Año de publicación: 2023

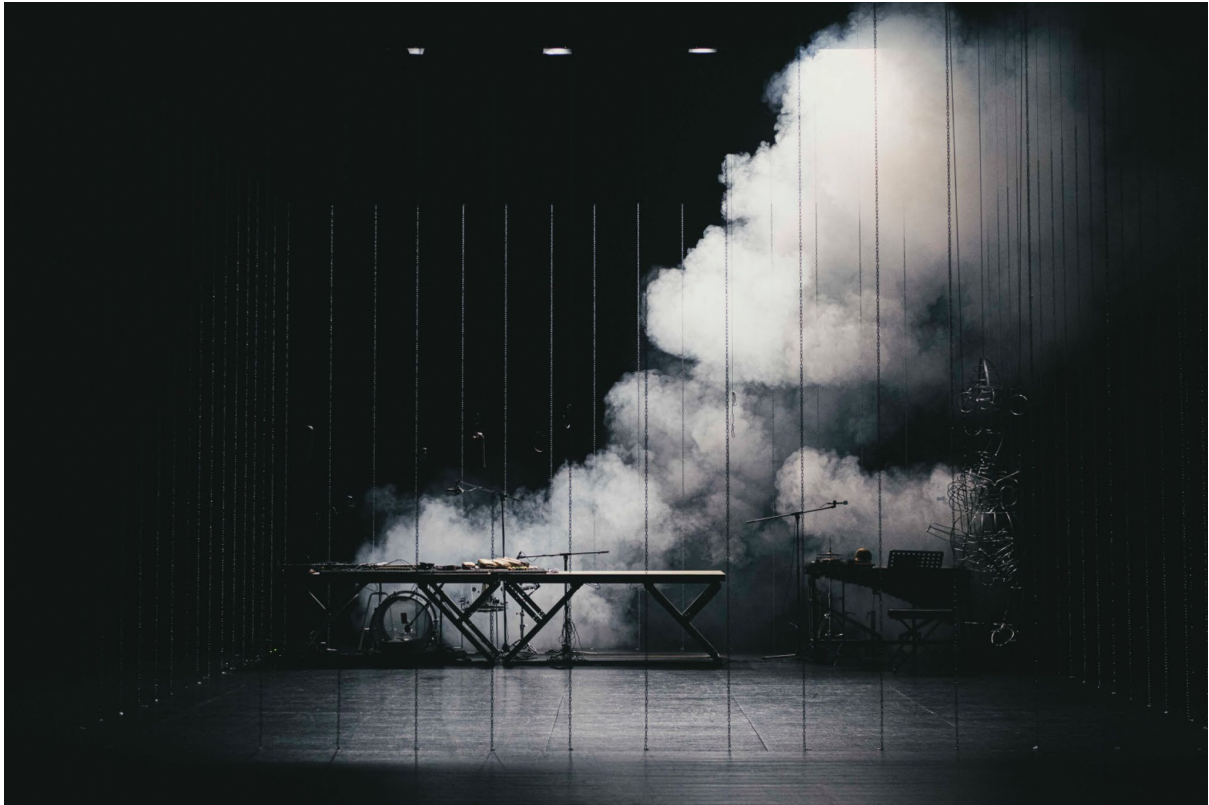
Título: “La Reina del Metal”. PRODUCCIÓN ESCULTURAS PARA ESPECTÁCULO EXPERIMENTAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA.

BREVE RESUMEN

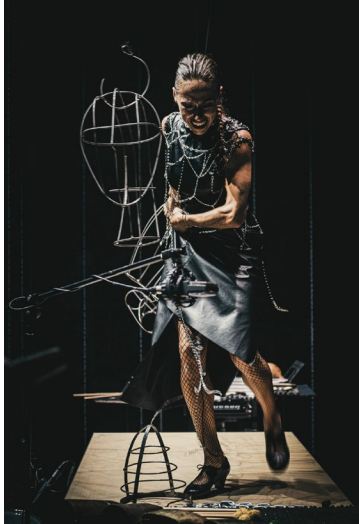
__Realizo la PRODUCCIÓN ESCULTÓRICA Y EL DISEÑO de los elementos espaciales que configuran el vestuario-escenografía del espectáculo de danza La Reina del Metal, creación de Vanesa Aibar y Enric Monfort, definido como “ensayo flamenco para dos cuerpos rodeados”.

__MI APORTACIÓN consiste en el DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN CONJUNTO DE ESCULTURAS de hierro concebidas como dibujos de grafito en el espacio, que configuran, a modo de exvotos, un cuerpo desmembrado y estructuran la escena como un espacio liminal y ritual, desplegando una poética del cuerpo fragmentado y de la trascendencia.

