

RICARDO RUBIO

ARTISTA - INVESTIGADOR

EXPERIENCIA LABORAL

Fundador, director, coreógrafo, investigador, bailar y performer

En INTERflamenca [una visión contemporánea del flamenco], Enero 2001 - presente

- Dirección General y Artística de la compañía.
- Trabajo artístico y coreográfico con integrantes, colaboradores e invitados, nacionales e internacionales.
- Desarrollo de investigaciones, metodologías y productos culturales "Compartiendo los saberes del cuerpo".
- Diseño y realización de Proyectos Culturales 3D generadores de eXperiencias, en las especialidades de flamenco tradicional, experimental y contemporáneo.
- Obtención de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura (antes CONACULTA) y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL.
- Giras nacionales e internacionales.

Co-fundador y Director Artístico

En EL DIA D [plataforma de creación contemporánea], Diciembre 2017 - presente

- Impulso de artistas, procesos y proyectos creativos encaminados a la creación artística contemporánea.
- Especialista en procesos de experimentación y producción escénica en residencia y su interacción con la comunidad.
- Contribuye al posicionamiento de artistas emergentes nacionales y extranjeros.

Presidente y Representante Legal

En CoRRDaF A.C. [artes vivas para el desarrollo social y comunitario], Septiembre 2011 - presente

- Constituida en 2011, autorizada para recibir Donativos Deducibles de Impuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP desde 2015.
- Desarrolla actividades de corte social desde 2019 con el Programa NAHUALES: Teatro-Danza en escuelas primarias y secundarias públicas de Tacubaya (Ciudad de México).
- Recibe recursos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA, a través del programa "México en Escena" de 2015 a 2019, para la realización de "Proyectos Culturales 3D generadores de eXperiencias" de la compañía INTERflamenca.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Diplomado en acupuntura
Asociación Médica de Acupunturistas del Sureste A.C. (México), 2020-2024
- Diplomado transdisciplinario en investigación, experimentación y producción artística
Tránsitos CENART (México), 2015
- Danza e Interactividad. Isadora, instalación e instalación performática
Centro Multimedia CENART (México), 2009
- Especialidad en Creación Dancística
Centro de Investigación Coreográfica CICO - INBAL (México), 1999-2002
- Profesionalización en Danza Flamenca
Festival de Jerez (España), 2005-2015
- Especialización en Danza Flamenca
Escuela de Flamenco Amor de Dios (España), 2002-2010
- Formación en Danza Flamenca
Prof. Patricia Linares
Instituto Mexicano de Flamencología S.C. (México), 1992-2007

IDIOMAS

- Inglés Avanzado | Teachers

CONTACTO

COLABORACIONES

ARTÍSTICAS

- Ricardo Osorio "el Niño", Marién Luévano, Lila Zellet-Elías, Cynthia Aguirre, Laura Ríos, Ma. José Pérez-Castro y Alejandra Águila (MEX)
- Magdalena Leite (URY)
- Adriana Grechi y Gabriel Brito (BRA)
- Benoît Lachambre, Kathy Casey, Rosario Ancer y AJ Simmons (CAN)
- Carola Zertuche (EEUU)
- Robert Steijn (NLD)
- Juan Carlos Lérída y Mariana Collado (ESP)
- Eva Milich, Carima Neusser y Per Hüttner (SWE)
- María la Campana, Kaśka Arbaczewska-Matys y Daniel Arbaczewski (POL)
- Lilach Pnina (ISR)

COLABORACIONES

INSTITUCIONALES

- Secretaría de Cultura del Gobierno de México.
- Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales SACPC (antes FONCA).
- Secretaría de Cultura en los Estados: Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Zacatecas, entre otros.
- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL / Coordinación Nacional de Danza.
- Difusión Cultural UNAM / Dirección de Danza, Museo Universitario del Chopo y MUAC.
- Dirección del Sistema de Teatros de la Ciudad de México.
- Centro Cultural de España en México CCEMx.
- Museo Soumaya (Fundación Carlos Slim).

