

INTERNATIONAL PERFORMING ARTS MEETING

**ITINERARIO DANZA
DANCE ITINERARY**

**PROGRAMA VENTANA LATINOAMERICANA
LATIN AMERICAN WINDOW PROGRAMME**

8-10 JULIO 2014

8-10 JULY 2014

www.followdance.com
[@IPAMGrec](https://www.instagram.com/IPAMGrec) / [#IPAM](https://www.instagram.com/IPAM)
www.facebook.com/ipam.grec

AYARA HERNÁNDEZ

TRACING

URUGUAY

Durante años, Ayara Hernández ha filmado a personas de distintos contextos socio-culturales contando sus recuerdos de una obra escénica. Cada uno de ellos era libre de escoger el lugar donde filmar, la performance a recordar, y de hablar o hacer lo que quisiera sin ser interrumpido. El proyecto surge de su interés como coreógrafa y bailarina en ver qué queda de una obra escénica después de su supuesta "desaparición" y en cuestionar la autoría de la misma en su devenir y diseminación.

Al dar voz y cuerpo al público, las memorias se convierten en una documentación orgánica de las mismas. Al enfrentar la imposibilidad de recordar las obras tal cual fueron, las personas muchas veces inventan una nueva obra en sus mentes. Revisar la performance en la memoria es, de alguna manera, constatar que el espectador se ha apropiado de aquello que ha visto.

El montaje del espacio está inspirado conceptualmente en el Teatro de la Memoria de Guillo Camillo.

Ayara Hernández es performer y coreógrafa y trabaja a caballo entre Berlín y Montevideo. Estudió danza contemporánea en Uruguay con el grupo CONTRADANZA, en el European Dance Development Centre en los Países Bajos y es máster en Práctica de las Artes Contemporáneas y Diseminación. En los últimos años ha estado trabajando en la potencialidad de la memoria en el terreno de la performance con énfasis en la vida emancipada de los recuerdos. Ha colaborado en proyectos con Florencia Varela, Florencia Martinelli, Eszter Gal, Liisa Pentii, Angela Shubot/TWO FISH, Ji Hyun Young, Tommi Zeuggin & Hyoung-Min Kim, Irina Müller y Begum Ercivas, entre otros. En 2010 participó en el proyecto *the village* bajo curaduría de Peter Stammer. Ha dado clases y seminarios en diferentes centros e institutos en Berlín y Montevideo como SODA/HZT, PONDEROSA Tanzland Festival y UDELAR.

Performance e instalación / Performance and installation: Ayara Hernández Holz.

Recuerdos / Memories: Anheló, Ante, Carolina, Cecile, Dario, Elena, Felix, Florencia, Florencia, Ixiar, Jessy, Leo, Lucía, Natalia, Pep...

Mentores / Mentors: Nik Hafner, María Muñoz.

Concepción de lumínica / Light concept: Conrado Parodi.

Traducción / Translation: Elena Oña, Sabina Carrao, Ayara Hernández Holz.

Agradecimientos / Thanks to: participantes en los videos y especialmente / participants in the videos and especially Toni Cots, Ric Allsopp, Ixiar Rozas, Felix Marchand, Katy Connor.

Duración / Duration: 60 min.

For years, Ayara Hernández has filmed people from different socio-cultural contexts talking about their memories of a stage work. Each of them was free to choose where to film, the performance to be remembered and to talk or do whatever he/she wanted without being interrupted. The project arises out of her interest as a choreographer and dancer in seeing what is left of a stage play after its supposed "disappearance" and questioning the authorship in its development and dissemination.

By giving voice and body to the audience, memories become an organic documentation thereof. When facing the inability to remember the pieces as such were, people often invent a new piece in their minds. Checking the performance in memory is somehow finding that the spectator appropriated what he/she saw.

The spatial proposal is conceptually inspired by Guillo Camillo's Theatre of Memory.

Ayara Hernández is a performer and choreographer based in Berlin and Montevideo. She studied contemporary dance with the group CONTRADANZA in Uruguay, at the European Dance Development Centre in The Netherlands and is MA in Contemporary Arts Practice & Dissemination. During the last years she has been working on the potentiality of memory in the performance field, emphasising the emancipated life of memories. She collaborated in projects with Florencia Varela, Florencia Martinelli, Eszter Gal, Liisa Pentii, Angela Shubot/TWO FISH, Ji Hyun Young, Tommi Zeuggin & Hyoung-Min Kim, Irina Müller and Begum Ercivas, among others. In 2010 she participated in the project *the village* curated by Peter Stammer. She has been teaching in different centres and institutes in Berlin and Montevideo such as SODA/HZT, PONDEROSA Tanzland Festival and UDELAR.

