

COREÓGRAFOS EN COMUNIDAD – MAYO 2017

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

BEATRIZ PALENZUELA (Babirusa Danza)

Babirusa Danza, fundada por Beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra, ha estrenado desde su creación diversas producciones para teatros y espacios no convencionales en las que se funden la danza contemporánea, el teatro físico, la videodanza y el videomapping.

Su coreógrafa Beatriz Palenzuela ha recibido diferentes premios como Primer Premio AD Festival Molina de Segura, Primer Premio Certamen DeUnaPieza Universidad Carlos III de

Madrid 2013, 2o Premio de Videodanza II CAPTURADANZA 2010, Premio Barcelona International Dance Exchange en el Certamen Coreográfico de Madrid 2010, Beca para el Festival Internacional Contact meets Contemporary y Premio AISGE Bailarina Sobresaliente 2006 en el Certamen Coreográfico de Madrid.

Para la realización de sus producciones ha recibido residencias técnicas y artísticas en el Centro de Gestión de Recursos Artísticos La Nave Del Duende, Centro Coreográfico de Coslada Larumbe Danza, El Navegatorio, Teatro de la R.E.S.A.D., Centro de Danza Canal, Centro Cultural Eduardo Úrculo, Coreógrafos en Comunidad, Palacio de Festivales de Cantabria y L´estruch de Sabadell

La compañía ha mostrado sus trabajos en diversos festivales como Body Navigation, Festival San Petersburgo, Festival IDN Mercat de les Flors, Madrid en Danza, American Dance Festival U.S.A., TAC Valladolid, Vila-Real en Dansa, Certamen Coreográfico de Madrid, Festival Coreógrafos en Comunidad, Cádiz en Danza, Festival Tanzmesse Dusseldorf, GXF Santander, Dantza Hirian , AD Festival Molina de Segura, la Feria de Artes Escénicas Castilla la Mancha, FIT Vila Real, Umore Azoka y FIT de Cadiz .

Miembro fundador del Colectivo Coreógrafos en Comunidad en Conde Duque Madrid integrado por Sharon Fridman, Mey-Ling Bisogno, Camille Hanson, Manuel Rodriguez, Jesus Rubio, Janet Novás, Pablo Esbert, , Beatriz Palenzuela y Rafael de la Lastra.

PROYECTO: *No title yet (... y si fuéramos tragados por un animal?)*

Laboratorio de creación planteado como continuación al proceso creativo de la actual producción de la compañía. En este proceso de creación participarán Elena Susilla, Rafael de la Lastra y Beatriz Palenzuela.

Un gran animal nos ha tragado, nos mastica, nos fragmenta el cuerpo, su lengua húmeda nos zarandea por el gran agujero de sus fauces, el sonido es hueco, el aire está caliente, nos derrite, palpita como un corazón ardiente, nos convulsionamos.

Esta idea surge en una noche, en un despertar taciturno y en unos garabatos en una libreta. ¿Qué pasaría si fuésemos tragados por un animal? ¿quién es ese animal? ¿somos nosotros mismos? Todas estas preguntas surgen en mi cabeza.

Todo este universo lo situamos en el Antiguo Oeste, con troncos, ramas y pieles de animal. “La Frontera es aquel lugar donde la civilización puede avanzar a costa de lo salvaje. Es una delgada línea geográfica donde lo viejo y lo nuevo, lo conocido y lo desconocido se encuentran y se ponen límites”. En el Antiguo Oeste la gente determinaba su espacio, el territorio, al igual nosotros dentro de este animal vamos explorando y viajando.

**CONDE
DUQUE**

Escenas de CAZA en la baja BAVIERA

COMPAÑÍA MALDITOS

La compañía **MALDITOS** surge del encuentro de un grupo de actores y creadores de distintos orígenes en la danza y el teatro. Guillermo Barrientos, Carmen del Conte, Karmen Garay, Jose Luís Ferrer, Rubén Frías, Ignacio Mateos, Nuria López, Sara Parbole, Txabi Pérez, Sam Slade y Ana Telenti, capitaneados por el director Alberto Velasco.

Nuestra intención es la de realizar espectáculos nacidos de una creación colectiva, del trabajo en elenco y la experimentación con el teatro, la danza y la performance, buscando nuevas formas de expresión y comunicación con el espectador. Creemos en un teatro vivo que compromete a los propios intérpretes personal y físicamente y en abordar textos e historias universales bajo una mirada contemporánea.