__EL OBJETIVO PRINCIPAL de la investigación-creación es explorar cómo la escultura contemporánea puede operar como dispositivo simbólico, narrativo y ritual en un contexto performativo, desbordando su condición de objeto autónomo para convertirse simultáneamente en VESTUARIO, ESCENOGRAFÍA Y OBJETO SONORO.

__CONTRIBUCIÓN DE LA APORTACIÓN AL PROGRESO DEL CONOCIMIENTO:

__CALIDAD E INNOVACIÓN DEL CONTENIDO

La obra escénica despliega un lenguaje visual y simbólico singular en el que LA ESCULTURA SE CONVIERTE EN EXTENSIÓN DEL CUERPO, EXVOTO, RELIQUIA Y OBJETO SONORO, contribuyendo al debate sobre la expansión de la escultura y sobre la investigación-creación en artes performativas en diálogo con el flamenco contemporáneo.

__ Enlace web oficial de La Reina del Metal:

<https://lareinadelmetal.com/>

__INDICIOS DE RELEVANCIA E IMPACTO:

__IMPACTO CIENTÍFICO DE LA APORTACIÓN CON FINANCIACIÓN INTERNACIONAL

__ Coproducen Flamenco Biënnale Nederland, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el Instituto Valenciano de Cultura. Proyecto impulsado por Proyecto Ventana de AECID, Embajada de España en Londres. Música comisionada por Fonds Podiumkunsten de Holanda. Con la colaboración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, el Ayuntamiento de Casares y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

__IMPACTO SOCIAL

ITINERANCIA Y CALIDAD DE LOS ESPACIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

La Reina del Metal se ha presentado en espacios de alta relevancia nacional e internacional. Lo que acredita la calidad del medio de exhibición, la exigencia de los dispositivos curatoriales y el interés institucional por la propuesta. Esta red de programaciones sitúa la obra en circuitos especializados de danza y flamenco contemporáneo, garantizando su inserción en un contexto profesional de máximo nivel.

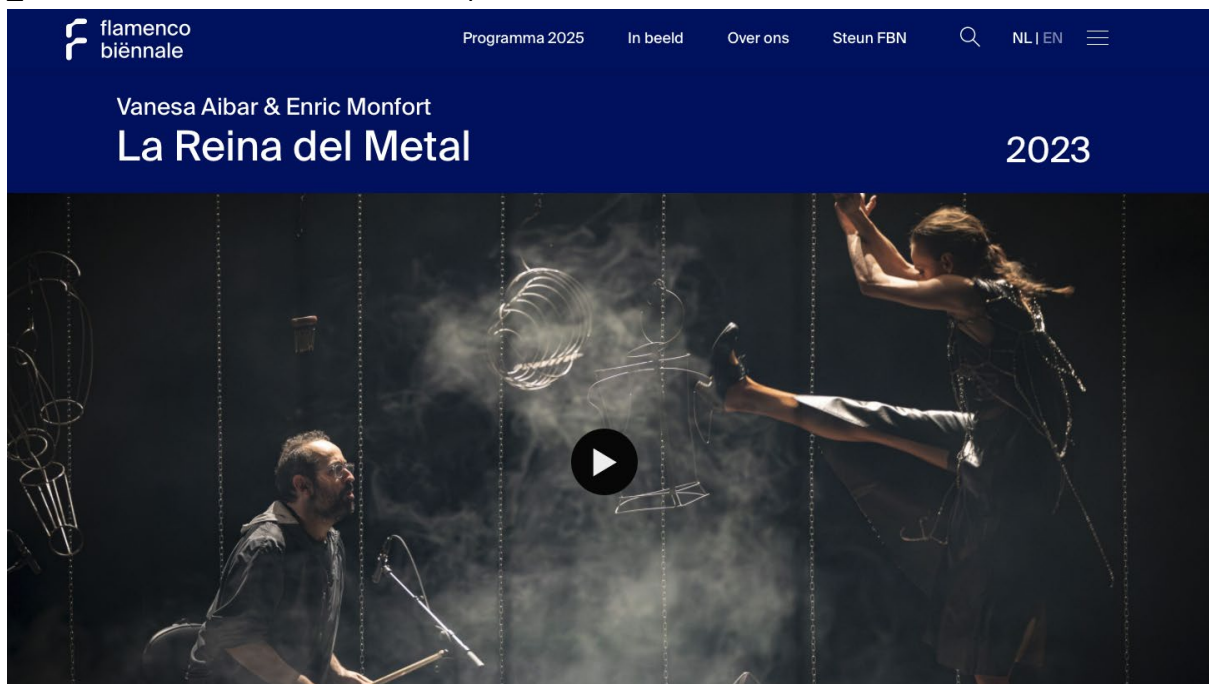
LA FLAMENCO BIËNNALE NEDERLAND (Muziekgebouw aan 't IJ, Ámsterdam)

