

Boris Charmatz / Terrain

20 BAILARINES PARA EL SIGLO XX

DANZA

Raphaëlle Délaunay en *20 Dancers for the XX Century* per Boris Charmatz / Musée de la danse at Les Champs Libres (FR), Rennes, 2012. Nyima Leroy © Musée de la danse

Con motivo de la celebración del Aniversario del IVAM se presenta el próximo 23 de febrero el espectáculo *20 bailarines para el siglo XX* del coreógrafo Boris Charmatz.

20 BAILARINES PARA EL SIGLO XX

20 bailarines para el siglo XX es la presentación de un archivo viviente. Veinte artistas de varias generaciones interpretan, evocan, se apropian y transmiten célebres solos, ahora ya olvidados, del siglo pasado. Unos solos que originariamente habrían sido concebidos o interpretados por algunos de los bailarines, coreógrafos y artistas de performance más significativos de la escena moderna y posmoderna. Cada artista presenta su museo, en el que el cuerpo es el espacio definitivo para el museo de la danza. No hay, pues, ningún escenario o espacio interpretativo delimitado, sino que los artistas circulan libremente entre las salas de la planta baja y primera planta del museo que albergan obras de la Colección. Así, entre las obras de artistas como Martha Rosler, las Guerrilla Girls, Cindy Sherman o Josep Renau, varios bailarines interpretarán piezas de Merce Cunningham, Sanja Iveković, Charles Chaplin o Martha Graham.

BAILARINES

Djino Aolo Sabin

Boris Charmatz

Ashley Chen

Olga Dukhovnaya

Jacquelyn Elder

Tim Etchells

João Fiadeiro

Letizia Galloni

Nestor García Díaz

Laurence Laffon

Filipe Lourenço

Mackenzy Bergile

Fabrice Mazliah

Vera Mantero

Julien Monty

Sonja Pregrad

Marlène Saldana

Sonia Sánchez

Asha Thomas

Javier Vaquero Ollero

Boris Charmatz

Boris Charmatz (Chambéry, Francia, 1973), es bailarín, coreógrafo y director de Terrain desde enero de 2019. Desde 2009 hasta 2018 ha sido director del Musée de la danse / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, que ha transformado en un museo de la danza de nueva concepción. Autor de una serie de piezas memorables en la historia de la danza, desde *Aatt enen tionon* hasta *10000 gestes*, los proyectos de Boris Charmatz se centran en investigar, repensar y desarrollar la danza desde distintas perspectivas. A pesar de mantener una extensa actividad de giras, periódicamente también toma parte en acontecimientos de improvisación con Saul Williams, Archie Shepp y Médéric Collignon, y continúa colaborando como bailarín con Anne Teresa De Keersmaecker y Tino Sehgal. Artista asociado al Festival de Aviñón en 2011, ha sido artista invitado en el MoMA (2013), en la Tate Modern (2015), en el Museo Reina Sofía (2016) y en el MACBA en colaboración con el Mercat de les Flors (2018). Actualmente prepara *infini*, su nuevo trabajo.

Programa: *L'Après-midi d'un faune*, de Vátslav Nijinski; *Étude révolutionnaire*, de Isadora Duncan; *Les Disparates*, de Dimitri Chamblas y Boris Charmatz; y rememoración de *Projet de la matière*, de Odile Duboc.

BIOGRAFÍAS

DJINO ALOLO SABIN

Djino Aलो Sabín comenzó su carrera como bailarín autodidacta con el grupo de danza hip-hop Bad Boyz, elegido mejor grupo de Street Dance en Kisangani (República Democrática del Congo) en 2009 y 2011. Posteriormente estudió danza contemporánea durante cinco años en los Studios Kabako (Kisangani). En 2016, recibió el premio Adami Dance Talent Award y se unió a la compañía Maguy Marin. Desde 2017, colabora con Boris Charmatz (*10000 gestes*, *A Dancer's day* y *La Ruée*). Paralelamente a su carrera como intérprete, Djino Aलो Sabín produjo su primera pieza *Debout-se Relever* en 2015 y actualmente está trabajando en su solo *Piki Piki*.

Programa: *Un peuple qui danse* inspirada en *More, more, more... Future* de Faustin Linyekula. Baile durante minutos, durante horas de ndombolo (danza moderna congoleña) en actitud krump.

ASHLEY CHEN

Ashley Chen se formó en el Conservatorio de París y se trasladó a Nueva York

en el año 2000 para unirse a la Merce Cunningham Dance Company. Después de cuatro años regresó a Francia para unirse al Ballet de la Ópera de Lyon, con obras de Trisha Brown y William Forsythe, entre otros. Como bailarín, colabora en toda Europa con varios coreógrafos. Chen ha creado sus propias obras desde 2013. Su última pieza *Rush* se estrenó en enero de 2019.

