

COREÓGRAFOS EN COMUNIDAD – JUNIO 2017

Centro Cultural Conde Duque

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

PROYECTOS

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, Festival de Otoño a Primavera, Escenas do Cambio y el Festival Bad 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 y el Premio InJuve 2011 con su creación *Cara pintada*. Ese mismo año es seleccionada para participar en el programa de talleres y residencias ChoreoRoam Europe.

Como intérprete ha trabajado para las compañías Lisi Estarás (Les ballets C de la B), Daniel Abreu, Pablo Esbert, PlayDramaturgia, Matarile Teatro, 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 y en *El canto de los caballos* de Lipi Hernández. Actualmente además de seguir desarrollando su trabajo, colabora con diferentes artistas como Ricardo Santana y Vicente Colomar en la pieza *Las piernas*, Virginia Rota (artista visual), la cantante Mercedes Peón y con la Cía. de teatro Voadora en su nueva producción *El sueño de una noche de verano*. 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: *Si pudiera hablar de esto no haría esto.*

No planteo ninguna pregunta, discurso o reflexión colectiva. Desconozco qué argumento le sería más favorable a esta obra o básicamente de qué trata, esa incapacidad para describirla me impulsa y me motiva. Solo quiero accionar mi cuerpo, el tiempo y el espacio que me rodea, compartir sensaciones, iniciar un camino a través de mis experiencias y mis necesidades de expresión donde la acción, la entrega, el compromiso y la responsabilidad serán imprescindibles para llevar a cabo este trabajo.

**CONDE
DUQUE**

MEY-LING BISOGNO

Bailarina, coreógrafa y actriz nacida en Venezuela con ascendencia china e italiana y nacionalidad francesa. Ella ha construido su carrera en un viaje de varias etapas que incluye las ciudades de Miami, Nueva York, Buenos Aires, París y Madrid.

Estudió diversas técnicas de danza, movimiento y teatro para alimentar su curiosidad y su apetito por la escena. Se ha formado en danza clásica, danza contemporánea, danza jazz, mimo-dinámica, lucha libre, técnica Grotowski, flying low, entre muchas otras. Le fue concedida una beca de formación en el Alvin Ailey American Dance en Nueva York. También estudió teatro en Buenos Aires con el reconocido director Ruben Schumacher y en París, en L' École du Théâtre Internationale Jacques Lecoq.

Mey-Ling Bisogno ha desarrollado un lenguaje de movimiento muy singular, su estética muy particular es uno de los pilares de su trabajo. Teniendo en cuenta que en la actualidad la capacidad de atención de la audiencia ha sido modificado y mejorada por otros medios fuera de las artes escénicas (televisión, cine, juegos de video, You tube ...) podemos decir que el público de hoy tiene más capacidad de síntesis y en general una cierta necesidad de velocidad, y esto es algo que normalmente no se refleja en las artes escénicas. El teatro físico de Mey-Ling Bisogno alcanza esta intensidad y dinámica, capturando así el interés de todos los públicos, incluyendo a aquellos que no se suelen estar interesados en las artes escénicas.

Para la realización de sus producciones ha recibido subvenciones de la Fundación Antorchas, Rockefeller Foundation y la Comunidad de Madrid. Sus obras han sido co-producidas por Suresnes Cité Danse, Teatro del Oeste Parisien y la Maison du Théâtre de la Danse et Épinay sur Seine. Ha recibido residencias técnicas y artísticas en el Centre National de la Danse, Centre Chorégraphique de Créteil et du Val-de-Marne, Centre Chorégraphique de La Rochelle, ADDP Micadanse (Francia) y en el Centro de Recursos Artísticos Gestión Nave del Duende, Centro Cultural Paco Rabal, Centro Danza Canal y Coreógrafos en Comunidad – Conde Duque (España).