MICHELLE MOURA

FOLE

BRASIL / BRAZIL

En *Fole*, el movimiento es el de expulsar. La práctica es la de hiperventilar. El deseo es salir de sí.

La respiración acelerada produce alteraciones psico-físicas, manteniendo un proceso de constante de actualización de sensaciones. El movimiento produce aire, sonido, fisicalidades que generan emoción, control que genera espontaneidad, rítmicas que crean palabras, sensaciones y vibraciones.

El resultado es una danza que tiende a la inestabilidad, a la desorientación y a la exageración y que, consecuentemente, lleva a la exploración de la paradoja "mover" o "ser movido". El resultado es una danza que se realiza mientras se mueve.

Michelle Moura es performer y coreógrafa. Sus últimas creaciones son *Fole* (2013), *CAVALO* (2010) y *Big Bang Boom* (2012), donde desarrolla estrategias para responder temporalmente a la pregunta: ¿Qué mueve un cuerpo?. Como performer ha colaborado y trabajado con Dani Lima, Alex Cassal, Fabial Gaandin y Vincent Dupont. Formada en FAP, Casa Hoffmann en Curitiba, Essais - Centre National de Danse Contemporaine d'Angers en Francia y AHK Amsterdam, Moura fue fundadora e integrante del ya desaparecido Couve-Flor Minicomunidade Artística Mundial.

Creación y performance / Creation and performance:

Michelle Moura.

Sonido / Sound: Rodrigo Lemos.

Luz / Lights: Fábila Regina.

Dramaturgia / Dramaturgy: Alex Cassal.

Producción / Production: Cândida Monte, Wellington Guitti.

Agradecimientos / Thanks to: Leticia Skrycky, Elisabete Finger, Espaço Cênico/Nena Inoue, Obragem/Olga Neneve & Eduardo Giacomini, Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, Tamara Gomez, Lucía Valeta, Vera Garat, Aurora Riet, Renata Moura.

Con el apoyo de / With the support of: Programa Artistas en Residencia PAR 2013 / Taller Casarrodante en colaboración/in partnership with FIDCU - Festival de Danza Contemporánea de Uruguay.

Esta obra está subvencionada por / This work is funded by: Programa Rumos Dança Itaú Cultural 2012-2014.

Duración / Duration: 60 min.

In *Fole*, the movement is to expel. The practice is to hyperventilate. The desire is to get out of oneself. Rapid breathing produces psycho-physical changes, maintaining a constant sensations updating process. Movement produces air, sound, physicalities that generate emotion, control that generates spontaneity, rhythms that create words, feelings and vibrations.

The result is a dance that tends to instability, disorientation and exaggeration and that, consequently, leads to the exploration of the paradox "to move" or "being moved". The result is a dance performed while moving.

Michelle Moura is performer and choreographer. Her latests creations are *Fole* (2013), *CAVALO* (2010) and *Big Bang Boom* (2012), in which she develops strategies to, temporarily, answer the question: What moves a body?. As a performer, she collaborated and worked with Dani Lima, Alex Cassal, Fabial Gaandin and Vincent Dupont. She studied at FAP, Casa Hoffmann in Curitiba, Essais - Centre National de Danse Contemporaine d'Angers in France and AHK Amsterdam. Moura was a founder and member of the extinct Couve-Flor Minicomunidade Artística Mundial.

FRANCISCA SAZIE

SIN TESTEAR, AL OTRO LADO

CHILE

SIN TESTEAR, al otro lado explora la relación entre el lenguaje del movimiento y el de las imágenes en un tránsito por diversos paisajes, texturas y sensaciones. Es un espacio mental, un sueño, una fantasía. El recuerdo de espacios industriales desolados, de las juguetonas fotografías de Man Ray, de las inquietantes imágenes de las películas de David Lynch se conjugan en esta investigación en proceso sobre la idea de la representación más allá de lo que ocurre en el escenario, sino más bien, de lo que sucede en la mente del espectador.

