

Umma Umma Dance y Manuel Rodríguez
presentan:

loser kings

Looser Kings es un proyecto que nace de la colaboración de Guido Sarli (Umma Umma Dance) y Manuel Rodríguez que en esta ocasión se unen por su interés común en las artes escénicas mirando la acción artística de una manera más cercana al público y con la finalidad de disminuir la barrera que se crea en este contexto. Siendo el escenario la calle e intentando crear una coherencia y cohesión entre los elementos que la componen.

Sinopsis

Cuatro Losers, 60 minutos y un infalible plan de evasión.

Atrapados en una sociedad que exige el éxito, cuatro mentes sin identidad recurren a su "alter ego" para sobrevivir a las normas impuestas. Sin embargo aun quedan resquicios en su memoria caché. Como si de un papel fotosensible se tratase, estas mentes están habitadas por imágenes que han quedado de toda una vida marcada por los más típicos Films de corrupción heroica. Películas que narran los intentos fallidos de héroes perdedores que, aun fracasando, acaban ganándose la empatía del público.

Durante estos 60 minutos ellos descubren que son los artifices de su propia cárcel. Y que sus sueños pueden convertirse en su propia tumba.

No hablamos de héroes, tampoco antihéroes...simplemente "Looser Kings".

Desarrollo del Proyecto

En esta propuesta se cuentan historias de individuos atrapados en una sociedad que solo valora el éxito como reconocimiento social, lo que nos lleva al desarrollo y búsqueda de personajes y como construyen su habitat desde el punto que nos une a todos como individuos sociales: el instinto, un instinto urbano en este caso. Cuatro losers que se quedan atrapados en su propia cárcel. Un lugar construido por su propia mente y del cual no pueden salir.

La calle, un entorno que es de todos y para todos, un bien en el que intentamos buscar nuestro sitio e identidad, donde se busca lo exclusivo y la autenticidad, donde nacen "tribus" o grupos marginales que acaban desarrollandose como culturas contemporáneas en continuo movimiento y evolución . Hoy en día la calle es un medio de expresión que funciona como una polaroid, su repercusión es instantanea. Nos organizamos en grupos y nos identificamos por modas, todos tenemos nuestro pequeño o gran discurso en cada detalle de nuestra conducta del día a día. Es por esto que nos interesa la calle como medio de expresión y caldo de cultivo para este proyecto pues nos permite llevar a cabo una comunicación más cercana con el público. En Loser kings se investiga en simbolos y metáforas del comportamiento del ciudadano por medio de la composición de imágenes, sacando de contexto la identidad del personaje que se va construyendo y deconstruyendo en él y con el espacio, de esta manera la escenificación se extiende a una acción con objetos de la realidad proclamandose el acontecimiento artístico. Ya no se trata de ennoblecer estéticamente la realidad sino de ampliar lo estético a nuevos elementos (interacción con el público) que pueden encontrarse en el espacio donde suceda la representación (Happening).

La imagen ya no solo compuesta en una escena con los elementos antes citados sino gráficamente, también se da cita en el proyecto, funciona como código. El nombre que se le otorga a algo (Tipografía artística/graffiti) acaba siendo su máxima representación, su máximo exponente (Alter ego) y finalmente toma forma de imagen indirecta cuando se pronuncia, cuando se recita.

En Loser king habrá una representación gráfica in situ (composición con tipografía mural e imágenes). Momentos previos al comienzo de la performance se llevará a cabo una acción de pintura mural en una estructura que cobrará sentido al comienzo y durante el show funcionando como decorado e instalación y que finalmente se dejará en la localización para una intervención voluntaria del público asistente al evento, poniendo a su disposición herramientas para ello. (el tipo de herramienta asignado será de fácil uso y no requerirá previos conocimientos)

Referencias Art Work de Manuel Rodríguez: <http://aboutmanuelrodriguez.blogspot.com>

Así pues nuestra intención en la propuesta está totalmente ligada a la colaboración con todos los agentes que componen a una representación escénica ya sean una sugerión espacial (depende del espacio asignado para la ejecución del trabajo y su contexto), musical, escenografía, de iluminación, de vestuario y el público.

Esta claro que tenemos el fin de encontrar varios resultados:

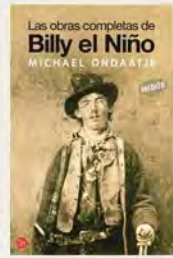
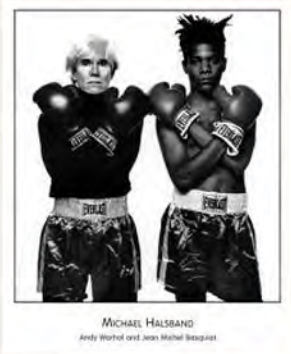
1. Al nivel puramente danzístico, buscar una cualidad común encontrada tras el entrenamiento diario por medio de la improvisación con pautas entre interpretes bailarines, en este caso de diferentes trayectorias, orígenes y aprendizajes en la danza (detalles en curriculum de Guido Sarli y Manuel Rodríguez) y la manera de que lleguen al público.
 - 1.1 La Posible interacción con el público.
2. Aplicar el punto anterior a un trabajo de mesa en el que se tendrían en cuenta 2.1. la posible interacción multidisciplinar, ya que también provenimos del mundo de las artes plásticas.(Graffiti, Diseño e Ilustración)
3. Encontrar un resultado final que no solo trascienda a una representación in situ. Poder documentar con video el proceso de creación como obra en si misma, contar con la colaboración espontánea del observador con intervenciones en la calle, darle varios formatos de duración 15 min., 30 min. y 60 min. para después de su producción y exhibición poder proponerla en diferentes circuitos escénicos o seguir desarrollando su posible funcionamiento como instalación/performance o taller.

