PLURAL

encuentro de escena y pensamiento iberoamericano 2019

TRANSVERSALES #21 & FESTIVAL 4X4 #11

PLURAL es el vínculo, el tema, la noción y la potencia que conforma la programación artística en el año 2019 de TRANSVERSALES #21 & del FESTIVAL4X4 #11. Este proyecto celebra el encuentro de dos festivales únicos de la escena contemporánea mexicana con el objetivo de desplegar una serie de actividades que cultiven prácticas de pensamiento, pedagógicas y escénicas que potencien lo singular y por consecuencia lo libre.

PLURAL
encuentro de escena y pensamiento iberoamericano 2019
a través de
el Museo Universitario Del Chopo de la UNAM; la Dirección de Danza UNAM,
La Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en cine y teatro de la UNAM,
TRANSVERSALES #21 y el FESTIVAL 4X4 #11

CONVOCAN

a participar en el Ciclo Pedagógico compuesto por los siguientes talleres:

TALLER 1

Dirigido a: a artistas escénicos, bailarines, coreógrafos, performers, personas afines a la práctica dancística, estudiantes e interesados en el lenguaje dancístico, a participar en el taller:

"EL CUERPO COMO LUGAR DE APARICIÓN"
Impartido por Mónica Valenciano* coreógrafa española
*Premio Nacional de Danza en el 2012 en la modalidad de creación.

Este taller contiene como eje central la exploración del lenguaje corporal, acceder al encuentro del cuerpo escondido dentro del cuerpo que baila. Este taller tiene como objetivo la práctica de la respiración hacia la revelación paulatina de su escritura, gramática y acústica, dando lugar a la apertura de los sentidos, así como a sus posibilidades de lectura y composición a través del contacto (trazo -texturas - suspensión, tonalidades, calidades y cualidades del movimiento).

Fechas:
Martes 26 al Viernes 29 de noviembre

Lugar: Museo Universitario del Chopo
Dirección: Calle Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera, 06400 Ciudad de México.

Horario: 11:00 a 15:00 hrs.

Cupo limitado a 20 personas

TALLER 2

Dirigido a estudiantes y artistas de cualquier disciplina, personas con conocimientos cinematográficos que se quieran acercar de una forma diferente a esta disciplina y otras personas interesadas en el lenguaje del cine y de la escena sin necesidad de tener conocimientos en la materia al taller.

"INTRODUCCIÓN AL CINE EN DIRECTO Y HECHO A MANO"
Impartido por Cris Blanco, artista interdisciplinaria española de performance, danza, teatro y cine.

Este taller pretende ser una intromisión en el cine sin saber las reglas del cine y con un presupuesto low-cost. Un acercamiento al cine de forma casera y artesanal, cine "hecho a mano", que abordaremos traduciendo el lenguaje cinematográfico y sus efectos especiales a soluciones analógicas y artesanales que den el pego en pantalla. Además, de ser una introducción a hacer un cine en directo en el que la escena en pantalla se ve a la vez que su making of, añadiendo así las posibilidades del lenguaje escénico a las del lenguaje cinematográfico.

Materiales requeridos a los asistentes:
Traer su propia cámara(s) y cable de conexión a videoproyector.

Fechas:
Lunes 2 al jueves 5 de diciembre.

Lugar: Danza UNAM
Dirección: Centro Cultural Universitario, Av. Universidad 3000, C.U., 04510 Ciudad de México.
Horario: de 11:00 a 15:00 hrs.

Cupo limitado a 20 personas

Taller 3

Dirigido a Performers en general, artistas profesionales y no profesionales, amateurs y todxs los genuinamente interesados en la descripción del Seminario.

“Mente Desnuda (No. 103. El Vecino)”
Impartido por Luis Garay director de escena y artista argentino.

El concepto principal es el estudio de la (s) relación (es), entendiendo el mundo como co-dependencia, como una cuestión de relaciones. Nosotros (yo y los colaboradores y co-creadores) prestaremos atención a cómo la materia se convierte en asunto. Esto significa, de los materiales (danza, cuerpos, administración del espacio-tiempo) a políticas relacionales.