PROYECTO: *Escenas de caza en la baja Baviera*

El segundo proyecto de Malditos Compañía se construye a partir de la película *Escenas de caza en la Baja Baviera* de Peter Fleischmann (1969), donde se nos muestra el pueblo de Unholzgun, a cuyo seno vuelve de la prisión Abramm, un joven mecánico. En torno a él y a su inexplicable ausencia empiezan a correr una multitud de rumores sobre su sexualidad, convirtiéndole así en la víctima perfecta de un pueblo dispuesto a la

violencia y la humillación más brutal contra todo aquel que se salte la norma establecida. La crueldad del pueblo hacia Abramm, que desde un principio irá aumentando, acabará convirtiéndose en una auténtica caza al hombre. Una caza que nos acerca demasiado a lo que, si no le ponemos freno ni consciencia, puede aparecer bajo la piel de cada uno de nosotros.

El espectáculo está dirigido por Alberto Velasco con su compañía Malditos y la versión de la película está a cargo de la dramaturga María Velasco. Será el segundo proyecto de la compañía después de *Danzad, Malditos* y aunará distintas disciplinas artísticas como el teatro, la danza o la performance.

LUCIA MAROTE

Lucía Marote (Costa Rica, 1980) empieza a bailar en Costa Rica y continúa su formación en danza contemporánea en Madrid en el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. También realiza talleres de varias técnicas con otros maestros (tales como Francesc Bravo, Michelle Man, David Zambrano, Cristiane Boullosa, Katie Duck, Jorg Hassman, Shahar Dor, Kirstie Simson y Guillermo Weickert). Se forma como profesora de Yoga Iyengar con Patxi Lizardi en Madrid.

En Costa Rica bailó con el grupo danza ABEND, dirigido por Cristina Gigirey. En Madrid ha bailado con Francesc Bravo, Cristiane Boullosa, Sylvia Gonzalez, Mey-Ling Bisogno, María Andres, Pilar Villanueva LAN1 y Poliana Lima. Ha colaborado en vídeos de Camille Hanson y Juan Carlos Arévalo y del colectivo The Little Queens, dirigido por Mamen Aguera, también con la fotógrafa Eva Viera para su proyecto *Godess is not dead*.

Empieza a crear sus propias piezas en el 2007 con *In-Fusion*, junto con Paula Villarroel, donde buscaban una relación intuitiva entre pintura y danza, seguida de varias piezas cortas, entre ellas destaca *El Pie* (2012), ganadora de varios premios y que marca el inicio de una nueva etapa en su trabajo como coreógrafa, y *Downtango*, seleccionada para el Circuito Acieloabierto 2017.

Como artista le interesa la honestidad, la curiosidad, la libertad creativa y la confianza en la sabiduría del cuerpo.

PROYECTO: *Déjame entrar*

Empezamos a crear *Anatomía del Sentimiento* en el 2013 (con el nombre de *Cicatriz*). Con el tiempo el proceso fue interrumpido, o más bien atravesado por otros trabajos y colaboraciones que lo dejaron en suspenso. Mi sensación siempre fue la de que se estaba incubando, continuando su gestación, y sabía que retomaríamos el trabajo. Ahora, con una nueva perspectiva, estamos recuperando lo que habíamos construido para desarrollarlo, destilarlo y dar a cada elemento el tiempo y las acciones que requiere.

Partimos de nuestro propio encuentro y desarrollamos su potencial. Al margen de la experiencia que vivimos hay otras experiencias, las que podríamos vivir. Queremos desvelar nuestra posible historia, una historia paralela, una anatomía de los sentimientos de dos personas cualesquiera. La historia escondida entre los pliegues de la piel, en forma de poesía escrita en los cuerpos.

Con el cuerpo buscamos un lenguaje poético, crudo y honesto. Nos acompañan en el proceso algunos poemas de Ana Pérez Cañamares, especialmente de su libro *Regreso a nosotros*.

PLATAFORMA DISPLACED

Displaced es una plataforma coreográfica de danza contemporánea que acoge a artistas multidisciplinares de distintos países, trabajando en conjunto para crear un movimiento contemporáneo plural, creativo y potente, cuestionando las formas artísticas preestablecidas. Pasado su primer año de existencia, la plataforma empieza a dibujar tres líneas de acción claras, los 3C de Displaced: Creación, Colaboración, Comunidad.

El primer foco de Displaced es la creación de obras coreográficas basadas en temas, conceptos, estudios, inquietudes e imaginación de sus creadores. Su segundo foco de acción es la colaboración en creaciones de otros artistas, de las más variadas ramas artísticas y que demuestren su interés en contar con Displaced como colaboradora en su proceso creativo, estableciéndose lazos que permitan generar una red de colaboradores que a su vez participa activamente en los procesos creativos de la plataforma siempre que la ocasión surge. En su tercera línea de acción, Displaced hace uso de las raíces y experiencias de sus creadores para transportar y acercar la danza a la comunidad, tanto en España como en sus países de origen (Portugal, Brasil), promoviendo de esta manera el conocimiento y reconocimiento de la danza, y de las artes en general, entre todos los tipos de público.

En cuanto a la incidencia en las comunidades, Displaced busca crear y colaborar en proyectos que tengan, además de un impacto cultural, un impacto social.

PROYECTO: *Rapsodia*

Para establecer sus objetivos, la Plataforma Displaced busca entender las fronteras entre diferentes dicotomías, acercarse a temas potentes y crear arte de calidad. El proceso creativo pretende poner en valor la pluralidad del movimiento contemporáneo a fin de exponer sus potencialidades y generar una experiencia estética y plástica capaz de sensibilizar.

Rapsodia es un proyecto en fase de concepción, con áreas de interés y objetivos a corto, medio y largo plazo en que queremos investigar.

**CONDE
DUQUE**

TOHUMZA DANZA

Tohumza danza es una nueva compañía joven creada por Elena Susilla y Laura Cardona.

A raíz de la unión de estas dos creadoras surgen tres principios inspiradores para la compañía: el respeto, la humildad y la confianza. Junto a estos se une la ilusión de dar cabida a su lenguaje corporal y su proyección pudiéndolo plasmar en otros cuerpos y haciéndolo visible en la escena. Dando pie a la creación más interna aparece la cuestión de cuál es su propio ser dentro de la sociedad actual, generalizándolo surge la propuesta "y...¿ser?".

PROYECTO: Y... ¿Ser?

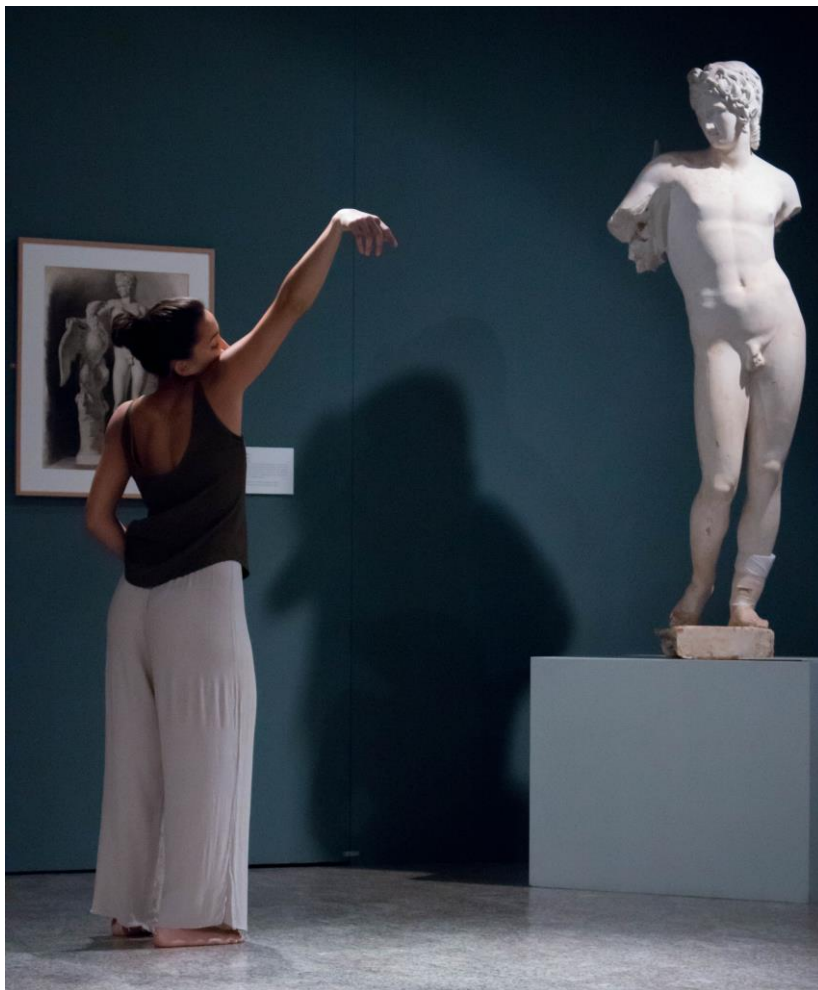
Y...¿ser? es el título de la pieza que propone Tahumza Danza. Surge a partir de la frase "un ser sin ser, un ser con ser, cómo ser y así ser". A través de la necesidad de la autoinvestigación surgen las dudas de cómo encontrar el verdadero ser inmiscuidos en el caos actual.

Los cuerpos toman protagonismo en escena, en este caso los de dos mujeres: las coreógrafas e intérpretes Elena Susilla y Laura Cardona.

Además, como elemento extraño –y casi alien– se introduce un cuerpo más: un hombre que no pertenece al mundo de la danza.

El elemento extraño, este *no bailarín* es Carlos Moraga; rudo, masculino y con unas características físicas socialmente aceptadas pero muy criticadas. Su piel habla de historias y sus movimientos se acompañan al danzar de sus dos compañeras.

En escena también se encuentra Sara Adán, que ofrecerá música original en directo, interactuando con un escenario vivo y cambiante.

NATALIA FERNANDES

Natalia Fernandes es una intérprete y coreógrafa brasileña que vive en Madrid desde 2016. Estudió danza en la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Su trayectoria incluye, principalmente, trabajos como intérprete para coreógrafos de Brasil, Alemania, Israel, India, y otros.

Como coreógrafa, ha trabajado desde 2014 en diferentes países e investigado diferentes culturas entre Alemania, Brasil, Jordania, España, Portugal y Marruecos. Su proyecto *The Oldest Thing in the World* contó con el apoyo del American Language Center de Tánger, y el Museo de la Legación Americana de Tánger.

Este proyecto tiene como un fragmento el solo *This is Not Mine*. Este solo se ha realizado en varios festivales y teatros en Europa, África y América desde 2015.

Natalia fue invitada como coreógrafa de la compañía Laboratorio 180, en Madrid, con el proyecto *Anatomía y Estrategia I*.

En 2016 ganó la convocatoria *Me, Myself and I* del 29 Certamen Coreográfico de Madrid con la versión solo de *Anatomía Y Estrategia*, y cuenta con el apoyo de la equipo Pasa2 y Centro de Danza Canal para llevar a cabo el proceso creativo de este solo.

Además, es la directora del proyecto *Estudios para Anatomía – La Mujer*, que sigue en creación con artistas madrileñas. Es profesora de danza contemporánea en la Escuela Carmen Senra, BambuDanza.

Desde 2016, Natalia lleva a cabo un proyecto de consciencia corporal y danza contemporánea para refugiadas junto al CEAR (Comisión Española de Acogida de Refugiados en Madrid).

Ha recibido diversos premios entre los que cabe destacar el PREMIO NACIONAL DE DANZA modalidad de creación, en España en el año 2000 y en Costa Rica en el 2004 y el Premio de Cultura – Danza – de la Comunidad de Madrid en 2011.

PROYECTO: *La Femme Qui Marche*

En este solo, Natalia Fernandes trabaja con la idea del conocimiento a través del cuerpo, la experiencia física como motor del pensamiento, como dijo Jean-Jacques-Rousseau: 'mi mente sólo funciona junto con mis pernas'.

La práctica de la marcha ha sido investigada por varios artistas como parte del proceso creativo. Desde la peripatética, con Aristóteles, hasta muchos autores contemporáneos como Haruki Murakami (en este caso, un corredor de maratón) trabajan la caminata, el cuerpo en constante movimiento, como una manera de conectar con el pensamiento y las nuevas ideas, nuevas conexiones mentales.

A partir de este supuesto, y como continuación de su anterior solo *Anatomía Y Estrategia* (un solo que aborda el tema del cuerpo como naturaleza y racionalidad), Natalia Fernandes optó por insistir en la idea de caminar y ponerla en juego en la escena.

El ser humano - animal que en el hecho de caminar se trasciende a sí mismo (Vergilho Ferreira, *Invocação ao meu Corpo*)- ya ofrece al cuerpo algo que es distinto del marchar de cualquier otro animal. Al caminar yo sé dónde voy, tengo un destino, veo más allá de mí.

La imaginación y la caminata como verbos que funcionan en conjunto.

El caminar del ser-humano como una aproximación de lo divino, como un acto creativo, imaginativo y trascendente. La postura erguida del animal humano nos posibilita un caminar con los ojos al cielo.

LUCIO BAGLIVO

Lucio Baglivo comienza a realizar producciones propias a partir del año 2006. Hasta ahora sus proyectos se han presentado en diferentes países como Turquía, Argentina, Chile, España e Italia.

El objetivo de sus obras es lograr un trabajo escénico que, a través de la danza, la acrobacia y el teatro transmita emociones y conecte con el espectador, potenciando todos los sentidos en escena.

Cada proyecto busca un lenguaje de movimiento propio y una poética escénica particular apoyándose en diseños específicos de iluminación para cada ocasión.

PROYECTO: *Solo Juntos*

Una pista de baile. Una fiesta en la calle. Suena una cumbia. Tres personas deciden lanzarse a bailar.

A través de la danza contemporánea y la acrobacia y utilizando mecánicas de contacto, este trabajo presenta un lenguaje físico arriesgado y dinámico que busca el desafío del contacto constante entre los 3 cuerpos, y, a la vez expresa una intencionalidad clara en el movimiento y en la relación entre los 3 personajes.

CARMEN LARRAZ (Dinamo Danza)

Comienza sus estudios de danza clásica en la Escuela de Danza de Navarra y en Madrid con diversos maestros: Ana Buitrago, Francesc Bravo, Chrystin Tanguy o Juan Domínguez.

En el año 2000 es becada por la escuela P.A.R.T.S, para realizar el x-group.

Entre el año 2001 y 2006 ha trabajado con diversos coreógrafos en Europa: Salva Sanchis, Frey Faust, Deja Donne, Rital Brocante Roberto Magro, Iztok Kovac en- Knap. Baila para David Zambrano en el *Rabbit Project*, 2003.

En 2009 comienza en España su trayectoria como creadora elaborando diversos trabajos: *A la Manera de Recuerdo Súbito*, con la ayuda del Gobierno Vasco, y piezas grupales: *Vía4*, *Títeres del Tiempo* y *La Red*, con ayuda del Gobierno de Navarra.

En el 2013, en colaboración con profesionales de la danza, música, circo y artes audiovisuales crea la compañía Dínamo Danza, con la que estrenan su primera producción como compañía: *Flecha Rota*. Esta creación se lleva a cabo con la ayuda del Teatro Gayarre, y es subvencionada por el Gobierno de Navarra.

Flecha Rota recibe en 2014 un premio en el certamen Zawirwania, y en 2015 gira en diversos festivales nacionales e internacionales como Prisma Panamá, Festival Danza Contemporánea de la Universidad Javeriana, Bogotá, Mediterranean Dance Centre, Croatia, Dance Week Festival, Jerusalem, Festival DanZ, Civivox Iturrama, Pamplona, De Gira, Navarra y Vila Real en Dansa, Castelló.

En 2016 colabora como bailarina bajo la dirección de Bertha Bermúdez para la obra *Belleza Robada*. En colaboración con los músicos Iñaki Rodríguez e Hilario Rodeiro crea el espectáculo de improvisación escénica 3.3, estrenado en Centro Huarte. En colaboración con Quinteto Bortz lleva a cabo la creación coreográfica para la obra musical de Iruñeko Taldea, *El Rapto de Europa*, estrenada con la ayuda del Teatro Gayarre.

PROYECTO: *Transoceánica*

Premio Coreógrafos en Comunidad en el Certamen Coreográfico de Madrid 2016

Es un proceso de foto y danza en desarrollo entre Uxue Montero (fotografía) y Carmen Larraz (coreografía), 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....

Transoceánica es un proceso creativo que habla de la transformación a raíz del espacio que nos rodea. De cómo nos afecta el espacio físico y vital que han dejado nuestros antecesores, y cómo continuamos afectando nuestro entorno para futuras generaciones.

No podemos obviar la devastadora transformación de la naturaleza del planeta que estamos provocando los seres humanos y cuestionarnos cómo nos relacionamos con este hecho. Qué lugar ocupamos en el paisaje que estamos generando y cuál es a día de hoy nuestra relación vital con el planeta en que vivimos.

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.