Los críticos han resaltado: "Mey-Ling Bisogno ofrece un baile necesario", "desbordante de imaginación", "lleno de inventiva y energía" (Roger Salas, El País), "una artista con la energía del rock and roll y la fragilidad de una flor" (Philippe Verrière), "su capacidad para romper los límites" (Les Inrockuptibles) y "su capacidad de reflexión y la auto-observación, a través de la belleza y la violencia" (Teatro Alternativo).

Mey-Ling Bisogno es miembro fundador del colectivo Coreógrafos en Comunidad cuyos miembros son: Sharon Fridman, Beatriz Palenzuela, Rafael de la Lastra, Camille Hanson, Manuel Rodríguez, Jesús Rubio, Janet Novas y Pablo Esbert.

Mey-Ling Bisogno cuenta hoy con un repertorio de 27 coreografías.

PROYECTO: *Cuando muere un sueño, corre mucha sangre...*

En esta obra invitamos al público a adentrarse en los pliegues del suspense escénico.

Con un estilo que recuerda a los clásicos films de suspense, o sea, cámara lenta, encadenados dramáticos, atmósferas opresivas rozando lo onírico, saltos en el tiempo y espacio fuera de campo se construye el suspense como procedimiento estético y narrativo.

Dos personajes que con sus acciones y su manera de relacionarse entre ellos provocarán en el público una creciente sensación de incertidumbre y anticipación. No se trata de sorprender al espectador de una manera notoria sino de sugerirle la posesión de un conocimiento del hecho narrativo que no está en manos de él o de los personajes. La tensión marcada por ese conocimiento, esa información, aumentará el deseo de corroboración, es decir, esa ansiedad de que lo que postula en sus pensamientos se vea concretado en los actos de los personajes, que el resultado de esta hipótesis por así decirlo, pueda ser corroborada.

Se tratará de una obra singular por muchos factores, pero tal vez lo más llamativo es la simbiosis de cine, teatro y danza, no solo por su resultado final sino también por su expresada intencionalidad.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Dirección artística: Mey-Ling Bisogno

Coreografía: Mey-Ling Bisogno y Vincent Simon

Cast: Vincent Simon y Mey-Ling Bisogno

Música original: Martin Ghera

Dirección teatral: Marianela Pensado

Coordinador artístico: Jesús Rubio Gamo

Diseño de iluminación: Paloma Parra

Atrezzo: Natalia Villota y Mey-Ling Bisogno

Vestuario: Milan Hau

Con el apoyo de: Comunidad de Madrid, C. C. Conde Duque, Coreógrafos en Comunidad y Centro per la Scena Contemporanea Bassano del Grappa, Italia.

CARMEN LARRAZ

Estudia danza clásica en la Escuela de Danza de Navarra. Realiza sus estudios de danza contemporánea en p.a.r.t.s, donde recibe una beca para realizar el x-group. Trabaja para diversas compañías europeas. Más tarde comienza a realizar su trabajo personal, y en 2013 crea la compañía de danza Dinamo Danza, con la que actúa en festivales internacionales y recibe diversos premios.

EQUIPO:

UXUE MONTERO

Graduada en Fotografía en el Arte en Swansea Metropolitan University, y habiendo realizado un máster en Cinematografía en Sarobe Centro de Artes Escénicas, Uxue combina proyectos de vídeo y fotografía en las Artes Escénicas, con trabajos de moda. Es en la fotografía conceptual donde actualmente dirige su mirada.

IGNACIO F. GALINDO

Licenciado en periodismo y ciencias políticas. Cursa sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Navarra. Es cofundador de Garaikideak, iniciativa privada que nace para impulsar y difundir la composición contemporánea. Ha compuesto obras para cámara y orquesta. Es cofundador de Dinamo Danza.

PROYECTO: *Transoceánica*

Es un proceso de foto y danza que estamos desarrollando entre Uxue Montero y Carmen Larraz, con la colaboración de Ignacio F. Galindo en el diseño sonoro. Surge ante una necesidad de volcar la mirada hacia el espacio en que vivimos, y cómo tratamos a ese espacio, la tierra. Queremos hablar del diálogo íntimo que establecemos como individuos en distintos espacios naturales, o lo que queda de ellos.

