

FESTIVAL FLAMENCO TANZHAUS

My first time at the Tanzhaus Flamenco Festival was in 2007. I was invited to present "El Arte de la Guerra", a piece which I had secretly created in Barcelona inspired by a request from the director of the no longer existent Flamenco Festival in Berlin, Michel Schudt. This process took place secretly because I was scared to be seen. Although unaware of it in that moment, I was undergoing one of the most transformative stages in my career. I was forging/shaping my artistic identity. An identity which would allow me to expand and share through flamenco my contemporary way of looking at the world.

It was in 2007 that the integrative philosophy and approach of the Tanzhaus Flamenco Festival captured my attention, because not only were they inviting Spanish artists to perform in the festival, they were also including artists from other European countries. It seemed like a declaration of intention and showed a clear desire to integrate people from different backgrounds and to give value to diversity in flamenco practices.

In that same year, Oliver F. wrote an article in the Ballettanz magazine titled "Neue Flamenco" in which he anticipated that perhaps not everyone would be inspired by the contemporary view of flamenco in the festival program of that year. His words made me realize how the festival was inviting us -artists and audience members- to confront our clichés and expectations and to ask ourselves what "contemporaneity" means. If contemporaneity refers to what is happening now... Would that make everything and everyone contemporary? I think that Oliver would most probably reply "yes" to this question, but maybe he would consider all of our different ways of living this "now" and of sharing it and transforming it. I am especially interested in how the arts and pedagogy can impact economic, social and cultural spheres.

Dorothee Schackow, director of the Tanzhaus Flamenco Festival for 25 years, was a visionary woman who took a risk by including a wide variety of forms and concepts of flamenco in the program, thereby escaping from the two extremes offered often during two-dimensional discourse regarding the flamenco universe: traditional flamenco versus contemporary flamenco. The festival, thanks to Dorothee, has acquired a three-dimensionality by including and giving visibility to all the different forms that exist between these two extremes: experimental flamenco, academic flamenco, pedagogical flamenco, stylized flamenco, spontaneous flamenco, flamenco improvisation, flamenco research, spoken flamenco, amateur flamenco, semi-professional flamenco... This sounds to me like a statement of principles. By naming something you give it visibility. To give visibility to something means to allow it to exist and to develop.

Tanzhaus conceived a festival where aficionados, students and artists meet during two weeks not only to buy and sell works. It is a horizontal learning space. To see each other in the reduced space that the stage, the classroom or the corridors allow us. In these spaces, we exchange our intimate and artistic glances, we touch ourselves and are touched with and without skin but also with unique experiences. As aficionado, student and artist Julia Petschinka states, "The whole house is a place for art. You're always right in the middle of an artistic act, no matter where you are."

Anyone who knows me is aware of my stances as an artist, which correspond directly with my practices as a pedagogue, choreographer, performer and researcher from a flamenco perspective. I'm interested in fragility and in what's hidden behind form. I'm also interested in all which has to do with the emancipation of the artist and the audience and in the responsibility they each have during the artistic act, a shared experience which is also inevitably pedagogical.

As an act of individual and collective transformation. And in that range of experiences, there is room for multiple aesthetics that transcend the simplistic binary concept that I talked about before, past and present, tradition and treason (to the tradition), purity and impurity, what is and what is not...

My responsibility now is to transcend this vocabulary and to submerge myself once again into the essence of the festival. Tanzhaus Festival Flamenco determined a new phase in my career. It meant a shift in my identity as an artist and as an audience member. I imagine this has happened to many other people who have visited the festival. A place where we all learn and the excuse, once again, is flamenco.

In this new stage as a curator of the festival and in tune with the synergies of Tanzhaus, I intend, in different phases and temporalities, to continue showing flamenco as a contemporary art. To establish and maintain direct contact with artists, aficionados, students and audiences. To welcome and accompany bodily translations within a flamenco perspective from young dancers who come from urban and other forms of dance, generating new audiences towards flamenco. To invite flamenco artists and artists from other genres to create spaces for their practices and exchanges of their creative and pedagogical methodologies, diversifying creative strategies and artistic projection in other fields. To propose spaces of musical and dance improvisation from a flamenco perspective, gathering the instinctive and intuitive of the moment. To generate spaces for

conversation and debate between managers and cultural managers, proposing, among other aspects, an ecology of resources. To articulate conversations and exchanges between artists and dramaturgs, expanding the discourses of artistic and pedagogical creation. To generate spaces with audiences from different platforms, maintaining the idea of interactive communication. To provide spaces and resources to continue to make visible and to practice academic and performative research in flamenco. To propose debates on critical pedagogies in flamenco, generating new approaches at different levels of flamenco studies. To accompany and assist during the different phases in creation and pedagogical processes. To continue creating links with other places of artistic creation, as well as artistic-social and cultural ones, based on the philosophy of the festival.

This new stage is accompanied by something common to all, a redefinition of what it means to be together. What will it mean from now on to be in the same physical place in order to live an experience? We will have to be prepared to visualize the opportunity of distances to feel close even if we are separated, to give value to the body wherever it is. An empathy in the distances.

Everything can return to what we remember before this pandemic, but even if this were so, it gives us the opportunity to imagine a festival that is even more integrated, more interconnected, more shared. That is why I imagine, and would like to generate, a union of communities. I imagine a festival where we can, at times, hybridize the physical with the virtual, and connect communities through that hybridization. If we manage to make a community built from a flamenco perspective visible, we can then imagine new scenarios. I imagine a course with a teacher and students in Tanzhaus and similar configurations in other studios in other parts of the world, where the teacher in that distanced community serves as a mediator to link both communities in a common pedagogical act. Tanzhaus as a common place of pedagogical connection.

I also imagine artists and works that cannot be presented live at Tanzhaus due to different circumstances and that the audience can receive them virtually not only as an artistic act but also as an act of love towards the diversity of races, languages, customs. The opportunity to be even more united, because always by our side, as an audience and as an artist, there will be someone to look at us when something makes us feel something, when something moves us.

@danielolsson

Juan Carlos Lérída
Curator festival flamenco Tanzhaus. Düsseldorf.

FESTIVAL FLAMENCO TANZHAUS

Mi primera vez en el festival flamenco de Dusseldorf fue en 2007, invitado a presentar “El arte de la Guerra”, una obra que cree casi a escondidas en Barcelona impulsado por una petición del director artístico del desaparecido festival flamenco de Berlín, Michael Schuldt. Un proceso casi a escondidas por que, sin yo saberlo, el miedo que tenía a mostrarlo era, con toda probabilidad, porque en esos instantes estaba forjándose una de las fases más transformadoras de mi carrera. Se estaba forjando mi identidad artística. Una identidad que me permitiría expandir y compartir desde el flamenco mi mirada contemporánea sobre lo que me rodea.

En ese 2007 ya me llamó la atención de este festival su filosofía de claro acercamiento integrador al comprobar que invitaban en su programación tanto a artistas de España como de otras partes de Europa. Para mí sonaba a una declaración de principios: la integración de personas de distintos bagajes y el valor a la diversidad de prácticas sobre el flamenco.

Ese 2007 Oliver Farke escribió un artículo en la revista Ballettanz titulado *Nuevo Flamenco* en el que ya afirmaba que no a todos inspiraría la mirada contemporánea del flamenco que recogía la programación de ese año. Estas palabras me hicieron pensar como el festival también invitaba a confrontarnos sobre nuestros propios clichés y expectativas. Nos permitía preguntarnos qué significa entonces la contemporaneidad. Si la contemporaneidad pudiese referirse a lo que sucede ahora, ¿Todo y todos seríamos contemporáneos?.

Pienso que Oliver tal vez me contestaría que si a esta pregunta, pero quizás su respuesta podría referirse a los distintos modos que tenemos de habitar ese hoy, de compartirlo, de transformarlo: desde lo artístico, de lo pedagógico, en ámbitos sociales, culturales, económicos.

Y en ese hoy ha estado durante 25 años la mirada visionaria provocada por Dorothee Schackow, mujer que tomó el riesgo como directora del festival, el proponer con su programación una extensa variabilidad existente de modos, algo que en ocasiones muchos entendieron como dos extremos binarios que habitualmente acogen los discursos planos y bidimensionales sobre el universo del flamenco: flamenco tradicional y flamenco contemporáneo. Es aquí donde el festival ha incidido en provocar la tridimensionalidad de formas y modos, mediante la inclusión y visibilidad de lo existen entre esos dos extremos: flamenco experimental, flamenco académico, flamenco-fusión, flamenco estilizado, flamenco e investigación, flamenco tradicional, flamenco amateur, flamenco semiprofesional. Y eso de nuevo me resuena a una declaración de principio, porque nombrar es visibilizar y visibilizar es permitir existir y desarrollarse.

Tanzhaus concibe un festival donde aficionados, estudiantes y artistas se encuentran durante dos semanas no solo para comprar y vender obra. Es un espacio de aprendizaje horizontal. Vernos los unos a los otros en el espacio reducido que la escena, el aula o los pasillos nos permite. En ellos cruzamos nuestras miradas íntimas y artísticas, nos tocamos y somos tocados con y sin piel, pero también con experiencias únicas. Tal como dice aficionada, estudiante y artista Julia Petschinka, toda la casa es un lugar para el arte. Siempre estás justo en el medio de un acto artístico, sin importar dónde te encuentres.

Obviamente quien me conoce sabe de mis posicionamientos artísticos, que corresponden con mis propias prácticas como pedagogo, coreógrafo, interprete e investigador desde el flamenco. Me interesa la fragilidad, lo que se esconde detrás de la forma. También la emancipación del artista y del público y la responsabilidad de cada uno de ellos en la experiencia compartida. La experiencia del acto artístico que a su vez también es inevitablemente un acto pedagógico. Como un acto de transformación individual y colectivo.

Y en ese abanico de experiencias caben múltiples estéticas, evitando un simplista discurso binario tal y como me refería antes: entre pasado y presente, entre tradición y traición (a esta tradición), en lo puro y lo impuro, lo que es y lo que no es. Mi responsabilidad hoy día es trascender estos vocabularios y sumergirme en la esencia de este festival. Esencia que determinó otra fase de mi identidad en mi carrera. como artística y público. He imaginado que también sucedió para otras personas que visitaron el festival. Un lugar de aprendizaje donde la excusa una vez más es el flamenco.

En esta nueva etapa que se me propone como comisario del festival y en sintonía con las sinergias de Tanzhaus pretendo, en diferentes fases y temporalidades seguir mostrando el flamenco como arte contemporáneo. Entablar y mantener el contacto directo con los artistas, aficionados, estudiantes y público. Acoger y acompañar en traducciones corporales desde el flamenco a personas jóvenes que vienen de danzas urbanas y otras danzas, generando un nuevo público hacia el flamenco. Invitar a artistas del flamenco y otras ramas artísticas para crear espacios de práctica e intercambios de sus metodologías creativas y pedagógicas, diversificando las estrategias creativas y las proyecciones artísticas en otros ámbitos. Proponer espacios de improvisación musical y danzada desde el flamenco, recogiendo lo instintivo e intuitivo del instante. Generar espacios de conversación y debate entre manager y gestores culturales, planteando entre

otros aspectos una ecología de recursos. Articular conversaciones e intercambios entre artistas y dramaturgos, ampliando los discursos de creación artísticas y pedagógica. Generar espacios con el público desde diferentes plataformas, manteniendo la idea de comunicación interactiva. Dotar de espacios y recursos para continuar visibilizando y practicando la investigación académica y performativa en el flamenco. Proponer debates sobre pedagogías críticas en el flamenco, generando nuevos enfoques en los distintos niveles de aprendizaje del flamenco. Acompañar y ayudar durante las distintas fases en procesos de creación y procesos pedagógicos. Continuar creando vínculos con otros lugares de creación artísticas, así como artístico-sociales y culturales a partir de la filosofía del festival.

Esta nueva etapa viene acompañada de algo común para todos, una resignificación de lo que significa estar juntos. ¿Que significará a partir de ahora estar en un mismo lugar físico para poder vivir la experiencia?. Tendremos que estar preparados para visualizar la oportunidad de las distancias, de sentirnos juntos, aunque estemos separados, de darle valor al cuerpo allá donde esté. De una empatía en las distancias. Todo puede volver a lo que recordamos antes de esta pandemia , pero, aunque así fuese esto nos brinda la oportunidad de imaginar un festival aún más integrador, más interconectado, más compartido. Es por ello por lo que me imagino, y me gustaría generar, una unión de comunidades. Imagino un festival donde podamos hibridar en ocasiones lo presencial con lo virtual y en esa hibridez conectar comunidades. Si lográsemos visibilizar una comunidad desde el flamenco nos permitirá imaginar nuevos escenarios. Imagino un curso en Tanzhaus con un profesor-a con alumnos en presencial y en la otra parte del mundo similar configuración en otro estudio, donde el profesor-a en de esa comunidad sirva de mediador para enlazar ambas comunidades en un acto pedagógico común. Tanzhaus como lugar común de conexión pedagógica. También imagino artistas y obras que no pueden estar en Tanzhaus presencialmente por diversas circunstancias y que el público pueda recibirlos de manera virtual no solo como un acto artístico sino también como un acto de amor hacia la diversidad de razas, lenguas, costumbres. La oportunidad de estar aún más unidos, porque siempre a nuestro lado, como público y como artista, habrá alguien con quien poder mirarnos cuando algo nos emociones, cuando algo nos conmueva.

@danielolsson

Juan Carlos Lérida
Comisario festival flamenco Tanzhaus. Düsseldorf.