El Proyecto ya se esta llevando a la práctica y cuenta con el apoyo a modo de residencia de "Centre civic barceloneta", "Centro Coreográfico de la Gomera" y "Estruch de Sabadell".

También varios festivales están interesados para incluirlos en su programación entre ellos el Danza Calles de Veranos de la Villa (Madrid), el Festival de Calle "Gatadans" (Guadarrama/Madrid), Mes de Danza (Sevilla) y 30 nits sabadell (Barcelona).

oser kings Referencias

oser kings

Ficha Artística/Técnica

Duración: 60 min

Dirección y coreografía: Manuel Rodríguez y Guido Sarli

Idea y concepto: Manuel Rodríguez y Guido Sarli

Asesor a la dramaturgia: Georgina Oliva

Interpretes: Xavi Auquer, Lautaro Reyes, Manuel Rodríguez y Guido Sarli

Diseño gráfico: Manuel Rodríguez.

Entidades que ofrecen apoyo:

Centro Cívico de la Barceloneta

oser kings

Calendario de trabajo

El periodo de creación que hemos estimado es de tres meses, calculando que el objetivo de formato que nos hemos propuesto es de 60 minutos. Los días de ensayos dependen de la disponibilidad del centro, pero para nosotros podrían ser de lunes, martes, viernes por la tarde y martes y jueves por las mañanas o tarde si no hay disponibilidad. Las horas por día de ensayo estimadas son de un mínimo de 3 horas a un máximo de 6.

Materiales de creaciones anteriores

Trabajos de Guido Sarli:

<http://vimeo.com/ummaummadance>

Trabajos de Manuel Rodríguez

<http://vimeo.com/manuelrodriguez>
<http://aboutmanuelrodriguez.blogspot.com>

Críticas del último trabajo "LIMITS" de Manuel Rodríguez:

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Gemen/futuro/bailarin/elpepuespmad/20110408elpmad_30/Tes
<http://unblogdedanza.wordpress.com/2011/06/20/revelacion/>

oser kings Componentes del proyecto

Guido Sarli

Roma, 1984

El joven intérprete y creador Guido Sarli tuvo su primer contacto con la danza en Roma, continuando su formación posteriormente en Holanda. Allí se graduó como bailarín en la Rotterdam Dance Academy (Codarts).

En su trayectoria artística ha trabajado con compañías como IT Dansa (Barcelona), donde ha bailado obras de Gustavo Ramírez Sansano, Alexander Ekman, Stijn Celis, Jiri Kylian, Ohad Naharin, Uri Ivgi y Rafael Bonachela; la Batsheva Dance Company, con la que participó en el proyecto Kamuyot, bajo la dirección del coreógrafo israelí Ohad Naharin, y la CobosMika Company, donde interpretó la pieza Choice del coreógrafo inglés Russell Malliphant. Además, ha participado como intérprete en Tragedia, producción del director teatral Alex Rigola.

Al frente de su propia compañía, Umma Umma Dance, residente en L'Estruch, Fábrica de creación de les Arts en Viu (Sabadell), ha creado diversas piezas, seleccionadas para participar en festivales internacionales como el European Festival of Contemporary Dance (Bytom, Polonia) y el Diversia Festival (Kostroma, Rusia), y reconocidas con diversos premios.

Su última creación, Bad Dog No Cookie, ganó el tercer premio del Certamen Coreográfico de Sabadell 2011 y ha sido seleccionada para participar en el Certamen Internacional Burgos New York 2012. Su trabajo Barking Beauty, obtuvo el primer premio en el Dansalt 2010. Guido Sarli también ha creado piezas para los workshops de la compañía IT Dansa (Dust, Pep Talk, Brutta Figura y 13.25), y para el Teatre Zorrilla de Badalona (Last Carrillon, 2009).

Umma Umma Dance

Trayectoria de la compañía

Umma Umma Dance es una compañía emergente dirigida por Guido Sarli. El objetivo principal de la compañía es difundir el arte del movimiento en todas sus formas y posibilidades.

Desde el año de su fundación (Barcelona, 2010) Umma Umma Dance ha sido invitada a varios festivales nacionales e internacionales como: Dansalt 2010 (ganando el primer premio con la pieza Barking Beauty) Nunoff 2010 y 2011, Caldera Obert 2010, Certamen Internacional Burgos New York 2011, Palamos Summer Festival 2010 y 2011, Fora de Temporada 2011, European Festival of Contemporary Dance (Bytom, Polonia) y el Contemporary Dance Duet Festival Diversia (Kostroma, Rusia).

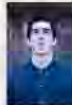
El repertorio de la compañía incluye piezas como: Pep Talk, Last Carrillon, Barking Beauty, Rough Tale, 13.25 y Playground Zero. La última creación de la compañía es "Bad Dog No Cookie" presentada en Nuhart (Barcelona) el 11 de junio 2011 y pieza ganadora del tercer premio del jurado del Certamen Coreográfico de Sabadell 2011 y pieza seleccionada para el Certamen Internacional Burgos New York 2012.

Link para poder ver extractos de trabajos de la compañía:

<http://www.vimeo.com/ummaummadance>

Manuel Rodríguez

Úbeda, Jaén, 1980

Manuel Rodríguez destaca en la escena contemporánea nacional como emergente coreógrafo, reconocido en su corta trayectoria con diversos galardones. Algunos de estos premios son la mención honorífica obtenida en el festival Act Bilbao como mejor intérprete; el primer premio Unidanza 2010; el segundo obtenido en el Certamen Coreográfico de Madrid (2010) por la obra Escudido Marsupial, creada e interpretada junto a Elías Aguirre, y el premio que le otorgó el Certamen de Coreografía Burgos-Nueva York (2010) por su solo Limits.

Manuel Rodríguez se ha formado en Córdoba y Madrid, en disciplinas como ballet clásico y danza contemporánea. Además es titulado en ilustración y diseño gráfico.

Como bailarín, ha formado parte de compañías como Provisional Danza, agrupación con la que inició su trayectoria profesional en 2004 y donde permaneció 4 años participando en ocho creaciones de su directora, Carmen Werner. Otros coreógrafos con los que ha colaborado son Pedro Berdayes, con quien trabajó en la película Los dos lados de la cama; Dani Pannullo, Asier Zabaleta, Sharon Fridman y Marcos Morau. Además, ha participado en las óperas Macbeth y Faustbal, en el Teatro Real de Madrid, y en proyectos como los Encuentros de Magalia, la Feria de Arte Arco 2010 en el proyecto Polaat del Matadero-Naves del Español.

Como creador, Manuel Rodríguez firma los solos Un oero a mi favor (2008) y Limits, estrenado en abril de 2011 en el Teatro Pradillo de Madrid de 50 min de duración con el que obtiene buena crítica y por el que obtuvo tres residencias artísticas: en el Centro de Danza Canal, en la Nave del Duende y en la Resad (Madrid).

Con el Dúo "Escudido Marsupial" y el Solo "Limits" ha pasado por numerosos Festivales, Concursos y Salas de Teatro del Territorio Nacional: Mes de Danza (Sevilla), Veranos de la Villa (Madrid), Danza de Primera (Madrid), Certamen Coreográfico MasDanza (Islas Canarias), Distrito Danza (Madrid), Ventana de la Danza (Madrid), Teatre Tantarantana (Barcelona), Auditorio de la Universidad Carlos III (Madrid)...

Manuel Rodríguez es incluido en una lista de los mejores bailarines de 2011

Nombre: Lautaro Reyes
Chile 1986

Formación Académica:

Cátedra Internacional del Ballet Nacional de Cuba. Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Cuba.

Experiencia profesional:

Bailarín de la joven compañía IT Dansa de Barcelona bajo la dirección de Catherine Allard. Baila obras de coreógrafos como: Jiri Kylian, Ohad Naharin, Rafael Bonachela, Alexander Ekman, Stijn Celis, Gustavo Ramirez y Nacho Duato.

Participa en el workshop con Lanonima Imperial "Nuevas oportunidades de fracaso" bajo la dirección de Juan Carlos García.

Bailarín de la Cia. Plan B. Baila la pieza "Job, una reflexión sobre espiritualidad y fe", de los coreógrafos Arantxa Sagardoy y Alfredo Bravo.

Bailarín de la compañía Umma Umma Dance, baila en las piezas: Rough Tale y Bad Dog No Cookie del coreógrafo Guido Sarli.

Xavi Auquer Gomez
Barcelona 1991

Formación Académica:

Graduado en danza contemporánea en el Institut del Teatre de Barcelona.

Experiencia profesional:

Bailarín de la joven compañía IT Dansa de Barcelona bajo la dirección de Catherine Allard. Baila obras de coreógrafos como: Jiri Kylian, Ohad Naharin, Jo Strogmen, Nora Stgges, Rafael Bonachela, Alexander Ekman, Stijn Celis, Gustavo Ramirez y Nacho Duato.

Bailarín en la compañía Cámara Lúcida. Baila obras del coreógrafo Lautaro Reyes.

Bailarín en la compañía Umma Umma Dance. Baila obras del coreógrafo Guido Sarli.

Contacto:

Manuel Rodríguez: limitsmanuelrodriguez@gmail.com / +34 620225456

Guido Sarli: guidosarli@gmail.com / +34 685718765