Relaciones físicas y no físicas: relaciones entre comportamientos encarnados, relaciones entre la idea de la muerte y la experiencia de la vida (conciencia), relaciones con lo que está al lado de nosotros, relaciones entre agencia y automatismo, relaciones entre mecanismos de la carne y el espacio-tiempo, las relaciones entre voz y sonido. Relaciones entre diferentes historias (significados) y relaciones entre lo que está visiblemente presente e invisible (presente de otras maneras). En este sentido, la idea de relación también podría ser un choque (una relación de falta).

Pensar cuerpos como correlacionados nos permitirá pensar en la impotencia, en no ser completados como unidad, desintegrados como "yo", imposibles como totalidad. Como "asimilados" y tomados por otro: Permeables. Re direccionandos y cambiando la agencia hacia lo extraño. Esta será nuestra definición de Queer.

La práctica disponibilizará herramientas con las que vengo trabajando a lo largo de más de 10 años. Estas herramientas buscan cuerpos que transitan zonas fronterizas: le negociación entre la idea de subjetividad y el entorno, entre la percepción y la imaginación, entre no hacer y agenciar, entre un estado de guerra y ensueño. Nos interesaremos por cuerpos acuáticos, y estados entre placer y vacío que nos permitan ser animados por otras potencias. También leeremos textos de Isabelle Stengers, Hydro feminismo, Agamben y Jose Gil.

Fechas:
Del 3 al 6 de diciembre.

Lugar:
Museo Universitario del Chopo
Dirección: Calle Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera, 06400 Ciudad de México.

Horario: de 11:00 a 15:00 hrs.

Cupo limitado a 20 personas

Requisitos:

Estos talleres son de libre acceso, a manera de retribución se plantea la implicación sensible de los interesados a través de la realización de al menos una opción de estas tres acciones que proponemos para fomentar el cuidado del medio ambiente, el pensamiento crítico o la difusión de las artes escénicas.

Opciones:

a) Plantar al menos árboles en algún lugar del planeta. Hacer un registro y enviarlo antes del taller a participar.

b) Desarrollar un texto a manera de ensayo que parta de su experiencia en el taller, recalcando la importancia de la organización de este tipo de talleres y espacios en México. Este texto tendrán que enviarlo como fecha máxima una semana después de haber concluido el taller.

c) Ofrecer un taller de práctica escénica en su localidad que de igual manera sea de libre acceso. Que este taller se realice en un periodo máximo de 60 días concluido el taller.

Los interesados deberán escribir al correo electrónico: **transversales11@gmail.com** anexando una semblanza de máximo 5 renglones.

Nota. Los seleccionados tendrán como compromiso asistir a todos los días del taller y serán notificados por correo electrónico.

Sobre los talleristas:

Mónica Valenciano

Mónica Valenciano es una significativa figura de la danza contemporánea española, con una trayectoria artística tan sólida como contundente. Comenzó a crearla a finales de los años 80, cuando su nombre aparecía en el panorama dancístico del país, junto con el de otras
inquietas coreógrafas, protagonistas de la creación contemporánea del momento.
La creación de su compañía `El Bailadero en 1997, dibujó un marcado trazo en su carrera
creativa que marca un antes y un después en su obra.
Fue al frente de esta formación cuando comienza su serie coreográfica Disparates. Pequeños puzzles creativos construidos a través de lo instintivo, lo íntimo y lo inmediato, donde el lenguaje, y su uso a través del espacio y el tiempo, cobran gran protagonismo. Inspirados en la parte más oscura y grotesca de la obra de Goya, reflejan estos Disparates el interés de Mónica Valenciano por el arte, punto de partida de muchos de sus trabajos.
Aúpa! (1989), Puntos suspensivos (1991), Miniaturas (1992) y Adivina en plata (1996-97), son otras de las obras de esta creadora, que estudia danza clásica, contemporánea y teatro en el Institut del Teatre de Barcelona y en la RESAD de Madrid, así como otras disciplinas tan dispares como el boxeo y las artes marciales, todas ellas enfocadas a nutrir directamente un lenguaje propio y característico.
En 2012 el Ministerio de Educación y Cultura de España le otorga el Premio Nacional de Danza en la modalidad de Creación.