<https://flamencobiennale.nl/en/program/la-reina-del-metal-2/>

Teaser

<https://flamencobiennale.nl/en/program/la-reina-del-metal-2/>

Producción en la Bienal – ficha de producción

Mercat de les Flors (Barcelona), vídeo promocional

<https://www.youtube.com/watch?v=uZyCabLcMLs>

VANESA AIBAR I ENRIC MONFORT - 'La Reina del Metal'

Mercat de les Flors

27,2 K suscriptores

Suscribirse

Compartir

Guardar

1,4 K visualizaciones hace 2 años

Aquest treball es construeix a partir d'una col·laboració inèdita entre el ball flamenc, a càrrec de Vanessa Aibar, i els sons de la percussió metàl·lica i de la música electrònica d'Enric Monfort; en aquesta trobada llargament madurada es duen a l'extrem les possibilitats del so i del moviment, desplegant-se en l'espai fins a fondre's en una sola cosa. Un sistema de so capdavanter permet concentrar els sons en parts diferents de l'espai, convertint-se en un so immersiu ...más

_Ficha en Apropa Cultura (contexto de programación, Barcelona)

Programación / VANESA AIBAR I ENRIC MONFORT. La Reina del Metal

VANESA AIBAR I ENRIC MONFORT. La Reina del Metal

📍 Mercat de les Flors, Barcelona

📅 29/02/2024 al 01/03/2024 | Jueves, Viernes

🕒 HORARIO noche **SESIONES** ▾

🕒 DURACIÓN: 80 min

A partir de 3 €

Espectáculo Danza Flamenco

Este trabajo se construye a partir de una colaboración inédita entre el baile flamenco, a cargo de Vanesa Aibar, y los sonidos de la percusión metálica y de la música electrónica de Enric Monfort; en este encuentro largamente madurado se llevan al extremo las posibilidades del sonido y del movimiento, desplegándose en el espacio hasta fundirse en una sola cosa. Un sistema de sonido avanzado permite concentrar los sonidos en diferentes partes del espacio, convirtiéndose en un sonido inmersivo dentro de esta ceremonia artística.

DONDE SE HACE

Mercat de les Flors

📍 C. Lleida, 59

08004

Barcelona

☎ 932562605

_Teatros del Canal (Madrid)

_Programación en **Teatros del Canal** (Madrid en Danza):

<https://www.madrid.org/madridanza/2024/lareina.html>

39º Festival Madrid en Danza

Comunidad de Madrid

Del 9 al 26 de mayo de 2024

0 1 2
ATENCIÓN AL CIUDADANO

EL FESTIVAL PROGRAMACIÓN CALENDARIO OTRAS ACTIVIDADES ESPACIOS Y ENTRADAS PRENSA

© Alex Rademakers

LA REINA DEL METAL

Vanesa Aibar y Enric Monfort

www.lareinadelmetal.com

Fiamenco contemporáneo / Percusión - Música electrónica
Estreno en la Comunidad de Madrid

Información práctica

MADRID
Teatros del Canal. Sala Verde
15 de mayo / 20:00 h

[Venta de entradas](#)

PROGRAMA

_LAVA – Laboratorio de las Artes de Valladolid

_Teatre El Musical (Valencia), Félix Petite Antzokia (Vitoria-Gasteiz), Barakaldo Antzokia y Fira Mediterrània (Manresa).

__ 3 PREMIOS. DIFUSIÓN E IMPACTO

__ PREMIO MAX AL MEJOR ESPECTÁCULO DE DANZA 2023. Este Proyecto ha sido distinguido con uno de los máximos reconocimientos de las artes escénicas en España, que certifica la excelencia artística, la innovación de la propuesta y su impacto en el sector.

_Premio MAX

<https://www.premiosmax.com/obra/7794/la-reina-del-metal/>

<https://www.premiosmax.com/palmares/candidato/68437/la-reina-del-metal/?>

©PREMIOS MAX ORGANIZADOS POR

fundación **sgae**

XXIX PREMIOS max
DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Buscar

EDICIÓN ACTUAL ▾ CONOCE LOS MAX ▾ ESTRENOS Y NOTICIAS ▾ LA GALA ▾ CONTACTO

La Reina del Metal

XXVI edición 2023

Premios

- [Mejor espectáculo de danza](#)

Finalistas

- [Mejor intérprete femenina de danza](#)

La Reina del Metal

LA REINA DEL METAL O LA CREACIÓN DEL LUGAR DONDE LA VIDA PUEDA SUCCEDER Vanesa Aibar y Enric Monfort, han hecho de la investigación en los límites de sus respectivos lenguajes el núcleo central de su trabajo, llevando al extremo las posibilidades del sonido y el movimiento, para encontrar en ese más allá una comunicación verdadera con su yo más profundo y con el del público. En este proyecto largamente madurado, apuestan por el encuentro entre sus dos universos creativos que, como todo encuentro verdadero, trasciende lo que cada cual traía para fundar un lugar nuevo. Y ese nuevo lugar es La Reina del Metal. Para crearla, coherentes con sus respectivas trayectorias, han decidido inspirarse en el ritual de paso, no tanto para tratar de replicar uno en escena como para indagar en lo que la escena tiene de lugar liminal, en su capacidad de transformación de quien la habita. Así, La Reina del Metal se nos ofrece como liturgia inventada en la que sonido y movimiento se despliegan en el espacio hasta confundirse los tres en una sola cosa. Apoyándose en la tecnología más puntera de espacialización de 4D Sound, el espectáculo sumerge a intérpretes y público en un espacio compartido, buscando la creación de un lugar en el que la vida pueda suceder, es decir, el cambio real y tangible de todos los implicados en el espectáculo. Aibar y Monfort se basan en la aleación de los diversos lenguajes que transitan para indagar en los límites de físicos y mentales que condicionan la creación y la recepción artísticas. La Reina del Metal no es una reacción a la vida, es una reacción a lo que el pensamiento ha hecho de ella, es reconocimiento y celebración del milagro de nuestra existencia simultánea. David Montero

_Noticia sobre PREMIO MAX. <https://zocoflamenco.com/noticias/premio-max-de-danza-para-vanesa-aibar-por-la-reina-del-metal/>

__PREMIO A MEJOR ESPECTÁCULO EN LA 40 EDICIÓN DE PALMA FERIA DE ARTES ESCÉNICAS DE ANDALUCÍA.

__MEJOR ESPECTÁCULO DE SALA, MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO Y MEJOR DISEÑO DE ESPACIO ESCÉNICO EN LOS PREMIOS PAD DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZA DE ANDALUCÍA 2023

_Crónica que recoge el premio y el recorrido internacional de la pieza. Nota institucional (LAVA Valladolid, Premio Max + Palma del Río).

<https://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/reina-metal-premio-max-2023-mejor-espectaculo-danza-sabado>

__ **CONTRIBUCIÓN DE LA APORTACIÓN A LA CIENCIA ABIERTA / DOCUMENTACIÓN**

__ La investigación-creación se documenta y difunde a través de materiales audiovisuales, críticas y dossiers accesibles en plataformas institucionales y de programación escénica, que permiten el estudio de la pieza y de sus dispositivos visuales por parte de investigadores, estudiantes y profesionales de las artes.

__ En la PÁGINA WEB DEL PROYECTO La Reina del Metal, se puede encontrar en abierto VIDEO PRESENTACIÓN, EL TEASER, VIDEOS CORTOS, ESPECTÁCULO ENTERO AMSTERDAM, ESPECTÁCULO ENTERO AMSTERDAM (youtube).

_Enlace web oficial de La Reina del Metal:

<https://lareinadelmetal.com/>

_Video presentación

https://drive.google.com/file/d/18_TINLde4ekIxtjKeRxFcXXc2LE_DHB/view

_Teaser

<https://drive.google.com/file/d/1cjBWpp8Ua-SRXHHwxTUZoA2unOp-yOzd/view>

_Vídeos cortos

<https://lareinadelmetal.com/VIDEO-youtube>

_Espectáculo entero, Amsterdam

https://drive.google.com/file/d/1BI8qVUlK8AjMDhURF81MhIQyachAI_bA/view

_Espectáculo entero, Castellón

https://www.youtube.com/watch?v=W_mcu0FL9aI

_PRENSA Y REVISTAS ESPECIALIZADAS:

_Crítica en REVISTA MAKMA

<https://www.makma.net/vanesa-aibar-enric-monfort-la-reina-del-metal/>

El centro incandescente de la Tierra llamado Vanesa Aibar y el aire de un fuelle llamado Enric Monfort

27 de enero de 2024 · [Álvaro Octavio Moliner](#)

(<https://www.makma.net/author/alvarooctaviomoliner/>)

#MAKMAEscena (<https://www.makma.net/escena/>)
'La reina del metal', de Vanesa Aibar y Enric Monfort
Dramaturgia: David Montero

__CAPÍTULO DE LIBRO. EN ABIERTO: En el plano académico, el capítulo “Hembras decapitadas que sobreviven a través del arte” se publica en Territorios de la Alta Fantasía (Tirant Humanidades, 2023), editorial de reconocido prestigio en Humanidades, con ISBN 978-84-1183-092-8, difusión en catálogos académicos y procedencia de PONENCIA EN CONGRESO evaluada y seleccionada para su inclusión en el volumen.

