

The Magdalena Project

Solos de mujeres de tres continentes

Espectáculos, Talleres, Charlas, Work in progress,
Demostraciones de trabajo y Laboratorios.

Teatro, Danza, Música, Cuentos y Performance.

Del 3 al 8 de Septiembre MADRID, ESPAÑA 2013

The Magdalena Project

A solas es un festival de artes escénicas donde se muestran solos hechos por mujeres.

Tiene como objetivo, dar visibilidad a las creaciones femeninas. También busca propiciar el intercambio, la crítica, el diálogo y la enseñanza.

En esta, su primera edición, A Solas va de la mano de la red internacional de teatro contemporáneo “The Magdalena Project”. Será el primer Magdalena que se hace en Madrid.

EL FESTIVAL ES PATROCINADO POR:

Teatros del Canal, INAEM, Iberescena, Jeito Producciones y Nuevo Teatro Fronterizo

CUENTA CON EL APOYO DE:

Hoteles Suites NH Prisma, Danish Agency for Culture (Dinamarca), FONCA (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México) e IDEARTES (Colombia)

Por qué hacer el Festival A Solas?

Un día desperté y no podía moverme. Estaba inmersa en un abismo donde solo había tristeza y desesperanza. Unas mujeres, me tendieron su mano y me animaron a trabajar sola. Fue entonces cuando el abismo se hizo tan pequeño que pude atravesarlo. La oscuridad seguía ahí pero empecé a bailar con ella.

Este festival es de solos hechos por mujeres que han sido capaces de crear algo desde sus abismos: mujeres fuertes y femeninas que se atreven a estar solas en un escenario.

Para mí, hacer este festival es una forma de protesta: me niego a no hacer nada porque estamos en crisis, me opongo a los juicios preestablecidos sobre las obras de mujeres.

A solas no se refiere a la soledad sino a la solidaridad: como fortalecer los lazos entre mujeres que luchan desde su vulnerabilidad, solas en el escenario, para conectarse a cada espectador, para quien lo que hacen, puede significar una mano tendida.

Con este festival quiero darle las gracias a las mujeres del Magdalena Project que me enseñaron que lo importante no es la red sino los espacios vacíos que existen en ella.

Amaranta Osorio Cepeda

Directora Artística

Festival A Solas

Programación

The Magdalena Project

LUGAR	HORA	MAR - 3 / SEP	MIÉ - 4 / SEP	JUE - 5 / SEP	VIE - 6 / SEP	SÁB - 7 / SEP	DOM - 8 / SEP
TALLERES							
Aula T.Canal	9:00 12:00	Taller de creación "Daughter" <i>Jill Greenhalgh (Reino Unido)</i>	Taller de creación "Daughter" <i>Jill Greenhalgh (Reino Unido)</i>	Taller de creación "Daughter" <i>Jill Greenhalgh (Reino Unido)</i>	Taller de creación "Daughter" <i>Jill Greenhalgh (Reino Unido)</i>	Taller de creación "Daughter" <i>Jill Greenhalgh (Reino Unido)</i>	
Aula T.Canal	9:00 12:00				Taller de "interpretación alquímica" <i>Maria Porter (Estados Unidos)</i>	Taller de "interpretación alquímica" <i>Maria Porter (Estados Unidos)</i>	Taller de "interpretación alquímica" <i>Maria Porter (Estados Unidos)</i>
Aula T.Canal	9:00 12:00				Taller de "dramaturgia para el intérprete" <i>Juliana Reyes y Tino Fernández (Colombia)</i>	Taller de "dramaturgia para el intérprete" <i>Juliana Reyes y Tino Fernández (Colombia)</i>	Taller de "dramaturgia para el intérprete" <i>Juliana Reyes y Tino Fernández (Colombia)</i>
Nuevo T. Fronterizo	9:00 12:00	Taller de "performance" <i>Violeta Luna (México)</i>	Taller de "performance" <i>Violeta Luna (México)</i>	Taller de "performance" <i>Violeta Luna (México)</i>	Taller de "canto - técnica vocal" Voix Polyphoniques <i>Tania Zolty (Francia)</i>	Taller de "canto - técnica vocal" Voix Polyphoniques <i>Tania Zolty (Francia)</i>	Taller de "canto - técnica vocal" Voix Polyphoniques <i>Tania Zolty (Francia)</i>
Residui Teatro	9:00 12:00	Taller de danza "Kamigatamai" <i>Keiin Yoshimura (Japón)</i>	Taller de danza "Kamigatamai" <i>Keiin Yoshimura (Japón)</i>	Taller de danza "Kamigatamai" <i>Keiin Yoshimura (Japón)</i>			
Residui Teatro	9:00 12:00	Taller de "narración oral" <i>Mercedes Hernández (México)</i>	Taller de "narración oral" <i>Mercedes Hernández (México)</i>	Taller de "narración oral" <i>Mercedes Hernández (México)</i>			
CHARLAS							
Sala Negra	13:00 14:30	Palabras de <i>Amaranta Osorio</i> y presentación de todas las participantes	Esfera Ensemble (<i>España</i>) / Voix Polyphoniques (<i>Francia</i>) / <i>Marta Gonzalez e Iris Azquinez</i> (<i>España</i>)	<i>Mercedes Hernández (México)</i> / <i>Projecte Vaca (España)</i> / <i>Blanca Ortiga (España)</i>	Directoras de festivales de mujeres: <i>Jill Greenhalgh (Reino Unido)</i> , <i>Julia Varley (Dinamarca)</i> , <i>Amaranta Osorio (España/México)</i>	Work in progress: "Entre las ruinas del tiempo" <i>Teresa Ruggeri (Italia)</i> , Work in progress de <i>Claudia Delso (España)</i>	Muestras de participantes
Sala Negra	16:00 17:00	<i>Jill Greenhalgh (Reino Unido)</i> / <i>Violeta Luna (Mexico/Estados Unidos)</i> / <i>Rocio Solis (España)</i>	<i>Keiin Yoshimura (Japón)</i> / <i>Juliana Reyes (Colombia)</i> / <i>Mónica Cofiño (España)</i>	<i>Julia Varley (Dinamarca)</i> / <i>Maria Porter (Estados Unidos)</i> / <i>Itziar Pascual (España)</i>	Mesa de gestoras: <i>Ana Belén Santiago - Nuevo Teatro Fronterizo</i> y <i>Pilar Rubio - CDN</i>	Muestras de participantes	Muestras de participantes
ESPECTÁCULOS							
Sala Negra	17:50	Work in progress <i>Ainara LeGardon (España)</i>	Pre-estreno "Ill canto alla luna" <i>Residui Teatro (Italia/España)</i>	Demostración de trabajo "Encounters with an empty room" <i>Maria Porter (Estados Unidos)</i>	Ensayo abierto "Anónimas" <i>Jeito Producciones (España/Dinamarca)</i>	Work in progress "Un girasol a la sombra" <i>Paula Isiegas (España)</i>	Performance "Daughter" <i>Jill Greenhalgh (Reino Unido)</i>
Sala Verde T. Canal	19:00	¿Por quien lloran mis amores? <i>L'Explose (Colombia)</i>	Mi parce <i>Projecte Vaca - Carolina Torres (Colombia/España)</i>	La muchacha, la ballena y el desierto <i>Paliq - Marissa Amado (Perú/España)</i>	Geografía personal <i>Mercedes Hernández (México)</i>	Ave María <i>Odin Teatret - Julia Varley (Dinamarca)</i>	Apuntes sobre la frontera <i>Violeta Luna (México/Estados Unidos)</i>
Sala Verde T. Canal (Lobby)	21:10	Soisola pata roja <i>Marta González y Karen Lugo (España)</i>	Soy lo que estas buscando <i>Projecte Vaca - Laura Freijo (España)</i>	Texto y danza para vacas <i>Monica Cofiño (España)</i>	Autoretratos Resultado del taller de <i>Violeta Luna</i>	Concierto de <i>Iris Azquinez (España)</i>	Silbatriz <i>M. Luisa Pons (España)</i>
Sala Verde T. Canal	21:30	Chants de la Mer Noir <i>Voix Polyphoniques (Francia)</i>	El espejo cambiante <i>Nomad Teatro - Rocio Solis (Serbia/España)</i>	El país de la ausencia <i>Esfera Ensemble (España)</i>	[aPnea] <i>La Ortiga (España)</i>	Geografía personal <i>Mercedes Hernández (México)</i>	Wa no kokoro (Kamigatamai) <i>Keiin Yoshimura (Japón)</i>

Espectáculos

The Magdalena Project

Cía. L'Explose

(Colombia)

L'EXPLOSE

La compañía L'EXPLOSE tiene 22 años de creación artística, que han dejado como resultado más de 25 creaciones, 8 de ellas aún en repertorio, presentadas en distintos escenarios de Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia. Han obtenido, varios premios nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar: el premio nacional de danza, 2006 (Colombia); premio al mejor espectáculo de la feria internacional de teatro y danza de Huesca, 2006 y 2007 (España); premio del público al mejor espectáculo del festival de Almada 2005 (Portugal), entre otros.