Cris Blanco

nace en Madrid y vive en Barcelona.
Desde 2003 realiza sus propias piezas escénicas y trabaja como intérprete en performance, danza, teatro y cine.
La transformación de códigos y objetos, la mezcla de géneros escénicos, la música en directo, los trucos a la vista, la ciencia-ficción y hacer visible el aparato teatral están presentes en su trabajo.
Algunos de sus trabajos escénicos son cUADRADO_fLECHA_pERSONA qUE cORRE (2004), Caixa preta-caja negra con Claudia Müller (2006), TELETRANSPORTATION (2010), ciencia_ficción (2010) el proyecto The Neversarting Story (2007/2008) en colaboración con Cuqui Jerez, María Jerez y Amaia Urra del que forman parte la pieza The Set Up y el corto Cinthy Tuloh, la película en directo El Agitador Vórtex (2014) y Bad Translation (2016) creada en colaboración con Óscar Bueno, Javier Cruz, Cris Celada, Amaranta Velarde y Ayara Hernández.

Sus trabajos han estado en los festivales 8 Tension Impulstanz, 100 dessus dessous en la Villette de Paris, Mapa Teatro en Bogotá, Alkantara Lisboa, Panorama en Rio de Janeiro, Nottdance en Nottingham, Pole Sud en Estrasburgo, Madrid en Danza, Playground STUK en Leuven o 8:boom en Seúl entre otros.

Como interprete ha trabajado con Xavier Leroy, Cuqui Jerez, Juan Domínguez y Luis Úrculo y en cine con Roser Aguilar e Iciar Bollaín.
También realiza seguimiento de trabajos de otros artistas como Kate Machintosh, Ayara Hernández, Raquel Ponce o Twins Experiment, participa en proyectos educativos y ha impartido talleres en La Elisava, el CA2M, Hangar, La Alhóndiga y la Universidad Nacional de Artes de Buenos Aires entre otros. Es miembro de las bandas de música CALOR y The Elements.

Luis Garay

trabaja sobre sistemas donde los cuerpos a través de ideas de trabajo y ejercicio transitan estados simultáneos de placer y vacío. Paisajes y pasajes donde expandir el tiempo. Explorando cómo hacer evidente la corporeidad de los procesos de imaginación, percepción y memoria Garay se interesa constantemente en la pregunta acerca de dónde está y qué puede imaginar un cuerpo cuando se mueve. Esta inquietud por la "localización" rastrea los límites de la perdida de la atención (la distracción, el aburrimiento) la concentración extrema, el tiempo improductivo y la renderización constante de subjetividades sin coordenadas: en exilio.

Presentó su trabajo en The Walker Art Centre, Minneapolis, El Festival de Viena, Naves Matadero Madrid, Kyoto Experiment Japón, Pompidou Metz, Theatre International de la Cite, Paris, Montpellier Danse, GAM Chile, SESC Sao Paulo, Festival Panorama Rio de Janeiro, Bienal de Ceará, Malta Festival Poznan, Polonia, entre otros. Dirigió la residencia Outras Dancas para Funarte Brasil, participó del proyecto de practicas compartidas LOTE1 Sao Paulo, de la beca de residencia y creación Saison Foundation Tokyo y de la Sommer Akademie del Paul Klee Museum, Berna. Colaboró con artistas como Diego Bianchi y Alejandro Ahmed (Cena11, Brasil).Es estudiante de la Maestría en Estudios Performáticos (CUP) de la Universidad de Giessen, Alemania.

IIIII_CONTACTO

www cuatroxcuatro org

@Festival4x4 Festival Internacional Cuatro X Cuatro/ arte escénico contemporáneo @Festival4x4.mx

http://www.teatrolineadesombra.com

@TeatroLineaSomb Transversales @TeatroLíneadeSombra

Somos parte de
PUNTOS CULTURA UNAM
comunidad.cultura.unam.mx

MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO

DR. ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ 10 . SANTA MARÍA LA RIBERA . CIUDAD DE MÉXICO | T. 55-5546-8490

www.chopo.unam.mx Museo Universitario del Chopo, UNAM museodelchopo @museodelchopo

"Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes"