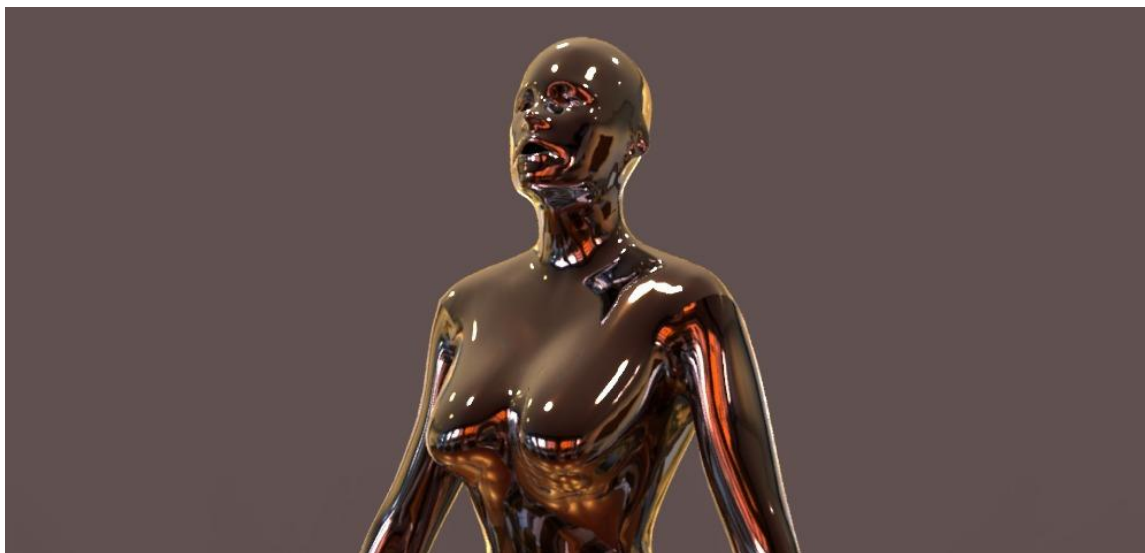

COREÓGRAFOS EN COMUNIDAD – MAYO 2016

Centro Cultural Conde Duque

A continuación se detallan los proyectos en los que trabaja el colectivo Coreógrafos en Comunidad durante el mes de mayo, así como las compañías y coreógrafo/as invitado/as este mes en la sala de ensayos de danza de Conde Duque.

PROYECTOS

MANUEL RODRÍGUEZ

En 2010 crea su primer solo titulado *LIMITS* con el que participa en diferentes festivales y con el que obtiene diversos premios en concursos internacionales como Internacional ACT Festival (Bilbao), Certamen Coreográfico de Burgos/New York y Certamen Unidanza de Madrid. También en ese mismo año recibe el 2º Premio del Certamen Coreográfico de Madrid por el dúo *Escuálido Marsupial* creado junto a Elias Aguirre.

En 2012 crea la pieza titulada *Loser Kings* y su versión corta *Fifht Corner* codirigida con Guido Sarli (Umma Umma Dance), con el que consigue el 1er Premio en el Certamen Coreográfico Burgos/NYC, 1er Premio en el Certamen Coreográfico de Madrid, el 2º Premio en el Copenhagen International Choreography Competition, Premio a la producción Tanzcompnie of Graz Opera en International Choreography Competition No Ballet 2013 y una Mención de honor en el 17º Certamen Coreográfico MasDanza.

En 2014 estrena su solo *Screensaver* en el Festival Salmon European Talents Upstream de Mercat de Les Flors Barcelona, y en su versión corta, obtiene el Primer Premio en Gdansk International Solo Dance Contest 2014 de Polonia. En 2015 realiza una creación para la Tanzcompagnie of Graz Opera en Austria codirigida junto a Guido Sarli. Recientemente es nominado a los Premios de la Crítica en la categoría de mejor bailarín por su interpretación en la pieza *Voronia* de la compañía La Veronal.

Manuel Rodríguez a lo largo de su carrera profesional ha colaborado con distintas compañías y coreógrafos como James Thierreé / Compagnie Du Hanne-ton (2014, 2013 y 2014 en la producción *Tabac Rouge*), Carmen Werner, Sharon Fridman, Asier Zabaleta, Taiat Dansa y Marcos Morau, con el que sigue como intérprete en la compañía La Veronal habiendo participado en 7 creaciones desde 2012.

www.manuelrodriguezr.com

Proyecto: REM

REM estreno Festival Sálmon / Mercat de les Flors. Nov/Dic 2016, primera muestra de trabajo en proceso en Museo MACBA Barcelona 21 Mayo.

Fase REM, fase del sueño en la que los ojos se mueven rápidamente (Rapid Eye Movement). Es el momento en que el individuo está más relajado y es relativamente fácil despertarlo, de ahí su nombre paradójico. La fase REM es la quinta etapa del sueño, durante esa fase, el ritmo del corazón y la respiración se aceleran aumenta la presión arterial y la excitación sexual. Ésta es la fase donde soñamos y captamos gran cantidad de información de nuestro entorno debido a un aumento en la actividad cerebral en ocasiones mayor a cuando estamos despiertos. El resto del cuerpo está paralizado ya que el tronco cerebral bloquea las neuronas motrices, se pone en funcionamiento este mecanismo posiblemente para evitar que el cuerpo no realice lo mismo que estamos haciendo en el sueño.

PABLO ESBERT

Pablo Ebert Lilienfeld nació en Madrid en 1981. Es coreógrafo y músico. Crea sus propias piezas de danza y performance desde el 2005.

Su trabajo ha sido seleccionado en Aerowaves Europe y presentado internacionalmente en festivales como FIDCU (Montevideo), During TEFAF (Maastricht), B-Motion (Italia), El Grec (Barcelona) o 321 La Alhóndiga (Bilbao). Su pieza EJECT (realizada con el apoyo de PACT Zollverein, Essen) fue incluida en el catálogo del AECID 2015, con la que giró por Argentina, Brasil y Paraguay.

Ha participado en los proyectos europeos Choreoroam Europe (2011) y Performing Gender (2013), en este último presentando su pieza Gender Travel en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Colabora desde el 2012 con el coreógrafo italiano Alessandro Sciarroni con el que ha creado la música y es performer en las piezas *FOLK-S*, *Untitled* y *Aurora*, presentados por toda Europa, parte de Asia, Estados Unidos y Brasil. También colabora musicalmente con Amy Bell y Manuel Rodríguez. Ha colaborado como

diseñador de sonido con Marcos Morau (La Veronal) y Antonio Ruz.

Desde 2014 Pablo colabora con Federico Vladimir Strate Pezdirc. Primero en el proyecto multidisciplinar *Introducing The Star* y posteriormente *Cantos del Hain*, abarcando ambos un entramado interconectado de artes visuales, documental, música electrónica y danza/performance.

Como bailarín/performer ha trabajado con las compañías ALIAS (Ginebra), Philippe Saire (Lausanne) y Christoph Winkler (Berlin) entre otras.

Pablo estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, danza contemporánea en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid y música en la Escuela de Música Creativa de Madrid.

www.pabloesbertlilienfeld.com

Proyecto: *Introducing the Star*

Introducing The Star es una pieza de danza, una película y un álbum de música.

El proyecto parte de un interés sobre la necesidad de comunión en situaciones de éxtasis colectivo físico y sonoro, y plantea la posibilidad de creer en una figura que sirva de facilitador para estas experiencias, un personaje llamado *The Star*. Para ello se apropia del imaginario y las estrategias del pop, deconstruyendo la identidad rotunda del líder en otra identidad mutable e imprecisa, reflectante.

Introducing the Star es un gerundio, la introducción a un imaginario mitológico. Es una ficción musical atravesada por lo autobiográfico, una cosmogonía épica e intimista, una fábula con coristas embarazadas, virus voladores, gestaciones, contagios, bebés, ciencia ficción y música electrónica. Es una narración fragmentada, saturada, llena de errores y dudas.

JESÚS RUBIO

Jesús Rubio Gamio ha estudiado ballet clásico y danza contemporánea en Madrid y Londres. Es titulado en Interpretación Gestual por la RESAD, ha recibido una beca MAE-AECID para desarrollar un Máster en Coreografía en la London Contemporary Dance School (The Place) que concluyó con el grado de distinción y ha cursado los estudios de Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual por la UAH en colaboración con el Museo Nacional de Arte Reina Sofía.

En Londres, ha recibido encargos de las compañías EDge (The Place), Zebfontaine y el grupo de danza de la Universidad de Roehampton. Sus piezas se han mostrado en festivales como Escena Contemporánea, el GREC, Veranos de la Villa, Dantza Hiriam, Festival de Artes Escénicas de Lima, Festival OperaEstate (Bassano del Grappa), Touch Wood (Londres), Brighton International Festival o Danza a Escena (Red Nacional de Teatros). También ha presentado trabajos en museos como el Artium (Vitoria), CA2M (Madrid) o Museo Pablo Serrano (Zaragoza).

Ha formado parte del laboratorio teatral En Blanco en el marco del programa ETC de la Sala Cuarta Pared de Madrid, donde desarrolló un trabajo de investigación que relacionaba danza y literatura. Ha sido artista en residencia en centros como los Teatros del Canal, La Casa Encendida y la Compañía Nacional de Danza en Madrid, La Caldera en Barcelona, The Place en Londres, el Teatro Nacional de Gales o el Auditorio de Tenerife. Ha sido premiado en las ediciones del Certamen Coreográfico de Madrid 2009 y 2010 y ha continuado formándose gracias a diferentes becas como la DanceWeb Europe (ImpulsTanz, Viena). Jesús compagina

su labor artística con la pedagogía y colabora mensualmente con la revista británica *Dance Europe* como escritor y traductor.

Proyecto: *Ahora que no somos demasiado viejos todavía*

CÍA. ÁLVARO FRUTOS

Actualmente, Álvaro Frutos trabaja como intérprete en *Projects in Movement* de Sharon Fridman. También trabaja desde 2015 como asistente coreográfico de Aitana Cordero en *Three ways to master a miss or a twentyfive minute kiss at your neck*, junto a la Cía. Daniel Abreu en la producción *Animal* (desde 2011), y junto a Abraham Hurtado en el proyecto *Ignición* (desde 2012). Compagina su trabajo como intérprete y director en la Cía. Álvaro Frutos (desde 2010) con su labor pedagógica en diferentes centros formativos. Tras finalizar su formación en el Centro Andaluz de Danza (CAD), comienza a trabajar con la Cie. Coline (Francia). Allí

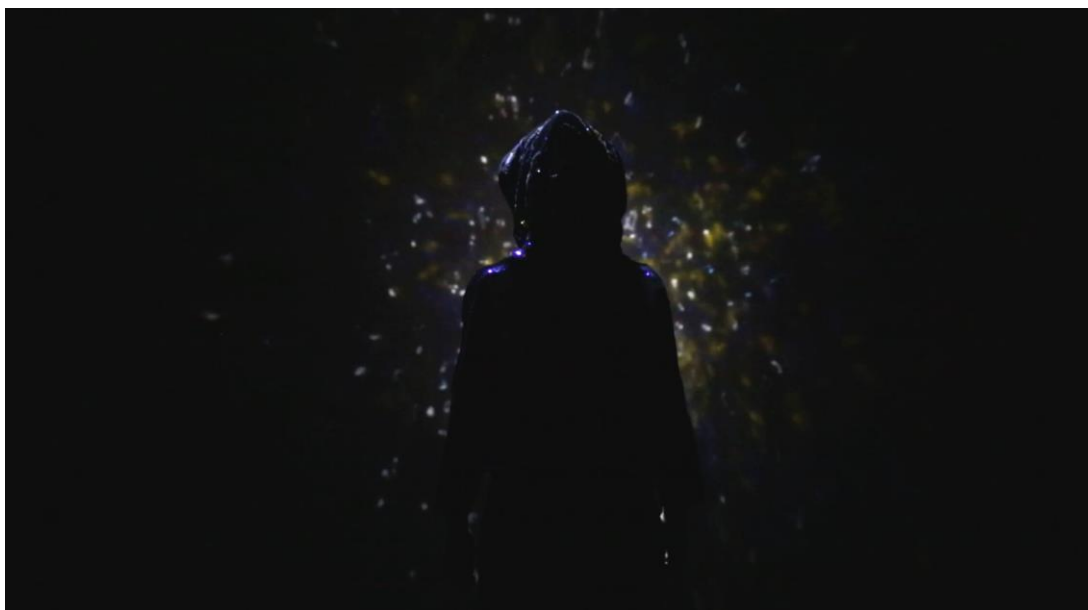
termina su formación profesional y paralelamente forma parte de diferentes producciones junto a coreógrafos como Lisi Estaras, Nicolas Vladyslav y Buingoc Quan (Les Ballet C. de la B.), Emmanuel Gat, Slomi Tuizer y Edmond Russo, Salia Sanou y Sedou Boro. También trabaja junto a Thierry Thieu Niang dentro del proyecto VOLTE. En España colabora con diferentes compañías como Cía. Alteraciones Danza-Teatro, Cía. Ilprologo e Iker Arrue. Recibe el premio al mejor intérprete internacional destacado con la pieza *Pez Muerto*, es finalista en el Certamen Internacional 16MASDANZA (Las Palmas de Gran Canaria), y recibe igualmente el premio PAD 2013 al Mejor Espectáculo de Calle por BENGALA.

Proyecto: Merienda de negros

Este proyecto llevaba en el aire varios años. Estaba en estado gaseoso como una intuición caprichosa que iba y venía dejando tras de sí retazos de información, rastros de algo que solo se podía sospechar. Hacía falta esperar. La espera ha permitido que el deseo creciera, ha hecho posible gestarlo todo con calma. Ahora después de todo este tiempo ha llegado por fin el momento de ponerse a ello.

Un cuerpo solo. Un cuerpo solo, ensimismado en un detalle. Un cuerpo solo ensimismado en un detalle de las cosas pequeñas del mundo. Un cuerpo solo, ensimismado, que se lanza a bailar. Bailar canciones de amor.

Esta es la imagen que ha servido de punto de arranque para este proceso de investigación que se va a desplegar en tres campos. Por una parte, nos acercaremos al movimiento como sonido: un bailar que se transforma en un cantar, en un fenómeno físico que produce melodías encarnadas. Por otra, la voz capaz de convertirse en un decir, en un pronunciar los detalles de lo amoroso. Y por último la palabra, una palabra que interrumpe y crea presencias, que invocar a quienes habitan en lugares no siempre visibles.

JANET NOVAS

Bailarina y creadora gallega. Reside en Madrid desde el año 2001. Se formó en danza contemporánea entre Madrid, Bruselas y Berlín. En el año 2008 comienza a crear y a desarrollar sus propios proyectos dando lugar a la experimentación y a la auto-investigación. Su obra se construye desde la observación, la experiencia y el diálogo con su cuerpo como principal herramienta, apostando por un lenguaje propio, moldeando el contenido emocional y la sencillez estética que caracterizan sus trabajos.

Sus creaciones se han presentado en prestigiosos festivales nacionales e internacionales como Rencontres Chorégraphiques, Festival de Marseille, Festival Nouvelles-Pole Sud, Cement Festival, Dança en Transito, MOV_S, TNT Dansa, Mes de Danza Sevilla y el XXV Festival de Madrid en Danza entre otros.

A lo largo de su carrera recibe varios premios, entre los que podemos destacar el 2º Premio de XXI Certamen Coreográfico de Madrid, una beca para el danceWEBEurope 2008 (Viena), el premio de Asistencia Artística al Festival B´Motion de Bassano del Grappa (donde surge el proyecto *Vuelo 6408* en colaboración con Sharon Fridman, Natxo Montero y Pisando Ovos) y el Premio InJuve con su creación “Cara pintada”.

En el año 2011 es seleccionada para desarrollar el proyecto de investigación coreográfica ChoreoRoam Europe durante seis meses en diferentes ciudades de Europa.

Como intérprete ha trabajado para las compañías Lisi Estarás (Les ballets C de la B), Daniel Abreu, Pablo Esbert, Provisional Danza, Pisando Ovos, Arrieritos, Megaló Teatro, Ertza, José Reches y Pedro Berdayes. También ha colaborado en la tercera edición del proyecto *Bailar ¿es lo que queréis?* comisariado por Elena Córdoba, Ana Buitrago y Jaime Conde Salazar.

Actualmente además de colaborar con diferentes artistas como como Jaime Lee y Stanislav Dobak, La Intrusa, Lipi Hernández o Neus Villá forma parte del proyecto Coreógrafos en Comunidad.

Janet Novás alterna su labor como bailarina y creadora con la de profesora, impartiendo clases y talleres en diferentes centros de España, Europa, Latinoamérica y Asia.

Proyecto: Revisión de la obra *Si pudiera hablar de esto no haría esto*

Detrás de mis procesos creativos hay ciertas líneas o principios recurrentes que son responsables de las decisiones que perfilan mis trabajos y que dividiría en dos grandes categorías: una de carácter intuitivo, imaginativo y sensorial y otra que cuestiona y problematiza la primera. El resultado estético e ideológico de mis piezas es una transcripción del diálogo entre estas dos formas de pensamiento. En este proceso he intentado hacer más consciente que nunca este diálogo.

Hoy sin tener muy claro cómo hablar de “esto”, he querido apropiarme de dos citas que creo describen muy bien el trabajo. La primera es uno de los puntos de partida del proceso, ha sido de gran inspiración y no he conseguido desprenderme de ella. La segunda forma parte de un escrito de una amiga que me ha acompañado durante este viaje:

“El ser que mariposea hace al menos dos cosas: para empezar, palpita y se agita convulsivamente, su cuerpo va y viene sobre sí mismo, como en un baile erótico o en un trance. Luego, el ser que mariposea yerra y se agita al tun-tún, arrastrando su cuerpo de aquí para allá en una especie de exploración inquieta, en una especie de búsqueda de la que decididamente ignora cuál es el objetivo final. En esta danza hay algo de la inestabilidad fundamental del ser, una huida de las ideas, un poder absoluto de la libre asociación, un mandato del salto, una ruptura constante de las soluciones de continuidad. Es por ello que de la mariposa o del "mariposeador" se dice con malicia que lo derrochan todo sin fundar jamás nada sólido. ...la falena es una figura de la inconstancia, de la esperanza rota, de la fragilidad de los deseos humanos, de lo exiguo de la vida terrenal”.

La imagen mariposa, Didi-Huberman.

“Se puede intuir una pieza futura bañada por lo autobiográfico, lo visceral, lo sensitivo, lo que se resiste a la palabra. Esta intuición se ve reforzada por las palabras que Janet adhiere a este nuevo trabajo. Dos verbos « hablar » y « hacer ». El primero (hablar) nos remite a la palabra, al discurso, a una lógica argumentada. El segundo (hacer) es un verbo cotidiano y polisémico que se integra en múltiples contextos y que sustituye, en este caso, otro término que sería más preciso, « bailar ». Esta elección, consciente o no, subraya una acepción del « hacer » ligada al arte de acción, a esa danza que sucede y no se cuenta. De las seis palabras restantes que componen el rótulo de esta pieza en proceso, una se repite es el pronombre « esto ». El uso de una palabra que se emplea para sustituir los nombres de los objetos cercanos acentúa la imposibilidad de descifrar la naturaleza de lo que no se puede « hablar », pero que se puede « hacer » y que, de hecho, Janet hace.”