LA DRAMATURGA - JULIANA REYES

Directora de teatro y dramaturga colombiana. Estudió Interpretación gestual en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). Ha dirigido y escrito varios textos teatrales. En el 2010 ganó el premio nacional de publicación en danza de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para la publicación de su libro "Concierto polifónico sobre la dramaturgia de la danza". Desde el 2001 trabaja como dramaturga de L'Explose, compañía con la que ha realizado más de 18 creaciones.

EL DIRECTOR - TINO FERNÁNDEZ

Tino Fernández, asturiano de nacimiento, estudió arte dramático en Madrid, conocimientos que luego orientó hacia la danza. Se instaló en París en 1983, donde estudió danza contemporánea y trabajó como bailarín en diversas compañías hasta que en 1991 creó la compañía L'Explose. En 1995 trasladó la sede de la compañía a Bogotá. Desde ese momento ha tenido un trabajo ininterrumpido de creación, investigación y promoción de las artes escénicas; con más de 25 creaciones que ha presentado en diversos países del mundo.

¿Por quién lloran mis amores?

Es un espectáculo desde la soledad e intimidad de la mujer, donde se contraponen constantemente la fragilidad, producida por el espacio y la potencia, dada por la danza. La historia es construida a partir de un espacio escénico conformado por 300 vasos de cristal, que encierran a la bailarina en su propia intimidad, haciendo del espectador un voyeur de su privacidad. La desnudez física se convierte en metáfora de la entrega absoluta, con la cual decide iniciar la travesía hacia sí misma, para descubrir y exorcizar sus dolores, temores y pérdidas, a través de una banda sonora, abstracción de sus emociones, que mueve sus fibras internas, con el objetivo de ir construyendo las bases de su futuro.

EQUIPO

Coreografía y Dirección: Tino Fernández
Dramaturgia: Juliana Reyes
Intérprete: Luisa Fernanda Hoyos
Diseño Iluminación: Humberto Hernández
Escenografía: Tino Fernández
Fotografía: Zoad Humar

Duración: 50 minutos

Este espectáculo es patrocinado por:

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes IDARTES

Cía. Voix Polyphoniques

(Francia)

LAS CANTANTES

BRIGITTE CIRLA

Pianista, cantante y actriz francesa. Después de terminar su formación como pianista clásica, comenzó su carrera como actriz y cantante. Lo que la condujo primero a la Cie Zero en 1979 y luego a la creación de la compañía de teatro musical Voix Polyphoniques en 1991. En estos 34 años, su compañía ha creado 15 espectáculos que se han representado en numerosos e importantes festivales en Europa, América y Asia. Es co-fundadora del Magdalena Project. Le apasiona la docencia y por ello imparte talleres de canto y de teatro en diferentes ciudades. Desde hace 25 años investiga sobre cantos polifónicos tradicionales de diversas tradiciones culturales.

MARIANNE SUNER

Cantante, directora de coro y compositora francesa. Licenciada en musicología por la universidad Saint Denis de París, en formación musical por el Conservatorio Nacional de Música de Raincy y en composición por el Conservatorio Nacional de Pantin. Además se formó con maestras como: Marie-Claire Cottin, Françoise Semellaz, Daniele Ors Hagen. Tiene una sólida carrera como cantante solista de repertorio clásico y contemporáneo. Además participa en las agrupaciones vocales: Les Jeunes Solistes, Soli Tutti, l'Ensemble Vocal Français.

Como compositora ha hecho canciones y espectáculos.

Recibió el premio a la creación de la SACEM.

TANIA ZOLTY

Destacada cantante canadiense radicada en Francia, integrante del grupo Voix Polyphoniques. Está licenciada en canto lírico por el Conservatorio de París, donde tuvo como profesoras a Susanne Sarrocca y Anne Marie Rhode. Profundizó su conocimiento de la música barroca tomando clases particulares con Agnes Mellon. También tiene el diploma en canto lírico (DEM) por el Conservatorio Arthur Honegger en Le Havre. En donde estuvo bajo la tutela, de Jean-Philippe Doubrere. Además de su intensa participación como cantante en festivales en Francia e internacionales, da talleres a cantantes y continúa trabajando en la voz con armónicos en París.

Chants de la Mer Noir (Cantos del Mar Negro)

En el concierto son un trío que forman una sola voz polifónica. El concierto a capella nos lleva por los senderos musicales del Mar Negro, inspirados en un viaje hecho por el conservatorio de Tbilisi y Brigitte Cirla, para investigar y recuperar la música de las montañas de Georgia. Es también un homenaje a Edisher Garakanidse cantante, músico y musicólogo. El trío con este concierto lleno de intensidad y pasión, rinde homenaje al repertorio polifónico de Georgia y Bulgaria. Además de las canciones, Brigitte Cirla nos cuenta los recuerdos de sus viaje, sus encuentros y algunas historias singulares.

EQUIPO

Producción: Voix Polyphoniques

Coproducción: Albakultur (Alemania)

Dirección Artística: Brigitte Cirla

Intérpretes: Brigitte Cirla, Marianne Suner y Tania Zolty

Iluminación: R. Verley

Sonido: K. Lesèvre

Duración: 1hr 10 min

Projecte Vaca

(España/Colombia)

PROYECTE VACA

Fundada en 1998, Projecte Vaca, es una asociación de creadoras escénicas hecha con la voluntad de aglutinar a todas aquellas mujeres que intervienen de forma creativa en las artes escénicas. Noviembre Vaca es su muestra anual de creaciones

LA AUTORA - PATRICIA ARIZA

Dramaturga, actriz, cofundadora del grupo La Candelaria, directora y poeta colombiana. Dirige el festival de mujeres en escena y el festival alternativo de teatro. Ha sido una vehemente defensora de los derechos humanos y de la paz en Colombia. Ha trabajado en la fundación de numerosos grupos y movimientos artísticos con sectores sociales marginalizados. Actualmente realiza trabajos artísticos en performances masivos con el movimiento de víctimas y con los movimientos sociales de mujeres. Ha recibido numerosos reconocimientos entre los que destacan premio "Príncipe Klaus" (Holanda) por sus aportes a la cultura universal, "Orden del Congreso" por una vida dedicada a la cultura y la condecoración del festival Iberoamericano de Cadiz. Sus obras y escritos de teatro han sido publicados en numerosas revistas y antologías de teatro.

LA ACTRIZ - CAROLINA TORRES

Actriz, directora e investigadora teatral colombiana. Egresada de la universidad el bosque, ha estudiado el método Lecoq y un master en estudios teatrales con el Insitut del Teatre, universidad autónoma y la Pompeu Fabra. Ha sido invitada a participar en diferentes festivales y proyectos de teatro y performance en Europa y América Latina. Actualmente forma parte Colectivo Ob-Scènic, hace parte de la asociación de mujeres creadoras de las artes escénicas Projecte Vaca participando de manera activa en diferentes proyectos como actriz y directora y trabaja en You Gang Project proyecto con jóvenes pertenecientes a familias de la calle o mal comúnmente denominados bandas o pandillas.

Mi parce

Mi parce, (término extraído de la jerga popular colombiana): significa colega, amigo incondicional. Una calle, un barrio, una ciudad, un país, calientes de crimen, muerte, y corrupción. Allí los "Parceros" arriesgan sus vidas a cambio de quitar otras, oscuras épocas de narcotráfico y sicariato, hacen del término "parce", el símbolo de la fidelidad.

Mi Parce cuenta la historia de la novia de un sicario, sus pensamientos, recuerdos, peligros, sueños, no hay ningún orden para ella, un instante donde el pasado y el futuro es estrangulado por el amargo presente.