Francisca Sazie es una de las coreógrafas chilenas más prolíficas. Entre sus obras se encuentran *Anatomía de la Felicidad*, *Las Pésimas*, *King Kong del ritmo* o *Asado*. Por *Tercera persona intruso* y *Zero* fue nominada al premio Altazor en 2000 y 2003. En 2009 forma, junto al diseñador teatral Cristian Reyes el proyecto *Realidad Aumentada*. La idea central es crear un laboratorio donde se explore la danza contemporánea en su unión con el audiovisual y el universo sonoro. Juntos han creado las piezas *SIN TESTEAR, al otro lado* (2010), *ZOOM*, (2012) y *FRACTAL* (2013). Actualmente buscando lenguajes tanto en lo corporal como en la imagen a través de la tecnología.

Dirección / Direction: Francisca Sazie, Cristian Reyes.

Intérpretes / Performers: Francisca Sazie, Sebastián De La Cuesta, Johnatan Inostroza.

Diseño / Design: Cristian Reyes.

Música / Music: Patricio Pinto.

Realización y tramoyista / Producer and scene shifter: Rodrigo Iturra.

Producción / Production: Gastón Laval.

Duración / Duration: 60 min.

SIN TESTEAR, al otro lado explores the relationship between the language of movement and images in transit through diverse landscapes, textures and sensations. It is a mental space, a dream, a fantasy. The memory of desolate industrial spaces, playful photographs by Man Ray, the disturbing images of the films by David Lynch are combined with this ongoing research on the idea of representation beyond what happens on stage, but what happens in the mind of the spectator.

Francisca Sazie is one of the most prolific Chilean choreographers. Among his works are *Anatomía de la Felicidad*, *Las Pésimas*, *King Kong del ritmo* or *Asado*. For *Tercera persona intruso* and *Zero* was nominated the Altazor prize in 2000 and 2003. In 2009 creates the project *Realidad Aumentada*, together with the theatre designer Cristian Reyes. The central idea is to create a laboratory to explore contemporary dance where it meets with the audiovisual and sound landscape. Together they created the pieces *SIN TESTEAR, al otro lado* (2010), *ZOOM*, (2012) and *FRACTAL* (2013). Currently they are still looking for languages, both regarding body and image through technology.

www.sintestear.com

VIRGINIA AMARILLA

EL ESTADO DE LAS COSAS

MÉXICO / MEXICO

El estado de las cosas es un proyecto coreográfico que surge del interés por presentar escénicamente el potencial dramaturgico que posee un retrato fotográfico.

La acción, energía y emoción que sugieren fotografías producto del sueño de los intérpretes, se "extienden" real y físicamente en escena.

La pieza busca acercarnos a nuestros mundos onírico e inconsciente y cuestionar nuestra certeza de lo definitivo e inmutable de la realidad que percibimos y de nuestra propia identidad.

Virginia Amarilla es argentina, si bien ha desarrollado buena parte de su carrera en México. Como intérprete ha colaborado con importantes compañías de danza contemporánea y teatro físico mexicanas como Camerino 4 y ASYC/El Teatro de Movimiento. La crítica especializada la ha considerado una de las mejores bailarinas del país. Es docente y coreógrafa. Sus piezas han participado en numerosos festivales nacionales e internacionales. Junto con Iván Ontiveros, Roberto Cabezas e Hiram Sandoval forma el colectivo Mula Parda, cada uno de los integrantes de la cual posee una trayectoria independiente reconocida. El colectivo trabaja según la necesidad de cada proyecto, contando con la participación de diferentes artistas invitados.

Idea original y creación / Original idea and creation: Virginia Amarilla.

Coreografía / Choreography: Virginia Amarilla, Cristóbal Barreto, Carlos Martínez.

Fotografía / Photography: Sebastián Arpessella, Rodrigo Valero.

Música original / Original score: Roberto Cabezas.

Iluminación / Lights: Hiram Sandoval Kat.

Con el apoyo de / With the support: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México.

Duración / Duration: 30 min.

Virginia Amarilla es Becaria del FONCA "Jóvenes creadores 2012-2013" / Virginia Amarilla is scholarship of FONCA "Young creators 2012-2013".

El estado de las cosas is a choreographic project arising from the interest to present, scenically, the dramaturgic potential of a photographic portrait.

The action, energy and emotion suggested by photographs out of the dreams of the performers, "extend" real and physically on stage.