Si pudiera hablar de esto no haría esto, Antia Díaz

Foto: Ainara Nieves

IMPROMPTUS INVESTIGACIÓN TEATRAL

En 2011 se funda la compañía Impromptus investigación teatral, la cual cuenta con tres montajes hasta la fecha: *Impromptus op. 90*, *Opus 91* y *Caballitos de anís*. Ha participado en festivales como: Scena Simulacro de Madrid, en el Fringe 2013 y 2014, en el ACT Festival 2014 de Bilbao, en el festival de danza Feedback 2014 de Madrid y en Masdanza 2014 de Canarias, donde obtuvieron la mención especial del jurado a la coreografía e interpretación por *Caballitos de anís*.

Intérpretes: Rodolfo Sacristán y Nacho Vera
Dirección: José Juan Rodríguez
Música: Javier Corcobado

Proyecto: *Caballitos de anís*

Caballitos de anís existe por sus personajes, los cuales podrían ser dos trabajadores de una fábrica, dos amigos o compañeros, personajes salidos de una obra de teatro o, quizá, dos artistas de circo; es decir, dos individuos que se encuentran dentro de la pieza, hablando de pieza como mundo en el que viven.

Dentro de esta, y durante su quehacer cotidiano, oirán las declaraciones de una voz en off que representa al estado y al poder. Más tarde, sonará caballitos de anís y, finalmente, el silencio. Estos elementos son paralelos a su día a día y a la resistencia física y moral que se les exige para no morir, para no desesperar, para resistir. El espectador podrá comprobar cómo intentan encajar de la mejor manera posible ese absurdo agotador que desgasta sus cuerpos y sus caras.

MEYLING BISOGNO

Estudia variadas técnicas de danza y teatro para alimentar su curiosidad y su apetito por la escena. Se formó en danza clásica, contemporánea y jazz en Venezuela, luego en Miami, obtiene una beca para perfeccionar su aprendizaje en el Alvin Ailey American Dance Center en Nueva York. Estudió teatro en Buenos Aires con el maestro Rubén Schumacher y en París en l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Colaboradora de muchos coreógrafos, fue intérprete para David Grenke y Li Chiao Ping (USA), De la Guarda, Mariana Bellotto, Brenda Angiel y Miguel Robles (Argentina).

De ella, la crítica ha resaltado: “Mey-Ling Bisogno ofrece un baile necesario” “desbordante imaginación” “lleno de inventiva y energía” (Roger salas, El País) la “delicadeza de una flor y la energía del rock&roll” (Philippe Vérièle L&A Spectacle), su capacidad para “romper los límites establecidos” (Les Inrockuptibles) y su capacidad para “la reflexión y la auto-observación, con belleza y violencia” (Alternativa Teatral).

Ha dirigido y coreografiado espectáculos para la compañía Danzamerica de Venezuela, ART-OBA de Buenos Aires y 3gallos de París además de su amplia colaboración en diseños de movimiento para diferentes directores de teatro. En 2008 se instala en Madrid y funda su nueva compañía.

Mey-Ling Bisogno cuenta hoy con un repertorio de 26 piezas, entre las que se encuentran *Christina el cuerpo en cuestión*, *Tokyo Dream*, *Peep Box*, *Hermosura*, *Manga o la extraña desaparición de Ultra*, *Chic y Freak*, *Cómeme*, *House Circuit*, *Regarde moi*, *¿Quién mató a Rodolfo?*, *Arrabal cité de non-lieu*, *Fleurs noires*. *Tang atroz*, *Système P*, *Crash test club*, *Ces petits hommes qui collent* y *Pornografía emocional*.

Proyecto: MANGA volumen 2 (versión larga, con música en vivo)

Mey ling Bisogno continua su investigación para realizar una obra de formato largo a partir de la última creación estrenada en el Festival Danza_MOS 2015. La utilización de música en vivo con la composición de Martín Ghersa y los tambores Taikos japoneses de Isabel Romeo Biedma se suman a esta creación.

Manga volumen 2 versión larga aborda las temáticas del cuerpo, el deseo y la fantasía de transformación, utilizando como guía la estética y estructura del manga/anime japonés, esta vez, en sus géneros más adultos y dramáticos, ofreciendo un terreno de libertad íntima que permite el tránsito hacia el mundo onírico de los deseos y fantasías del adulto -quizás desde una óptica adolescente- pero sin las consecuencias (morales y legales) del mundo real.