EQUIPO

Autora: Patricia Ariza

Modificaciones del texto: Catalina Esquivel y Carolina Torres Topaga

Dirección: Catalina González Saldarriaga y Carolina Torres Topaga

Actriz: Carolina Torres Topaga

Coreografías y Asesoramiento de movimientos: Alejandra Pabón y Chechu Garcia

Imagen y diseño de espacio: Paola González Vargas

Diseño de luces: Eugenio "El pirata"

Fotografías: Ivan Marquez y Antonio Amador

Producción: Projecte Vaca, Ajuntament de Barcelona

Duración: 50 minutos

Teatro Nomad

(España/Serbia)

TEATRO NOMAD - ROCÍO SOLÍS

Activista y creadora, reside en Las Palmas de Gran Canaria, vinculada a redes internacionales de creación artística, desarrolla proyectos de investigación, workshops y ponencias en universidades e instituciones españolas, europeas y americanas. Licenciada en Arte Dramático, Psicología y Doctorando en comunicación audiovisual es una artista multidisciplinar. Artes visuales y escénicas van de la mano. NOMAD es su proyecto: Compromiso social y búsqueda de nuevos lenguajes son el leiv-motiv de NOMAD.

En sus proyectos cuestiona los límites temporales, espaciales y conceptuales en relación con su contexto. El equipo de creadores que compone cada proyecto es interdisciplinar e internacional.

Ha realizado giras y presentado trabajos en Europa, Latinoamérica, Australia, África y Estados Unidos. Promueve y gestiona espacios para la creación y reflexión de la práctica artística contemporánea como Isla de Cre-Acción.

Actualmente colabora con creadores independientes y es profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El espejo cambiante

El Espejo Cambiante es una instalación audiovisual donde se ejecutan las acciones de una performer dentro y fuera de la instalación. Es un espectáculo poético y visual que nos habla de la violencia como colapso social, dedicado al niño que hay en cada uno de nosotros. Al alma infantil que es capaz de ver las cosas como son y transformarlas en poesía, alma que todos necesitamos para crear la paz.

Dedicado: A los niños que observan, que son forzados a participar en las guerras y sufren la violencia y la pobreza. A Borges que protege su recuerdo infantil del tigre. A las personas ancianas que vuelven al mundo abierto de los niños, que encuentran sin sentido refugiarse de la guerra y aceptan el pasar de la vida. A mi hija y a este alma que necesitamos para crear y creer en el poder del arte.

EQUIPO

Concepto y Desarrollo: Rocío Solís (España)

Instalación espacial/diseños y gráfica: Antonella Diana (Italia)

Performer: Rocío Solís (España)

Dirección Escénica: Jadranka Andjelic (Serbia)

Textos: Rocío Solís y material documental

Asistencia en Traducción: Ana Solís (España)

Idiomas de exhibición: Castellano, Inglés, Serbio y Portugués

Técnico: Claudio Pedro Romero

Duración: 40 minutos

Marissa Amado

(Perú/España)

MARISSA AMADO VARGAS

Actriz, narradora y gestora cultural hispano-peruana. Ha desarrollado su trabajo en diferentes países, entre ellos Colombia, Chile, Estados Unidos y Francia. Se ha formado y ha trabajado en el Perú con Magia Teatro de Grupo y en España como parte del dúo Palique Cuenteras. Actualmente trabaja en solitario. Es fundadora del proyecto “La Aventura de Leer: narración oral y otras estrategias de animación a la lectura” y del Festival Internacional de narración Oral “Déjame que te cuente” ambos desarrollados en Perú desde el 2000. Ha publicado libros de cuentos para niñas y niños y en 2012 participa en “Basta: Cien mujeres contra la violencia de género”.

La muchacha la ballena y el desierto

Un espectáculo de teatro y cuentería que cuenta una sola historia y muchas a la vez. Una muchacha y su abuela: una matrona inmensa e implacable con aires de reina del mundo. Un incendio en medio del infierno, que cambiará sus vidas para siempre. Y desde entonces, oscuridad y esclavitud. Y en mitad de todo esto: el amor, como una chispa de luz en un mundo de sombras. Puede o no, ser determinante, pero es atronador, como todo en aquel paisaje. Como la esclavitud y la libertad. En este espectáculo, la actriz-narradora, a la manera de las antiguas juglarías, va desgranando la trama en cinco voces distintas de mujer.

EQUIPO

Texto e Interpretación: Marissa Amado

Dramaturgia: Marissa Amado y Juan Manuel Molina

Diseño de Iluminación: David Molina

Producción: Palique - Marissa Amado y Alfonso González

Dirección: Juan Manuel Molina

Duración: 1 hora

Esfera Ensemble

(España)

ESFERA ENSAMBLE

Esfera Ensemble nace como una colaboración entre un grupo de artistas con el deseo de investigar las posibilidades de interacción de la música clásico-contemporánea y el mundo de las artes plásticas y audiovisuales. El objetivo es llevar el arte contemporáneo al público de una manera interdisciplinar en la que diferentes manifestaciones artísticas coexisten y se enriquecen unas de las otras, desarrollándose como un ente común y no de manera independiente.

LA GUITARRISTA Y DIRECTORA ARTÍSTICA - TERESA GARCÍA HERRANZ

Guitarrista clásica española, cuya exploración del mundo musical comenzó de la mano de su padre a la edad de 5 años. Finalizó sus estudios de grado superior en el Real Conservatorio de Madrid con la calificación de "Mención de Honor", tras los cuales realizó el Bachelor Degree con el maestro Zoran Dukic en el Koninklijk Conservatorium de La Haya, (Holanda). Becada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó a continuación un Master en guitarra clásica en Lovaina (Bélgica) bajo la tutela de Raphaella Smits, siendo calificada con "distinción" al término de los estudios. Teresa García ha actuado en numerosos conciertos como solista y en agrupaciones camerísticas en reconocidos festivales de Europa. En la actualidad combina su carrera como solista con diversos proyectos de música de cámara.

LA CANTANTE - ELISENDA PUJALS

Soprano española, comenzó sus estudios en su ciudad Vila-sec, con Enriqueta Tarrés. Más tarde se desplazó a Holanda donde se graduó en canto y, becada por el gobierno holandés, cursa un máster en música contemporánea y barroca, estudiando con maestros como Barbara Hannigan, Maria Acda y Michael Chance. Ha trabajado con especialistas en música contemporánea como The Ereprijs Orkest participando en festivales como Young Composers Meeting en Apeldoorn y el Gaudeamus Festival en Amsterdam. Trabaja con grupos como la Royal Ensemble, VocaalLAB, Slagwerk Den Haag, la Joven Orquesta Holandesa, Muziektheater Transparant, VersArt duo o Esfera Ensemble. Es cofundadora y miembro de Alegoría Ensemble así como miembro del grupo Voces de Al Ayre Español. Elisenda colabora habitualmente con compositores vivos, estrenando sus obras, a menudo escritas para su voz.

Estreno

El país de la Ausencia

El espectáculo "El país de la ausencia" es un concierto de música clásica-contemporánea en interacción con una proyección de imágenes de diferentes artistas plásticos. El público es transportado a través de la música, fotografías, pinturas, animación y video-arte a través de tradiciones del pueblo español, así como mundos de fábula y poemas literarios.

Se crea de esta manera un espectáculo envolvente y lleno de estímulos, despertando la curiosidad del observador, evocando emociones y un mundo de experiencias en un viaje de sonidos, colores y formas; en ocasiones contando historias muy concretas, otras a través de sutiles sugerencias y reflexiones abiertas.

EQUIPO

Directora Artística y Guitarra Clásica: Teresa García Herranz

Soprano: Elisenda Pujals

Video Arte: Noelia García

Fotografías: Grupo de Fotografía Artística Cofrade

Pinturas y realización de los vídeos de animación para 5 poemas de Gabriela Mistral y Dos canciones: Juan Antonio Baños

Poema y pinturas en La Casa Roja: Juan Carlos Mestre

Compositores: Wim Henderickx, Dusan Bodganovic, Leo Brouwer e Ilya Ziblat

Diseño del sonido y planificación técnica y logística: Arne Bock

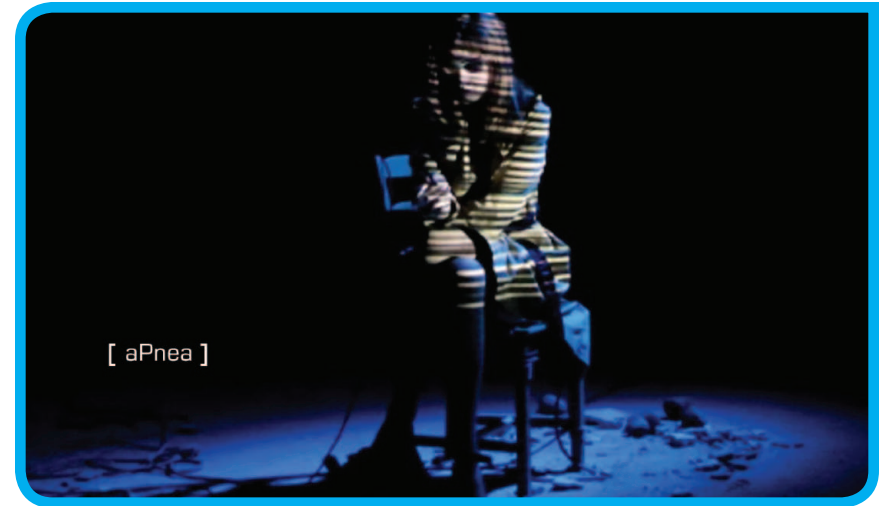
Duración: 1 hora

La Ortiga

(España)

LA CREADORA - BLANCA ORTIGA

Activista escénica y politóloga. Además de colaborar con diversas compañías, desde 2008 crea sus propias piezas escénicas, con las que ha participado en múltiples festivales, museos de arte contemporáneo y salas. Comparte el proyecto <Guerrillas Cotidianas>, de escénicas y género, junto a Jara Cosculluela y colabora con revistas especializadas bajo seudónimos. "Sólo pretendo dilatar vuestras pupilas"

Estreno

[aPnea]

Cuando la respiración es el sonido más hermoso del mundo después del silencio, cuando el salto al vacío te excita, la de-construcción es la única salida. [aPnea] es una reflexión herida acerca de la construcción de la identidad y la hegemonía social. [aPnea] es un personaje a punto de tomar una inquietante decisión. Es una cicatriz con forma de puta.

EQUIPO

Colectivo Nouvelle Basque

Creación: La Ortiga

Ayudante de dirección: Beatriz Nieto

Dirección de Arte: Koldo Jones

Producción y comunicación: Nouvelle Basque

Duración: 55 minutos

Julia Varley - Odin Teatret

(Dinamarca)

LA ACTRIZ - JULIA VARLEY

Actriz, directora, escritora y organizadora nacida en Inglaterra y afincada en Dinamarca. Es actriz del Odin Teatret desde 1976. Además de su intenso trabajo con su grupo, enseña en las escuelas y universidades y ha sintetizado su experiencia en cuatro demostraciones de trabajo. Desde 1990 ha participado en la concepción y organización de la ISTA (Escuela Internacional de Antropología Teatral) y de la Universidad de Teatro Eurasiano.

Ha dirigido 11 espectáculos y como escritora ha publicado decenas de artículos en diferentes revistas especializadas y dos libros: Piedras de agua y Viento al oeste.

Es co-fundadora del Magdalena Project, directora artística del Festival Internacional Transit, en Holstebro, y editora de The Open Page, una revista dedicada al trabajo de la mujer en el teatro.

EL DIRECTOR - EUGENIO BARBA

Director italiano afincado en Dinamarca, es uno de los grandes reformadores del teatro contemporáneo. Durante los últimos 45 años, ha dirigido 71 espectáculos con el Odin Teatret y con el conjunto intercultural Theatrum Mundi.

Ha creado y desarrollado conceptos fundamentales como "Antropología Teatral" y "Tercer Teatro". Ha escrito libros y artículos que han sido publicados por diferentes editoriales en todo el mundo.

Barba, ha recibido numerosos reconocimientos dentro de los cuales cabe destacar: "The Danish Academy Award", el premio internacional "Luigi Pirandello", la "Reconnaissance de mérite scientifique" de la Universidad de Montreal, entre otros. Es Doctor Honoris Causa de las universidades: Aarhus, Ayacucho, Bologna, Varsovia, Plymouth, La Habana, Buenos Aires, Hong Kong, Tallin y Cluj.

Ave María

La Muerte se siente sola.

Ceremonia para la actriz chilena María Cánepa.

Trescientos escalones en pocos instantes. Piel de piedra sobre mi cabeza.

Los muertos y las moscas transparentes ¿qué son? ¿Y yo qué valgo?

A lo mejor la muerte no se lo lleva todo.

Estos versos del poeta italiano Antonio Verri resumen el espectáculo.

La actriz inglesa, Julia Varley evoca el encuentro y la amistad con la actriz chilena María Cánepa. Es la Muerte quien celebra la fantasía creativa y la dedicación de una actriz que supo dejar una huella después su partida.

EQUIPO

Actriz: Julia Varley

Dirección y texto: Eugenio Barba

Asistente de dirección: Pierangelo Pompa

Montaje de sonido: Jan Ferslev

Duración: 55 minutos

*Este espectáculo es
patrocinado por:*

Mercedes Hernández

(México)

Actriz y cuentera mexicana. Su carrera profesional inició hace 15 años; a lo largo de este tiempo se ha dedicado al teatro y el cine; sin embargo, se ha especializado en la narración oral y el cabaret. Actualmente es una de las narradoras orales mexicanas mejor posicionadas en México y con mayor presencia internacional. Ha mostrado sus espectáculos en Venezuela, Colombia, Ecuador, Cuba, Costa Rica, España y Bélgica. Ha recibido en dos ocasiones -2005 y 2010- la beca que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de su país, a la creación artística en narración oral. En cine destaca por su participación en "El Violín". En televisión por su actuación en "Capadocia", serie producida para HBO. En enero de 2011 recibió el premio Villanueva, que otorga la crítica especializada, en la Habana, Cuba; por su espectáculo "Murmulllos en el Páramo". En febrero de 2012 fue finalista en el concurso Cuento en Corto que lleva a cabo la Red Internacional de Cuentacuentos.

Geografía Personal

Geografía personal, es la búsqueda de Mercedes Hernández en el camino que anduvieron sus padres y sus abuelos. Es la recuperación de los recuerdos que no sabía que tenía, pero que sabiamente la memoria ha guardado.

Historias familiares; tradición oral de Oaxaca y textos de Andrés Henestrosa y Juan Rulfo, son el tejido narrativo de este espectáculo.

EQUIPO

Actuación y dramaturgia: Mercedes Hernández

Asesoría escénica: Guillermina Campuzano

Música: Juan Domingo Rogel

Iluminación y vestuario: Félix Arroyo

Duración: 55 minutos

Este proyecto ha sido realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este proyecto es responsabilidad exclusiva de Mercedes Hernández y en modo ninguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.

Jill Greenhalgh

(Reino Unido)

Artista y directora de performance de Gales. Es fundadora y directora artística de The Magdalena Project, red internacional de mujeres de teatro contemporáneo. Sus espectáculos se han representado en importantes festivales de América y Europa. Desde el 2002, es profesora en Estudios de Performance en University of Aberystwyth.

“Daughter”

Lo que veremos en el festival, es un performance, fruto de un laboratorio de creación de 5 días. Jill Greenhalgh comenzó a trabajar en “Hija/Daughter” después del 25° Aniversario del Festival Magdalena en Cardiff en 2011. Entonces, invitó a varias de las artistas que habían participado en el festival, a hacer un laboratorio de una semana. Continuó con este trabajo en 2012, en Brasil. En este trabajo, Jill y las participantes, exploran las historias personales que giran en torno a sus experiencias como madres o hijas.

Violeta Luna

(México/Estados Unidos)

Actriz, artista de performance y activista, explora en su trabajo la relación entre el teatro, el arte acción (performance art) y el compromiso social. Trabajando en un espacio multidimensional que facilita el cruce de fronteras estéticas y conceptuales, Luna utiliza su cuerpo como territorio para la problematización, el cuestionamiento y el comentario relacionado con fenómenos sociales y políticos. Nacida en Ciudad de México, Luna obtiene su post-grado en actuación en el Centro Universitario de Teatro (CUT), UNAM, y en La Casa del Teatro. Ha presentado su trabajo y conducido talleres extensamente en Latinoamérica, Europa, África y Estados Unidos. Actualmente es becaria de la fundación Creative Capital, miembro del Magdalena Project of International Women Performance Artists, y artista asociada de los colectivos de performance La Pocha Nostra y Secos & Mojados basados en San Francisco, California.

Apuntes sobre la frontera

Es un collage de acciones basado en el Tríptico de la Frontera, Violeta Luna en colaboración con Secos & Mojados.

Apuntes sobre la Frontera presenta a una inmigrante quien deja su país para ir a buscar mejores condiciones de vida. En sus maletas, materiales y poéticas, va a guardar las cosas necesarias para empezar su nueva vida. Marcada por el hecho de haber cruzado al "otro lado" y de por siempre tener una conciencia de un "aquí y allá", de un "antes y después", sus recuerdos y memorias serán la base de su presente, y su futuro, tendrá sentido al abrir los ojos o cerrarlos a lo que fue y a lo que puede ser: inmigrante, exiliada, refugiada, indocumentada, o una nómada.

Apuntes sobre la Frontera es un performance interactivo, donde se desarrollan secuencias corporales, intercaladas con diferentes acciones e imágenes con carga política y social. Cada elemento (video, música e iluminación) es parte activa, que contribuyen a la narrativa de la pieza.

EQUIPO

Concepto/Performance: Violeta Luna

Videos: Mickey Tachibana

Música Original: David Molina

Concepto/Co-Dirección: Roberto G. Varea

Duración: 45 minutos

Keiin Yoshimura

(Japón)

Directora, intérprete y coreógrafa de la danza Kamigata-Mai. Es directora en Japón del Yoshimura Keiin Kamigata-mai Studio y de Kamigatamaitomonokai. A los cinco años, Keiin comenzó a formarse en el Kabuki y el piano clásico. En 1974, se graduó de la Universidad de Música Musashino. Ha hecho Kamigata-mai con Yukio Yoshimura y Kisho Yoshimura y Teatro Noh con el gran maestro Hideo Kanze y con Izumi Mikawa (uno de los tesoros nacionales vivos de Japón). Además practica las artes marciales: Kendo y Kyudo. En 2000, empezó el programa de intercambio artístico entre Japón y la India y desde 2011 es una Sironami Yoga (Maestra de Yoga) y maestra de Motoyama Merdien (ejercicios de la práctica del Ki).

Wa no kokoro

(Kamigatamai)

La danza, Kamigata-mai nació y se desarrolló en la región de Japón, Kamigata (Kyoto-Osaka) en el Siglo XVI. Está basada en los tradicionales Noh y Kyogen y toma algunos de los elementos del Bunraku. Mientras que el Noh, el Kyogen y el Bunraku suelen ser interpretados por hombres, la danza de Kamigata-mai es interpretada exclusivamente por las mujeres.

En la antigüedad, "Kamigatamai" se llamaba solamente "Mai". El espectáculo de Keiin, parte del estilo original del Kamigata mai pero ella crea un Mai más poético. "Wa no Kokoro" significa "Espíritu en armonía" y esto es el corazón de la cultura japonesa y lo más importante para las artes japonesas. Keiin cuenta que su gran maestro, actor de Noh, Hideo Kanze, le decía siempre "No interpretes conmigo y con tu ego. Sé en tu naturaleza. Puedes ser natural" Para ella eso es "Wa no Kokoro".

PROGRAMA

"Uto" personaje masculino

"Yuki" personaje femenino

Intérprete: Keiin Yoshimura

Duración: 50 minutos

Espectáculos Cortos

The Magdalena Project

Soisola pata roja

Marta González y Karen Lugo

(España/México)

MARTA GONZÁLEZ

Chelista titulada por el conservatorio de Jaen y licenciada en musicología por la universidad de Granada. Ha tocado con la orquesta de Lisboa y la orquesta sinfónica de Andalucía, donde acompañó a diferentes artistas flamencos como Jorge Pardo, El Lebrijano, Dorantes y Carles Benavent. Atraída por el flamenco se unió al grupo de fusión Del Alma y a Mujeres Flamencas. En 2010 se unió al ensamble de jazz Dubi Dubi Band bajo la dirección de Paul Stocker. Desde el 2011 ha trabajado como música de la compañía de circo contemporáneo Zen del Sur. En 2013 su compañía, recibió el primer premio del Festival Talent Madrid de los Teatros del Canal.

KAREN LUGO

Bailaora mexicana galardonada con el primer premio de baile flamenco del festival internacional de Almería, primer premio de coreografía del festival contemporary flamenco de Finlandia y tercer premio de coreografía del XVII certamen de danza española y flamenco de Madrid. Ha trabajado en distintos espectáculos y con directores como Agustín Carbonell "El Bola", Javier Latorre, entre otros. También ha bailado para diferentes grupos entre los que destaca "Ojos de Brujo". En el cine participó en la película "Flamenco, Flamenco" de Carlos Saura.

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Marta González y Karen Lugo... encontrado el cuerpo inerte de una subespecie en peligro de extinción, habitante de los bosques húmedos, comúnmente conocida como soisola pataraja, se encuentra en estado de observación...

Soy lo que estas buscando

Proyecto Vaca

(España)

LAURA FREIJO

Autora y actriz catalana. De sus pensamientos ha estrenado diferentes propuestas escénicas como "Todas esas chicas" (2003), "Geminianas" (coescrito con Eva Hibernia; 2004-05) o "Com a peix a la gàbia" (cocreado con Susanna Barranco; 2008-09). Desde 2010, representa los recitales unplugged "Soy lo que estás buscando" y "Las caras B". Ha publicado los libros electrónicos de poemas "Soy lo que estás buscando" (2011) y "Algún lugar en el mundo" (2013). Como autora teatral ha estrenado "El rap de Lady M" dirigida por Ariadna Martí (Finalista Premio UNNIM 2011), "La Candidata" (representada en el Parlament de Catalunya, entre otros espacios, 2007-08) o "Perdona la locura" dirigida por Sílvia De la Rosa (2006).

Ha hecho piezas dramáticas para radio y participado como dramaturga en varios espectáculos. De otras obras suyas se han realizado diferentes lecturas dramatizadas.

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Soy lo que estás buscando es un recital gamberro pero sensible, tosco pero re-sentío, irónico pero en serio, cómplice pero con tod@s, despegao pero comprometido, poético aunque dicho, narrado pero apoemado, musical aunque unplugged, con mucho amor pero sin apegos... Un reducto de microlibertad para decir lo que sale del alma, el corazón, las vísceras y otros rincones ignotos del ser. Soy lo que estás buscando / I'm sure / Pero vengo en otro formato.

Texto y danza para vacas

Monica Cofiño

(España)

MONICA COFIÑO

Bailarina, performer y productora española. Esta diplomada en turismo y licenciada en danza clásico-española por el conservatorio profesional de danza de Madrid, completó su formación en el centro coreográfico de León. Ha trabajado en diferentes campos del arte y la escena contemporánea, desde colaboraciones con videocreadores, trabajos de performer y también de producción para diferentes artistas, entre ellos, Rodrigo García o Carlos Marquerie. Cofundó el colectivo Bailarinas Parabólicas. Ha recibido los premios: Injuve a propuestas escénicas 2009 y Astragal 2010.

SOBRE EL ESPECTÁCULO

El proyecto "Texto y danza para vacas", es un laboratorio donde investiga otras formas de representación, reivindica nuevos circuitos del arte, cuestiona la mirada del espectador y responde a nuevas formas de financiación. Recientemente ha organizado por pueblos de asturias el festival La Xata La Rifa, y va de camino a una nueva edición haciendo la XataTour, Cowshows y el cowfunding, esta vez por EEUU, Cuba, Costa Rica, Francia y España.

"Texto y Danza para vacas" explora la complejidad de los hábitos rurales, de la danza, lo sencillo de la observación, de lo natural de un ser asociado únicamente a consumir hierba, dar leche y morir para alimentarnos. Texto, danza, animación, música original y acciones colaborativas para un experimento dedicado a la más tierna y cruel realidad rural. ¡Todos somos de pueblo!

Concierto de Iris Azquinezzer

(España)

IRIS AZQUINEZER ESCRIBANO

Violonchelista madrileña, actúa en toda Europa, tanto como solista como con su cuarteto de cuerda Con Fuoco Quartet y con el Ensemble Luz, ambos fundados por mujeres. Estudió la carrera, master y varios postgrados en Alemania y fue becada por la fundación Albéniz, la escuela de música Reina Sofía y la Comunidad de Madrid. Dentro de sus maestros, cabe destacar a X. Jankovic, Andras Schiff, G. Pichler, Arnold Steinhart o Trols Svane, entre otros. Actualmente, trabaja en su primer disco en solitario, con música propia y compone para compañías de baile (como la de Jean-Phillipe Dury), teatro (Agada) y animación.

SOBRE EL CONCIERTO

La presentación serán varias obras para cello solo, como Susasí, Tres Piezas para Aida (Oración, Crisis y Nana) y Suite Andalusí. Algunas de estas obras nacen de la incapacidad para expresar algo en palabras y la necesidad de expresarlo en música. Otras, sencillamente, necesitaba tocarlas, y poco a poco se fueron reuniendo varias piezas con un hilo común que se transforman, dependiendo de quién las escuche.

Magda
M. Luisa Pons
(España)

M. LUISA PONS. SILBATRIZ

Licenciada en Filología Hispánica y en Bellas Artes, dedicada a Silbar. Adoptó el silbido como forma de expresión artística durante su último año de Bellas Artes y desde entonces busca formas de hacerlo escénico mediante la ideación de pequeñas piezas para público reducido. Sus últimos encuentros con el público han sido en El Corral del Comedias de Alcalá de Henares con la pieza "A Dafne ya los brazo"s (mayo 2013) y en la Galería Pelayo 47 de Madrid con la pieza "Viento y Hueso" (junio 2013).

SOBRE MAGDA

En Magda, M. Luisa Pons, reformula ciertos códigos de género puestos en escena por las grandes damas del jazz, el blues y el soul, en una revisión silbada de los temas que inmortalizaron con sus voces y con su presencia.

Laboratorio,
Work in progress,
Pre-estreno,
Ensayo abierto
y Demostración
de trabajo

A SOLAS

The Magdalena Project

Work in progress de *Ainara LeGardon*

(Bilbao/España)

AINARA LEGARDON

Performer, guitarrista, vocalista y compositora, lleva haciendo música más de dos décadas. Sus cuatro discos en solitario han sido alabados por la prensa especializada y son considerados como referentes en la escena independiente del estado. Durante estos años ha realizado giras por España, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Alemania y Estados Unidos. Activista de la filosofía "Do it yourself", compagina la impartición de talleres y charlas en torno a la autogestión cultural con su proyecto musical personal, la creación de bandas sonoras y la improvisación (es miembro del dúo vocal Archipiel, del colectivo maDam, del quinteto de música experimental La Criatura y de la asociación Musicalibre.

SOBRE SU WORK IN PROGRESS

Actualmente se encuentra desarrollando un espectáculo en solitario en el que trabaja desde la improvisación libre, valiéndose de los recursos de su voz y su movimiento, combinándolos con las posibilidades que le ofrecen las texturas de distintos micrófonos y un eco de cinta analógico.

Pastillas de contacto pegadas a su cuerpo, conectadas a varios amplificadores que se mueven con ella, crean sonoridades y acoples con los que la artista entabla un diálogo a tiempo real, orgánico y cambiante.

www.ainaralegardon.com

Pre-estreno

"III canto alla Luna"

Residui Teatro

(Italia-España)

RESIDUI TEATRO

La compañía nació en Roma a partir del taller de investigación teatral dirigido por Paolo Vignolo (sociólogo y director) y Marta Ruiz (coreógrafa de Adra-Danza, Colombia) y desde el 2000, año en el que toma el nombre de Residui Teatro, está dirigida por Gregorio Amicuzi. En estos diez años han realizado espectáculos para niños/as y adultos, creado actividades teatrales en la calle y performances en espacios no convencionales en América Latina, África y Europa.

Han producido 10 espectáculos con los que han participado en diferentes festivales internacionales y con por los que han recibido varios premios en Italia, Alemania y España.

SOBRE "III CANTO ALLA LUNA"

El canto a la luna, es la voz de todas las mujeres que se levanta desde hace mas siglos de los que podemos contar. Voces a veces perdidas en la telaraña de la razón o castigadas por las religiones y el poder del hombre. El canto a la luna es la voz de todas las mujeres que renace y vuelve a vivir a través de otros cuerpos y generaciones.

EQUIPO

Dirección: Gregoro Amicuzi

Con: Viviana Bovino, Paula Pascual de la Torre, Paula Cueto Noguero

Textos y canciones: Residui Teatro

Demostración de trabajo

“Encounters with an empty room”

Maria Porter

(Estados Unidos)

MARIA PORTER

Actriz, pedagoga y directora americana. Como actriz ha trabajado en Estados Unidos y en el extranjero, su último trabajo fue interpretar a Lady Macbeth en “Shakespeareana” de Teatro delle Radici’ (Suiza). Como directora, ha participado en festivales de Praga, Montreal, Italia y Nueva York. Su última puesta en escena “Re-memering Antigone” ganó diferentes premios, entre los que destacan el del Kennedy Center y del American College Theater Festival. Sus solos, demostraciones de trabajo y master classes han participado en festivales de América y Europa. Alumna de Tadashi Suzuki, ha enseñado y practicado su método durante 25 años. Es parte del Magdalena Project desde el 2001. Actualmente es la directora del departamento de teatro de la Univeridad de Long Island.

SOBRE “ENCOUNTERS WITH AN EMPTY ROOM”

Es una demostración de trabajo que muestra la relación entre el proceso creativo y el método Suzuki. En ella se dan ejemplos de entrenamiento y se muestra su aplicación directa a la creación de material físico. La actriz examina el proceso de como una actriz entrenada de una manera tradicional tiene la suerte de ser entrenada por Suzuki y con ello gana independencia creativa a través de la disciplina física.

Ensayo abierto

“Anónimas”

Jeito Producciones

(España/México/Dinamarca)

JULIA VARLEY

Actriz, escritora, directora, pedagoga y gestora, inglesa-danesa. Es parte del Odin Teatret desde 1976. Además de su larga carrera con su grupo ha dirigido once espectáculos para otras compañías. *(Su bio está en el apartado de espectáculos).*

AMARANTA OSORIO

Actriz, autora y gestora cultural española-mexicana. Como actriz ha participado en 20 obras de teatro, 10 series de TV y 3 películas. Como autora ha publicado y estrenado seis espectáculos. Fundó la productora Jeito Producciones en 2008 y desde entonces, ha organizado festivales internacionales en Costa Rica, México y España.

TERESA GARCÍA HERRANZ

Guitarrista clásica española. Ha participado como solista en festivales internacionales y forma parte de Esfera Ensemble. *(Su bio está en el apartado de espectáculos).*

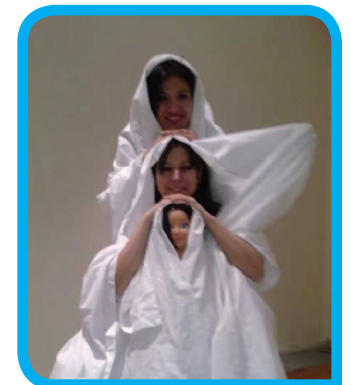
SOBRE “ANÓNIMAS”

En Anónimas tres hermanas vestidas de blanco juegan al ajedrez. Miran al enemigo desde La habitación donde se encuentran atrapadas y reivindican la fuerza de la suavidad y de la ternura. Cargan el peso de sus historias y comparten estrategias de venganza. Sus sonrisas son ingenuas y peligrosas: señales que marcan un camino de piedras dejadas por las muchas anónimas de la historia que fueron silenciadas. Es una obra en donde confluyen la música en vivo y el teatro.

EQUIPO

Dirección y dramaturgia: Julia Varley
Texto e interpretación: Amaranta Osorio
Guitarra e interpretación: Teresa García Herranz
Asistente de dirección: Paula Isiegas
Coproducen: Jeito Producciones y Odin Teatret
Con el apoyo de: Nuevo Teatro Fronterizo y Residui Teatro
Los textos estan basados en noticias e historias reales

www.odinteatret.dk
www.amarantaosorio.net
www.teresagarciaherranz.com
www.jeitoproducciones.com

Work in progress

“Un girasol a la sombra”

Paula Isiegas

(Zaragoza/España)

PAULA ISIEGAS

Actriz y directora de Zaragoza. Licenciada en teatro físico y de objetos por el Institut del Teatre de Barcelona. Desde 2008 es fundadora de la compañía Criatures, con la cual ha creado y dirigido diferentes espectáculos de teatro gestual. Como actriz colabora con diferentes compañías y proyectos relacionados con teatro, ópera, Cine y TV. Además gestiona sus propios proyectos creativos a través de ATLAS TEATRO. Desde 2011 combina su trabajo en España y Bélgica con estancias intermitentes en Dinamarca, dónde trabaja como colaboradora de OTA (Odin Teatret Archives).