PAQUETERIA

- Office: Word, Excel y PowerPoint

HABILIDADES

- Liderazgo
- Organización
- Planeación Estratégica
- Trabajo en Equipo
- Negociación
- Toma de decisiones
- Resolución de Problemas
- Comunicación Efectiva
- Administración por Objetivos

Artista-Investigador invitado

En Montréal Danse [plataforma de desarrollo coreográfico e investigación artística], Marzo 2020 - presente

- Investigación sobre el cuerpo decolonial, con el artista Benoît Lachambre y la dramaturgista Kathy Casey.
- Co-creador de relaciones en el segmento de ALL in ALL "Perro de fuego y Rata de agua" (performance duracional) con el canadiense Benoît Lachambre.
- Tallerista con especialidad en Ritual Escénico y Prácticas Somáticas, desde la experiencia del Camino Rojo.
- Giras nacionales e internacionales.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LARGO ALIENTO

25 PASOS PARA LLEGAR A UN ZAPATO (2011–2016)

Investigación etnográfica del movimiento que indaga por qué una persona se mueve como se mueve, desplazando la identidad dancística hacia la memoria somática.

Ejes de investigación:

- Etnografía viva del cuerpo
- Inteligencia somática individual
- Improvisación como método de conocimiento
- Archivo corporal

Aplicación:

Residencias y laboratorios con artistas en México, Estados Unidos, Canadá, Polonia y Suecia.

C3 – DECONSTRUCCIÓN DEL FLAMENCO (2013–2018)

Investigación sobre el trance escénico y la corporalidad expandida a partir de tres principios rituales: giro, ritmo y vibración vocal.

Ejes de investigación:

- Trance y repetición
- Voz prelingüística
- Performer como canal energético
- Ritual escénico contemporáneo

Aplicación:

Pieza performática presentada en México y circuitos internacionales de performance.

THIS IS A HUMAN BEING (2014–2016)

Investigación autobiográfica sobre la identidad y la exposición del sujeto mediante instrucciones performativas.

Ejes de investigación:

- Identidad desde lo particular
- Vulnerabilidad escénica
- Cuerpo como evidencia
- Voz como dramaturgia

Aplicación: Presentaciones en Ciudad de México (Centro Cultural de la Diversidad, Foro Shakespeare, CICO-INBAL).

PROCESOS MÍSTICOS Y EXPERIENCIALES (2015–ACTUALIDAD)

Investigación sobre la relación entre prácticas rituales, espiritualidad y creación contemporánea.

Ejes de investigación:

- Ritualidad y cuerpo
- Tradiciones de sanación
- Energía y percepción
- Espiritualidad en el arte

Aplicación:

Base de múltiples proyectos derivados, colaboraciones internacionales y performances duracionales.

FACING THE SMELL OF DEATH (2015-2017)

Proyecto internacional de investigación-creación que explora la relación entre el cuerpo, la experiencia de la muerte y las memorias de violencia como material de transformación escénica mediante prácticas somáticas y rituales contemporáneos. Constituye el antecedente conceptual de investigaciones posteriores sobre afectividad, vulnerabilidad y presencia.

Ejes de investigación:

- Memoria corporal del duelo y la violencia
- Ritual como proceso de transformación
- Estados límite de presencia
- Cuerpo como territorio biográfico

Lugares y colaboradores:

Residencias internacionales en Europa y América
En colaboración con Robert Steijn
Por invitación de Laura Ríos

Proyectos derivados:

Pieza performática para museos Tierra/Earth, Base conceptual de PRELUDE ON LOVE.

PRELUDE ON LOVE (2015–ACTUALIDAD)

Investigación internacional sobre intimidad y ternura masculina desarrollada con Robert Steijn.

Ejes de investigación:

- Tacto como conocimiento
- Masculinidades contemporáneas
- Vulnerabilidad y cuidado
- Cuerpo sin personaje

Aplicación:

Residencias y presentaciones en México, Holanda, Argentina, Suecia y Austria.

TIERRA / EARTH (2016–ACTUALIDAD)

Investigación escénica sobre identidad, linaje y territorio a partir del contacto con la tierra como materia simbólica.

Ejes de investigación:

- Relación cuerpo-territorio
- Memoria ancestral
- Ritual de fertilidad
- Identidad biográfica

Aplicación:
Instalación performática en espacios escénicos y museísticos.

DE FLAMENCO HUMANO

Investigación participativa sobre ritual colectivo. Proyecto que articula residencias artísticas, talleres intensivos y presentaciones escénicas con performers locales convocados en cada sede, explorando el flamenco como dispositivo ritual contemporáneo y experiencia comunitaria.

Ejes de investigación:

- Activación corporal grupal
- Improvisación guiada
- Energía colectiva
- Participación expandida del espectador

Colaboradores:

Marién Luévano
Majo Pérez-Castro
Alex Ramírez (Mr. Insect)

IMAGINARIOS XP [DE FLAMENCO MASCULINO]

Investigación sobre identidad masculina en el flamenco. Proyecto coreográfico que cuestiona los códigos tradicionales de masculinidad asociados al flamenco y su vigencia en la contemporaneidad.

Ejes de investigación:

- Identidad de género en la danza
- Símbolos masculinos tradicionales
- Relectura contemporánea de la tradición

Marco:

Sistema Nacional de Creadores de Arte 2019–2022

F4RRUC4 R3L04D3D [flaMenco eXperimental]

Investigación autobiográfica sobre tradición flamenca. Relectura contemporánea de la farruca como archivo corporal acumulado a lo largo de décadas de práctica, combinando improvisación, memoria biográfica y ejecución tradicional.

Ejes de investigación:

- Tradición y contemporaneidad
- Memoria corporal
- Improvisación sonora y coreográfica

MI TEMPLE(O) [poema escénico]

Investigación sobre voz, vibración y percepción. Poema escénico donde el movimiento se traslada al plano sonoro, explorando la voz como extensión corporal y espacio ritual de invocación mediante dispositivos acústicos y luz mínima.

Ejes de investigación:

- Sonoridad del cuerpo
- Prelenguaje vocal
- Escucha expandida
- Imaginación perceptual del espectador

Colaboración:

Alex Ramírez (Mr. Insect)

PUNTALES DEL CANTE

Investigación sobre la voz como fundamento del flamenco. Proyecto escénico que recapitula veinte años de trayectoria de INTERflamenca mediante un homenaje al cante y a sus raíces femeninas como base del baile.

Ejes de investigación:

- Cante como origen del movimiento
- Memoria de la tradición
- Voz como guía dramática

PROYECTOS CON INFANCIAS (2017–ACTUALIDAD)

Investigación participativa que sitúa a niñas y niños como co-creadores de dramaturgia y dispositivo escénico.

Ejes de investigación:

- Imaginario infantil
- Creación en tiempo real
- Etnografía participativa
- Público como autor

Aplicación:

Obras como *En lo jondo*, *El cuerpo donde habitan los sueños*, *La increíble historia de una cara sin rostro*, y *¿Cómo se creó el mundo?*, con participación de infancias de México, Polonia y Suecia.

METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

TRADICIÓN E INTERDISCIPLINA (2008–ACTUALIDAD)

Metodología para traducir prácticas tradicionales a contextos contemporáneos mediante procesos somáticos y tecnológicos.

Ejes:

- Interdisciplina
- Traducción cultural
- Cuerpo como archivo
- Tecnología como extensión

Aplicación:

Laboratorios y procesos de creación escénica en México

CAMINOS HACIA LA INTERDISCIPLINA (2012–ACTUALIDAD)

Metodología pedagógica que integra prácticas somáticas, escucha corporal y medios electrónicos.

Ejes:

- Cuerpo en primera persona
- Escucha profunda
- Integración disciplinaria
- Creación experiencial

Aplicación:

Procesos formativos y talleres vinculados al SNCA.

25 PASOS PARA LLEGAR A UN ZAPATO — METODOLOGÍA ETNOGRÁFICA (2011–ACTUALIDAD)

Sistema de investigación corporal que analiza la singularidad del movimiento individual.

Ejes:

- Etnografía del cuerpo
- Improvisación investigativa
- Memoria somática
- Archivo vivo

Aplicación:

Residencias internacionales y procesos colaborativos.

EL ANIMAL ESCÉNICO (2014–ACTUALIDAD)

Metodología para acceder al estado vital del performer mediante voz prelingüística y prácticas somáticas.

Ejes:

- Animalidad y animismo
- Energía vital
- Sonido corporal
- Desdisciplinamiento

Aplicación / Invitaciones:

P.A.R.T.S. — Bélgica

ImPulsTanz — Austria

Russian State Institute of Performing Arts — San Petersburgo

Procesos en Europa y América Latina

DISPOSITIVOS ESCÉNICOS CON MEDIOS ELECTRÓNICOS (2016–ACTUALIDAD)

Sistema de creación escénica basado en interacción cuerpo-tecnología.

Ejes:

- Sonido en tiempo real
- Multimedia performativa
- Espacio sonoro
- Dramaturgia tecnológica

Aplicación:

Producciones escénicas y laboratorios interdisciplinarios.

ALIMENTACIÓN Y PRÁCTICAS SOMÁTICAS (2020– 2021)

Metodología desarrollada en pandemia que investiga la relación entre digestión, ritual y percepción.

Ejes:

- Cuerpo digestivo
- Ritual cotidiano
- Animismo de los alimentos
- Conciencia corporal

Aplicación:

Talleres virtuales internacionales.

EL CUERPO COMO ORÁCULO (2018—ACTUALIDAD)

Metodología central que concibe al cuerpo como sistema de conocimiento sensible basado en percepción y memoria encarnada.

Ejes:

- Atención expandida
- Energía y respiración
- Cuerpo-archivo
- Ritual como tecnología
- Integración arte-ciencia-espiritualidad

Aplicación:

Encuentro Nacional de Danza — INBAL
Universidades y centros culturales
Procesos de creación nacionales e internacionales

DANZA APALABRADA

Metodología que articula voz, palabra, ritmo y movimiento como un mismo campo de producción poética y coreográfica.

Aplicación:

Creación escénica, performance y pedagogía

RITUAL ESCÉNICO CONTEMPORÁNEO

Modelo de creación donde la escena funciona como espacio de transformación simbólica más que de representación narrativa.

Aplicación:

Obras participativas, procesos duracionales y experiencias inmersivas.

PROYECTOS REALIZADOS Y PRESENTACIONES

MÉXICO

Teatro de la Danza Guillermina Bravo — INBAL
Centro Nacional de las Artes — CENART
Sala Miguel Covarrubias — UNAM
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Museo Ex Teresa Arte Actual
Centro Cultural de España en México
Centro de Investigación Coreográfica — INBAL

EXTRANJERO

ImPulsTanz — Austria
Nada Lokal — Austria
P.A.R.T.S. — Bélgica
Veem House for Performance — Holanda
SKOGEN / Danscentrum Väst — Suecia
Vancouver International Flamenco Festival — Canadá
Theatre Flamenco of San Francisco — Estados Unidos
Les Laboratoires d'Aubervilliers — Francia
Ponderosa Stolzenhagen — Alemania
Festival Contemporáneo de Danza de São Paulo — Brasil

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

Skogen — Suecia
WDC.World Dance Company - Suecia
ImPulsTanz — Viena
Nada Lokal — Viena
Ponderosa Stolzenhagen — Alemania

Centros de las Artes de San Luis Potosí, Querétaro, San Agustín, Mexicali, Tijuana, Ensenada, entre otros.

BECAS, APOYOS, PREMIOS Y DISTINCIONES

Sistema Nacional de Creadores de Arte — FONCA / SACPC
Programa México en Escena — FONCA
Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales — FONCA
EPRODanza — CONACULTA / INBA

Distinciones y apoyos nacionales e internacionales a la creación, investigación y producción escénica otorgados por instituciones culturales de México y del extranjero.