TEMA

Transoceánica es un proceso creativo que habla de la transformación a raíz del espacio que nos rodea. Del cómo nos afecta el espacio físico y vital que van dejando nuestros antecesores, y cómo continuamos afectando nuestro entorno hacia nuestras futuras generaciones.

Queremos pararnos para hacer una escucha sensorial en diversos espacios. Espacios que por sus elementos naturales o por la energía que emana de ellos, de alguna manera atraen nuestra atención, y nos magnetizan. Nos llaman a estar, a observarlos y a dejarnos ser observados por ellos.

Entregarnos a esta escucha implica sumergirse en todo un proceso de auto reconocimiento a través del lugar en el que estamos. Ese espacio emerge como reflejo íntimo del alma, implica asumir que somos parte de él, y él parte de nosotros.

Muros de piedra infinitos, hielo que se quiebra, lava que se disuelve, la tierra agrietada de un río seco, vegetación que emerge entre las ruinas....son paisajes que aparecen como si fueran metáforas de estados internos de nuestra mente. Hablamos mucho de transformación social en estos tiempos, pero a través de este proceso comienzo a entender la transformación como un proceso personal, silencioso y desgarradoramente profundo. Quizá, si cada persona comenzásemos por mudar nuestra propia piel, daríamos luz a esa ansiada transformación social.

PROCESO

Este proyecto creativo se compone de creación fotográfica, creación de paisajes sonoros y creación coreográfica. De la afinidad artística y humana, y por el interés común hacia el tema a tratar, surge la colaboración creativa para desarrollar este proceso.

Partiendo de la idea de investigar diversos elementos naturales como estados de la transformación, cada campo artístico emprende su búsqueda.

En el campo de la fotografía, Uxue busca captar con la imagen ese estado de magnetismo de la persona hacia el lugar. La lucha por encontrarse en él, la batalla interna por permanecer o huir.

En campo sonoro, Ignacio desarrolla la composición musical a partir de sonidos naturales. Sobre esa base estudia cómo desarrollar la composición musical a la manera de paisaje sonoro.

En el campo coreográfico Carmen busca cómo llevar al cuerpo la influencia de estos lugares, y cómo el estado anímico que se despierta, conlleva una determinada fisicalidad creando diversas texturas de movimiento.

PROPUESTA

El 9 de febrero terminamos una primera etapa del proceso en Auditorio Barañain ofreciendo una muestra abierta del trabajo.

En esta muestra se proyectan tres series de vídeo creaciones realizadas a partir del material fotográfico, una composición coreográfica, y una propuesta básica de sonido. En la muestra interviene un grupo de participantes del taller que se ofreció previamente con la temática del proceso.

La vídeo creación se proyectó en un ciclorama, integrando al público en el espacio escénico. El proceso está en un momento en que partimos con una serie de ideas claras a desarrollar, intenciones a clarificar y con la necesidad de tomar decisiones respecto a cómo integrar la creación coreográfica con la vídeo creación en escena.

Tras trabajar durante 10 años con la compañía LOSDEDAE en el equipo artístico como intérprete y asistente de dirección, comienza su trayectoria como creadora independiente fusionando su carrera en el mundo de la danza con su formación y especialidad en Arte Contemporáneo. Así crea y dirige la compañía dlcAos, un proyecto que es encuentro y retroalimentación de las artes plásticas, audiovisuales, literatura, música, teatro, pensamiento... dlcAos nace de la posibilidad de que las coreografías puedan ir más allá de los cuadernos de notas, de desear poder contar historias sobre los que hacen del mundo su escenario bailando de cabeza en la cola del paro, sobre los que aguantan la respiración creando contra el viento y la marea de inventar lo máximo desde lo mínimo. Con dlcAos le gustaría defender la verdad de una danza resucitada y fuerte, creada en un espacio digno que la dignifique y la haga hermosa para el espectador, no sólo cuando llega al escenario, sino hermosa desde su génesis.

EDUARDO VALLEJO PINTO

Bailarín y coreógrafo, nació en España y reside actualmente en Madrid. Su formación se ha desarrollado principalmente en danza clásica y contemporánea por distintas escuelas alrededor de Europa y Oriente Medio y actualmente también forma parte de la junta directiva de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid y de la Plataforma en Defensa de la Cultura.

Como bailarín e intérprete ha participado en proyectos diversos a lo largo de estos últimos años junto a Dana Raz Dance Projects (ex miembro de Kibbutz Contemporary Dance Company) y anteriormente en Martz Contemporary Dance Company, como miembro fijo de la misma. En esta compañía ha desarrollado su actividad como asistente de dirección, coreógrafo e intérprete en obras como *What is left*, *NU dance set*, *10 rooms*, *Il stage o the call*. En la actualidad desarrolla su propia obra y compañía, mientras participa en otras como *freelance*.

Como coreógrafo se ha formado tanto en compañías como en proyectos audiovisuales lo que le ha permitido complementar y nutrir su experiencia en relación con la danza desde distintos ámbitos. Su participación en proyectos audiovisuales abarca funciones como coreógrafo, director de casting y asistente de dirección o producción en MCDG, IAB Young Contemporary Dance Company, ACDN productions, Flick Project, *Dentro* (documental), *Il* (cortometraje), *La casa de*

Bernalda Alba, Oysho, Crest 3D White Oral B, Fashion Week Barcelona (Festival Cine 3D), entre otros.

Esta amplia trayectoria formativa le ha llevado a la necesidad de crear una mirada y proyecto propios, donde la danza se convierta en el eje central. Esta necesidad expresiva de su autor se materializa en su primera obra, *Cuéntaselo al polvo*, que nace de la conjunción de distintas disciplinas y de una única mirada, la de Eduardo Vallejo Pinto.

PROYECTO: *Cuéntaselo al polvo*

Cuéntaselo al polvo describe momentos por los que nuestro/a protagonista transita a lo largo de su vida. Por un lado, la impronta de su cruda realidad, angustiante y difícil de sobrellevar. Por otro, la percepción de ésta, atravesada por los fantasmas de su pasado y de su presente. Enfrentadas, ambas situaciones, realidad y percepción, lucharán por instaurarse en un juego de opuestos y complementarios para decidir quién es mejor para el/la protagonista.

Ambas situaciones cobrarán entidad. Por un lado, la realidad que somete a la constante duda, miedo e incomprensión del protagonista. Por otro, un flanco oscuro de culpabilidad, desesperación y pérdida, expuesto en un ser que evoca tragedia. La pieza relata el desarrollo de distintos momentos de la vida que marcan al protagonista. Realidad y percepción se conjugan en una lucha de poder que, a la postre, se convierte en un juego macabro pero necesario. La anagnórisis de una necesidad de unión por la supervivencia. En definitiva, una simbiosis forzada.

Cuéntaselo al polvo es un proyecto de danza contemporánea en el que movimiento y palabra cobran vital importancia para crear un universo sensorial en el que ambos elementos se conjugan a la perfección para establecer el hilo narrativo de una historia que atraparé y conmoverá al espectador.

CREDITOS Y FICHA TÉCNICA:

Dirección y producción: Eduardo Vallejo Pinto

Coreografía: Eduardo Vallejo Pinto

Intérpretes: Isabel Berlanga, Claudia Fernández, Michela Lanteri, Maddi Ruiz de Loizaga

Coaching: Fran Arraez

Textos: Isabel Berlanga

Actores: Isabel Berlanga

Música: Fernando Nequeaur

Foto: Alba Muriel

Vídeo: Belén Herrera de la Osa

Asistente de producción: Diego Maximiliano Cabia

Responsable de prensa y comunicación: Ana Mª Caballero Botica

Tríptico: Lorena Domínguez