SOBRE “UN GIRASOL A LA SOMBRA”

Es una coreografía de teatro físico y de objetos a partir de una hipótesis de continuación de “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca. Algunas semillas cayeron en pedregales, donde no había mucha tierra; y pronto brotó, porque no tenía profundidad de tierra; pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.

(Marcos, 4:5-6) Bernarda Alba: ¡Silencio, silencio he dicho! ¡Silencio! Adela ha muerto. Cuatro hermanas a oscuras, permanecen sin llorar, sin hablar, sin maldecir.

www.ciacriatures.com

Work in progress

“Entre las ruinas del tiempo”

Teresa Ruggeri

(Italia)

TERESA RUGGERI

Actriz y crítica de arte italiana, tiene experiencia de teatro de calle, clown, máscaras, danza butoh, es acróbata y trampoliera, ha tenido varios maestros incluyendo en particular el Odin Teatret. Como crítica de arte, hizo documentales y artículos escritos sobre el arte contemporáneo. La suya es una investigación independiente poética y artística, lo que implica la presencia del cuerpo, basada en los principios estéticos del teatro y del espectáculo, y está interesada en la percepción del público.

SOBRE “ENTRE LAS RUINAS DEL TIEMPO”

El encuentro imaginario entre Artemisia Gentileschi y Anna Banti.

El work in progress, se inspira en la historiografía sobre la pintora italiana Artemisia Gentileschi (1593-1653) y la novela sobre la pintora escrita por Anna Banti, en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial en Florencia bombardeada y arruinada. Los personajes principales son tres: Anna Banti, Artemisia Gentileschi y una conferenciara contemporánea. La fama de la pintora barroca se debe a la capacidad de la artista para hacer frente a una carrera reservada sólo para los hombres y, especialmente, para ser capaz de salir adelante a pesar de los numerosos obstáculos, incluyendo un juicio por violación en la que ella era la víctima cuando tenía 17 años, y una vida de aventura, solitaria e independiente. Artemisia, que vivió en los mismos años de la revolución de Galileo y Caravaggio, es una de las primeras figuras femeninas autónomas de la era moderna. Anna Banti (1895-1985) es una escritora que dejó ser crítico de arte para escribir novelas, tal vez porque era la esposa de uno de los más famosos historiadores del arte italiano, Roberto Longhi.

En el espectáculo se encuentran tres mujeres sobre las ruinas producidas por el tiempo. Los documentos pierden su valor y se convierten sólo en objetos encontrados o perdidos para siempre. Mujeres vivas y muertas necesitan el ejemplo de experiencias de otras para comprender la propia y para encontrar su lugar en la historia en un tiempo que corre siempre más veloz. El texto recoge fragmentos de Anna Banti, Artemisia Gentileschi, textos sobre arte, y poesía y ensayos de varios autores.

Talleres

Taller de Creación

“Daughter” Jill Greenhalgh (Reino Unido)

DIRECCIÓN JILL GREENHALGH

Artista y directora de performance de Gales. Es fundadora y directora artística de The Magdalena Project, red internacional de mujeres de teatro contemporáneo. Sus espectáculos se han representado en importantes festivales de América y Europa. Desde el 2002, es profesora en Estudios de Performance en University of Aberystwyth.

SOBRE “DAUGHTER” (HIJA)

Del 3 al 7 de septiembre de 9hrs a 12hrs, en T. Canal

Es un laboratorio de creación de en el que se exploraran las historias personales de las participantes que giran en torno a sus experiencias y reflexiones sobre ser una hija o tener una hija. El taller es sólo para mujeres y las participantes serán seleccionadas por curriculum. Las participantes deben estar dispuestas a compartir sus experiencias personales y estar interesadas en este tema.

Es requisito indispensable asistir todos los días del curso y dedicar al menos una hora diaria a trabajo individual.

PREPARACIÓN ESENCIAL

Cada participante debe seleccionar e invitar a una compañera con la que quiera colaborar durante al menos una hora al día durante el taller. Idealmente puede ser su madre o su hija. Esta persona no estará en el taller laboratorio, pero debe estar disponible para hablar con la participante todos los días y para compartir su biografía. No es necesario que la compañera viva cerca porque pueden trabajar a través de skype, teléfono, etc. Además, las participantes deberán recolectar objetos, tesoros, documentos y recuerdos sobre su relación personal madre-hija.

*Inscripciones (enviar cv y mail de motivación):
informacion@jeitoproducciones.com*

Taller de Performance

“El cuerpo: territorio y frontera” impartido por Violeta Luna (México/Estados Unidos)

VIOLETA LUNA

Actriz, artista de performance y activista, explora en su trabajo la relación entre el teatro, el arte acción (performance art) y el compromiso social. Trabajando en un espacio multidimensional que facilita el cruce de fronteras estéticas y conceptuales, Luna utiliza su cuerpo como territorio para la problematización, el cuestionamiento y el comentario relacionado con fenómenos sociales y políticos. Nacida en Ciudad de México, Luna obtiene su post-grado en actuación en el Centro Universitario de Teatro (CUT), UNAM, y en La Casa del Teatro. Ha presentado su trabajo y conducido talleres extensamente en Latinoamérica, Europa, África y Estados Unidos. Actualmente es becaria de la fundación Creative Capital, miembro del Magdalena Project of International Women Performance Artists, y artista asociada de los colectivos de performance La Pocha Nostra y Secos & Mojados basados en San Francisco, California.

SOBRE EL TALLER “EL CUERPO: TERRITORIO Y FRONTERA”

3, 4 y 5 de sep de 9hrs a 12hrs, en Nuevo Teatro Fronterizo

Los participantes utilizarán su cuerpo como territorio de creación y desarrollarán acciones a partir de sus complejidades personales de memoria, identidad y sentido individual y social de raza, género y sexualidad.

Algunos de los temas que se abordarán son: El Cuerpo (ejercicios vivenciales, presencia y fuerza interna). El Espacio (relación con el entorno, intervención de espacios públicos y privado). El Tiempo (real, ficticio y ritual). La Acción (creación in situ, reacción, estímulos reales y ficticios, interacción con el público y manejo del accidente). Prácticas de acción, utilizando objetos de la arqueología personal.

PREPARACIÓN

Los participantes deberán presentarse con ropa cómoda para trabajo físico. Además, deben enviar un párrafo describiendo el porqué de su interés en tomar el taller y curriculum vitae de media cuartilla.

Taller de Danza

“Kamigatamai” impartido por Keiin Yoshimura (Japón)

KEIIN YOSHIMURA

Directora, intérprete y coreógrafa de la danza Kamigata-Mai. Es directora en Japón del Yoshimura Keiin Kamigata-mai Studio y de Kamigatamaitomonokai. A los cinco años, Keiin comenzó a formarse en el Kabuki y el piano clásico. En 1974, se graduó de la Universidad de Música Musashino. Ha hecho Kamigata-mai con Yukio Yoshimura y Kisho Yoshimura y Teatro Noh con el gran maestro Hideo Kanze y con Izumi Mikawa (uno de los tesoros nacionales vivientes de Japón). Además practica las artes marciales: Kendo y Kyudo. En 2000, empezó el programa de intercambio artístico entre Japón y la India y desde 2011 es una Sironami Yoga (Maestra de Yoga) y maestra de Motoyama Merdien (ejercicios de la práctica del Ki).

SOBRE EL TALLER “KAMIGATA-MAI”

3, 4 y 5 de sep de 9hrs a 12hrs, en Residui Teatro

Kamigata-mai nació y se desarrolló en la región de Japón, Kamigata (Kyoto-Osaka) en el Siglo XVI. Está basado en los tradicionales Noh y Kyogen y toma algunos de los elementos del Bunraku. Mientras que el Noh, el Kyogen y el Bunraku suelen ser interpretados por hombres, la danza de Kamigata-mai es interpretada fundamentalmente por las mujeres.

Taller

“Narración Oral” Impartido por Mercedes Hernández (México)

SOBRE MERCEDES HERNÁNDEZ

Actriz y cuentera mexicana. Su carrera profesional inició hace 15 años; a lo largo de este tiempo se ha dedicado al teatro y el cine; sin embargo, se ha especializado en la narración oral y el cabaret. Actualmente es una de las narradoras orales mexicanas mejor posicionadas en México y con mayor presencia internacional. Ha mostrado sus espectáculos en Venezuela, Colombia, Ecuador, Cuba, Costa Rica, España y Bélgica.

Ha recibido en dos ocasiones -2005 y 2010- la beca que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de su país, a la creación artística en narración oral. En cine destaca por su participación en “El Violín”. En televisión por su actuación en “Capadocia”, serie producida para HBO. En enero de 2011 recibió el premio Villanueva, que otorga la crítica especializada, en la Habana, Cuba; por su espectáculo “Murmulllos en el Páramo”. En febrero de 2012 fue finalista en el concurso Cuento en Corto que lleva a cabo la Red Internacional de Cuentacuentos.

SOBRE EL TALLER DE NARRACIÓN ORAL

3, 4 y 5 de sep de 9hrs a 12hrs, en Residui Teatro

En este taller trabajaremos a partir de la palabra. Exploraremos diversas formas de contar una historia; propia, de la tradición oral o de la literatura universal. Buscaremos la sencillez y la economía de recursos como aspiración escénica. Intentaremos comunicarnos con el público de manera efectiva, lúdica y empática; es decir aprenderemos a contar historias en espacios no convencionales, para públicos insospechados y en condiciones no siempre favorables; confiando en que la memoria ancestral acudirá para cobijarnos, pues esencialmente estamos hechos de palabras. Trabajaremos a partir de una premisa: contar “con” el público, no “para” el público. Durante cada una de las sesiones trabajemos a partir del entrenamiento corporal y vocal; de la escritura de recuerdos; de la lectura de textos y del montaje de las historias.

PREPARACIÓN

Los participantes deberán asistir a todas las sesiones del taller, con ropa de trabajo; cuaderno, bolígrafo y un texto narrativo breve, propio o de autor, que les gustaría montar.

Este proyecto ha sido realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este proyecto es responsabilidad exclusiva de Mercedes Hernández y en modo ninguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea”.

Taller

“Interpretación alquímica - Convertir el hierro en oro” Impartido por Maria Porter (Estados Unidos)

SOBRE MARIA PORTER

Actriz, pedagoga y directora americana. Como actriz ha trabajado en Estados Unidos y en el extranjero, su último trabajo fue interpretar a Lady Macbeth en “Shakespeariana” de Teatro delle Radici’ (Suiza). Como directora, ha participado en festivales de Praga, Montreal, Italia y Nueva York. Su última puesta en escena “Re-membering Antigone” ganó diferentes premios, entre los que destacan el del Kennedy Center y del American College Theater Festival. Ha participado en festivales de América y Europa con sus solos, demostraciones de trabajo y master classes. Alumna de Tadashi Suzuki, ha enseñado y practicado su método durante 25 años. Es parte del Magdalena Project desde el 2001. Actualmente es la directora del departamento de teatro de la Universidad de Long Island.

SOBRE EL TALLER

6,7,8 de septiembre, de 9hrs a 12hrs en T.Canal

Usando el Método Suzuki de entrenamiento actoral y otras metodologías físicas tales como View Points, los participantes explorarán cómo crear material físico y, a continuación, cómo esculpir su trabajo con un ojo de director.

El Método Suzuki es un entrenamiento físico creado por Tadashi Suzuki, que inculca una disciplina física y mental del actor. El entrenamiento, ofrece al actor, formas para manipular su cuerpo y para elaborar una narrativa física, mientras que la estética ‘templa’ estas opciones para permitir que emerja la sensibilidad interna de la obra. View Pains y otras formas de composición permiten al actor tomar ese material y crear un contexto teatral, trabajando con el tiempo, el lugar y las relaciones.

Taller de

“Dramaturgia para el intérprete”

L'explose - Impartido por Juliana

Reyes (dramaturga) y Tino

Fernández (coreógrafo)

(Colombia/España)

L'EXPLOSE

La compañía L'Explose tiene 22 años de creación artística, que han dejado como resultado más de 25 creaciones, 8 de ellas aún en repertorio, presentadas en distintos escenarios de Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia.

Han obtenido, varios premios nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar: el premio nacional de danza, 2006 (Colombia); premio al mejor espectáculo de la feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca, 2006 y 2007 (España); premio del público al mejor espectáculo del festival de Almada 2005 (Portugal), entre otros.

SOBRE EL TALLER

6, 7 y 8 de septiembre de 9 a 12hrs en T. Canal

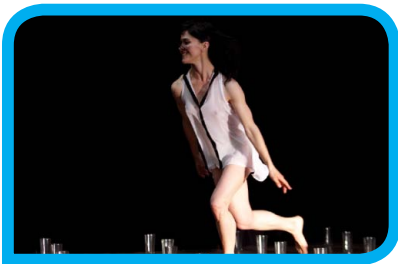
El taller está dirigido a actores y bailarines (profesionales o en formación).

Es un taller práctico, en el que se abordarán los distintos temas a través de ejercicios de grupo, parejas o solos, a partir del tema del beso.

Se establecerá la relación con el espacio escénico y con los demás, a través de ejercicios de musicalidad, escucha y composición, con reglas de juego muy definidas, que permitirán encausar la labor del intérprete y definir sus acciones.

Gracias a estos ejercicios, se planteará una reflexión sobre la dramaturgia del intérprete y su relación con la percepción del espectador.

De igual manera, se realizarán ejercicios interpretativos, que conducirán a hacer elecciones incómodas entre: concentración o atención; ver o mostrar; originalidad o singularidad; movimiento o acción.

Taller de

“Canto-Técnica Vocal”

Voix Poliphoniques

Impartido por Tania Zolty

(Canada-Francia)

TANIA ZOLTY

Destacada cantante canadiense radicada en Francia, integrante del grupo Voix Poliphoniques. Está licenciada en canto lírico por el Conservatorio de Paris, donde tuvo como profesoras a Susanne Sarrocca y Anne Marie Rhode.

Profundizó su conocimiento de la música barroca tomando clases particulares con Agnes Mellon. También tiene el diploma en canto lírico (DEM) por el Conservatorio Arthur Honegger en Le Havre. En donde estuvo bajo la tutela, de Jean Philippe DOUBRERE. Además de su intensa participación como cantante en festivales en Francia e internacionales, da talleres a cantantes y continúa trabajando en la voz con armónicos en París.

SOBRE EL TALLER

6,7 y 8 de septiembre de 9hrs a 12hrs en Nuevo Teatro Fronterizo

El taller está dirigido a cantantes y actores (profesionales y en formación)

El objetivo del taller es encontrar nuestra propia voz, cantada y hablada, para adquirir una libertad vocal. Un acercamiento global a la voz y al cuerpo que nos permitirá encontrar la autonomía vocal y desarrollar herramientas propias.

CONTENIDO

- Experimentación de métodos del trabajo corporal
- Desarrollo de: la relajación, la concentración y la energía, así como de las cualidades de presencia.
- Un trabajo energético: la respiración, abertura de la caja torácica, la verticalidad, el anclaje al suelo y la escucha interior.
- Explorar la voz y los resonadores mediante ejercicios vocales, en torno a un repertorio variado.

Organización

EQUIPO DIRECTIVO

Dirección Artística - Amaranta Osorio

Jefa de Producción - Cristina Ward

Dirección Técnica - Miguel Ángel Camacho

Jefa de Comunicación - Belén Fernández

Administración - François Tarralle

EQUIPO TÉCNICO

Responsable técnica e iluminación - Amalia Portes

Técnico de sonido - Manuel Camacho

Regidora - Gema Monja

EQUIPO ARTÍSTICO Y DE PRODUCCIÓN

Asistentes dirección artística y producción - Nieves Mateo,
Bárbara Jorge y Alfonso Fraile

Atención artistas - Claudia Delso, Silvia Moreno

Traductoras - Virginia Escobar y Celia de Juan

Fotografía - Adrián Pérez

Diseño gráfico - Irene Osorio (www.iosorio.com)

The Magdalena Project

Dirección artística: Amaranta Osorio

Patrocinan:

TEATROS
del Canal

GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem
INSTITUTO NACIONAL
DE ARTES ESCÉNICAS

IBERESCENA

ntf
NUEVO TEATRO FRONTERIZO

Organiza:

Con el apoyo de:

STATENS
KUNSTRÅD
DANSK KUNST RÅD

BOGOTÁ
HUMANIZADA
CULTURA, RESPECTO EN Y CERTEZA
MUNICIPIO DE BOGOTÁ