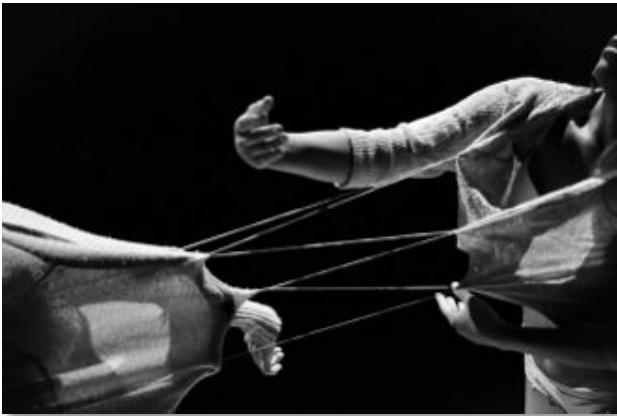
The piece seeks to get closer to our oniric and unconscious world and question our certainty about what is definitive and immutable regarding the reality we perceive and our own identity.

Virginia Amarilla is Argentinian but has developed big part of her career in Mexico. As a performer she collaborated with important mexican contemporary dance and physical theatre companies such as Camerino 4 and ASYC/Teatro de Movimiento. She has been considered by the critics as one of the best dancers in the country. She is teacher and choreographer. Her works participated in several national and international festivals. Together with Iván Ontiveros, Roberto Cabezas and Hiram Sandoval formed the collective Mula Parda. Each of its members has a independent and recognized career. The collective works depending on the necessities of each project, with the participation of different guest artists.

MAGDALENA BREZZO

CAPERUCITA WOLF

MÉXICO / MEXICO

© Gloria Minauro / GMfoto

Caperucita Wolf es una pieza escénica que reflexiona acerca del cuerpo femenino, donde se establece un diálogo entre el universo simbólico y las diferentes realidades físicas de cuerpo, tanto a nivel sensible como conceptual.

El cuerpo como escena, el espacio y las distancias como escena, la memoria como escena, los objetos y los materiales como espejos.

Magdalena Brezzo nació en Montevideo y vive en México D.F. desde 1994. Es coreógrafa y trabaja con el cuerpo y la escultura combinando el lenguaje del movimiento con otras disciplinas como las artes plásticas y el lenguaje del cine. Desde el año 2000 es directora y coreógrafa de la Compañía Camerino 4. Ha recibido el Premio Nacional de Danza INBA - UAM México en 2003, 2006 y 2009. Sus obras se han presentado en México, Cuba, Francia, España, Chile, Ecuador, Panamá, Brasil, Estados Unidos, Corea y Hungría. Actualmente es becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA, México.

Dirección y coreografía / Direction and choreography: Magdalena Brezzo.

Intérpretes / Performers: Flor Garfias, Yuridia Ortega.

Concepto visual y diseño de iluminación / Visual concept and light design: Mauricio Ascensio.

Diseño sonoro / Sound design: Eduardo Flores.

Asesoría e investigación / Advicing and research: Laura Bares.

Producción / Production: Coordinación Nacional de Danza - INBA, C4.

Asistente de producción / Production assistant: Angel Muñoz.

Fotografía / Photography: Gloria Minauro, Gabriel Morales, Gabriel Ramos.

Ilustración / Illustration: Lady Orlando.

Duración / Duration: 40 min.

Caperucita Wolf is a performance piece which reflects on the female body, where a dialogue between the symbolic world and the different physical realities of the body is set, both sensible and conceptual level.

The body as a scene, the space and distances as a scene, the memory as a scene, the objects and materials like mirrors.

Magdalena Brezzo was born in Montevideo and lives in Mexico D. F. since 1994. She is choreographer and works with the body and sculpture combining the body language with other disciplines such as plastic arts and film language. Since 2000 she is director and choreographer of the company Camerino 4. She received the National Dance Award INBA - UAM Mexico in 2003, 2006 and 2009. Her works have been presented in Mexico, Cuba, France, Spain, Chile, Ecuador, Panama, Brazil, United States, Korea and Hungary. She is currently a fellow of the National System of Art Creators FONCA, Mexico.

MARCELA LEVI

SANDWALK WITH ME

BRASIL / BRAZIL

© Thales Leite

En los centros urbanos las personas transitan con prisa. La mirada, la escucha, el camino y el propio caminar ya no existen. Ellas salen de un punto para llegar rápidamente a otro. El espacio entre esos dos puntos no despierta interés: *Sandwalk with me* es una excursión que simpatiza con el columpio, los tropiezos, las ondulaciones del mar y de las carretas que atravesaban el Centro de Río de Janeiro en los inicios del siglo XX.

Es una intervención que propone una experiencia de desaceleración y de fricción temporal. Espectadores / participantes son invitados a caminar en grupo, usando sandalias especialmente preparadas y auriculares protectores de ruido, por el centro comercial y financiero de una ciudad.

Sandwalk with me es una experiencia literalmente cargada por cada *sandwalker*. Venga a ser un *sandwalker*!

Marcela Levi es performer y coreógrafa. En 2010, entre Río de Janeiro y Buenos Aires, fundó Improvável Produções con la coreógrafa argentina Lucía Russo. Durante los últimos quince años, ha desarrollado proyectos que disuelven las fronteras entre danza y artes visuales, construyendo un lenguaje que quebranta la jerarquía entre cuerpo y objeto: el cuerpo se convierte en objeto y los objetos se convierten en cuerpo. Con su trabajo crea una zona de ambigüedad y desplazamiento. Ha sido artista residente en centros de arte y creación en Francia, España, Portugal, Reino Unido y recibió la beca Batiscafo en Cuba. Su trabajo ha sido ampliamente galardonado y presentado en todo el mundo. Levi ha colaborado con los artistas Lia Rodrigues, Vera Mantero, Guillermo Gómez-Peña, Laura Erber, Manuel Vason, Dani Lima and Gustavo Ciriaco, entre otros.

Concepción y creación / Concept and creation: Marcela Levi, Lucía Russo (Improvável Produções).

Desarrollo / Development: Claudio Magalhães, Jorge Lopes, Ricardo Fontes | Núcleo de Experimentação Tridimensional PUC Rio.

Coproducción / Co-production: Festival Panorama.

Producción / Production: Improvável Produções.

Duración / Duration: 60 min.

La primera fase de este proyecto se desarrolló durante el programa RIO OCCUPATION LONDON, concebido por la Secretaría de Estado de Cultura de Río de Janeiro y producido por People's Palace. Recibió el Prêmio Funarte Artes na Rua (circo, dança e teatro) - 2013 y fue elegido por el periódico OGLOBO como uno de los mejores trabajos de danza de 2013.

The first phase of this project was developed during the RIO OCCUPATION LONDON program conceived by the Rio de Janeiro's State Culture Secretariat and produced by People's Palace. It received the Prêmio Funarte Artes na Rua (circo, dança e teatro) - 2013 and was chosen by the newspaper OGLOBO as one of the best dance works in 2013.

In urban centers people walk in a hurry. The gaze, the hearing, the path and the walking itself no longer exist. People leave one point to quickly reach another one. The space between these two points doesn't arouse any interest. *Sandwalk with me* is an excursion that sympathizes with the swing, the stumbles, the waves of the sea and the streetcars that crossed the center of Río de Janeiro in the beginning of the 20th century.

It is an intervention that proposes an experience of slowing down and friction of time. Spectators / participants are invited to walk, in group, with special slippers and damper noises headphones, in the commercial and financial center of a big city.

It is an experience that is literally carried by each *sandwalker*. Come and be a *sandwalker*!

Marcela Levi is a performer and choreographer. In 2010, between Río de Janeiro and Buenos Aires, she founded with the Argentinian choreographer Lucía Russo the Improvável Produções. Over the last fifteen years, she has been developing projects that dissolve the boundaries between dance and the visual arts, building a language that disrupts the hierarchy between body and object: the body becomes and object and objects become body. Through her work, she creates a zone of ambiguity and displacements. She was a resident artist in several art and creation centres in France, Spain, Portugal, UK and received the scholarship Batiscafo in Cuba. Her work has been widely awarded and presented all over the world. Levi has collaborated with the artists Lia Rodrigues, Vera Mantero, Guillermo Gómez-Peña, Laura Erber, Manuel Vason, Dani Lima and Gustavo Ciriaco, among others.

IPAM está organizado por / IPAM is organised by:

Con la colaboración de / With the collaboration of:

La ventana latinoamericana es posible gracias a / The Latin American window is possible thanks to:

