

Holding space

Aurora Caja
creación 2025

solo multidisciplinar
circo / artes plásticas / danza

espacios no convencionales,
museos

Apto para todos los públicos

Duración: 30 minutos

Equipo en gira: 2 personas

contacto

auroracaja.art@gmail.com

www.auroracaja.com

Instagram: [aurora.caja](https://www.instagram.com/aurora.caja)

Facebook: [auroracaja.art](https://www.facebook.com/auroracaja.art)

Holding space* será un espectáculo multidisciplinar en solo.

Cuerpo (circo y danza) y **artes plásticas** (pintura e instalación) son los interlocutores principales de la pieza.

Una **instalación** se creará y se transformará en vivo componiendo un espacio escenográfico transitable.

Está ideada para salir de los lugares más habituales de representación, y de esta manera, crear una situación alternativa a la que pueda existir habitualmente en el espacio que la acoge.

Un cuerpo se apropia de las posibilidades de su movimiento y de las materialidades (pintura, telas, sonidos) como forma de activismo físico. Un cuerpo que es la materia y también el soporte de una experiencia plástica y estética sensible.

Holding space está pensada para ser una forma mutante (adaptarse al espacio y al contexto) y existir en constante creación.

***Holding space** is a practice of making space for somebody else's experience and centering them. To hold space, one must be fully present and create a safe environment. Once the circumstances are created, holding space fosters listening and empathizing.

universo artístico_

Aurora Caja (Palma de Mallorca) trabaja con el lenguaje físico y las artes plásticas, su búsqueda con ambas disciplinas se centra en cómo crear un lenguaje propio y cómo articularlas en escena.

A nivel físico trabaja con el **circo (acrodanza, verticales y contorsión)** y la **danza**.

"La técnica de circo no es una herramienta que utilizo, sino un estado que vivo. El circo me ha permitido revelar una parte de mí que sé que existía antes de empezar a practicarlo. Ha hecho que pueda expresarme de una manera más auténtica, más libre, más extrema y más extraordinaria."

El lenguaje plástico es el universo en el cual se inscriben sus propuestas, su mirada al mundo. También es una manera de tratar la materia y de entender el cuerpo (también materia y soporte).

Trabaja desde quién es, proponiendo reflexiones que derivan del contexto social actual. Siempre a partir de unos **principios que ya son rebelión: el uso del cuerpo de una forma extrema y su visión como mujer**.

urgencia creativa_

Mi motivación principal es compartir mi práctica artística. Siempre he oído a mi padre decir una frase (que no es suya, sino de Walter Lippmann):

“cuando todos piensan igual, es que nadie está pensando”.

Vivimos en un sistema que, para funcionar, necesita que estemos lo más desconectados posible de la sensibilidad y que no pensemos por nosotros mismos.

El arte tiene infinitas formas de expresión y a mi entender todas tienen un vínculo común, la capacidad de expandir el pensamiento.

Los lenguajes artísticos nos ponen en contacto con la realidad de manera sensible y crítica.

Sentimos, pensamos y leemos relacionándonos con la obra de arte de manera subjetiva.

*Por otro lado está nuestra responsabilidad, la que tenemos como artistas: **Encontrar nuestra propia voz para expresarnos.***

*Desde mi punto de vista el reto no reside únicamente en criticar lo que no funciona, sino **crear y validar narrativas alternativas a la normatividad y a lo hegemónico.***

En este sentido, en Holding space tengo la voluntad de apropiarme del proceso creativo, del cuerpo, del espacio y del material. Aceptando la transformación continua.

materia_

Dimension plástica

Mi práctica se centra en pintar a partir de **estampar el cuerpo sobre telas**.

De este modo, el cuerpo se convierte en el primer soporte de la pintura y, a partir del contacto con otra superficie, la pintura se transfiere a otro soporte.

La composición de estas telas creará en vivo una instalación.

La acción de aplicar pintura al cuerpo, de estampar el cuerpo sobre la tela y de crear y componer la instalación, son las principales líneas de investigación.

A continuación se mencionan algunas de las posibilidades a explorar y tener en cuenta durante la creación:

1. Aplicar pintura al cuerpo.

Esta acción puede llegar de varias formas:

- Me pinto a mí misma.
- Propongo al público que me pinten.
- Personas del público se pintan a sí mismas o entre ellas.
- Pinto a alguien del público.

2. Estampar el cuerpo en la tela.

Esta acción requiere contacto entre el cuerpo y la tela. Este contacto puede llevarse a cabo de formas muy diversas:

- El contacto puede durar mucho tiempo, o durar muy poco.
- Puede ser tierno como un abrazo o violento como un golpe.
- La tela que se estampa puede estar colgada o en el suelo.
- La tela puede encontrarse sobre una superficie regular y estable (como una pared) o en una superficie irregular (como un árbol).
- El lienzo puede encontrarse entre dos personas.

3. Creación y composición de la instalación.

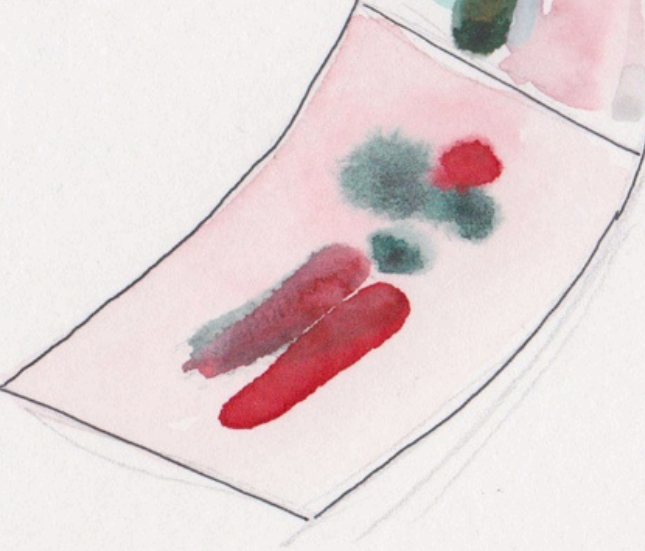
Opciones:

- Toda la instalación se crea y compone en vivo.
- Una parte de la instalación está previamente creada.
- Existe una instalación ya situada en el espacio que se transforma en vivo.
- Hay telas ya pintadas, creadas colectivamente a través de una actividad previa con el público.

4. La instalación resultante.

- Puede ser un regalo para el lugar que acoge la pieza o para las personas.
- Puede acumularse para hacer crecer la instalación.
- Puede coleccionarse para generar una exposición.

Dimensión física

Estoy muy comprometida con mi práctica física y con la exploración del movimiento. **El cuerpo ocupa un lugar central en mi universo artístico** y es a través de él me expreso y genero significado.

El cuerpo es mi terreno de juego y mi manifiesto.

Las disciplinas de circo que forman parte del vocabulario son **la acrodanza, las verticales y la contorsión. También la danza.**

Mi voluntad es compartir la práctica física y conectar al público con la dimensión más abstracta y sensible de la comunicación. También validar este lenguaje como alternativa a lo hegemónico.

A partir de esta conexión, el público puede hacer una lectura propia de lo que se comparte y de esta forma ser partícipe del lenguaje.

1. Búsqueda a cuerpo libre.

Las sesiones de entrenamiento/investigación a cuerpo libre, son una progresión de ejercicios que me llevan a **explorar diferentes estados y dimensiones del movimiento.** Estos ejercicios son una **metodología propia y cambiante.**

En estas sesiones, trabajo sobre la **improvisación** y también genero diversas escrituras físicas. Como herramientas de trabajo utilizo **el vídeo, la escritura, el dibujo, el feedback de compañeras y del público y el análisis.**

El vídeo es un soporte que me ayuda mucho a recordar lo que estoy creando, pero no me sirve mucho para reconocer las sensaciones que estaba viviendo en ese momento.

Para describir las sensaciones y los estados que me atraviesan, prefiero recurrir a la escritura.

El dibujo es el mejor soporte para describir la posición del cuerpo. También suelo hacer mapas del recorrido que hace el cuerpo en el espacio.

La pregunta que me hago después de improvisar o presentar es: ¿Cómo me he sentido? Después de responderla, procedo al análisis.

Para analizar, miro el **vídeo de mis presentaciones y tomo apuntes**. También pido el **feedback** de quienes me han visto en escena y/o mando el vídeo de mi presentación a personas concretas de las cuales me interesa especialmente su visión.

Contrasto mis sensaciones, los comentarios recibidos, mis apuntes y mis objetivos.

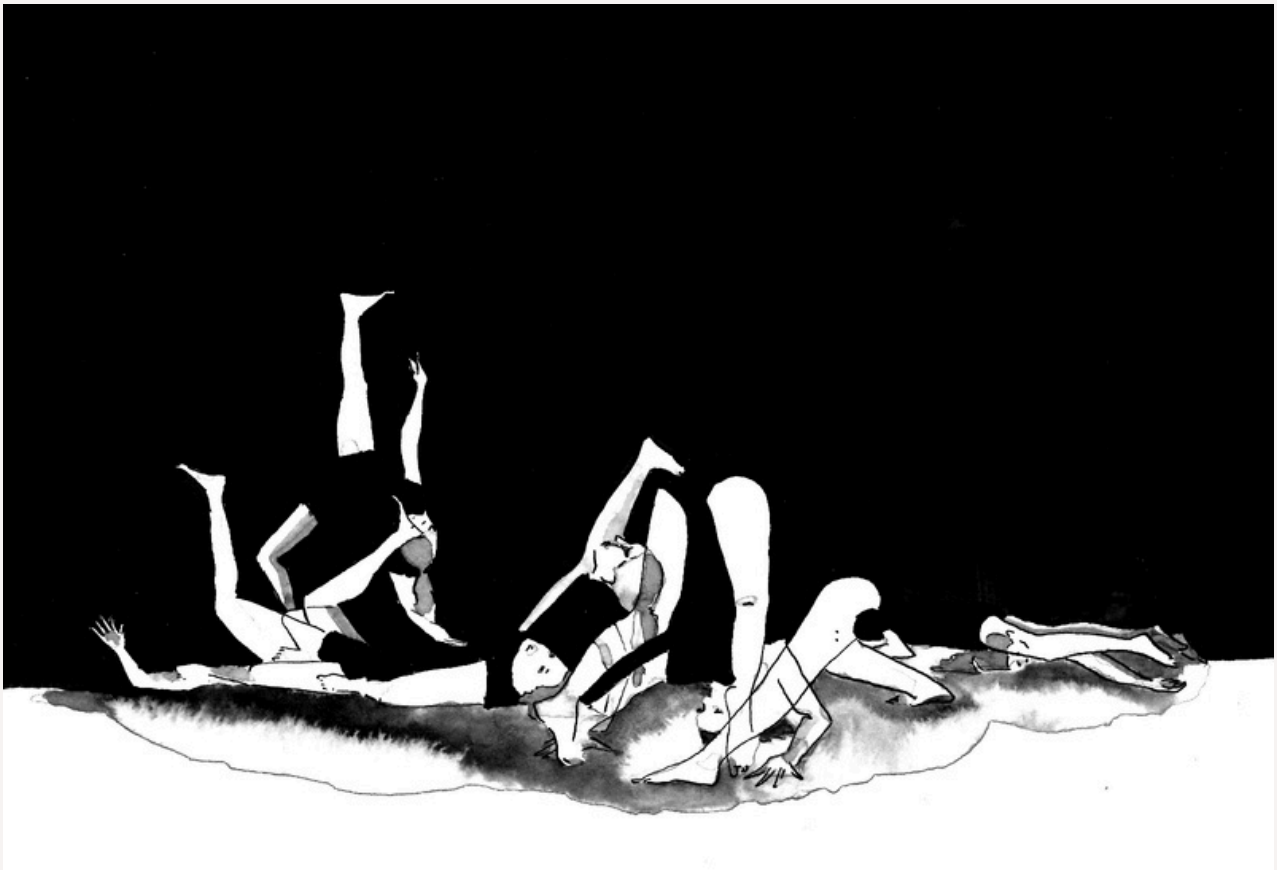
Hago el ejercicio de **buscar perspectiva** y hablar con personas que me ayuden a tomarla. Busco **guiar la crítica hacia un lugar constructivo y no destructivo**. También **situarla en el momento presente y que me ayude a avanzar y a fijar nuevos objetivos**.

Actualmente estoy trabajando el estado de afirmación, seguridad y decisión. Este estado potencia mi presencia. El movimiento es fluido y orgánico. La densidad es como la del magma. La mirada viaja entre la escucha interna y la conexión con el espacio.

Por otra parte estoy bailando sin música. Esto me lleva a explorar la musicalidad del movimiento de una forma más libre.

Mi estado de escucha se agudiza. Se crea una conexión con el sonido del espacio, de la respiración y del cuerpo en movimiento.

Mi cuerpo se transforma en un pincel que dibuja en el espacio.

Study of movement in a *No verbal* scene. Aurora Caja.
Chinese Ink on paper. 21 cm x 29,7 cm. 2020.

2. Búsqueda física con la silla.

Hace cinco años que desarrollo una **búsqueda de movimiento con una silla**. **La considero mi disciplina de circo.**

La relación que creo con la silla es de colaboración. Ella me aporta nuevas posibilidades de movimiento: en cuanto a forma (figuras técnicas) y también en cuanto a cualidad.

A cambio, con mi búsqueda, se amplía el imaginario del uso de la silla y pongo en cuestión la idea de comodidad.

Con la silla he desarrollado una cualidad de movimiento que busca el límite de la elasticidad. Se trata de un trabajo de tendones.

En esta dirección experimento un **estado físico de conflicto interno y cuestionamiento**, "hay algo que no funciona".

3. Búsqueda con el material.

El trabajo con el material plástico es un trabajo sensorial: tiene una dimensión táctil, olfativa, sonora y de imagen.

Antes de entrar en contacto con el material, despierto mis sentidos a través de la respiración y de ejercicios que tienen la premisa de conectarme con la materia y el espacio.

Cuando el cuerpo entra en **relación con la materia, se crea un dúo.**

Esta relación puede tomar diversas direcciones y viajar entre ellas: colaboración, sumisión o dominación.

También aparece una nueva dimensión técnica: la **manipulación del material.**

Para abordar la búsqueda con el material me ayudará Chiara Marchese (autora de circo, marionetista y artista plástica). Con quien ya trabajamos en *No verbal* (mi primer espectáculo).

Espacio y público_

Quiero proponer la experiencia artística en lugares no dedicados a la representación. Modificando el uso habitual de los lugares y lanzando la práctica artística a la deriva, como hacían los situacionistas.

Para conectarla y conectarme, no solo al público sino a la población.

Imagino Holding Space en un espacio que favorezca la intimidad con y entre el público, ya sea interior o exterior. Las personas tienen que estar cerca del espacio escénico y tener una buena visibilidad del suelo.

Es una propuesta para todo tipo de público. No está pensada a propósito para un público infantil, pero considero muy importante que niñas y niños vean este tipo de propuestas.

También tendré presente durante todo el proceso la dimensión inclusiva de la propuesta.

Conciencia ecológica_

La responsabilidad ecológica es un factor que tengo en cuenta y que determinará algunas de las decisiones que tienen que ver con la escenografía y los materiales que voy a utilizar.

También en la forma de pensar la movilidad del espectáculo.

Vestuario_

Considero muy importante el vestuario que se usa en escena, especialmente cuando el registro de la pieza es el lenguaje estético.

Quiero hacer un trabajo de búsqueda con materiales.

Para pensar y confeccionar el diseño, me acompañará Eulàlia Roca, con quien trabajamos previamente en el vestuario de *No verbal*.

Sonido_

Tengo la voluntad de trabajar en la dimensión sonora de la pieza, aunque aún no he empezado a plantearla.

Lo que sí puedo decir, es que me gusta mucho trabajar en silencio y poner en valor el sonido natural del movimiento y el material.

Iluminación_

Mi planteamiento inicial, es aprovechar la luz natural del lugar y adaptarme a trabajar con los recursos de los cuales disponga en cada contexto.

1. Carlota Guerrero / 2. Miquel Barceló i Joseph Nadj
3. Vivian Suter / 4. Ana Mendieta
5. Marina Abramovic / 6. Doris Salcedo

REFERENTES

ficha artística_

Autora e intérprete: Aurora Caja.

Acompañamiento plástico y escenografía: Valeria Canals.

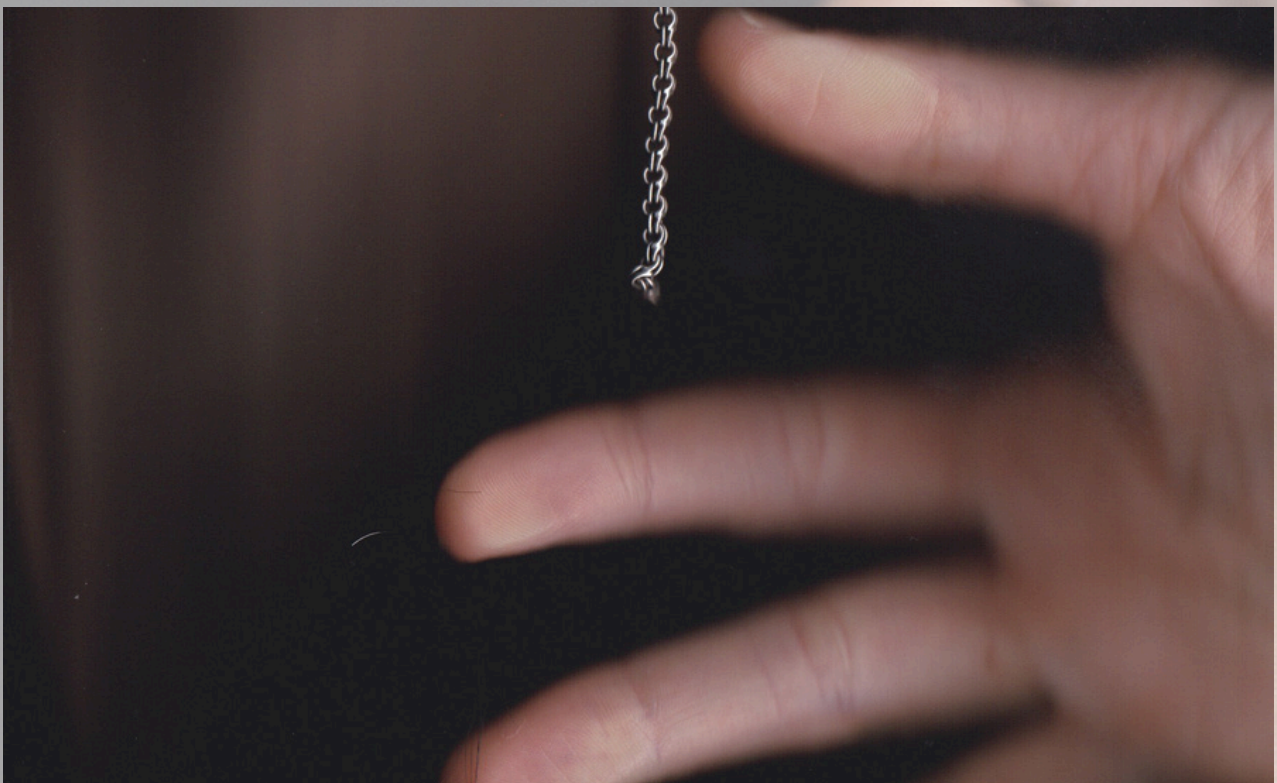
Mirada externa: Chiara Marchese.

Acompañamiento técnico: (en búsqueda).

Diseño de vestuario: Eulàlia Roca.

Creación musical: (en búsqueda).

Distribución: Aurora Caja.

biografía_

AURORA CAJA (Palma de Mallorca)

Estudia artes plásticas en la **Escuela Massana de Barcelona (2006-09)** y **Bellas Artes en la Universidad de Barcelona (2009-13)**.

Se forma como circense en la **Flic Scuola di Circo de Torino, Italia (2012-16)**. Allí se especializa en la disciplina de las **verticales**. **Su primer trabajo se titula "En Peligro de Extinción" (2016)**.

Participa en **diversos laboratorios de creación** con profesionales como Semolina Tomic, Jean Michael Guy, Volmir Cordeiro, Roberto Magro, Marta Torrents, Eva Ordoñez, Cristian Coumin, Pau Portabella o Florent Bergal.

En 2018 comienza la creación de su **primer espectáculo "No verbal"**, con el cual, en octubre de 2021, participa en la **formación "FOCON" de Ésacto'Lido** (École Supérieure des Arts du Cirque Toulouse-Occitanie, FR).

En 2022 presenta **"No verbal o la página en blanco" (versión In Situ de "No verbal")**, en el **Museo Picasso de Barcelona**. Como parte del dispositivo "Creació i Museus" y dentro de la programación del Festival Grec de Barcelona. Producido por La Central del Circ y el Museo Picasso.

El mismo año, **La Red Española de Teatros incluye "No verbal" en su 5º catálogo de espectáculos** de circo recomendados. **En junio de 2023 se estrena bajo la carpa de circo del colectivo Nilak en Cataluña**.

Paralelamente, trabaja en otros proyectos como **artista visual**, con la Compagnie Eia (2021) y Joan Català (2021). También **recibe encargos** como ilustradora. Pero, sobre todo, **dibuja, pinta y graba de forma independiente**, como una práctica intrínseca a su vida. En 2022 realiza la exposición "Out of the Box".

Aurora formula y rechaza ideas continuamente, juega con materiales y se mueve. **Alimenta su universo y define su visión como artista**. Este flujo evoca ahora, en lo que por el momento se titula **"Holding space"**.

CHIARA MARCHESE (Sicilia)

Se inicia al arte a través de la pintura. Después de sus estudios en decoración y escenografía en la Academia de Bellas Artes de Catania, descubre la cuerda floja. Es cuando decide marcharse de Sicilia para crecer artísticamente.

Durante tres años estudia en la escuela de circo Vertigo de Torino, donde aprende los fundamentos de la técnica con Arian Miluka. Entra en CNAC (Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne) y se diploma en 2014. Participa en el espectáculo "Over the cloud", dirigido por Jérôme Thomas. Durante estos años en CNAC, ella retoma las artes plásticas y se inicia en el arte de la marioneta con Morgane Aimerie Robin y Chloée Sanchez, alumnos de l'ESNAM (École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville Mézières).

Después de terminar la escuela, Chiara trabaja en la nueva creación de la compañía belga Théâtre d'un Jour, Les Inouïs y colabora con el proyecto multidisciplinar Bibi, de la compañía Ruska. En 2016 crea Mavara, una forma coreográfica que mezcla el circo y las marionetas, con la que actúa en numerosos festivales en el extranjero.

Chiara desarrolla su búsqueda a partir del cruce de diferentes disciplinas: circo, marionetas, artes plásticas, danza, teatro. Como en su última creación "Le Poids de l'âme- tout est provisoire"; ganadora del concurso Europeo CircusNext 2019/2021. Del 2020 al 2023 forma parte del Collectif Porte27, con Marion Collé y Vasil Tasevsk.

En 2023 Chiara funda su propia compañía, la Wow Compagnie, con sede en Reims.

Actualmente está trabajando en su último espectáculo Wonderwoman y al mismo tiempo trabaja acompañando artísticamente a autores/as de circo.

VALERIA CANALS RECODER (Barcelona)

Estudia el bachillerato artístico en la Escola Massana de Barcelona y seguidamente frecuenta La Llotja - Escola d'Art i Disseny (Barcelona), donde realiza el Grado Superior de cerámica artística.

Continúa su formación como ceramista especializándose en alfarería, haciendo varios cursos en la Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà (Cataluña) y en la Escuela de Artesanos Della Robbia, en Sevilla (España).

En 2013 creó Can Fanga su propia escuela-taller de cerámica y artes plásticas, junto con Isolda Piñol (ceramista), situada en el barrio del Raval de Barcelona.

En 2016 empieza un nuevo proyecto artístico-rural en la comarca de Girona. Se trata de la Asociación de Can Verdura (Maçanet de la Selva). Can Verdura es un espacio donde se realizan talleres artísticos, charlas y eventos relacionados con el mundo de las artes, tanto plásticas como escénicas.

Actualmente, sigue materializando allí numerosos proyectos. También tejiendo una gran red de colaboración con personas y otras asociaciones de la zona.

Este pasado mes de marzo de 2023 Valeria se encarga junto a otras personas de crear y organizar la primera edición de VerdArt, un festival de artes plásticas en entorno rural.

soporte a la creación:

Quattro4 "La Parola ai Corpi" (IT).

Residencias:

Quattro4 (IT), La Central del Circ Fàbrica de Creació (ESP), Associació Can Verdura (ESP), La Vinya Kultural (ESP).

Work in progress:

Ésacto'Lido - École supérieure des arts du cirque Toulouse-Occitanie (FR).