Capítulo 24

Hembras decapitadas que sobreviven a través del arte

Dra. Susana Guerrero Sempere y Dra. Amparo Alonso-Sanz
Universidad Miguel Hernández y Universidad de Valencia

1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación aborda la temática de las hembras decapitadas procedentes de mitología, hagiografía cristiana, mitos de origen afrocubano, leyendas y tradiciones, que se han aparecido a la artista Susana Guerrero a lo largo de diferentes geografías, salvaguardando esas conexiones con lo trascendental y lo intangible que siempre han poblado nuestra imaginación y relatos (Navarro, 2022).

Según Eliade (2009) los mitos revelan que el mundo y la vida tiene un origen e historia sobrenatural; cumpliendo la función de expresar, realzar y codificar las creencias como realidad viviente a la que no se deja de recurrir a través de una "codificación de la religión primitiva y la sabiduría práctica" (p. 26).

Los mitos y la fantasía han estado siempre ligados. Se van creando así a lo largo de los siglos escenografías fantásticas. Se podría decir que, a estas, se suma la artista. Entre un número reducido de individuos creadores de iconografías renovadas, a partir de experiencias religiosas comunicadas por medio de escenografías fantásticas que reinterpretan culturas arcaicas, arrastrando con ello a la sociedad hacia los valores y significados descubiertos (Eliade 2009).

En el lenguaje visual de Susana Guerrero existen un buen número de mujeres mitológicas que padecieron daños, torturas o sacrificios. La motivación para abordar mitos sobre hembras decapitadas guarda relación con las propias experiencias de vida de Susana como mujer. La "alta fantasía" en el campo de lo fantástico se vincula en la obra artística de Susana Guerrero a través de referentes como Medusa en Grecia, Coyolxauhqui en México, Sikan en Cuba, La Mare dels Peixos en Jàvea (Alicante) o Santa Catalina de Alejandría en Toro (Zamora). El objetivo es elaborar un relato biográfico narrado acerca del origen de estos encuentros y cómo han ido influenciando su trabajo.

Hembras decapitadas que sobreviven a través del arte 263

_ Ficha del capítulo en bases académicas

_ Dialnet – registro del capítulo “Hembras decapitadas que sobreviven a través del arte” (Guerrero Sempere, S.; Alonso-Sanz, A.), en *Territorios de la Alta Fantasía*.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9302381>

_ Portal científico UV (ficha completa) Incluye editorial, ISBN, año y páginas (263-272).

<https://producciocientifica.uv.es/documentos/65cbc41360772b4dc28a63f8>

_ Reseña académica del libro en revista científica (Doxa Comunicación) Que acredita su recepción en contextos académicos.

<https://revistascientificas.uspceu.com/doxacomunicacion/article/download/2257/4605/19605>

_ Página del libro en Tirant Humanidades / Tirant lo Blanch

Territorios de la alta fantasía, coord. Mario-Paul Martínez y Fran Mateu.

<https://editorial.tirant.com/es/libro/territorios-de-la-alta-fantasia-mario-paul-martinez-fabre-9788411830911>

_ Acceso abierto y repositorio UMH. PDF completo del libro en RediUMH (acceso abierto) *Territorios de la Alta Fantasía* (incluye el capítulo).

<https://dspace.umh.es/bitstream/11000/34831/1/Territorios%20de%20la%20Alta%20Fantasi%CC%81a.pdf>

_ Registro del libro/capítulos en RediUMH

Entrada del libro dentro del repositorio institucional.

<https://dspace.umh.es/browse?type=author&authority=1e3424a4-7e64-4b1e-9184-01494df74cc3>

_Procedencia de ponencia en congreso. Programa FANTAELX 2022 – ponencia
“Hembras decapitadas que sobreviven a través del arte”, Dra. Susana Guerrero Sempere y
Dra. Amparo Alonso-Sanz (indica la presentación en congreso).

<https://www.festivalcinefantaelx.com/fantaelx-2022/>