Programa: extractos de la obra de Merce Cunningham. *Second Hand* (1970), *Suite for Five* (1956), *RainForest* (1968), *Change Steps* (1973) y *BIPED* (1999).

Coreografía de Merce Cunningham © The Merce Cunningham Trust. La coreografía de Merce Cunningham es interpretada por Ashley Chen con el permiso y apoyo de Merce Cunningham Trust. Programa presentado en el marco de la Cunningham Centennial Celebration. Todos los derechos reservados

OLGA DUKHOVNAYA

Formada en P.A.R.T.S. de Bruselas y en el Centre national de danse contemporaine d'Angers, Olga Dukhovnaya baila regularmente para los coreógrafos Maud Le Pladec y Boris Charmatz. En colaboración con el videoartista Konstantin Lipatov, desarrolla proyectos donde se mezclan danza, videoarte y animación. El 2012, su trabajo *KOROWOD* recibe el 3º premio del concurso «Danse élargie» organizado por el Musée de la danse y el Théâtre de la Ville de París. En 2018 crea *Soeur*, un dúo con el performer Robert Steijn.

Programa: extracto de *Tiempos modernos* de Charles Chaplin, danzas folclóricas rusas y *La mort del cigne* de Anna Pavlova.

JACQUELYN ELDER

Graduada a la Florida State University, Jacquelyn Elder forma parte de Martha Graham Dance Company del 2005 al 2012. Más adelante colabora con Azsure Barton, Rachid Ouramdane, Robert Wilson, Larry Keigwin, Kate Weare, Fabrice Samyn y Olivier Dubois. Enseña en la NYU Tisch School of the Arts, en la Hellerau de Dresde, en la DansenHus de Oslo y en el Ballet Du Nord / CCN de Lille. En 2017, interpreta *Maps* de Liz Santoro y Pierre Godard. Actualmente baila *27 Perspectives* (2018), la nueva creación de Maud Le Pladec. En paralelo, trabaja en la realización de un documental sobre Martha Graham Dance Company, titulado *A Highwire of Circumstance*.

Programa: Elder revisita piezas que interpretó mientras fue miembro de la Martha Graham Dance Company. Son extractos de las obras *Steps in the Street* (1936), *Cave of the Heart* (1946), *Night Journey* (1947), *Diversion of Angels* (1948), *Clytemnestra* (extracto de *Furies*) (1958) y *Acts of Light – Helios* (1981), de Martha Graham. También interpreta el solo *Serenata Morisca* (1916), coreografiado por Ted Shawn, y que fue bailado por Martha Graham y Doris Humphrey.

No está permitido filmar ni fotografiar el trabajo de Martha Graham.

TIM ETHELLS

© Chris Saunders

Tim Etchells es un artista y escritor radicado en el Reino Unido cuyo trabajo oscila entre la performance, las artes visuales y la ficción. Ha trabajado en una gran variedad de contextos, especialmente como líder del grupo de performance de renombre mundial Forced Entertainment, con sede en Sheffield.

Expone, presenta e interpreta trabajos en importantes instituciones, galerías y festivales de todo el mundo, y actualmente es profesor de interpretación y escritura en la Universidad de Lancaster.

Programa: Tim Etchells presenta piezas de su actual serie de trabajos de texto improvisados y experimentos, basados en material de *A Broadcast/Looping Pieces* (2014) y de *Work Files Series* (2013-en curso).

JOÃO FIADEIRO

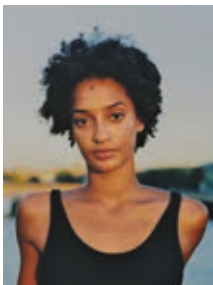

© Cristiano Prim

João Fiadeiro es un intérprete, coreógrafo, investigador, profesor y curador portugués. Pertenece a la generación de artistas que surgió a finales de los años ochenta en Portugal

y dio origen al movimiento de la Nueva Danza Portuguesa. Es director artístico de ATELIER | RE.AL (1990-2019), un espacio que juega un papel importante en el desarrollo de la danza contemporánea y de las iniciativas transdisciplinarias en Portugal. En los años 90, João Fiadeiro estudió y practicó intensivamente la improvisación de contacto, lo que le llevó a proseguir y sistematizar su propia investigación sobre la improvisación bajo la denominación de Composición en tiempo real.

Programa: *I am sitting in a room different from the one you are in now* (1997), solo del artista.

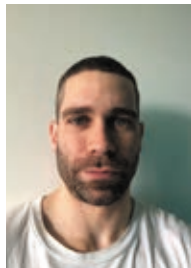

LETIZIA GALLONI

Letizia Galloni se incorporó a la l'École de danse de l'Opéra de París en 2001, y en 2009 se incorporó a le Corps de ballet de l'Opéra donde baila como solista en *La fille mal gardée* de Frederick Ashton, en el papel de Lise, y en *Le Sacre de printemps* de Pina Bausch, como Elue. También participa en obras coreográficas contemporáneas como *Orphée and Eurydice* de Pina Bausch, *Rain y La nuit transfigurée* de Anne Teresa De Keersmaecker, entre otras. Además de participar en la creación de obras como *Anatomie de la sensation* de Wayne McGregor o *Bolero* de Sidi Larbi Cherkaoui y Damien Jalet. En 2018, recibió el Premio Arop.

Programa: Pyotr Ilyich Tchaikovski *Pas de Deux* de George Balanchine (1960), *Walpurgisnacht*

de George Balanchine (1980), *Variación de Nikiya* en *La Bayadère* de Rudolf Noureev (1992)

NÉSTOR GARCÍA DÍAZ

Néstor García es un artista y comisario independiente de Valencia. Estudia teatro en el Institut del Teatre (Barcelona) y coreografía en P.A.R.T.S (Bruselas). Ha participado en diversos proyectos dirigidos por coreógrafos como Xavier Le Roy, Noë Soulier, Michiel Vandevelde y Malika Djardi. Desde 2012 su trabajo se concentra casi exclusivamente en el contexto museístico, trabajando regularmente para Tino Sehgal y estando presente en todas sus grandes exposiciones. Su propia obra gira en torno a la ampliación de la noción de curaduría, considerando los cuerpos y la historia oral como posibles plataformas para la exhibición y conservación de las obras de arte, cuestionando el evento expositivo como entidad material.

Programa: Visita guiada por algunas obras de Tino Sehgal. Extractos de *Instead of allowing something to rise up to your face dancing Bruce and Dan and other things* (2000), *Kiss* (2002), *This Variation* (2012) y *Yet Untitled* (2013). *Wall/Floor Positions* de Bruce Nauman y *Roll* de Dan Graham.

LAURENCE LAFFON

Laurence Laffon se forma en la École de l'Opéra National de París, donde se integra en el cuerpo de ballet en 1996. Ha bailado con los grandes ballets clásicos de Rudolf Nureiev o neoclásicos de George Balanchine y de John Neumeier. También ha trabajado con coreógrafos contemporáneos como Pina Bausch, Jerry Kylian, Trisha Brown, William Forsythe, Maguy Marin, Angelin Preljocaj, Anne Teresa De Keersmaecker y ha interpretado piezas de Merce Cunningham. En septiembre de 2018, inicia el tercer año de una licenciatura en artes del espectáculo/danza en la Universidad de París 8.

Programa: extractos de *Glacial Decoy* de Trisha Brown, *Walkaround Time* de Merce Cunningham y *variaciones extraídas de los ballets de George Balanchine*.

La coreografía de Merce Cunningham está interpretada con el permiso y el apoyo del Merce Cunningham Trust, programa presentado en el marco de la Cunningham Centennial Celebration. Todos los derechos reservados.

FILIFE LOURENÇO

Bailarín, coreógrafo y músico, se forma en música y toca en la orquesta El Albaycin

durante unos años. Paralelamente, practica y enseña danzas tradicionales del Magreb. En 1997, ingresa en el Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, y establece una colaboración con el coreógrafo Olivier Bodin. Posteriormente colabora con artistas como Patrick Le Doaré, Catherine Diverrès, Georges Appaix, Joëlle Bouvier, Boris Charmatz y Olivier Dubois. En 2016, presenta con su compañía su primera pieza, *Homo Furens*, a la cual sigue *Pulse(s)* (2018).

Programa: extractos de *Pulse(s)*, solo del artista, basado en danzas tradicionales del Magreb.

MACKENZY BERGILE

Mackenzky es un artista coreográfico y compositor francés, formado en el hip-hop, danza contemporánea y jazz moderno. De origen haitiano, cuya investigación y creatividad sobrepasa constantemente los límites. Se podría pensar que en la diversidad y polivalencia de un artista reside su mayor fuerza. Su trabajo rezuma de una sensibilidad alegremente melancólica y agraciada en la relación con el cuerpo, que se orienta hacia la búsqueda de un movimiento sincero. Desarrolla toda una relación ceremonial con y para el espacio, a menudo representado como cultos iniciáticos, generando formatos coreográficos abundantes con mínimos símbolos ordinarios y alegóricos.

Programa: *Son Of Senses* de Mackenzky Bergile.

FABRICE MAZLIAH

Formado en Ginebra, Atenas y Lausana, Fabrice Mazliah bailaba en el Nederlands Dans Theater antes de que William Forsythe lo reclutara en 1997 para el Ballett Frankfurt y después para la Forsythe Company. Crea varias piezas en colaboración con otros artistas, como *In Act and Thought* para la Forsythe Company, *Telling Stories* con el colectivo MD o *Eifo Efi* y *P.A.D.* con Ioannis Mandafounis. Desde 2009 es autor, con el colectivo Mamaza, de espectáculos presentados en Francia y en el ámbito internacional.

Programa: extractos de las piezas *Sider*, *Anguloscuro*, *I Don't Believe in Outer Space*, *Heterotopia*, *Die Befragung Des Robert Scott* y *The Returns*, de William Forsythe.

JULIEN MONTY

En 1997, después de estudiar danza clásica en el Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de París, este bailarín francés, trabajó sucesivamente en Nye Carte Blanche en Noruega, en el Ballet Preljocaj

y en el Ballet de l'Opéra de Lyon. Desde 2001 trabaja con el coreógrafo François Laroche-Valière. En 2010 se incorpora a Rosas, la compañía de Anne Teresa De Keersmaecker, y participa en cinco creaciones, la última de las cuales es *Mitten wir im Leben sind Bach6Cellosuiten*. Paralelamente, en 2005, fundó el colectivo Lodge 22 con Marie Goudot y Michaël Pomero.

Programa: Solo extracto de *Vortex Temporum*, *Mitten wir im Leben sind Bach6Cellosuiten*, de Anne Teresa De Keersmaecker/Rosas (2013 y 2017).

SONJA PREGRAD

Sonja Pregrad es una coreógrafa e intérprete con un Máster en Solo/Danza/ Autoría, con sede entre Zagreb y Berlín. Actúa con Meg Stuart, Boris Charmatz, Sanja Iveković, Isabelle Schad y otros. Fue galardonada con el Premio de Teatro Croata a la mejor interpretación femenina y a la mejor obra, y con una mención especial en la 26ª Bienal de Eslovenia en 2018, así como con el Premio de la Unión de Danza Croata en 2013 por la fundación y organización del festival de improvisación y arte en vivo Improspekcije en Zagreb.

Programa: *Practice makes a Master* (1982), performance que la artista croata, feminista, activista y pionera del videoarte Sanja Iveković hizo en 1982 en el Künstlerhaus Bethanien de Berlín. En 2009 invitó a Sonja Pregrad a interpretar de nuevo la pieza, esta vez teniendo presente las imágenes de las agresiones que siguieron a los ataques del 11 de septiembre en Nueva York.

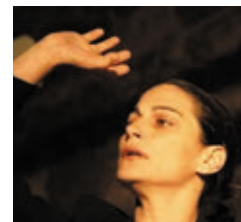
MARLÈNE SALDANA

La actriz Marlène Saldana trabaja con Sophie Pérez y Xavier Boussiron y ha trabajado con Daniel Jeanneteau, Jonathan Capdevielle o Jérôme Bel. En 2008, fundó con Jonathan Drilllet The United Patriotic Squadrons of Blessed Diana. Juntos crearon *Le Prix Kadhafi*, una trilogía del tercer mundo presentada en Park Avenue Armory en Nueva York, en el Nouveau Festival du Centre Georges Pompidou y en el Théâtre de Vanves. En 2010, presentaron *Un Alligator Deux Alligators Ohé Ohé* en el Théâtre de la Ville en el marco del concurso Danse Elargie. Su última creación *Le sacre du printemps arabe* se presentó en la CND Pantin en la primavera de 2017.

Programa: Vito Acconci *Trademarks* (1970), Mike Kelley *Heidi's Four Basket Dances*, (1992–2001).

SONIA SÁNCHEZ

Profesora de danza española desde 1992, Sonia Sánchez ha investigado sobre

el flamenco, el Body Weather japonés, las sonoridades y la narrativa a través de la danza a lo largo de su carrera. En 2014 crea la pieza *Le Ça*, coproducida por el Mercat de les Flors y Rencontres choréographiques. Hace giras con piezas como *El pliegue*, *SAI el sueño de la mariposa*, *Rincones y claros de bosques* y *La Mirada 3.0*. Actualmente trabaja sobre la improvisación con varios músicos, como el pianista Agustí Fernández y el guitarrista Nuno Rebelo.

Programa: *El manantial de mí alma*, pieza inédita de la artista: «Es el momento justo, pleno de todo aquello que he vivido, de todo lo que he sentido y bailado. El espacio dará la forma y el cuerpo será el espacio.»

ASHA THOMAS

Asha Thomas se graduó en la Juilliard School de Nueva York y ha sido primera bailarina con el Alvin Ailey American Dance Theater durante ocho años. En 2007 se traslada a Francia, donde trabaja con Salia Sanou, Raphaëlle Delaunay, Richard Siegal, Prue Lang y Boris Charmatz, entre otros. En 2010 crea la compañía Ima, con la cual produce obras propias como *CLAY*, un dúo con el bailarín de flamenco Yinka Esi Grave y música en directo de Guillermo Guillén. En 2016, con la cantante Crystal Petit, crea *LIGHT*.

Programa: extractos de *Revelations* de Alvin Ailey: *I Been Buked*, *Wade in the Water* y una introducción a las danzas de jazz.

JAVIER VAQUERO OLLERO

Javier Vaquero Ollero se graduó en danza en el CODARTS de Róterdam. Desde entonces ha trabajado con varios creadores, tanto en los Países Bajos – Nicole Beutler, Conny Janssen Danst, Ann van der Broek, Marta Reig Torres, Dylan Newcomb y Arno Schuitemaker– como fuera –Xavier Le Roy, Pere Faura, Bea Fernández, Hofesh Shechter y Aimar Pérez Galí. Desde en 2010 también crea sus propias obras y ejerce de profesor en universidades de América Latina.

Programa: Javier recupera de su memoria las piezas *So here we are* y *Sorrowful songs* de Conny Janssen Danst, *Dialogue with Lucinda* de Nicole Beutler, *Sweet Tyranny* de Pere Faura y *Muy experimental* de Bea Fernández, según la estructura desarrollada para su colaboración en *Retrospective* de Xavier le Roy.

VERA MANTERO

Vera Mantero se formó en danza clásica con Anna Mascolo y trabajó en el Ballet Gulbenkian de Lisboa de 1984 a 1989. A partir de 1987, abandonó la formación clásica y comenzó una prolífica carrera como coreógrafa, incluyendo *Peut-être qu'elle pourrait danser d'abord et penser ensuite* (1991), *Olympia* (1993), *Poésie et Sauvagerie* (1998), *Le Propre et le Sale* (2016) y *Les Pratiques Propitiatoires des Événements Futurs* (2018).

Figura importante de la nueva danza portuguesa, participa frecuentemente en trabajos internacionales de improvisación (con Lisa Nelson, Mark Tompkins, Meg Stuart y Steve Paxton). En 2002 recibió el Premio Almada y en 2009 el Premio Gulbenkian por toda su carrera artística.

Programa: *Perhaps she could dance first and think afterwards* (1991) de Vera Mantero.

20 BAILARINES PARA EL SIGLO XX

Agradecimiento a los voluntarios:

María Aparicio
Manuel Caldito
Helena Calvillo
Julia Cambra
Esther Cataluña
Elia Cervera
Eva Flórez
Illya Dmitrovic Gendler
Matilde Gil Villena
Marta Gómez
Zixin Liu
Alba Lozano
Ruth Ruiz
Gala Santamaría
Tania Sushentceva
Sara Trujillo
Mónica Vázquez

Agradecimientos:

Vito Acconci
The Alvin Ailey American Dance Theater
The George Balanchine Trust
The Trisha Brown Dance Company
The Merce Cunningham Trust
Anne Teresa De Keersmaeker
William Forsythe
Sanja Iveković
Xavier Le Roy
The Mike Kelley Foundation for the Arts
Tino Sehgal

Producción: Terrain | Boris Charmatz. Terrain está subvencionada por el Ministerio francés de Cultura y la Région Hauts-de-France.

Musée de la danse / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. Dirección: Boris Charmatz. Association financiada por el Ministerio francés de Cultura y Comunicación (Direction Régionale des Affaires Culturelles / Bretagne), la ciudad de Rennes, el Conseil Régional de Bretagne y el Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine.

www.borischarmatz.org

Sábado 23 febrero 2019. De 16:30 a 20:00 h.

Entrada gratuita

Big Shush en 20 Dancers for the XX Century por Boris Charmatz. Com como parte de BMW Tate Live: If Tate Modern was Musée de la danse? Tate Modern. Joe Humphrys © Tate, 2015

GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport

TOTS
A UNA
VELA

IVAM

Colabora

INSTITUT
FRANÇAIS
VALENCIA