FACYL

Festival Internacional De Las Artes Y La Cultura De Castilla Y León.

CASTILLA Y LEÓN

Del 22 al 26 de Septiembre. Salamanca

Entradas y programación online: FACYL-FESTIVAL.COM

Ayuntamiento de Salamanca

Junta de Castilla y León

FACYL 2020.

Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León

PRESENTACIÓN
FACYL EN VIVO
FACYL ONLINE
ESPACIOS
EQUIPO DE PROGRAMACIÓN
INFORMACIÓN PRÁCTICA

Presentación del festival.

FACYL 2020

FACYL, el Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León, afronta su decimosexta edición en medio de una realidad marcada por profundos cambios en las maneras de producir, distribuir y compartir contenidos culturales para su participación y disfrute. Este FACYL 2020 es presencial, digital y seguro.

En esta edición amplía su oferta cultural más allá del territorio de Salamanca para presentar en la red muchas de sus ofertas, que tendrán lugar entre el 22 y el 26 de septiembre. Una programación intensa en las redes, de acceso gratuito, con el prestigio de numerosos participantes internacionales que han accedido a acompañarnos en este viaje y para las que contaremos con traducción simultánea para quien le interese, con calidad profesional para trasladar a los hogares el estado de la cuestión cultural hoy en España y en el mundo.

En esta edición el festival ofrecerá dos bloques de programación:

FACYL EN VIVO

Con actuaciones de teatro, danza, música, performance e instalaciones, en espacios muy representativos de la vida cultural y del patrimonio de Salamanca.

FACYL ONLINE

La programación en línea del FACYL ofrece entorno a 30 actividades, entre las que destaca las 'Conversaciones con la cultura', un programa de encuentros y diálogos en la red entre artistas, profesionales de la gestión cultural y representantes de la cultura de todo el mundo, con destacados nombres de la talla de Laurie Anderson, Steve Reich, Meredith Monk, Milo Rau o Thomas Ostermeier, entre muchos otros.

Piezas de teatro creadas para ser disfrutadas en la red, un ciclo de cine documental online y talleres y workshop, presenciales y online.

Un festival que quiere hacer posible la percepción de la existencia de intereses comunes entre distintas disciplinas artísticas (cine, música, artes escénicas, literatura,performance, artes visuales, etc) y que marcan unas líneas que inspiran y trazan un nuevo rumbo al futuro del Festival Internacional de las las Artes y la Cultura de Castilla y León.

En esta edición marcada por el cambio, que ha venido para quedarse, también se ha contado con la incorporación de tres mujeres en la dirección artística del certamen, todas ellas expertas y de reconocido prestigio en sus ámbitos profesionales, la música, la creación artística y cultural y las artes escénicas.

El FACYL quiere, pues, ofrecer una cultura más abierta a la participación desde un prisma plural e incorporando preocupaciones como el papel de la cultura en nuestro desarrollo y en nuestra convivencia y con la intención de poder llegar al máximo número de personas posible, tanto en su programación en vivo como en el amplio programa en línea a través de su canal digital (www.facyl-festival.com).

En definitiva, un FACYL que quiere contribuir a subrayar la actual diversidad de la creación y proponer un diálogo rico y diverso sobre el estado de la cultura y la creación, aportando una mirada plural de la esfera cultural. Y creando una plataforma nueva, digital, internacional y compartida que muestra la pluralidad de la creación y la mediación cultural.

FACYL 2020: ARTISTAS Y PARTICIPANTES

Laurie Anderson, escritora, directora, artista visual y vocalista.

Fietta Jarque, periodista y escritora.

Reinhold Friedl, músico y compositor.

Verena Lercher, actriz.

Gerriet K. Sharma, artista sonoro y compositor.

Denzel Russell, artista.

Chus Martínez, Directora del Instituto de la Academia de Arte de Bassel.

Gemma Carbó, Presidenta de la Fundación Interarts. Directora del Museo de la Vida Rural y Presidenta de Co-nArte Internacional.

Siobhan Davies, coreógrafa y directora.

Annie Pui Ling Lok, coreógrafa y bailarina.

Concha Jerez, artista multidisciplinar.

José Iges, compositor y artista.

Fernando Castro, filósofo, esteta y crítico de arte español.

Thomas Ostermeier, director teatral.

Maja Zade, dramaturga.

Jeannette Snowball, Coordinadora del Observatorio Nacional de Cultura de Sudáfrica.

Bojan Milosavljević, Coordinador de programas de la Capital Cultural Europea Novi Sad 2021.

Lluís Bonet, Director del Programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona.

Germán Rey, Patrono de la Fundación García Márquez y asesor del Ministerio de Cultura de Colombia en materia de comunicación, cultura, gestión cultural e industrias culturales.

Alfons Martinell, Director honorífico de la Cátedra Unesco de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona.

Alberto Bernal, compositor y artista sonoro.

Óscar Escudero, compositor multimedia y performer.

Belenish Moreno-Gil, artista multidisciplinar, performer y musicóloga.

Milo Rau, director de teatro suizo, periodista, ensayista y profesor.

Arno Gimber, profesor, escritor e investigador.

Steve Reich, compositor y músico.

Pedro Pablo Cámara, músico.

Juanjo Guillem, músico.

Luis Ángel de Benito, periodista, escritor y divulgador musical.

Arjo Klamer, Profesor de Economía de la Cultura. Erasmus University (Rotterdam).

Franco Bianchini, Profesor de Política Cultural y Director del Instituto para la Investigación en Cultura e Industrias Culturales de la Universidad de Hull, UK.

Klaus Obermaier, artista, director, coreógrafo y compositor.

Alexander Vert, compositor y director artístico de Ensemble Flashback.

Ernesto Ottone, Subdirector general de Cultura de la Unesco.

Àngel Mestres, Coordinador Académico Máster en Gestión de Empresas e Instituciones Culturales en UB. Director General de Trànsit Projectes y Presidente del Centre de Estudis i Projectes Socials.

Meredith Monk, compositora, cantante, coreógrafa y pionera de la «técnica vocal extendida»

Miguel Oyarzun, creación, organización y dirección de festivales internacionales.

Duncan Macmillan, dramaturgo, guionista y director teatral.

Aina Tur, autora y gestora cultural.

Anthony Marx, Presidente y director ejecutivo, Biblioteca Pública de Nueva York

Alicia Sellés, Presidenta de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y documentación (FESABID)

Luz Estela Peña Gallego, Líder de Proyecto Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín

Kathrin Deventer, Secretaria General de la Asociación Europea de Festivales

Patricia Gabeiras, Directora de la Asociación de Festivales de Música (FMA)

Lina, cantante y compositora

Raül Refree, músico y compositor

Gonzalo Borondo, artista

Regina José Galindo, artista y performer

Pablo Fidalgo, director teatral

Alfonso Dibos, actor

Francisco Lumerman, director teatral

Marcelo Allasino, autor y director teatral

Matilde Campilongo, actriz

María Fernández Ache, dramaturga y directora teatral

Will Keen, actor

Ariane Mnouschkine, directora escénica, guionista y productora de cine

Manuel Fernández-Valdés, director de cine

Lola Arias, Escritora, directora de teatro y cine y performer

Katie Mitchell, directora de teatro y ópera

FACYL EN VIVO

~~NON~~ PLUS ULTRA

GONZALO BORONDO

10.00 — 20.00H
22—26 DE SEPTIEMBRE

PALACIO LA SALINA

ENTRADA
GRATUITA

~~NON~~ PLUS ULTRA

Instalación artística

~~NON~~ PLUS ULTRA reflexiona sobre el concepto de límite, la necesidad sagrada del hombre de cruzar el umbral de lo conocido y de la lógica, de superarse a sí mismo. La instalación ha sido concebida como un camino experiencial en contacto con el límite, un laberinto transparente de signos y símbolos, donde los límites físicos del vidrio rechazan y al mismo tiempo invitan a mirar más allá, para proyectarse infinitamente.

"~~NON~~ PLUS ULTRA es en primer lugar una experiencia, una sensación. Hemos concebido la obra para que se vea desde el interior, hemos creado una estructura única, un camino alrededor del límite. El espectador se enfrenta constantemente con los límites del espacio, constituidos por las láminas de vidrio, obstáculos visibles pero también transparentes. Límites que hay pero que parecen no existir y al revés. Límites que podrías romper, cruzar, arriesgando cortarte. Romper los límites asusta. Vivimos con el miedo de ir más allá del límite, con el sentimiento constante de la incertidumbre. Pero creo que el artista dentro de la sociedad desempeña precisamente este papel, transgredir los límites impuestos por las normas".

GONZALO BORONDO

España

Vinculando la pintura figurativa y las instalaciones con sus contextos tanto a nivel físico como psicológico, su obra está guiada por la voluntad de confrontar al ser humano con sus complejidades simbólicas. El tema de la herencia ancestral ha sido la base de su práctica artística, junto con las influencias que recibió pasando mucho tiempo por las calles de Madrid cuando estudiaba, construyendo de esta manera una mente crítica y no convencional. El realismo de los grafiti, el activismo y los colectivos de arte alternativo en los que en 2003 empezó a evolucionar, desempeñaron el papel de un arte complementario en su formación en la Academia de Bellas Artes, y conectaron su práctica directamente con el día a día. Su trabajo es un cruce entre una diseminación caótica de fragmentos al más puro estilo punk do-it-yourself, y una construcción clásica de representaciones perfectamente lograda. El artista juega con los códigos y a la vez intenta mantenerse fuera de las convenciones. Rompe el límite de lo que impone el patrimonio de un lugar rindiendo homenaje a sí mismo de una manera respetuosa. Su lenguaje personal está hecho de contradicciones humanas, la simbiosis de una imagen opuesta.

FICHA ARTÍSTICA

Una instalación de:
GONZALO BORONDO
56FILI Colaboración
CHIARA PIETROPAOLI Comisaria
STUDIO STUDIO STUDIO Apoyo

pasdedeuX

LERCHER+ SHARMA+ RUSSEL

MARTES — 18.00H
22 DE SEPTIEMBRE

TEATRO JUAN DEL ENZINA

ENTRADA GRATUITA
(CON RESERVA PREVIA)

pasdedeuX

Instalación sonora (directo)

pasdedeuX es una instalación de investigación lingüística que utiliza elementos desechados, concebida para 16 tocadiscos y dos performers. Utilizando la figura de Ofelia de Shakespeare y extractos de la Conferencia de las diez en punto de James McNeill Whistler, pasdedeuX plantea una pregunta: ¿Qué se esconde detrás de todas las superficies de proyección y plantillas de una sociedad de diseñadores de significado en el arte, la literatura, el teatro y la crítica?. Cuando las características originales cambian a través de la proyección y la recodificación a otro significado, ¿qué intenciones se esconden detrás de estas acciones: ocupación, distorsión, manipulación?. ¿Qué debería fijarse o incluso determinarse mediante la reinterpretación y la codificación?. ¿Quizás la naturaleza y, por lo tanto, una supuesta afirmación de la verdad?. ¿Ha habido alguna vez una verdad acerca de la naturaleza?.

Los dos performers en escena tocan los LP y manipulan los tocadiscos. Se mueven, se comunican silenciosamente, se escuchan unos a otros a través del campo de tocadiscos, observan las acciones del otro, hacen una pausa, se mueven de nuevo y reaccionan “musicalmente”. Desde el principio, el público se convierte en el observador de un laboratorio que no se da cuenta de esta observación en ningún momento de la actuación: se dicen fragmentos de texto, se dirigen a un espacio, a veces se vuelven hacia el otro mientras se maneja un dispositivo. Uno se comunica, hace referencia, reproduce su propia voz desde un LP. Podría surgir un diálogo. Los 16 aparatos se convierten en instrumentos a través de los dos intérpretes, formando grupos de músicos, sonando como una orquesta, es decir, coreografiados por la obra, animando simultáneamente los movimientos de los actores en el escenario. Las constelaciones gestuales de espacio-sonido surgen siguiendo un plan indefinido que se vuelve a dibujar mediante acciones basadas en reglas en cada actuación.

SOBRE LOS ARTISTAS

VERENA LERCHER

Australia / Alemania.

Dilatada experiencia en teatro y desde 2016 crea e interpreta sus propias piezas en colaboración con diferentes artistas e instituciones, como la artista de medios Anja Behrens (Dinamarca), el artista sonoro y compositor Gerriet K. Sharma (Alemania), el músico techno y diseñador de juegos SØS Gunver Ryberg (Suiza). Su trabajo artístico está orientado en la exploración de la interpretación y las técnicas de instalación en la interfaz sensual de la voz (sintética), el cuerpo y los nuevos medios y en la investigación sobre sistema autopoéticos en la interpretación y la escritura utilizando redes neuronales (inteligencia artificial).

GERRIET K. SHARMA

Alemania.

Artista sonoro y compositor. Especializado en música electrónica y composición con fenómenos de sonido escultórico en música por computadora. Ha organizado y comisariado ciclos de conciertos de música electroacústica, composición algorítmica, arte radiofónico y performance. Ha actuado, expuesto y realizado numerosas actividades en festivales, centros culturales e instituciones de Austria, Alemania, Nueva York, Zagreb, entre muchos otros. Actualmente está trabajando en un libro sobre prácticas espaciales en sonido y música, nuevas composiciones, exposiciones de realidad virtual y un ciclo de conferencias.

DENZEL RUSSEL

Estados Unideos de América.

Licenciado en Bellas Artes (NY) con especialización en soplado de vidrio y artes electrónicas. Su trabajo es un intento de aprender lo que es posible diferentes herramientas y métodos y se puede describir mejor como un diario de observación a través de la escultura. Utilizando cualidades luminosas y sonoras de diversos medios, crea obras que son una extensión evaluativa de las esferas culturales y sociopolíticas en las que habita.

FICHA ARTÍSTICA

Una performance de:
VERENA LERCHER Concepto
GERRIET K.SHARMA
Composición sonora e instrumento
DENZEL RUSSEL Intérprete
VERENA LERCHER Intérprete

INSIDE PIANO

REINHOLD FRIEDL

MARTES — 20.30H
22 DE SEPTIEMBRE

TEATRO LICEO

GRATUITO
(CON RESERVA PREVIA)

INSIDE PIANO

Música

El cerebro de Zeitkratzer, Reinhold Friedl, enseña al piano de cola a cantar y a sonar como si de una orquesta se tratara; a esta nueva forma de tocar un viejo instrumento la llama «Inside-Piano». Muchos de los que escuchan a Zeitkratzer no reconocen los particulares sonidos que provienen del piano, por lo que no lo identifican. Después de escucharlo, la fuente se hará evidente y tendrán una nueva idea del instrumento.

El bueno y viejo piano de cola interpreta agresivos ataques de ruido, movimientos sinfónicos como los de un coro, extrañas y complejas fibrilaciones sonoras, iluminando a veces solitarias notas de piano preparadas, yuxtapuestas al tremendo bajo con cuerdas de casi tres metros de largo.

REINHOLD FRIEDL

Berlín / Viena

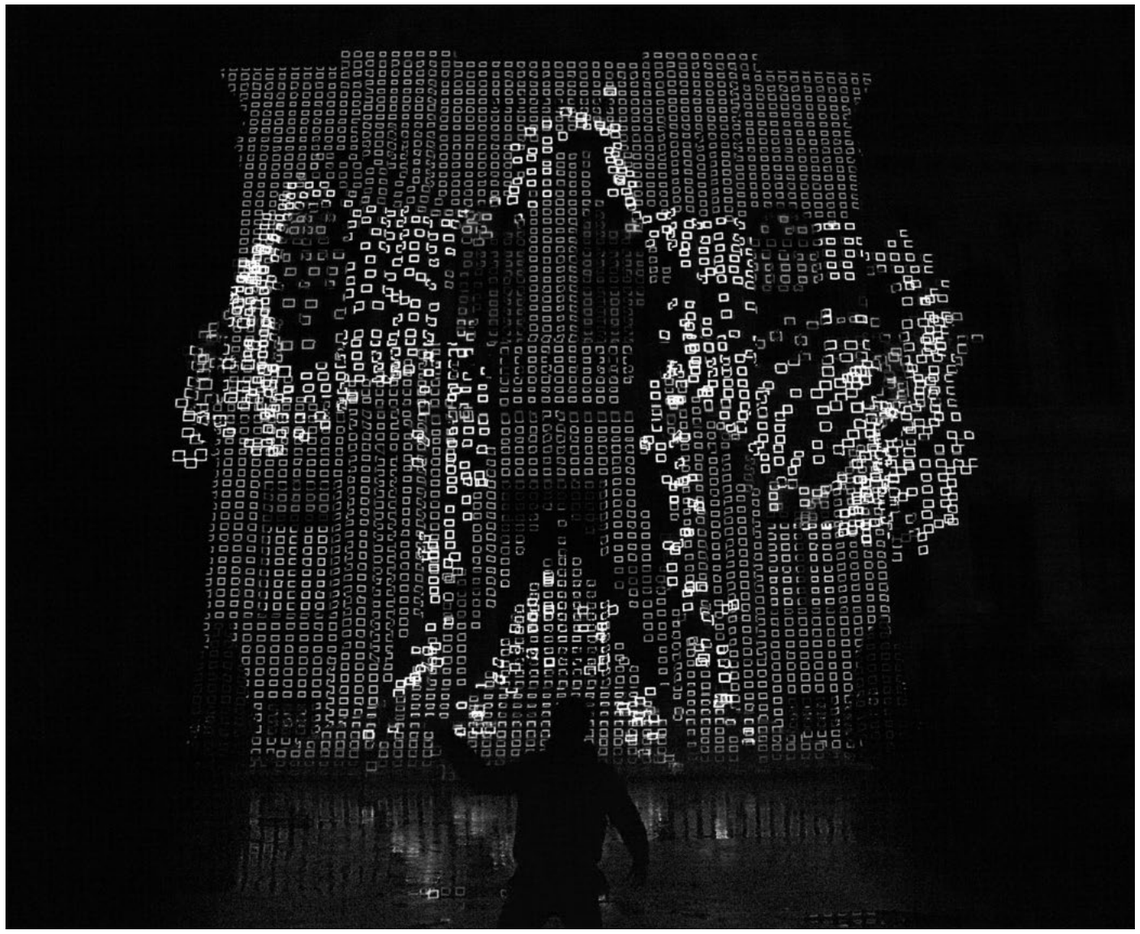
Reinhold Friedl estudió piano con Renate Werner y Paul Schwarz en Stuttgart, con Alexander von Schlippenbach y Alan Marks en Berlín, y composición con Mario Bertoncini (Nuova Consonanza) y Witold Szalonek. Ha colaborado con músicos como Phill Niblock, Elliott Sharp, Alvin Lucier, Keiji Haino, Lou Reed, Carsten Nicolai o Laurie Anderson, y ha publicado más de cincuenta CD.

Además de su trabajo como compositor y líder de Zeitkratzer –el mundialmente aclamado grupo de nueva música–, Reinhold Friedl es conocido por sus apasionadas e inigualables interpretaciones al piano. Ha inventado varias técnicas para tocar un piano de cola directamente sobre las cuerdas, que ha bautizado como inside piano (dentro del piano). En palabras de la revista The Wire Magazine London, «Reinhold Friedl ha llevado su técnica inside piano a tal nivel de delicadeza y precisión que las tonalidades que salen

FICHA ARTÍSTICA

REINHOLD FRIEDL Piano

DANCING HOUSE



KLAUS OBERMAIER

21.00H
22—26 DE SEPTIEMBRE

PATIO
ESCUELAS MAYORES

ENTRADA
GRATUITA

DANCING HOUSE

Mapping Interactivo

Desde 1998, Klaus Obermaier se dedica al mapeo de proyección, no solo sobre objetos estáticos como edificios, sino también sobre cuerpos en movimiento (Apparition, Vivisector, D.A.V.E.…)El mapeo de proyección interactiva va más allá de la recepción pasiva, del puro asombro, ya que crea una experiencia inmersiva y comunicativa. Es solo a través de la participación activa de los espectadores, de su uso lúdico, que la obra de arte cobra vida. Los receptores pasivos se convierten en actores creativos.

En Dancing House se pide a los usuarios que se muevan, que salten y que, como el título indica, que ellos y el edificio se pongan a bailar.

KLAUS OBERMAIER

Viena/Barcelona

Hace más de dos décadas que el artista, director, coreógrafo y compositor Klaus Obermaier se dedica a crear obras innovadoras con nuevos medios en el ámbito de las artes escénicas, la música y las instalaciones, todas ellas muy aclamadas por la crítica y el público.

Sus actuaciones y obras de arte multimedia se han exhibido en festivales y teatros de toda Europa, Asia, América del Norte y del Sur, y Australia. Muchos de sus proyectos, como D.A.V.E., APPARITION, LE SACRE DU PRINTEMPS, DANCING HOUSE o EGO, se consideran revolucionarios y definen un género que crea nuevas formas artísticas de interacción humana con los sistemas digitales.

FICHA ARTÍSTICA

KLAUS OBERMAIER Creador

A NEW TIME?

CLAMMY

MIÉRCOLES — 20.30H
23 DE SEPTIEMBRE

TEATRO JUAN DEL ENZINA

GRATUITO
(CON RESERVA PREVIA)

A NEW TIME?

Escena & Nuevas tecnologías

¿Es la interfaz de Instagram un artefacto para la tristeza controlada?.

CLAMMY presenta una nueva producción de realidad aumentada escénica en la que las principales plataformas digitales son las protagonistas. Sus interfaces son escenario y destino de unos intérpretes (instrumentistas, cuerpos y usuarios) que, como todos nosotros, se vieron abocados a la performance total desde que inauguraron sus diferentes perfiles en línea.

La utilización masiva de la tecnología es la seña de identidad de las producciones de este ensemble, profundamente surcadas por la crítica en torno a su uso en la era post-digital. De esta forma, el uso de escáneres de reconocimiento facial, vocoders o gafas de realidad virtual en escena imploran la confianza del espectador. Una realidad multidimensional en la que el público, proyectado en escena como una representación más en un páramo de virtualidades, debe decidir si forma parte o no.

CLAMMY

Granada

Colectivo de creadores compuesto por compositores, artistas multimedia, improvisadores e intérpretes españoles, con amplia experiencia en los circuitos europeos a pesar de su juventud. El perfil de todos sus integrantes se une bajo el común denominador de entender la figura del intérprete musical de manera maleable, constantemente adulterada mediante el uso extensivo de la tecnología. Por consiguiente, aparte de la noción de “ejecutante instrumental” en su sentido más amplio, CLAMMY hace converger en el tablero de juego la de “cuerpo”, la cual se presenta decodificada mediante su presencia en múltiples tiempos y espacios al mismo tiempo. Por ello, las proyecciones, la electrónica y dispositivos tecnológicos diversos como tablets, gafas de realidad virtual, drones, escáneres de reconocimiento facial o nano-cámaras, amplifican orgánicamente los instrumentos y la voz de los intérpretes en las producciones.

FICHA ARTÍSTICA

Un proyecto de CLAMMY
BELENISH MORENO-GIL ÓSCAR ESCUDERO
Composición, performer, videoarte, concepto
NÉSTOR PAMBLANCO Composición, performer,
videoarte, concepto
ORIOL PARÉS Electrónica y control técnico
PEDRO PABLO CÁMARA Saxofonista (músico invitado)

MOBILE

ALBERTO BERNAL

JUEVES — 12.00H
24 DE SEPTIEMBRE

HUERTO CALIXTO
Y MELIBEA

ENTRADA
GRATUITA

MOBILE

Concierto itinerante

Obra para jardín, performer caminante y percusión en movimiento.

mobile fue un encargo del Museo Reina Sofía para su festival “Resonancias”, en el que se propuso a cuatro artistas relevantes intervenir diferentes espacios del museo a través de obras de nueva creación que utilizaran los espacios, no como meros marcos sino como instrumentos sonorizados a través de la propia obra.

En esta nueva realización específica para el FACYL 2020, la obra se inscribirá en el singular espacio del Huerto de Calixto y Melibea, el cual se “aumentará” a través de un ensemble de cuatro percusionistas y un performer caminante que, con su recorrido, irá determinando las acciones que los intérpretes realizan en función de lugar en el que se encuentre. El espacio se convertirá así, durante una hora, en una realidad aumentada a través del sonido, de sus propias resonancias y de la sonificación de su propia topografía mediante el movimiento del performer, los percusionistas y el propio deambular del público asistente, quienes podrán pasear libremente durante el transcurso de la obra.

mobile es una obra en el punto de intersección entre los géneros de la obra de concierto, la instalación y la performance que permite que, durante su tiempo de ejecución, el espacio en el que se inscribe sea percibido a través de la escucha.

ALBERTO BERNAL

España

Compositor y artista sonoro de procedencia clásica y variadas influencias, con trabajos enmarcados cerca del punto de inflexión entre situaciones de concierto y otras disciplinas como la instalación, la performance o el videoarte. Su obra es, ante todo, una búsqueda y deconstrucción del límite entre lo estético y lo sociopolítico, así como entre los diferentes ámbitos perceptivos tradicionales (sonido, imagen, palabra, percepción cotidiana).

FICHA ARTÍSTICA

Una creación de:
ALBERTO BERNAL
JUANJO GUILLEM percusión y dirección musical
RAFA GÁLVEZ Percusión
NATALIA ÁLVAREZ-ARENAS Percusión
NEREA VERA Percusión
ALBERTO BERNAL Caminante

DETRÁS DE LA VENTANA

REGINA JOSÉ GALINDO

JUEVES — 13.00H
24 DE SEPTIEMBRE

PATIO CHICO

ENTRADA
GRATUITA

DETRÁS DE LA VENTANA (MONUMENTO A LAS ASESINADAS)

Performance

En España, hasta los primeros días del mes de agosto, se tenían las cifras de 26 mujeres asesinadas en el país. El último crimen sucedió hace pocos días, cuando una mujer de 82 años fue asesinada por su esposo. En Guatemala las cifras se multiplican. Cada día, una o dos mujeres son asesinadas. Sucede acá, allá. Sigue sucediendo. Por eso nos mantenemos de pie, en lucha, en resistencia. En memoria de todas las que han sido asesinadas en todo el mundo.

REGINA JOSÉ GALINDO

Guatemala

Regina José Galindo es una artista visual y poeta, que utiliza como medio principal la performance. Vive y trabaja en Guatemala, utilizando su propio contexto como punto de inicio para explorar y denunciar las implicaciones éticas de la violencia social y las injusticias relacionadas con la discriminación racial y de género, así como los abusos de los derechos humanos provenientes de las desigualdades endémicas en las relaciones de poder de las sociedades contemporáneas.

Galindo recibió el León de Oro al Mejor Artista Joven en la 51ª Bienal de Venecia (2005), y en 2011 recibió el Premio Príncipe Claus de los Países Bajos. Ha participado en eventos como Aichi Triennale, Bienal de Wuzhen, Bienale de Venecia, Documenta en Atenas y Kassel, Bienal Internacional de Cuenca, Bienal de Artes Gráficas de Ljubljana, Bienal de Shanghai, Bienal de Pontevedra, Bienal de Sidney y Bienal de Moscu, entre otras.

FICHA ARTÍSTICA

Una performance de:
REGINA JOSÉ GALINDO
Cuenta con la particpación de mujeres de Salamanca

STEVE REICH

NEOPERCUSIÓN

ONoff ENSEMBLE

JUEVES — 19.00H
24 DE SEPTIEMBRE

TEATRO LICEO

GRATUITO
(CON RESERVA PREVIA)

PROGRAMA

Steve Reich (1936–)

Onoff.

NY Counterpoint para clarinete y
cinta en su versión para Ensemble de saxofones.

Neopercusión.

Quartet para dos marimbas y dos vibráfonos.

SOBRE LOS ARTISTAS

STEVE REICH

Nueva York

Steve Reich fue denominado recientemente como “el pensador musical más original de nuestro tiempo” (New Yorker) y “entre los más grandes compositores del siglo” (New York Times). Su música ha influido a compositores y músicos de todo el mundo. “Music for 18 Musicians” y “Different Trains” fueron ambos galardonados con los premios Grammy, y en 2009, “Double Sextet” ganó el premio Pulitzer. Los trabajos video documentales “The Cave” y “Three Tales”, realizados en colaboración con el video artista Beryl Korot, se han presentado en cuatro continentes. Su reciente trabajo “Quartet”, para el percusionista Colin Currie, agotó las entradas en dos conciertos consecutivos en el Queen Elizabeth Hall de Londres, poco después de que decenas de miles de asistentes al Festival de Glastonbury escucharon a Jonny Greenwood (Radiohead) interpretar “Electric Counterpoint” seguido por la interpretación de “Music of 18 Musicians” a cargo de London Sinfonietta.

En 2012, Reich obtuvo la Medalla de Oro de la Música por la American Academy of Arts and Letters. También ha recibido el Praemium Integrale en Tokyo (2006), el Polar Music Prize en Estocolmo (2007), el Premio BBVA Fronteras del Conocimiento (2013) y más recientemente el León de Oro en la Bienal de Venecia (2014). Es Doctor Honoris Causa por el Royal College of Music de Londres, Juilliard School de Nueva York , Liszt Academy de Budapest, New England Music Academy, entre otros. “Sólo hay un puñado de compositores vivos que pueden afirmar que han alterado la dirección de la historia musical y Steve Reich es uno de ellos”, The Guardian.

NEOPERCUSIÓN

Es uno de los grupos más innovadores, arriesgados y comprometidos con la creación sonora contemporánea, en sus propuestas integran de manera regular recursos como las nuevas tecnologías, el vídeo, nuevos formatos escénicos y una gran variedad de estilos musicales: contemporánea, intuitiva, performance, teatro musical contemporáneo, clásica, ópera contemporánea, étnica, electrónica experimental, fusión, cine y música en vivo, etc. Es un grupo militante al extremo en cuanto a la vanguardia musical desde hace 25 años.

ONoff ENSEMBLE

Surge del entusiasmo de un grupo de jóvenes saxofonistas que buscan, mediante el estudio de diferentes estéticas, ofrecer una nueva visión del repertorio. En su continua búsqueda, persiguen siempre ahondar en cada lenguaje, teniendo como premisa el respeto a la autenticidad de los textos, épocas y autores. Su ámbito de estudio va desde músicas del siglo XVII hasta la actualidad, manteniendo un compromiso cercano con la música más experimental, así como con la creación que emplea medios electrónicos. El grupo se crea y forma en el marco del CSKG de Madrid y con los consejos de su tutor, el saxofonista Pedro Pablo Cámara, que ha sido profesor de los miembros. Hasta el día de hoy han participado como grupo en los Festivales del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, Festival EMA y Festival Art Son Mod de Neopercusión, estrenando la obra Concentración / Dispersión de Alberto Bernal.

FICHA ARTÍSTICA

Neopercusión:
RAFA GÁLVEZ Percusión
NATALIA ÁLVAREZ-ARENAS Percusión
NEREA VERA Percusión
JUANJO GUILLEM Percusión y dirección musical

ONoff Ensemble:
PEDRO PABLO CÁMARA Saxofón soprano y director
ÁNGEL RUIZ Saxofón soprano
ÁLVARO RODRÍGUEZ Saxofón soprano y alto
INÉS GONZÁLEZ Saxofón soprano y alto
PEPE AGUILAR Saxofón alto
ADRIÁN SÁNCHEZ Saxofón alto
MARÍA QUESADA Saxofón alto
MARÍA CHAMIZO Saxofón tenor
JULIA SEGOVIA Saxofón tenor
MIGUEL FERNÁNDEZ Saxofón barítono
FELIPE SEVILLA Saxofón barítono

QUALCOSA NASCERÀ DA NOI

PABLO FIDALGO

20.30H
24—25 DE SEPTIEMBRE

CASA LIS

GRATUITO
(CON RESERVA PREVIA)

QUALCOSA NASCERÀ DA NOI

Escena

Esta es una pieza sobre una correspondencia amorosa, pero también un recorrido por la historia italiana, por las vidas calladas y replegadas, y sin embargo, de alguna manera, plenas. Tratamos de imaginar la vida y la soledad de Alessandro y su minucioso trabajo de documentación, con fidelidad y con libertad, intentando saber de dónde sacó ese aliento para decir y decir, a lo largo de tantos años, quién era, para registrar cómo se transforman las personas y sus deseos, para perseverar en una acción que muchos podrían calificar de absurda.

Correspondencia grabada en cintas de casete durante 30 años, donde un hombre hablaba a una mujer y envió esas cintas a América y en ella se contaba lo que parecía una intensa y extraña historia de amor. Esta persona, de la que apenas se tiene información excepto saber que sigue viviendo a sus 85 años y que nunca han llegado a conocerle. Era un apasionado por la literatura mística, en esas cartas hablaba de varios escritores que Pablo Figalgo había leído, traducido y estudiado durante años: Cristina Campo y Mario Luzi.

“En Qualcosa nascerà da noi hay un motor y una fuerza que se encamina desde el deseo, desde el lenguaje del deseo, desde el desear. Todo el extravío y la peripecia del texto, lo que se dicen entre sí los escribientes de tan compleja correspondencia, tiene que ver con un deseo que debe desviarse, casi místico, casi religioso, una contemplación teológica del deseo.”

PABLO FIDALGO

Vigo

Creador escénico, escritor y comisario de artes en vivo. Ha estrenado las piezas escénicas O estado salvaxe. Espanha 1939 (2013), Habrás de ir a la guerra que empieza hoy (2015), elegida por el periódico Público (Portugal) como mejor espectáculo de teatro del año. Estas piezas forman parte, junto con el libro Mis padres: Romeo y Julieta (Pre-textos, 2013), de un proyecto de investigación sobre la memoria de la historia a través de la biografía personal y familiar. En 2017 estrena Daniel Faria (Teatro Nacional Dona María II Lisboa) y en el 2018 Anarquismos. Por el centro de la habitación corre un río más claro.

Ha publicado los libros de poemas, escrito los textos para teatro y comisariado ciclos de artes escénicas para MARCO (Vigo) y Alhóndiga (Bilbao). Desde 2015 es director artístico del Festival Escenas do cambio, en Cidade da Cultura (Santiago de Compostela).

FICHA ARTÍSTICA

Una performance de:
PABLO FIDALGO
JUAN LORIENTE Intérprete
AMALIA AREA Producción y
asistencia de dirección
VICENTE VÁZQUEZ Video y registro fotográfico
ANNA TALENS Colaboración artística
ELISA TRAMONTIN Traducción
LUIS NOCETE Fotografía
TERESA GUERRA Agradecimientos
PEDRO G. ROMERO Agradecimientos

DOUBLE JEU

ENSEMBLE FLASHBACK

20.30H
25—26 DE SEPTIEMBRE

CAEM

GRATUITO
(CON RESERVA PREVIA)

SOBRE LA OBRA

DOUBLE JEU

Música & nuevas tecnologías

"Double Jeu" es un espectáculo producido por Flashback Ensemble - Music today & new technologies. Consta de 3 obras: Double Jeu de Alexander Vert y José-Miguel Fernandez y Calm like a bomb y Ashes in the fall de Jesper Nordin (comisionado por el Ensemble Flashback).

Cuenta con el violinista Diego Tosi (solista del conjunto Intercontemporain) en un recorrido de obras en el que el intérprete juega con su doble virtual, representado tanto en forma visual (holograma) como sonora (software en tiempo). Antescofo real y sistema de emisión octofónica).

Medio del habla, cuerpo y alma, fuente de placer y dolor, el violín es una parte integral del artista, es su alter ego. Como Narciso un día cruzando su reflejo, el espectáculo escenifica su relación de fusión. Este virtuosismo duplicado promete una experiencia inmersiva y poética única.

Calm like a bomb
de Jesper Nordin

A menudo escuchamos que después de una explosión o un impacto extremo similar, hay un silencio extraño: una especie de silencio interior y atemporal que sofoca el tumulto exterior. El título “Tranquilo como una bomba” (literalmente “tranquilo como una bomba”) evoca este tipo de fenómenos contradictorios. Y en la parte central sensual de este trabajo, el tiempo de trabajo parece haberse detenido. Jesper Nordin tomó prestado el título de una canción de la banda "Rage against the machine". Fue escrito para violín y cinta, la parte de la cinta consistía en arreglos improvisados y variaciones de una canción de cuna. Cuando la música entra en el último tramo, lo hace a través del surgimiento de una especie de tic-tac, música mecánica, y con esa marcha un poco coja de metros y acentos alternados, la canción termina en un entorno sonoro que recuerda a un entorno más "urbano". Para el propio Nordin, Calm like a bomb fue un trabajo pionero en el camino hacia un idioma individual. La obra se ha representado en muchos festivales internacionales y recibió varios premios.

ENSEMBLE BLASHBACK

Perpignan

Hace más de dos décadas que el artista, director, coreógrafo y compositor Klaus Obermaier se dedica a crear obras innovadoras con nuevos medios en el ámbito de las artes escénicas, la música y las instalaciones, todas ellas muy aclamadas por la crítica y el público.

Sus actuaciones y obras de arte multimedia se han exhibido en festivales y teatros de toda Europa, Asia, América del Norte y del Sur, y Australia. Muchos de sus proyectos, como D.A.V.E., APPARITION, LE SACRE DU PRINTEMPS, DANCING HOUSE o EGO, se consideran revolucionarios y definen un género que crea nuevas formas artísticas de interacción humana con los sistemas digitales.

FICHA ARTÍSTICA

DIEGO TOSI Violín
THOMAS PENANGUER Artista visual
JOSÉ MIGUEL FERNANDEZ
Compositor, realizador informático musical
ALEXANDER VERT Compositor
JESPER NORDIN Compositor

LINA_ RAÜL

REFREE

VIERNES — 20.30H
25 DE SEPTIEMBRE

TEATRO LICEO

GRATUITO
(CON RESERVA PREVIA)

SOBRE LA OBRA

Música

Lina y Raül Refree son dos increíbles músicos que generan una intensa, conmovedora y muy especial relación musical. Raül Refree, uno de los productores europeos más innovadores de la última década (Rosalía, Lee Ranaldo, etc), quedó impresionado por la voz de Lina, cuando la vio cantar en el Clube de Fado de Lisboa. Lina, una cantante de fado con formación clásica, dos discos en SONY MUSIC y una experta en Amália Rodrigues, seleccionó algunos de los Clásicos del Fado de Diva e inmediatamente empezaron a trabajar en estudio, un proyecto conjunto. Raül enmarcó la voz de Lina en nubes analógicas, con arreglos brillantes y un enfoque nunca antes probado, dando al fado una visión electrónica única que subraya su condición universal. Lina se conmueve profundamente, cada canción que posee es un monumento en la historia del fado, cuya voz nos persigue a todos. A veces hay que romper las reglas, así es como se termina haciendo historia.

LA MÚSICA NO ES GEOGRAFÍA. ES EMOCIÓN.

SOBRE LOS ARTISTAS

LINA

Portugal

Ha publicado los libros de poemas, escrito los textos para teatro y comisariado ciclos de artes escénicas para MARCO (Vigo) y Alhóndiga (Bilbao). Desde 2015 es director artístico del Festival Escenas do cambio, en Cidade da Cultura (Santiago de Compostela).

RAÜL REFREE

Barcelona

Artista único y uno de los más innovadores productores europeos de la última década. Siempre interesado en la música popular, ha dado una nueva perspectiva del flamenco, produciendo y tocando con artistas como Rocío Márquez, Niño de Elche o Kiko Veneno y ha realizado asombrosos álbumes en dúo con Rosalía y Sílvia Pérez Cruz. Está preparando un álbum junto a Lee Ranaldo de la legendaria banda Sonic Youthm y ha trabajao con la leyenda africana Cheikh Lô.

FICHA ARTÍSTICA

LINA Voz y sintetizadores
RAÜL REFREE Piano acústico y sintetizadores

MUERDE

ALFONSO DIBOS

JUEVES — 20.30H
24 DE SEPTIEMBRE

ONLINE

MUERDE

Teatro online

Muerde nos cuenta la misteriosa historia de René. Un personaje que está manchado de sangre y no sabe qué pasó. Un thriller en solitario, casi policial, en el que su protagonista intentará averiguar de dónde vienen las heridas; mientras Rosa, él y su pasado lo acechan en todas las palabras que calló. Muerde nos recuerda que todos y todas tenemos el derecho de alzar la voz, entender qué pasó y encontrar quiénes somos. Y en ese proceso, a veces hay que morder. Como René, que muerde con rabia, con amor y con silencio.

ESPECTÁCULOS ONLINE

FICHA ARTÍSTICA

Dirección y dramaturgia: Francisco Lumerman
Intérprete: Alfonso Dibos
Dirección de arte: David Algar
Asistente de dirección: Camila Santo
Diseño de maquillaje: Danna Ben Haim
Diseño gráfico: Carla Valdivia
Prensa en Perú: Kitty Bejarano
Prensa en Argentina: Carolina Alfonso
Producción en Argentina: Zoilo Garcés
Producción General: Alfonso Dibos y Lucía Caravedo
Una producción original de TEVI en colaboración con Moscú Teatro

FRANCISCO LUMERMAN

Actor, dramaturgo, director y docente. Desde 1998 escribe y dirige sus propias producciones: Sucede, 2004; El festejo (crónica de un cumpleaños), 2005; De como duermen los hermanos Moretti, 2006; Te encontraré ayer, 2008; En tus Últimas noches, 2009; Puro Papel Pintado, 2012; Como tu vida también la mía, 2014; El amor es un bien, 2015 con la que también inauguró su sala teatral MoscÚ Teatro que fundó junto con Lisandro Penelas, por la que fue nominado a los premios Teatro del Mundo como mejor adaptación.

Como actor ha participado en diversos montajes teatrales, dirigido por Luciano Suardi, Daniel Barone, Claudio Tolcachir, Paul Desveaux y Vilma Rodríguez, entre otros. En cine ha formado parte de La muerte no existe y el amor tampoco, Iniciales SG, Rojo, Historia del miedo y El movimiento de Benjamín Naishtat. En televisión participó de Argentina, tierra de amor y venganza, El Maestro y Tiempos compulsivos en Polka; y de Sandro de América y El Marginal, dirigido por Adrián Caetano, para Underground.

ALFONSO DIBOS

Actor y empresario. En teatro ha participado en más de 15 montajes profesionales entre los que destacan Trueno de Chris Thompson, como parte del programa de generación de pÚblico del GTN y el Ministerio de Cultura, bajo la dirección de David Carillo; Amistades peligrosas de Christopher Hampton, bajo la dirección de Felien de Smedt; Tres versiones de la vida de Yasmina Reza bajo la dirección de Roberto Ángeles y Una relación pornográfica de Philippe Blasband, dirigido por Pancho Tuesta. Ha trabajado con directores como Alberto Ísola, Edgar Saba, Jorge Chiarella, Juan Carlos Fisher, Mateo Chiarella y Jorge Ali Triana, entre otros.

En cine ha coprotagonizado la producción norteamericano-peruana Yuraq, dirigida por Pierre Taisne y ha participado en películas nacionales como Caiga quién caiga de Eduardo Guillot, La Última tarde de Joel Calero Guerrero y F-27 de Willy Combe, entre otras. En televisión ha participado en producciones como Chapa tu combi y Mi esperanza del Barrio Producciones y América Televisión; Cumbia Pop, Al fondo hay sitio y De vuelta al barrio, de América Televisión; entre otras.

THE THINGS BEYOND

WILL KEEN

VIERNES — 20.30H
25 DE SEPTIEMBRE

ONLINE

THE THINGS BEYOND

Escena

El 25 de junio de 1929, Federico García Lorca llega a Nueva York, huyendo de sus demonios. Se halla sumido en una profunda crisis personal; un cambio de aires le vendrá bien, sin duda. Al principio, el frenético ritmo metropolitano le resulta estimulante, pero no tardará en verse horrorizado por un mundo que sitúa al hombre y sus ambiciones firme y exclusivamente en su centro, negando todo lo demás. Un mundo que no puede estar más lejos estética y espiritualmente de su adorada Andalucía. Un mundo que se encuentra a las puertas de su propia crisis: la crisis financiera de 1929.

De esa profunda y formativa experiencia nacerá aquello que él llama “su reacción lírica”: una colección de versos encendidos que titulará Poeta en Nueva York. Versos inquietantes, rabiosos, nostálgicos; a ratos desesperados, místicos, severos, eufóricos, iluminados, proféticos... Son el intenso relato de la vulnerable alma del poeta, que lucha por descifrar la furia helada de la máquina urbana, industrial. Abogan apasionadamente por el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, y por la responsabilidad que el hombre tiene hacia ese vínculo, argumentando, desde el lugar más profundo, que una vida sin espíritu en realidad no es vida.

Lorca no cree, sin embargo, que el mundo esté preparado para asimilar en crudo lo que ha escrito. Tras su estancia en Estados Unidos, escribe una conferencia cuyo propósito es dar contexto a los poemas y explicar su génesis. En su conferencia, intercala ese verso intenso con una prosa más sosegada; una prosa que, aunque marcada por su riquísima imaginación, ofrece un marco realista. La creación resultante es una suerte de diálogo entre prosa y poesía, entre mente y espíritu, entre locus y numen.

FICHA ARTÍSTICA

Intérprete: Will Keen
Dirección y dramaturgia: María Fernández Ache
Traducción: Will Keen
Iluminación: Valentín Álvarez
Diseño sonoro: Nacho Bilbao
Producción: Fundación Federico García Lorca
Ayudante de producción: Mayte Barrera y Rosel Murillo

WILL KEEN

Acaba de terminar Dime Quién Soy y la segunda temporada de His Dark Materials (BBC, HBO). En los últimos años lo hemos visto también en las dos primeras temporadas de The Crown (Netflix), The Man who Killed Don Quixote (Terry Gilliam), Deep State (Fox), Genius: Picasso (Fox), Watergate (Charles Ferguson), Wolf Hall (BBC, Masterpiece, PBS), The Musketeers (BBC), Los Refugiados (Atresmedia/BBC), entre otros muchos trabajos. En la actualidad se encuentra rodando Operation Mincemeat (John Madden).

En España, en teatro, ha protagonizado The Changeling (dir. Declan Donnellan — Cheek By Jowl — Teatro Español, Festival Grec, Festival de Almagro y gira internacional); Un cuento de invierno (dir. Magüi Mira, Teatro Albéniz y gira nacional); Macbeth (dir. Declan Donnellan — Cheek by Jowl — Temporada Alta de Girona, Naves del Matadero y gira internacional); Traición (dir. María Fernández Ache, Teatro Español y Teatro Galileo). Más recientemente, lo hemos podido ver en el Festival de Otoño (Teatros de Canal) interpretando La Conferencia de Poeta en Nueva York (dir. María Fernández Ache), montaje estrenado en la New York Public Library (USA).

Como director, ha montado Cocina (Sala de la Princesa, María Guerrero (CDN, 2016), Hamlet (co-dirección con María Fernández Ache, Naves del Matadero y gira, 2012) y Romeo y Julieta (gira nacional, 2008).

MARÍA FERNÁNDEZ ACHE

Ha profundizado en casi todas las vertientes del Arte Dramático: interpretación, dramaturgia, dirección, diseño de vestuario, escenografía, producción y gestión teatral. En la actualidad rueda la segunda temporada de la aclamada serie de BBC The Mallorca Files. Como acting coach acaba de terminar la segunda temporada de la serie de BBC y HBO “His Dark Materials”, tras haber trabajado en la primera temporada de la misma serie, en el largometraje de 20 Century FOX “Logan”, nominado a los premios Oscar, del largometraje “Ana”, película recientemente estrenada en USA y de la serie de BBC y A3 Media “Refugiados”.

Como directora, ha montado "Conferencia de Poeta en Nueva York" que se estrenó en 2013 en la New York Public Library (NY, USA). Ha traducido y versionado, “Hamlet”, obra que también codirigió junto a Will Keen y que se representó en las Naves del Matadero de Madrid y giró por España en 2012. Ha dirigido talleres tales como: “La Casa

LA TORTUGA

MARCELO ALLASINO

SÁBADO — 20.30H
26 DE SEPTIEMBRE

ONLINE

LA TORTUGA

Teatro online

Una mujer de más de cincuenta años acaba de ser operada de un tumor en la matriz. En su recuperación descubre las posibilidades que le ofrecen internet y las redes sociales, y planifica una videollamada con su mejor amiga de la adolescencia, a quien no ve desde entonces, y que vive en el exterior. El viaje de egresados a Bariloche, Flashdance, un embarazo no deseado y la muerte del amor que no fue, le abrirán la puerta a un pasado que -a fuerza de no haber sido superado- insiste en hacerse presente.

FICHA ARTÍSTICA

Autoría y dirección: Marcelo Allasino
Actuación: Matilde Campilongo
Asistencia: Cony Balsategui
Música y sonido: Nico Diab
Espacio e iluminación: Marcelo Allasino
Vestuario: Julia Barreiro y Gustavo Mondino
Objetos: Salvador Aleo
Diseño gráfico: Leonor Barreiro

MARCELO ALLASINO

Artista y gestor cultural. Desde hace más de 30 años desarrolla una intensa actividad relacionada con las artes escénicas como creador, intérprete, director, gestor y curador. En 1989 creó en Rafaela el grupo Punto T con el que estrenó su primer espectáculo como director, y en 1991, el Taller de Teatro La Máscara, primer espacio de formación y entrenamiento teatral independiente de su ciudad natal. Con Punto T / La Máscara produjo las creaciones más destacadas de su trayectoria como director y dramaturgo, recibió numerosos premios y fue invitado a festivales nacionales e internacionales.

En 1996 fundó la Asociación Civil Centro Cultural La Máscara, desde la que impulsó numerosos proyectos de formación, creación, circulación y difusión de las artes escénicas argentinas. Fue el creador y el director artístico del Festival de Teatro de Rafaela desde 2005 hasta 2015. Fue Secretario de Cultura de Rafaela, Director Ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro y Presidente del Consejo Intergubernamental del Programa Iberescena.

Reinhold Friedl, Gerriet K. Sharma, Verena Lercher y Denzel Russell

—

Martes
22 de Septiembre
12.00 | Online

Unir las disciplinas. Salir de la zona de confort.

En esta conversación recabaremos las condiciones, aplicaciones y limitaciones de la multidisciplinariedad en la producción de conocimiento e innovación cultural contemporáneas. Se ha debatido mucho sobre este término en los últimos 20 años en el mundo del arte, la artesanía y las ciencias, en conexión con todos los tipos de fuerzas económicas. Casi cada intento «progresivo» da la sensación de que debe concebirse alrededor de esta noción ominosa.

Parece tener la clave a un tipo diferente de conocimiento, algo que la sociedad necesitaba y necesita urgentemente, una atmósfera distinguida de placentero aprendizaje, entendimiento, enseñamiento mutuos, y unas formas más creativas de producción. La aclamada mentalidad emergente de nuestro tiempo está fundamentada en este campo de técnicas, experiencias y emociones compartidas.

Así pues, para muchos emprendedores culturales, la innovación radica por completo en este proceso continuado, mientras que, a la vez, observamos la rápida disolución desenfrenada de estructuras sociales a través de la pérdida de sus condiciones básicas, como la solidaridad y la empatía, y del crecimiento sin restricciones y de la promoción del ego que se postula como «individualidad».

Es una cuestión de hechos: la buena música ha sido multidisciplinar durante cientos de años y ha sido el producto conjunto de músicos, fabricantes de instrumentos, compositores, científicos y la sociedad. Históricamente no ha sido un proceso de transiciones suaves y felicidad colectiva como tal. Además, muchas de las obras «nuevas» o «innovadoras» provocaban escándalos, incredulidad o un rechazo severo, e implicaban salir de la zona de confort para las «personas creativas», tal como algunos los llamarían más tarde.

En este sentido, las condiciones y los efectos de este campo de la «multidisciplinariedad» pueden ser muy distintos de lo que proclamamos como un mantra. ¿Puede que no sea saludable, que sea molesta e impredecible, y que duela? Aparentemente, solo podemos investigar las implicaciones de esta palabra clave maestra contemporánea preguntándoles a aquellos que la practican sobre sus experiencias, estrategias, experimentos y el miedo a perder.

CONVERSACIONES ONLINE

REINHOLD FRIEDL

Reinhold Friedl estudió piano con Renate Werner y Paul Schwarz en Stuttgart, con Alexander von Schlippenbach y Alan Marks en Berlín, y composición con Mario Bertoncini (Nuova Consonanza) y Witold Szalonek. Ha colaborado con músicos como Phill Niblock, Elliott Sharp, Alvin Lucier, Keiji Haino, Lou Reed, Carsten Nicolai o Laurie Anderson, y ha publicado más de cincuenta CD.

Además de su trabajo como compositor y líder de Zeitkratzer –el mundialmente aclamado grupo de nueva música–, Reinhold Friedl es conocido por sus apasionadas e inigualables interpretaciones al piano. Ha inventado varias técnicas para tocar un piano de cola directamente sobre las cuerdas, que ha bautizado como inside piano (dentro del piano). En palabras de la revista The Wire Magazine London, «Reinhold Friedl ha llevado su técnica inside piano a tal nivel de delicadeza y precisión que las tonalidades que salen del instrumento poco se parecen a su fuente acústica». Según Phosphor Magazine, «¡es increíble que alguien pueda crear semejantes sonidos con un piano de cola!», y Australian Realtime declaró: «Tremendo poder. ¡Extraordinario!». Reinhold Friedl vive entre Berlín y Viena.

VERENA LERCHER

Dilatada experiencia en teatro y desde 2016 crea e interpreta sus propias piezas en colaboración con diferentes artistas e instituciones, como la artista de medios Anja Behrens (Dinamarca), el artista sonoro y compositor Gerriet K. Sharma (Alemania), el músico techno y diseñador de juegos SØS Gunver Ryberg (Suiza), entre otros. Su trabajo artístico está orientado en la exploración de la interpretación y las técnicas de instalación en la interfaz sensual de la voz (sintética), el cuerpo y los nuevos medios y en la investigación sobre sistema autopoéticos en la interpretación y la escritura utilizando redes neuronales (inteligencia artificial).

GERRIET K. SHARMA

Artista sonoro y compositor.

Especializado en música electrónica y composición con fenómenos de sonido escultórico en música por computadora. Ha organizado y comisariado ciclos de conciertos de música electroacústica, composición algorítmica, arte radiofónico y performance. Ha actuado, expuesto y realizado numerosas actividades en festivales, centros culturales e instituciones de Austria, Alemania, Nueva York, Zagreb, entre muchos otros. Actualmente está trabajando en un libro sobre prácticas espaciales en sonido y música, nuevas composiciones, exposiciones de realidad virtual y un ciclo de conferencias

DENZEL RUSEL

Licenciado en Bellas Artes (NY) con especialización en soplado de vidrio y artes electrónicas.

Su trabajo es un intento de aprender lo que es posible diferentes herramientas y métodos y se puede describir mejor como un diario de observación a través de la escultura. Utilizando cualidades luminosas y sonoras de diversos medios, crea obras que son una extensión evaluativa de las esferas culturales y sociopolíticas en las que habita.

Chus Martínez y Gemma Carbó.

—

Hacia una nueva formación artística.

Martes
22 de Septiembre
16.30 | Online

Las actuales instituciones para la formación y la mediación artística están sufriendo profundas transformaciones para adaptar sus programas y misiones a las transformaciones crecientemente aceleradas de la esfera cultural. La experiencia internacional de Chus Martínez en los distintos campos de la gestión y la mediación en el sector, dialoga con Gemma Carbó sobre la crisis de la tradición y las visiones alternativas de distintos centros internacionales.

CHUS MARTÍNEZ

Directora del Instituto de la Academia de Arte de Bassel

Curadora de arte, historiadora y escritora española. Desde 2014 es directora del Institute of Arte del FHNW Academy of Arte and Design de Basilea (Suiza). Estudió filosofía e historia del arte en la Universidad Autónoma de Barcelona y continuó su formación en Alemania y Estados Unidos. Empezó como comisaria independiente y directora de programación de la Sala Rekalde de Bilbao (2002-2005). En septiembre de 2005 fue elegida directora del Frankfurter Kunstverein siendo la primera mujer en este cargo en los 150 años de vida de este reputado centro de arte. En 2008 se trasladó a Barcelona donde hasta 2011 fue conservadora jefe del MACBA. En diciembre de 2010 anunció que dejaba el Macba para unirse al equipo de Documenta, dirigido por Carolyn Christov-Bakargiev. En 2012 fue nombrada conservadora-jefe en El Museo del Barrio de Nueva York.

Ha participado en la Bienal de Venecia del 2005 y ha sido asesora curatorial del Carnegie International y de la 29a Bienal de São Paulo. Paralelamente, ha comisariado numerosas exposiciones durante su paso por el MACBA, y también en otras instituciones, como el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid.

Chus Martínez imparte conferencias, escribe regularmente ensayos críticos en catálogos y es colaboradora habitual de Artforum, entre otras revistas de arte internacionales. En 2010, la revista Flash Art la incluyó en su lista de los 101 comisarios más influyentes del mundo.

GEMMA CARBÓ

Presidenta de la Fundación Interarts. Directora del Museo de la Vida Rural, Espluga de Francolí y Presidenta de ConArte Internacional.

Gestora cultural y doctora en ciencias de la educación. Hoy dirige el Museo de la Vida Rural de la Fundación Carulla. Es presidenta de la Fundación Interarts i de la Asociación ConArte Internacional. Docente en la Universidad de Girona y en la UOC. Ha sido directora de la cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación así como consultora para organismos internacionales en los ámbitos de la relación entre políticas culturales y educativas.

Siobhan Davies y Annie Pui Ling Lok.

—

Desmontando el legado. Una conversación con dos coreógrafas.

Martes
22 de Septiembre
18.00 | Online

En abril de 2021, la artista de danza independiente Annie Pui Ling Lok tomará el relevo como directora artística conjunta de Siobhan Davies Studios (SDS) en colaboración con la productora/conservadora Kat Bridge. Siobhan Davies fundó originalmente SDS en 2006 en búsqueda de una nueva dirección artística para su propio trabajo y como centro que favoreciera que la danza estuviese en contacto con otras disciplinas. Desde su apertura, los estudios han ido dirigiendo cada vez más sus recursos a apoyar a bailarines independientes, lo que ha llevado a Siobhan Davies a querer renunciar al cargo de directora artística.
Este hecho marca un momento dinámico para ambas artistas, para la organización y para el sector en general. Las dos artistas, que son amigas, discutirán sobre el cambio y la necesidad de desmontar el legado mientras se acerca el momento en que una tomará el relevo de la otra en los estudios.

SIOBHAN DAVIES

Coreógrafa y directora

Reino Unido | Siobhan Davies es directora artística de Siobhan Davies Dance y una reconocida coreógrafa británica que saltó a la fama en la década de 1970. Davies fue miembro fundador del London Contemporary Dance Theatre y en 1982 unió fuerzas con Richard Alston e Ian Spink para crear la compañía de danza independiente Second Stride. Funda Siobhan Davies Dance en 1988 y trabaja en estrecha colaboración con artistas de otras disciplinas para asegurarse de que su propia investigación artística sea parte del proceso creativo. En 2002 se aleja del circuito de teatro tradicional y comienza a trabajar para espacios de galería. Davies aplica coreografías en una amplia gama de disciplinas creativas, incluidas las artes visuales y el cine. Se han presentado obras coreográficas recientes en algunas de las instituciones de arte más prestigiosas del Reino Unido y Europa, como Lenbachhaus (Munich), Whitechapel Gallery (Londres) y Turner Contemporary (Margate).

ANNIE PUI LING LOK

Coreógrafa y bailarina

Reino Unido | Ha trabajado durante más de veinte años como coreógrafa y bailarina independiente, además de ser terapueuta cráneo-sacral desde 2014. Ha creado alrededor de 30 espectáculos con performers profesionales y no profesionales de diferentes edades, formaciones, bagajes sociales y culturales en Reino Unido y en el extranjero.

Su trabajo como terapeuta cráneo-sacral subraya y da forma a su práctica artística como creadora, performer, facilitadora y pedagoga haciendo que trabaje específicamente en experimentación e investigación y en contextos interdisciplinares y colaborativos. Annie es nacida en Reino Unido de padres honkoneses, su trabajo está siempre enmarcado y contextualizado por la amplia diáspora tanto geográfica como emocional que conforma su identidad cultural y artística.

Annie ha trabajado como profesora en multitud de instituciones de educación superior incluyendo Trinity Laban, LCDS, Goldsmiths, Bedfordshire, Surrey, Lincoln, Brighton y Roehampton University en los programas de Masters, grados y postgrados. Ha sido profesora regular en Independence Dance y el la London Contact Improvisation en Londres es también la madre de Uma, una niña de 15 meses.

Laurie Anderson y Fietta Jarque.

—

Laurie Anderson: Un millón de cosas por hacer.

Martes
22 de Septiembre
20.00 | Online

La periodista Fietta Jarque dialoga con la artista multimedia Laurie Anderson en torno a su trabajo, a las claves de su constante búsqueda creativa en las últimas décadas y al estado de las artes y la cultura contemporánea en este tiempo de mutaciones tecnológicas.

LAURIE ANDERSON

Escritora, directora, artista visual y vocalista

Laurie Anderson es una de las artistas creativas más célebres y audaces de Estados Unidos. Es famosa por sus proyectos multimedia y el uso innovador de las tecnologías. Como escritora, directora, artista visual y vocalista, ha sido pionera en la creación de obras que combinan los campos del arte, el teatro y la música experimental.

Su carrera discográfica, catapultada por “O Superman” en 1981, incluye la banda sonora de su película “Home of the Brave” y “Life on a String”. Sus proyectos escénicos abarcan desde sencillas obras de spoken word a complejas producciones multimedia como “Songs and Stories for Moby Dick” (1999). Laurie Anderson ha publicado siete libros y su arte visual se ha presentado en los principales museos de todo el mundo.

En 2002 fue elegida como la primera artista residente en la NASA que culminó en 2004 con su proyecto en solitario “The End of the Moon” con el cual giró por todo el mundo. Otros proyectos incluyen una serie de instalaciones audiovisuales y películas de alta definición “Hidden Inside Mountains”, creada para la Expo Mundial 2005 en Aichi, Japón. En 2007 recibió el prestigioso premio Dorothy and Lillian Gish por su extraordinaria contribución a las artes. En 2008 finalizó una gira mundial de dos años, presentando su proyecto “Homeland” editado por la discográfica Nonesuch en junio 2010. El proyecto en solitario “Delusion” se estrenó en la Olimpiada Cultural de Vancouver en febrero de 2010. En octubre 2010 se presentó una retrospectiva de su obra visual e instalaciones en Sao Paulo y Rio de Janeiro. En 2011 su nueva obra visual “Forty-Nine Days in the Bardo” se presentó en Philadelphia, y “Boat”, su primera exposición de pinturas, se estrenó en la galería Vito Schnabel de Nueva York.

Recientemente ha finalizado dos residencias artísticas en el CAP en UCLA (Los Ángeles) y el EMPAC de Nueva York. Su película “Heart of a Dog” fue incluida en la selección oficial de los festivales de cine de Venecia y Toronto. Asimismo su exposición “Habeas Corpus” se presentó en el Park Avenue Armory con gran éxito de la crítica y en 2016 recibió el premio Yoko Ono Courage Award for the Arts por ese mismo proyecto.

FIETTA JARQUE

Periodista y escritora

Fietta Jarque es periodista y escritora. Nacida en Lima (Perú), reside en España desde 1984 y ese mismo año entró a trabajar en la redacción de cultura y el suplemento Babelia del diario EL PAÍS, donde permaneció hasta 2013. Como periodista ha escrito principalmente sobre arte y música. Ha publicado los libros Entrevista con los ángeles (El País Aguilar, 1995), en coautoría con Rosa Rivas, la novela Yo me perdono (Alfaguara, 1998), el libro de entrevistas Cómo piensan los artistas en Fondo de Cultura Económica-Perú, 2015, La vida sin dueño, memorias del pintor Fernando de Szyszlo (Alfaguara, 2016) y la crónica Donde Dennis Hopper perdió el poncho (Seix Barral-Planeta, Perú, 2020). Fundó la editorial digital PLibros en 2013. En 2019 coordinó por parte del Ministerio de Cultura las exposiciones del Programa Paralelo de la participación del Perú en la feria Arco en Madrid.

Concha Jerez, José Iges y Fernando Castro

—

Miércoles
23 de Septiembre
16.00 | Online

Concha Jerez: La memoria recuperada.

Una de nuestras artistas más internacionales dialoga con dos colaboradores y expertos de su obra, en torno al sentido del trabajo artístico en la sociedad digital y a su función para reclamar y reivindicar el papel de la creación frente al masivo borrado de la memoria, constante en este entorno.

CONCHA JEREZ

Artista multidisciplinar

En 2010 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En 2015 le fue otorgado el Premio Nacional de Artes Plásticas. En 2017 se le concedió el Premio Velázquez de las Artes Plásticas. En 2018 recibió del Gobierno de Canarias la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

Desde 1973 hasta la actualidad realiza obras diversas con carácter multidisciplinar, centrando su trabajo en el desarrollo del concepto de instalación, como obra in situ, en espacios concretos de gran envergadura. Cabe destacar las realizadas para museos y centros de arte como el Museo Vostell de Malpartida, Museum Wiesbaden, Museum Moderner Kunst de Viena, Frauen Museum de Bonn, DA2 de Salamanca, Koldo Mitxelena Kulturunea, Centro de Arte La Regenta (Las Palmas de Gran Canaria), MUSAC (León), Tabacalera (Madrid), ZKM (Karlsruhe), CAAM (Las Palmas de Gran Canaria) y MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) en Madrid.

Desde comienzos de los 80 amplía su actividad a la performance que realiza en museos como el Landesmuseum de Mainz, MNCARS (Madrid), MACBA (Barcelona), I.V.A.M. (Valencia), T.E.A. (Sta. Cruz de Tenerife), M.A.C.A. (Alicante), Museu D’Art de Girona, Tabacalera de Madrid, MUSAC y CAAM.

A partir de 1989 compagina la realización de obras individuales con otras realizadas en coautoría con el músico y artista multidisciplinar José Iges entre las que destacan obras de arte sonoro y radiofónico para emisoras como la RAI, ORF, Radio France, YLE, ABC de Australia, WDR de Colonia y RNE, Instalaciones Sonoras y Visuales, Performances y Conciertos InterMedia.

JOSÉ IGES

Compositor y artista

Compositor y artista, es además Ingeniero Industrial y Doctor en Ciencias de la Información. Entre 1979 y 1982 ha sido miembro del Seminario de Arte e Informática (SAGAF-M) del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, y entre 1979 y 1984 del Colectivo ELENFANTE. Como compositor e instrumentista de electrónica en vivo lleva a cabo colaboraciones con diversos grupos y solistas y, desde 1984 hasta 2000, con la cantante Esperanza Abad.

FERNANDO CASTRO

Filósofo, esteta y crítico de arte español

Ha desarrollado su labor docente en el Instituto de Estética y Teoría de las Artes, la Universidad Autónoma de Madrid, el de Cultura Contemporánea del Instituto Ortega y Gasset y el Museo Reina Sofía, de cuyo patronato es miembro. Imparte cursos de doctorado, clases y conferencias en numerosas universidades y museos tanto de España como de otros países.

Thomas Ostermeier y Maja Zade.

—

Abismos.

Miércoles
23 de Septiembre
18.00 | Online

El director Thomas Ostermeier y la dramaturga Maja Zade colaboran desde hace muchos años. En 2019 Thomas Ostermeier ha representado la obra de teatro de Maja Zade “abgrund” en el Schaubühne.
¿Qué tipo de situaciones, personajes y constelaciones son interesantes para el teatro? ¿Qué hace que valga la pena contar una historia en el escenario? En su encuentro online para el festival FACYL, los dos creadores teatrales dan una idea de su trabajo, su enfoque artístico y sus diferentes enfoques como dramaturgo y director.

Thmas Ostermeier

Drector teatral

Thomas Ostermeier (nacido en 1968 en Soltau), estudió dirección en la Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch«, Berlín de 1992 a 1996. De 1996 a 1999 fue Director Artístico de Baracke en el Deutsches Theatre de Berlín. Desde 1999 director residente y miembro de la Dirección Artística de la Schaubühne. Ostermeier dirigió más de 50 obras de teatro y es profesor de dirección en la Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch«. Sus producciones están de gira por todo el mundo. Como director trabajó en Burgtheater Wien, Kammerspiele München, Hamburger Schauspielhaus, Théâtre Vidy-Lausanne y en la Comédie-Française de París. En noviembre de 2004 fue nombrado »artiste associé« para el Festival d’Avignon, en 2009 »Officier des Arts et des Lettres« y fue ascendido al grado de »Commandeur« en 2015. 2010-2018 Ostermeier fue el presidente alemán de el Consejo de Cultura Germano-Francés. Por sus contribuciones al teatro europeo, fue galardonado con un doctorado honorario en artes de la Universidad de Kent en 2016. Entre muchos otros premios, Thomas Ostermeier recibió el León de Oro de la Bienal de Venecia por la totalidad de su trabajo en 2011.

MAJA ZADE

Dramaturga

Maja Zade creció en Alemania y Suecia. Estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Londres y la Universidad de Queen en Canadá. Trabajó en producciones teatrales en la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. De 1997 a 1999, fue lectora senior en el Royal Court Theatre de Londres. Desde 1999 trabaja como dramaturga en la Schaubühne de Berlín. Ha traducido varias obras de teatro al alemán, incluidas obras de Lars von Trier y Caryl Churchill, así como obras de Marius von Mayenburg, Roland Schimmelpfennig, Lars Norén y Falk Richter al inglés. Su obra “abgrund” (“sin palabras”) fue puesta en escena por Thomas Ostermeier, su obra “statu quo” por Marius von Mayenburg, ambos en el Schaubühne. Su próxima obra de teatro “reden über sex” (“hablando de sexo”) será puesta en escena la próxima primavera, nuevamente por Marius von Mayenburg.

Jeanette Snowball, Bojan Milosavljević y Lluís Bonet.

—

Derechos culturales, espacio público, democracia, bienestar y seguridad.

Miércoles
23 de Septiembre
19.00 | Online

Una reflexión en medio de la pandemia. En un momento de traumática transformación social. ¿Es ahora el momento de ahondar en el potencial de la cultura como antídoto de la crisis y como el cuarto pilar del desarrollo sostenible? Esta pandemia nos llama a ensanchar nuestras prácticas culturales y a repensar sus implicaciones para la sociedad y cuál es su papel en las agendas globales.

JEANETTE SNOWBALL

Coordinador de programas de la Capital Cultural Europea Novi Sad 2021

BA en Economía Aplicada (1996), BA Hons Classics (1997); Licenciatura con mención honorífica en Economía Aplicada (1997-8); Maestría en Economía Aplicada (1998-2001) y Doctorado en Economía Aplicada (2004-6) de la Universidad de Rhodes (Sudáfrica). Al finalizar su segunda licenciatura se unió al Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad de Rhodes como profesora junior (1998-2001), ascendiendo de rango hasta convertirse en Profesora desde 2014. Es la coordinadora del Observatorio Nacional de Cultura de Sudáfrica.

Su investigación desde el principio se ha centrado fuertemente en la economía del arte y la cultura, explorando el Festival Nacional de las Artes y las formas en que podría contribuir a la cohesión social, la creación de significado y la interpretación de las experiencias de la vida y la educación. Tiende a trabajar en lo que denomina “valoración no de mercado”, es decir, buscando “formas de valorar las cosas que no se venden en el mercado, de modo que se puedan tomar decisiones informadas sobre la financiación pública y privada”.

BOJAN MILOSAVLJEVIC

Director de teatro profesional y máster en Ciencias Políticas – Nueva gestión pública.

También estudió un programa alternativo en el Centro de Estudios de la Mujer en Belgrado y un programa de maestría en Artes Escénicas Contemporáneas en MAPA (Moving Academy for Performing Arts) de Ámsterdam. Como director de teatro, ha dirigido obras de teatro en Serbia y la región. Durante tres años ha sido director de un pequeño centro cultural público en la ciudad de Belgrado. En los últimos diez años, ha coordinado y participado en muchos proyectos internacionales dentro de los programas de la UE: Europa Creativa, Europa para los Ciudadanos y Erasmus +. Actualmente trabaja como desarrollador de programas en la Fundación «Novi Sad 2021 – Capital Europea de la Cultura» y coordina varios proyectos de la UE.

LLUÍS BONET

Director del Programa de Gestión Cultural - UB

Profesor titular de economía aplicada de la Universidad de Barcelona, especializada en gestión, política y economía de la cultura. Director del Programa de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona. Profesor de los diversos cursos de postgrado del Programa de Gestión cultural de la UB: coordina la línea de investigación en Gestión de la cultura y el patrimonio del Programa de Doctorado Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona. Coordinador y participante habitual en numerosos programas de investigación cultural internacional y autor de numerosos libros y artículos.

Germán Rey y Alfons Martinell.
—
Laboratorio de atrevimientos.

Miércoles
23 de Septiembre
20.00 | Online

Una conversación sobre maneras de utilizar los instrumentos del oficio de la cultura para transformar lo grande y lo pequeño con palancas para lo local y lo global. La experiencia de Germán Rey y de Alfons Martinell ha coincidido en diversos proyectos disruptivos que han ayudado a cambiar el papel de la cultura en la vida diaria de muchas comunidades.

GERMÁN REY

Patrono de la Fundación García Márquez y asesor del Ministerio de Cultura de Colombia en materia de comunicación cultura, gestión cultural e industrias culturales

Estudió Psicología en la Universidad Nacional de Colombia y en Madrid. Ha sido profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde dirigió el Centro ATICO de Tecnologías para la creación y del Laboratorio MATRIX de comunicación. Formó parte de la International Study Comission on Media, Religion and Culture. Fue defensor del lector del periódico El Tiempo y de la Junta Directiva del periódico El Espectador. Ha formado parte de las Junta Directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa, del FotoMuseo, de Fundalectura, de la Corporación Galán, de la Fundación VIST y de la Fundación Gabo para el nuevo periodismo Iberoamericano. Asesor del Ministerio de Cultura de Colombia y de las Secretarías de Cultura de Bogotá y de Medellín. Entre sus libros están “Balsas y medusas”, “Las tramas de la cultura”, “Los sentidos despiertos”, “Industrias culturales, creatividad y desarrollo”, “Oficio de equilibristas”, “Compendio de políticas culturales”.

ALFONS MARTINELL

Director honorífico de la Cátedra Unesco de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona

Actualmente profesor jubilado de la Universidad de Girona. Director honorífico de la Cátedra Unesco: «Políticas Culturales y Cooperación». Colaborador de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) (Sustainable Development Solutions Network), SDSN donde dirige el grupo de trabajo sobre Cultura y Desarrollo Sostenible. Miembro de la Junta Directiva del Cercle de Cultura de Barcelona.

Es simplemente un profesor universitario dedicado a la educación y a la cultura. No es nadie en las artes ni se considero un intelectual pero admira las personas que se dedican a la creación, a través de cualquier lenguaje expresivo, le dan vida y les agradece sus aportaciones que le permiten gozar y estimular sus gustos estéticos. Vive en un territorio periférico, pero intenta mantener una actitud de atención a lo global. Es militante del servicio público, de la cooperación internacional, de las ideas comprometidas en la mejora de la comunidad, no tanto de partido político.

Alberto Bernal, Óscar Escudero, Belenish Moreno-Gil
—

Jueves
24 de Septiembre
16.00 | Online

Interdisciplina y nuevos medios ante los retos de la nueva creación musical.

A lo largo de última década la creación musical ha consolidado una serie de procesos que llevaban largo tiempo gestándose paralelamente en otras disciplinas artísticas. Consecuencia del giro peformativo de las artes, del abaratamiento de las tecnologías creativas y de una cultura audiovisual fuertemente arraigada, «lo musical» ha dejado de remitir a lo exclusivamente sonoro. Los intérpretes se enfrentan, pues, a obras que exigen de ellos una aproximación profesional hacia campos que superan la dimensión de sus propios instrumentos, extendiéndose a la programación de software, la manipulación de dispositivos de realidad virtual o la fabricación de instrumentos en una suerte de luthería post-instrumental. Sin embargo, estas nuevas perspectivas siguen siendo marginales dentro del sistema educativo español.

Es urgente, por tanto, ofrecer nuevos referentes y modos de abordar estas transformaciones, enriqueciendo los planes de estudios de intérpretes y creadores en nuestro país. Sólo de esta manera, el sector podrá responder a una necesidad de un público potencial, ávido de proyectos pan-disciplinares y que respondan horizontalmente a los grandes retos de nuestra sociedad.

ALBERTO BERNAL

Compositor y artista sonoro

Compositor y artista sonoro de procedencia clásica y variadas influencias, con trabajos enmarcados cerca del punto de inflexión entre situaciones de concierto y otras disciplinas como la instalación, la performance o el videoarte. Su obra es, ante todo, una búsqueda y deconstrucción del límite entre lo estético y lo sociopolítico, así como entre los diferentes ámbitos perceptivos tradicionales (sonido, imagen, palabra, percepción cotidiana).

BELENISH MORENO-GIL

Artista multidisciplinar, performer y musicóloga

Recibió estudios de piano, canto y lenguaje musical. Se graduó en Musicología por la Universidad de Granada y complementó sus estudios con el Máster en Educación musical y el Máster Interuniversitario en Patrimonio Musical. Se involucró activamente en la fundación de la Joven Asociación de Musicología de Granada, así como en la coordinación de las IX Jornadas Jóvenes Musicólogos a nivel nacional. Su investigación se ha centrado en la música tradicional, teniendo como objeto de estudio la zambomba en Jerez y Arcos de la Frontera. Otras líneas de investigación de su interés: estudios de género y estudios posthumanistas.

ÓSCAR ESCUDERO

Compositor multimedia y performer

Radicado en Berlín que trabaja en la encrucijada entre sonido, vídeo y realidad virtual. Sus producciones se caracterizan por explorar las brechas entre los tradicionales conceptos analógicos de “cuerpo”, “tiempo” o “escenario”, su estado actual como virtualidades totales y la creación de dispositivos artísticos operativos en una “realidad SPAM”.

Sus obras han sido comisionadas e interpretadas por, entre otros, ensemble mosaik (DE), NeueVocalsolisten Stuttgart (DE), Sarah Maria Sun (DE), Ensemble Adapter (DE), International Ensemble Modern Academy (DE), PHACE (AT) o CrossingLines (ES); estos y otros artistas las han llevado por escenarios y festivales en toda la geografía europea, como la Bienal de Múnich, Wittener Musiktage für Neue Kammermusik, Kontakte Biennale (AdK Berlin), Donaueschinger Musiktage “Next Generation”, Schloss Solitude (Stuttgart), Fundación Juan March y Museo Reina Sofía (Madrid) o E-Werk (Freiburg).

Milo Rau y Arno Gimber.

—

El teatro del futuro entre institución moral y entretenimiento.

Jueves
24 de Septiembre
17.00 | Online

Milo Rau en la actualidad es uno de los dramaturgos más originales e innovadores a nivel internacional. Sus obras son altamente políticas y en la conversación con él hablaremos de su compromiso social, la delimitación entre ficción y realidad, una nueva estética escénica y, en general, de su visión del teatro en el futuro.

MILO RAU

Director de teatro, periodista, ensayista y profesor

Es director, escritor y desde la temporada 2018/19 director artístico de NTGent. Rau estudió sociología, lenguas y literatura alemana y románica en París, Berlín y Zurich con Pierre Bourdieu y Tzvetan Todorov, entre otros. Los críticos lo llaman el “más influyente” (Die Zeit), “más premiado” (Le Soir), “más interesante” (De Standaard), “más controvertido” (La Repubblica), “más escandaloso” (New York Times) o artista “más ambicioso” (The Guardian) de nuestro tiempo. Desde 2002 ha publicado más de 50 obras de teatro, películas, libros y acciones. Sus producciones teatrales se han mostrado en los principales festivales internacionales y han estado de gira en más de 30 países de todo el mundo. Rau ha recibido numerosos premios, incluido el 3sat Prize 2017, el Saarbrücken Poetics Lectureship for Drama 2017 y, como el artista más joven después de Frank Castorf y Pina Bausch, el reconocido Premio ITI del Día Mundial del Teatro en 2016. En 2020 recibió la reconocida Cátedra de Poesía de Münster por su obra artística completa, sus obras fueron votadas como “Mejores del año” en encuestas de críticos en más de 10 países. La versión cinematográfica de “Orestes in Mossul”, seguida de un discurso de Milo Rau, abrirá el Festival de Teatro Holandés en septiembre de 2020, al mismo tiempo que el libro “¿Por qué el teatro?” será publicado, en el que Rau pide a 100 destacados intelectuales y artistas de todo el mundo que respondan a esta pregunta.

Las películas de Rau (incluidas Die letzten Tage der Ceausescus, Hate Radio, Die Moskauer Prozesse, Das Kongo Tribunal, Das Neue Evangelium) han recibido numerosos premios, su última película Das Kongo Tribunal fue nominada a los premios del cine alemán y suizo, entre otros: “Milo Rau ennoblece el cine”, dijo el jurado del Zürcher Filmpreis, por ejemplo.

ARNO GIMBER

Profesor, escritor e investigador

Arno Gimber es doctor por la Universidad de Colonia y en la actualidad catedrático en el Departamento de Filología Alemana y Filología Eslava de la UCM. Ha realizado estancias de investigación y estancias docentes en centros internacionales como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universität Humboldt de Berlín, la Université de Montpellier III Paul Valéry, la Universidad de Guadalajara (México) o la Universität Freiburg. Es investigador principal de un proyecto de investigación sobre Friedrich Nietzsche. Ha codirigido un proyecto internacional sobre fenómenos culturales actuales como la memoria y sobre aspectos LGBTIQ+ en Alemania y España.

Imparte clases sobre el teatro alemán contemporáneo y el teatro postdramático y ha dirigido varios cursos de verano Complutense en El Escorial sobre la cultura de la memoria y sobre el teatro documento. Es autor de varias monografías y editor de volúmenes colectivos sobre estudios culturales y literarios y ha publicado numerosos artículos sobre el romanticismo, literatura dramática y diversos temas intermediales en revistas y libros.

Franco Bianchini y Arjo Klamer.

—

El valor de la cultura: más allá del dinero.

Jueves
24 de Septiembre
19.30 | Online

En un tiempo en el que muchas organizaciones y profesionales siguen tratando de demostrar que la importancia social de la cultura está unida a su peso en la economía global y local, hay otras miradas posibles que nos acercan al sentido de las políticas culturales como generadoras de un capital cultural comunitario, difícilmente sometibles a una defensa ligada tan solo a su valor como mercancía.

FRANCO BIANCHINI

Profesor de Política Cultural y Director del Instituto para la Investigación en Cultura e Industrias Culturales de la Universidad de Hull, UK

Es profesor de Política y Planificación Cultural en la Universidad de Leeds Beckett. De 1992 a 2007 fue Lector de Política y Planificación Cultural y Director del curso de la Maestría en Planificación Cultural Europea en la Universidad De Montfort, Leicester. Es además Miembro del Consejo de la Fundación Fitzcarraldo de Milán.

Entre sus libros se incluyen “Urban Mindscapes of Europe” (coeditado por Godela Weiss-Sussex , Rodopi, 2006), “Planning for the Intercultural City” (con Jude Bloomfield, Comedia, 2004), “Culture and Neighborhoods: A Comparative Report” (con L Ghilardi Santacatterina, Consejo de Europa, 1997), “The Creative City” (con Charles Landry, Demos, 1995) y “Cultural Policy and Urban Regeneration: the West European Experience” (coeditor, con Michael Parkinson, Manchester University Press, 1993).

Ha sido y es miembro de numerosos jurados y proyectos culturales internacionales. Sus intereses de investigación incluyen: el papel de la cultura en la regeneración urbana (con un enfoque particular en las ciudades portuarias y en las ciudades/capitales europeas de la cultura); la diversidad cultural y la interculturalidad como recursos para la innovación en la política urbana, y el desarrollo de estrategias culturales urbanas en Europa en el contexto de la actual crisis política, económica y medioambiental.

ARJO KLAMER

Profesor de Economía de la Cultura.
Erasmus University (Rotterdam).

Con otros ha desarrollado un enfoque basado en valores para hacer justicia a las contribuciones de artistas e instituciones culturales. Su reciente libro Doing The Right Thing (2017, Ubiquitypress) detalla los principios básicos del enfoque basado en valores. Ha sido presidente de la Asociación Internacional de Economía Cultural y está involucrado en varios proyectos culturales.

Steve Reich
Pedro Páblo Cámara
Juanjo Guillem
Luis Ángel De Benito.

—

El mundo “como voluntad y repetición”

Jueves
24 de Septiembre
18.00 | Online

STEVE REICH

Compositor y músico

Steve Reich fue denominado recientemente como “el pensador musical más original de nuestro tiempo” (New Yorker) y “entre los más grandes compositores del siglo” (New York Times). Su música ha influido a compositores y músicos de todo el mundo. “Music for 18 Musicians” y “Different Trains” fueron ambos galardonados con los premios Grammy, y en 2009, “Double Sextet” ganó el premio Pulitzer. Los trabajos video documentales “The Cave” y “Three Tales”, realizados en colaboración con el video artista Beryl Korot, se han presentado en cuatro continentes. Su reciente trabajo “Quartet”, para el percusionista Colin Currie, agotó las entradas en dos conciertos consecutivos en el Queen Elizabeth Hall de Londres, poco después de que decenas de miles de asistentes al Festival de Glastonbury escucharon a Jonny Greenwood (Radiohead) interpretar “Electric Counterpoint” seguido por la interpretación de “Music of 18 Musicians” a cargo de London Sinfonietta.

En 2012, Reich obtuvo la Medalla de Oro de la Música por la American Academy of Arts and Letters. También ha recibido el Praemium Integrale en Tokyo (2006), el Polar Music Prize en Estocolmo (2007), el Premio BBVA Fronteras del Conocimiento (2013) y más recientemente el León de Oro en la Bienal de Venecia (2014). Es Doctor Honoris Causa por el Royal College of Music de Londres, Juilliard School de Nueva York , Liszt Academy de Budapest, New England Music Academy, entre otros. “Sólo hay un puñado de compositores vivos que pueden afirmar que han alterado la dirección de la historia musical y Steve Reich es uno de ellos”, The Guardian.

PEDRO PABLO CÁMARA

Músico

Su formación ha tendido siempre a ser lo más integral posible, teniendo la oportunidad de trabajar de cerca con grandes músicos en diferentes campos. Sus estudios comprenden desde la formación especifica del saxofón y música de cámara, hasta estudios de Historia y Ciencias de la Música, así como Pedagogía.

Ha participado en festivales como “Festival Internacional Cervantino” de México, “Darmstadt Ferienkurse für Neue Musik”, “Klangwerkstatt Festival” e “Infektion Festival” de Berlín, “Impuls Academy” en Austria, “Adelboden Festival” y Festival de Montreux en Suiza, “Festival de Música clásica de Segovia” o “Festival de Lucerna”, entre otros. También colabora con algunas formaciones de gran formato como Orquesta Filarmónica Europea de Suiza, Orquesta de la Academia del Festival de Lucerna, Orquesta de la Radio de Frankfurt y la Mahler Chamber Orchestra, trabajando con directores como Simon Rattle y Pablo Heras-Casado.

Recibió en 2011 el Premio Extraordinario Final de Carrera en el Conservatorio de las Islas Baleares y ha recibido más de 20 premios en diferentes concursos internacionales. Actualmente está centrado en dos grandes proyectos, el primero un ambicioso ciclo de grabaciones como solista y música de cámara. Su otro gran proyecto es de corte pedagógico y surge por su interés de transmitir esa búsqueda del los diferentes lenguajes a los estudiantes del instrumento y de música de cámara. Es profesor en el CSKG de Madrid y en la ICMS de Basilea.

Si adaptamos así el famoso título de Schopenhauer, casi nos da ¡¡Steve Reich!!. Su música difícilmente puede ser clasificada en las Wikipedias con el término “minimalismo”. Reich probablemente es auténtico “viento” de la vida actual: suaves espirales, biorritmos de Nueva York, lo efímero de las sensaciones románticas, pasiones golpeteadas, mestizajes de África con el edificio Nakagin, latidos en inventarios mágicos... pero sobre todo la acción, en tiempo real, del proceso compositivo. “Quiero que mi música marque alguna diferencia en sus vidas”, declara Reich, que se sintió feliz de apartarse de la ortodoxia de Darmstadt en los 70s y hacer música “tonal, tonalísima” (convocando a Thelonius Monk y Perotin) para convertirse, hoy con 86 años, en uno de los compositores más influyentes de nuestro tiempo.

JUANJO GUILLEM

Músico

Percusionista solista, músico de orquesta, profesor, compositor y productor. Músico polifacético, uno de los máximos referentes en su campo por su compromiso con la música actual de vanguardia y con todo lo relacionado con la música y la percusión actual. Director Artístico y fundador de Neopercusión. Director artístico de los ciclos madrileños Ritmo Vital, Konekt@rte sonoro, Pleyades y Agora Actual Percussio de Javea (Alicante). Actúa regularmente como solista con orquestas, en recitales solo o con Neopercusion e imparte clases magistrales en Europa, Asia y América. Profesor solista de la Orquesta Nacional de España y Profesor del CSKG, CSIB y UAX.

LUIS ÁNGEL DE BENITO

Periodista, escritor y divulgador musical

Moderador del debate

Director y presentador de programas en Radio Nacional de España (Música y Significado, Temas de Música, La tertulia, El diván y la cábala, El sueño de Elsner, El mundo de Félix Mendelssohn, Invierno de lumbre, El Caballero de la Rosa, etc.) en que divulga la percepción de significados y tópicos en música clásica (1989-1991, 2008-2020).

Director de los cursos de Análisis Musical de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo desde 2003. Profesor de Armonía y Análisis en el Real Conservatorio Superior de Madrid (2001-2020). Profesor de Máster en la Escuela Superior Katarina Gurska. Profesor invitado de Máster en la Universidad Internacional de Valencia. Profesor del Centro Integrado “Moreno Torroba”.

Como divulgador musical, presenta diversos conciertos en directo de la Orquesta y Coro Nacionales de España e imparte usualmente conferencias y presentaciones en diversos festivales internacionales, introduciendo al público en el mundo de la significación musical mediante figuras retóricas, tópicos y vínculos personales de los compositores.

Profesor durante 15 años en la Saint Louis University, Luis Ángel de Benito, natural de Madrid, cursó estudios de Piano con Joaquín Soriano en el Real Conservatorio de Madrid, donde se graduó; cursó estudios de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, y el Diploma de Estudios Avanzados en la Universidad Autónoma de Madrid.

Es autor de varios libros, publicaciones y artículos sobre estructuras musicales significantes, temas “sombra”, “paisajes vivientes” en música, el público como forjador de significados musicales, etc. Sobre estos temas imparte cursos y conferencias en diversas universidades e instituciones internacionales. Es co-director de los de los Rencontres Internationales de Musique en Valence, Madrid, Barcelona, Ginebra y Annecy.

Klaus Obermiaer, y Alexander Vert

—

Viernes
25 de Septiembre
12.00 | Online

Comprensibilidad en performances e instalaciones audiovisuales.

Muchas performances e instalaciones audiovisuales comparten un problema común: la música (sin letras) y el sonido, así como las imágenes abstractas, muy a menudo no tienen un significado convencional o carecen de sustancia y es difícil entender las conexiones entre lo que está sucediendo y por qué. ¿Pueden las tecnologías interactivas ayudar a crear más profundidad y mejorar la comprensión para el público y el usuario?.

KLAUS OBERMAIER

Artista, director, coreógrafo y compositor.

Hace más de dos décadas que el artista, director, coreógrafo y compositor Klaus Obermaier se dedica a crear obras innovadoras con nuevos medios en el ámbito de las artes escénicas, la música y las instalaciones, todas ellas muy aclamadas por la crítica y el público.

Sus actuaciones y obras de arte multimedia se han exhibido en festivales y teatros de toda Europa, Asia, América del Norte y del Sur, y Australia. Muchos de sus proyectos, como D.A.V.E., APPARITION, LE SACRE DU PRINTEMPS, DANCING HOUSE o EGO, se consideran revolucionarios y definen un género que crea nuevas formas artísticas de interacción humana con los sistemas digitales.

Klaus Obermaier es profesor invitado en la Universidad IUAV de Venecia (Italia) y en la Universidad Babes-Bolyai de Cluj-Napoca (Rumanía), donde imparte clases de arte y espectáculos interactivos. Fue profesor adjunto de composición en la Universidad Webster de Viena y dio cursos de coreografía y nuevos medios en la Accademia Nazionale di Danza di Roma. Entre 2016 y 2018, fue codirector del máster de interacción avanzada del IAAC (Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña) en Barcelona (España). Da conferencias en congresos e instituciones internacionales. Klaus Obermaier vive entre Viena y Barcelona.

ALEXANDER VERT

Compositor y director artístico de Ensemble Flashback.

Estudió composición con Philippe Leroux y Denis Dufour. Su lenguaje se basa en la música tradicional, que escuchó y grabó durante sus muchos viajes, así como su cultura pop y la música contemporánea occidental. Transpone sus influencias, las distrae y las replantea en un contexto sonoro particular.

Compositor de más de 20 años de experiencia, su trabajo es rico repertorio de más de 60 creaciones originales hasta la fecha, y contiene piezas mixtas, electro y piezas instrumentales (desde solo a gran conjunto), documentos multimedia o para otras formas de arte (danza, cine, espectáculos de circo. Entre 2000 y 2017 ha realizado numerosas residencias nacionales e internacionales, especialmente en GRM - Musical Research Group (FR), en la Royal Academy of Music de París, Londres (Reino Unido), Ginebra (Suiza), en el IRCAM - Centre Pompidou (FR), el ZKM de Karlsruhe (Alemania), el Centro de Investigación Musical de Roma (IT) en el Conservatorio de Zaragoza (ES), etc.

Desde 2012 es director artístico del conjunto Flashback, dedicado a la música actual y las nuevas tecnologías. Ha creado «Flashback Lab» y dirige la temporada musical organizada por el conjunto en el Centro de Arte Contemporáneo «A cien metros del centro del mundo» en Perpignan. Desde 2015 es coresponsable con Philippe Spiesser del proyecto de investigación creativa «GeKiPe» (gesto, Kinect y percusión).

Ernesto Ottone y Àngel Mestres.

—

Instituciones culturales para un mundo en cambio.

Viernes
25 de Septiembre
17.00 | Online

¿Qué instituciones culturales necesitamos en 2020? ¿Cuáles han de ser los nuevos modelos de apoyo, acceso y participación en las artes y la cultura? ¿Cuál es el papel de las administraciones internacionales que han de incidir en la vida cultural en un mundo en cambios?.

ERNESTO OTTONE

Subdirector general de Cultura de la Unesco

Ernesto Ottone Ramírez es el Subdirector General de Cultura de la UNESCO. Antes de ocupar este cargo, fue primer Ministro de Cultura, Artes y Patrimonio de Chile de 2015 a 2018. Como Ministro de Cultura, creó un Departamento de Pueblos Originarios, una Unidad de Migrantes y fortaleció las leyes de derechos de autor y la protección del patrimonio. Durante este tiempo, también presidió el Centro Regional de Promoción del Libro en América Latina y el Caribe (2016 - 2017). De 2011 a 2015 fue Director General del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, que gestiona la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional de Chile (BANCH), el Coro Sinfónico de Chile y la Camerata Vocal. De 2001 a 2010 ocupó el cargo de Director Ejecutivo del Centro Cultural Matucana 100 en Santiago. Tiene una dilatada experiencia en Gestión de Instituciones y Políticas Culturales de la Universidad de París IX Dauphine (1998) y una Licenciatura en Teatro de la Universidad de Chile (1995).

ÀNGEL MESTRES

Coordinador Académico Máster en Gestión de Empresas e Instituciones Culturales en Universidad de Barcelona. Director General de Trànsit Projectes y Presidente del Centre de Estudis i Projectes Socials.

Es Director General de Transit projectes (www.transit.es), coordinador del Master en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona y Presidente del Centre de Estudis i Projectes Socials (www.asceps.org).

Ha sido Director General de DISTESA Grupo Anaya y Director de Comunicación y Recursos Externos del Institut de Cultura de Barcelona (Ajuntament de Barcelona). Como docente y conferenciante ha colaborado con las siguientes instituciones: AECI, Ministerios de Cultura y Educación de Uruguay, Perú, Paraguay, Argentina, Ecuador, Marruecos, Andorra, Portugal, Chile, Cuba y Brasil. Ha realizado proyectos de Educativos y Culturales en países de Europa y América Latina.

Meredith Monk y Miguel Oyarzun.

—

Meredith Monk: Siempre con mente de principiante.

Viernes
25 de Septiembre
18.30 | Online

Reciente aún su último trabajo musical en colaboración con el grupo Bang On A Can, Meredith Monk, una de las grandes referencias del trabajo multidisciplinar en el campo de la creación, dialoga con Miguel Oyarzun en torno a la importancia de las formas de trabajo abiertas, los procesos colaborativos y la función social del arte en una sociedad en transformación.

MEREDITH MONK

Compositora, cantante, coreógrafa

De la unión de la música y el movimiento, la imagen y el objeto, y la luz y el sonido nace la música de Meredith Monk, compositora, cantante, coreógrafa y pionera de la “técnica vocal extendida” y de la “performance interdisciplinaria”. Su exploración de la voz como instrumento, como lengua elocuente en sí misma, amplía los límites de la composición musical, creando paisajes sonoros que descubren sentimientos, energías y memorias para las que no existen palabras.

Durante una carrera de más de 40 años, los críticos y el público han aclamado a Meredith Monk como una de las fuerzas creativas más importantes de las artes escénicas. Desde su graduación en el Sarah Lawrence College en 1964, ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, incluyendo la concesión del Genio de MacArthur en 1995, dos becas de Guggenheim, un premio de las Artes Brandeis, tres Obies, dos premios Villager de Nueva York, dos premios Bessie y el premio Nacional de Teatro en Estados Unidos. En 1968 Monk crea The House Foundation, una compañía dedicada al enfoque interdisciplinario de la performance.

Ha actuado en grandes teatros y auditorios de todo el mundo (Carnegie Hall de Nueva York, Queen Elizabeth Hall de Londres, etc) y su música ha sido interpretada por otras cantantes como Laurie Anderson y Björk. Los proyectos actuales incluyen nuevos trabajos para el Vocal Ensemble y obras de teatro.

MIGUEL OYARZUN

Desde 2010, Miguel Oyarzun ha colaborado en la creación, organización y dirección de festivales internacionales, trabajado con la administración pública, tanto a nivel local, nacional e internacional y realizado diversos proyectos de proximidad y con la comunidad.
En 2010 funda junto con Isla Aguilar, el BE FESTIVAL (Birmingham European Festival), un festival anual Europeo de artes escénicas y visuales de Birmingham que han dirigido y programado durante 10 años, posicionándolo como referente internacional. Recientemente, han codirigido el Centro Cultural Conde Duque de Madrid y en la actualidad codirigen la edición extraordinaria del Festival Iberoamericano de Teatro, FIT de Cádiz 2020.

Con su compañía de teatro Mirage, Miguel ha dirigido y escrito más de diez obras. Su trayectoria como actor incluye obras, series y películas. Se graduó en Interpretación Textual en la RESAD y tras su paso por la London International School of Performing Arts (LISPA), se postgraduó en “Performing Arts Leadership” en el Royal Northern College of Music.

Duncan Macmillan y Aina Tur.

—

¿Qué diablos hacemos ahora?

Viernes
25 de Septiembre
19.30 | Online

Dos creadores teatrales de diferentes países se encuentran por primera vez para compartir pensamientos sobre cómo hacer teatro para estos tiempos. Será una conversación fluida, no planificada e impredecible, que abarcará la política global, la crisis climática, el drama en línea y si el teatro volverá a ser el mismo después del cierre. También, esperamos, que sea más divertido de lo que parece.

DUNCAN MACMILLAN

Dramaturgo, guionista y director teatral

Duncan Macmillan es dramaturgo, guionista y director. Su trabajo se ha realizado en todo el mundo, incluidos National Theatre, Old Vic, Royal Court, Almeida, Barbican, St Ann’s Warehouse, Barrow Street Theatre, Melbourne Theatre Company, Berliner Ensemble, Hamburg Schauspielhaus, Schauspielhaus Köln, Burgtheater de Viena, Vesturport, Kansallisteatteri, Nationaltheatret Oslo y en el repertorio de la Schaubühne Berlin, así como el Festival de Edimburgo, el Festival Internacional de Manchester, el Festival de Salzburgo, el Festival de Aviñón y el Theatertreffen, en el West End y en Broadway. Ha colaborado con orquestas y DJs y es coautor de un libro sobre ciencia del clima. Sus obras incluyen Lungs; People, Places and Things; Every Brilliant Thing; Rosmersholm (adaptación de Henrik Ibsen); 1984 (adaptación de George Orwell, coescrito y codirigido con Robert Icke); City Of Glass (adaptación de Paul Auster) y 2071 (coescrito con Chris Rapley). Otras obras incluyen The Forbidden Zone; Wunschloses Unglück (adaptación de Peter Handke); Reise Durch die Nacht (adaptación de Friederike Mayröcker). Tanto 1984 como People, Places and Things fueron nominados a la Best New Play en los Premios Olivier. Cocreó y coescribió la serie de BBC / HBO Trigonometry con Effie Woods.

AINA TUR

Autora y gestora cultural

Ha desarrollado su carrera profesional en Barcelona, aunque también ha estado presente en la escena de las Islas Baleares, Madrid, Francia y Alemania. En la actualidad es responsable de Programación de la Sala Beckett/ Obrador Internacional de Dramaturgia y miembro del Consejo Asesor del Centro Dramático Nacional.

Es autora de diversos textos teatrales: Addiccions, Evolució/Evolución (Colección Teatro de Papel, Editorial Primer Acto), Dimecres (Colección Paraula de Dramaturg, Editorial Govern Balear), Es lloga habitació, Fotofòbia y Una galaxia de luciérnagas (Editorial Libros de La Vorágine), entre otros. Ha publicado narrativa y ensayo: La glosa menorquina (Editorial Quaderns de Folklore), El héroe de la bicicleta (Editorial Praxis, México) y Explorem Menorca! (Editorial Mediterrània). Ha colaborado con la revista Culturalia escribiendo relatos breves sobre temas de actualidad y con el dBalears publicando reseñas literarias. También ha escrito guiones para BH audiovisual.

Ha estudiado Farmacia (Universitat de Barcelona), Ingeniería Agrónoma (Universitat Politècnica de Catalunya), Interpretación (Col·legi de Teatre de Barcelona), Dramaturgia (Obrador de la Sala Beckett) y el Curso Superior en Gestión de Proyectos (Universidad de Deusto). Actualmente estudia el grado en Lengua y Literatura Catalanas (Universistat Oberta de Catalunya).

Anthony Marx, Alicia Sellés y Luz Estela Peña Gallego.

—

Las bibliotecas: donde se aprende a leer y entender el mundo.

Sábado
26 de Septiembre
16.30 | Online

Las bibliotecas hoy están preparadas para continuar con el acelerado proceso de cambios tecnológicos y funcionales que han transformado ya en muchos lugares su función en la comunidad. En la conversación, ambas expertas abordarán el vital papel de las instituciones culturales básicas, universales de proximidad: Las bibliotecas, espacios físicos y también virtuales de proximidad como centros de transformación social, lugares de encuentro y colaboración, además de su imprescindible función de acceso universal a la lectura, a la cultura y al conocimiento.

ANTHONY MARX

Presidente y director ejecutivo,
Biblioteca Pública de Nueva York

Anthony William Marx es el actual presidente y director ejecutivo de la Biblioteca Pública de Nueva York, sucediendo a Paul LeClerc. Es el ex presidente de Amherst College, en Amherst, Massachusetts. Desde que se incorporó a la Biblioteca Pública de Nueva York, Marx se ha centrado en ampliar los programas educativos de la biblioteca y en aumentar el acceso público a los libros electrónicos de la biblioteca. También ha dado prioridad a los servicios para investigadores y ha llevado materiales de biblioteca a las escuelas públicas.

LUZ ESTELA PEÑA GALLEGO

Líder de Proyecto Sistema de
Bibliotecas Públicas de Medellín

Su vida profesional ha estado siempre ligada con el sector bibliotecario, ha pasado por biblioteca, escolar, comunitaria y pública, ha disfrutado todos los procesos que hacen la vida de una biblioteca: desde el trabajo directo con los usuarios, el fomento de lectura, el tratamiento de la información, la administración, desde hace 12 lleva en su corazón la gestión de las bibliotecas de la ciudad de Medellín.

ALICIA SELLÉS

Presidenta de la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y documentación (FESABID)

Alicia Sellés Carot es Diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Salamanca, Licenciada en Documentación por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información por la misma universidad.

Desarrolla su carrera profesional en el sector privado como consultora y trabaja sobre todo en el diseño e implantación de soluciones tecnológicas para servicios de información y documentación. Compatibiliza estas tareas con la docencia en cursos especializados, grados y másteres relacionados con la gestión de la información.

En el ámbito del asociacionismo profesional, ha sido presidenta del Col·legi Oficial de bibliotecaris de la Comunitat Valenciana durante 6 años y representa a España en el Executive Commite de EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations.

Es la actual presidenta de FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística) pero desde hace ya unos años ha venido colaborando con la FEDERACIÓN en dos líneas de trabajo. Por un lado, el fortalecimiento del movimiento asociativo y, por otro, las acciones de sensibilización política para visibilizar el papel de las bibliotecas y del acceso a la información en el marco de la Agenda 2030.

Kathrin Deventer y Patricia Gabeiras.

—

Contra la festivalización Pasado y futuro de los festivales.

Sábado
26 de Septiembre
19.30 | Online

La proliferación de festivales en los programas culturales, ligada muchas veces a las políticas turísticas y de atracción de grandes públicos, ha convertido estos eventos en motivo de controversia. Pero ya son muchos los casos de iniciativas que quieren devolver a estos encuentros un carácter y sentido en el marco de una cultura sostenible. Dos conocedoras excepcionales del estado de la cuestión conversan en torno a su presente y futuro.

KATHRIN DEVENTER

Secretaria General de la
Asociación Europea de Festivales

Kathrin Deventer es la Secretaria General de la Asociación Europea de Festivales (EFA). Kathrin es cofundadora y miembro de la junta de la Casa Europea de la Cultura, una iniciativa de EFA, miembro del Grupo de Estrategia de “Un alma para Europa”, co-iniciadora y miembro de la junta de The Festival Academy (TFA), lanzó con EFA, el nuevo programa para festivales de arte EFFE - Europa para festivales, festivales para Europa, incluida su web www.FestivalFinder.eu.

Ha participado como miembro del Comité de Cultura del proyecto “Nueva narrativa para Europa” de la UE. Tiene un interés especial en la cultura y su papel en la participación de la sociedad civil y los temas relacionados con el reconocimiento de la importancia de la cultura en la sociedad. Cree en una Europa cultural que surge de las responsabilidades y las interacciones entre personas y organizaciones de todos los sectores de la sociedad.

PATRICIA GABEIRAS

Directora de la Asociación de Festivales de Música

Doctora en Derecho de la Cultura y socia directora de la firma Gabeiras & Asociados. Cuenta con más de veinte años de experiencia profesional como Abogada y promotora, compaginando estas actividades profesionales con la docencia. En la actualidad es profesora del Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid y participa regularmente como ponente en conferencias, seminarios y publicaciones especializadas en el sector cultural.

No obstante, combina su experiencia y formación en el ámbito de la cultura con la especialidad de Derecho Bancario y Financiero. Su formación en materia financiera y bancaria la adquirió por razón de la realización de su tesis doctoral, que versó sobre vías alternativas de financiación del sector cultural a través de la creación de fondos de titulización de derechos audiovisuales. Acreditan esta formación en materia financiera y bancaria, además de su título de doctora, sus títulos de Master en Derecho Privado Europeo Comparado por la Universidad Carlos III de Madrid, Master en Corporate Finance y Banca de Inversión por el Instituto de Estudios Bursátiles y Especialista en financiaciones estructuradas y Derivados por el mismo centro (IEB)."

Lola Arias

Sobre vidas ajenas,
el teatro como remake del pasado

¿De qué manera se re[illegible]ona[illegible]upe ponen realidad y ficción? ¿Cuáles son los alcances de la expresión arte document[illegible] ¿Qué procesos de escritura habilita este tipo de proyectos? ¿De qué manera se convierte la obra en un organismo vivo y autónomo?.

A través de videos y diferentes materiales, la directora, autora y performer Lola Arias ofrece una charla acerca de su trayectoria en el campo del arte documental a lo largo de la última década. Arias aborda diferentes aspectos de la génesis y desarrollo de sus trabajos, problematizando la relación entre estética y política, realidad y ficción, obra de arte y experimento social.

Miércoles
23 de Septiembre
12.00 | Masterclass Online

LOLA ARIAS

Escritora, directora de teatro y cine y performer.

Colabora con personas de distintos ámbitos (veteranos de guerra, ex comunistas, niños búlgaros, etc) en proyectos de teatro, literatura, música, cine y artes visuales. Sus obras transitan la frontera entre la ficción y lo real. Escribió y dirigió Mi vida después (2009), en la que seis jóvenes reconstruyen la juventud de sus padres en los 70 a partir de fotos, cartas, cassettes, ropa usada, etc.; Familienbande (2009) sobre la vida de una familia con dos madres en el teatro Kammerspiele Munich; y That enemy with in (2010) en colaboración con dos gemelas idénticas en el teatro HAU, Berlín. En Chile, estrenó El año en que nací (2012), basada en biografías de jóvenes chilenos nacidos durante la dictadura. Melancolía y Manifestaciones (2012) es un diario sobre la melancolía de su propia madre creada en Buenos Aires y estrenada en Viena en el Festival Wiener Festwochen.

El arte de hacer dinero (2013) está protagonizada por mendigos, músicos de la calle y prostitutas de la ciudad de Bremen. En colaboración con el artista Stefan Kaegi dirigió Chácara Paraíso, una instalación biográfica con policías brasileños, y Airport kids, un proyecto sobre niños internacionales en Suiza. Entre 2010 y 2012 curaron Ciudades paralelas, un festival con 8 intervenciones en el espacio público que se realizó en Berlín, Buenos Aires, Varsovia, Zúrich, Copenhagen.

Entre sus obras más recientes se encuentran Campo Minado (Royal Court Theatre, Londres, 2016), que reúne a seis veteranos argentinos e ingleses de la guerra de Malvinas; Atlas des Kommunismus (Maxim-Gorki Theater, Berlín, 2016) que reconstruye el derrotero socialista en la Alemania del último siglo a través de la vida de ocho mujeres vinculadas a la RDA; What they want to hear (Münchner Kammerspiele, Múnich, 2018), una reconstrucción del caso real de Raaed Alkour, un arqueólogo sirio que quedó atrapado en la burocracia alemana sin estatus por años; y Futureland (Maxim-Gorki Theater, Berlín, 2019), una obra de ciencia ficción documental protagonizada por menores no acompañados: adolescentes que llegaron a Alemania huyendo de la violencia, la guerra o la pobreza.

Su primer largometraje, Teatro de guerra (2018), protagonizada por los mismos protagonistas de su proyecto Campo minado, fue seleccionada por el 68th Forum of the Berlinale Film Festival y galardonada con numerosos premios.

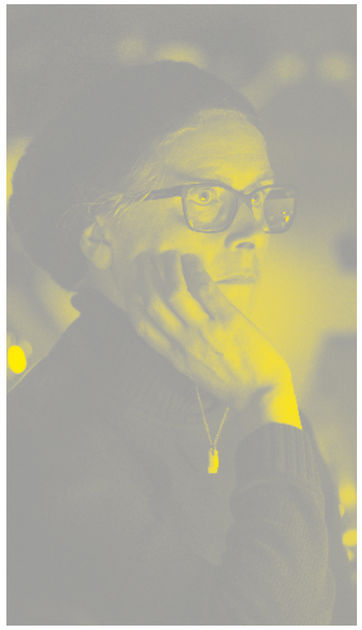
Además, junto con Ulises Conti, compone música y toca en vivo. Grabó el disco El amor es un francotirador (2007) y Los que no duermen (2011). Ha publicado poesía, teatro y narrativa.

WORKSHOPS Y MASTERCLASSES

Katie Mitchell

Cine en vivo y experiencia femenina

Una charla sobre un viaje del teatro en vivo al cine en vivo en busca de una forma de capturar la percepción femenina dentro de una cultura teatral dominante dominada por narrativas lineales sobre lo que es ser hombre.



Sábado
26 de Septiembre
18.00 | Masterclass Online

KATIE MITHCELL

Profesora de dirección escénica en la Royal Holloway University y directora de teatro y ópera. Ha dirigido más de 100 producciones a lo largo de sus 30 años de carrera, principalmente en el Reino Unido y a partir del año 2000 también en las ciudades europeas de Ámsterdam, Milán, Berlín, Estocolmo, Viena, Salzburgo y Hamburgo.

En 2005 adapta la novela de Virginia Woolf, The Waves, siendo pionera en la conceptualización de lo que se ha dado a conocer como los live cinema shows, escenificaciones de producciones cinematográficas en directo. Sus 16 producciones multimedia han recorrido el mundo. Estas innovadoras producciones han cambiado la forma en que se usa el video en el teatro y han influido en los horizontes creativos de las nuevas generaciones de creadores teatrales en todo el mundo.

Mitchell siente un compromiso personal con la búsqueda de nuevas formas de teatro para abordar el tema del cambio climático. Ha realizado dos producciones con científicos sobre el tema en The Royal Court: Ten Billion (2012) con Stephen Emmott y 2071 (2014) con el profesor Chris Rapley. También ha dirigido Lungs (2013) de Duncan MacMillan, donde los artistas generaban la propia la electricidad de la escenificación. En la actualidad, aborda su preocupación en torno al cambio climático en su versión multimedia de The Cherry Orchard desde el punto de vista de los árboles. Con una producción del teatro Schaubuhne de Berlín, propone un modelo de gestión en el que se reduzca la emisión de dióxido de carbono durante su gira.

Sus numerosos premios en el Reino Unido incluyen dos Time Out Awards (1990 y 1991), The Evening Standard Best Director Award (1996) y un Tonic Award por sus representaciones de la mujer y la crianza del talento femenino (2018). Sus premios en Europa incluyen Theatertreffen (Alemania) en 2008 y 2009 y un Premio Obie (EE. UU.) Recibe dos Premios Golden Mask (Rusia), en 2011 y 2019, el Premio Internacional Stanislavsky (Rusia) en 2014, The New Theatrical Realities, Europe Prize en 2014, The Reumert Best Production (Dinamarca) en 2012, The Nestroy Best Director Prize (Austria) en 2013 y Best Director for 2019 en los International Opera Awards. Recibió la Orden del Imperio Británico (OBE) 2009 y la Medalla del Presidente de la Academia Británica en 2017 por sus servicios al teatro. Sus premios de investigación incluyen una beca Winston Churchill Memorial Trust en 1989 para la capacitación de directores de investigación en Rusia, Georgia, Lituania y Polonia y una beca de investigación del National Endowment for Science and the Arts (NESTA) de 2000 a 2004 para investigar la relación entre el teatro y los campos de arquitectura, artes visuales, psicología, biología y danza.

Publica The Director's Craft (Routledge, 2008), manual práctico para ayudar a los jóvenes directores, Some trace of her, dramaturgia de su adaptación de El idiota de Dostoievski y Waves, documentación visual de su adaptación de la novela de Virginia Woolf (ambas en Oberon Books).

Ensemble Flashback

GeKiPe:
gestualidad, Kinect y percusión

Sábado
26 de septiembre
11.00 — 14.00 | Workshop presencial
CAEM (con reserva previa)

ENSEMBLE FLASHBACK

Perpignan

Creado en 2012 por Alexander Vert, está formado por intérpretes de renombre internacional, compositores, artistas visuales, investigadores en informática musical y docentes con una ambición común: promover las músicas de hoy en conexión con las nuevas tecnologías (captura gestual, interacción sonido-imagen-gesto, realidad virtual...).

Orientado básicamente hacia expresiones novedosas y transdisciplinarias, el conjunto explora más ampliamente el punto de encuentro de la música con otras formas artísticas (artes numéricas, artes visuales, artes escénicas...). Más allá de la dicotomía hombre-máquina, Ensemble Flashback tiene la voluntad de hacer surgir, en cada uno de sus proyectos de investigación y/o creación, una interacción real entre la interfaz, el contenido musical/visual y los intérpretes. Despliega nuevos dispositivos de interacción con el gesto instrumental (proyecto GeKiPe Gesto, Kinect y Percusión) en colaboración con entidades de prestigio como el IRCAM-Centro Pompidou (París), la Universidad de Música de Ginebra (Suiza), el ZKM-Centro de Arte y Medios tecnológicos de Karlsruhe (Alemania) y el CRM-Centro de Investigación Musical de Roma (Italia).

Una cámara Kinect situada frente al participante rastrea su perfil y crea un esqueleto con puntos clave. Cuando la persona ya ha sido reconocida activamente, sus movimientos y posiciones en el espacio son interpretados en forma de flujo de sonidos e imágenes. El participante puede entonces, como le apetezca, desplazarse, interpretar historias coreografiadas, bailar… solo o acompañado; en tiempo real, se convierte en el creador e intérprete de un espectáculo que es, a la vez, visual y sonoro.

Este taller invita a niños, adolescentes y adultos –ya sean músicos, bailarines o no– a aprender música y, a la vez, iniciarse en nuevas tecnologías conectadas a un espectáculo en vivo, de forma lúdica y divertida. ¡Es el momento de dar rienda suelta a los sentidos creativos!

La base de la que parte este dispositivo tecnológico interactivo «GeKiPe» es una cámara Kinect, concebida en un inicio para las consolas de videojuegos Xbox 360, que permite el reconocimiento relativo de los movimientos corporales.

Los artistas de la compañía Flashback han completado esta funcionalidad con un par de sensores llamados acelerómetros (colocados en los guantes del artista), que trazan de forma muy precisa la altura, la velocidad o incluso la posición absoluta de las manos. El intérprete se beneficia así de una interacción dinámica y óptima con las materias que crea.

La compañía ha desarrollado este dispositivo en colaboración con el Ircam (Francia), la HEM de Ginebra (Suiza) y el ZKM (Alemania).

Más allá de su aspecto lúdico, este taller tiene como objetivo que los participantes profundicen en el entendimiento de las posibilidades que ofrecen las evoluciones tecnológicas en el ámbito de la música y el espectáculo en vivo. Además de las demostraciones y los momentos de experimentación, los artistas prevén pasar un tiempo intercambiando opiniones con el público acerca de nociones como la escritura, la composición, la estética, la puesta en escena, la técnica, la interpretación e incluso la colaboración colectiva e interdisciplinaria.

LE DERNIER CARAVANSÈRAIL
de Ariane Mnouschkine

.

—

Martes
22 de Septiembre
24h | Online

Le dernier caravansèrail es una película francesa en dos partes dirigida por Ariane Mnouchkine y estrenada en el 2006. Se trata de una adaptación del espectáculo de teatro creado en 2003 por el Théâtre du Soleil, que describe las tragedias vividas por los refugiados. El caravansar es un lugar donde se conocieron los nómadas de Oriente, donde se cruzan historias de migrantes, refugiados e ilegales de todo tipo.

ARIANE MNOUSCHKINE

Directora

Ariane Mnouchkine es hija de la actriz británica Jane Hannen y del productor de cine Alexandre Mnouchkine, que llamó a su compañía cinematográfica “Les films Ariane” (Las películas Ariane) en honor a su hija. Ella empezó a interesarse en el mundo del teatro cuando encontró una compañía universitaria de teatro en Oxford, donde estudiaba inglés. Cuando volvió a Francia, debido a la gran pasión que surgió en ella por el mundo del teatro creó su propia asociación, la Association théâtrale des étudiants de Paris (ATEP) de la Universidad Sorbonne. En 1964, con otros miembros de la asociación como Philippe Léotard y Jean-Claude Penchenat, Ariane Mnouchkine creó la compañía Théâtre du Soleil, que la haría famosa y globalmente conocida. Luego, en 1970, la compañía se domicilió en La Cartoucherie de Vincennes, un lugar dedicado a la creación teatral y coreográfica cerca de Paris.

TEATRO DE GUERRA
de Lola Arias

.

—

Miércoles
23 de Septiembre
24h | Online

TEATRO DE GUERRA narra el encuentro de seis veteranos de la Guerra de Malvinas/Falklands para hacer una película. Casi treinta y cinco años después del conflicto, tres veteranos ingleses y tres argentinos pasaron meses reconstruyendo sus memorias de guerra.

LOLA ARIAS

Directora

Escritora, directora de teatro y cine y performer. Colabora con personas de distintos ámbitos (veteranos de guerra, ex comunistas, niños búlgaros, etc) en proyectos de teatro, literatura, música, cine y artes visuales. Sus obras transitan la frontera entre la ficción y lo real.

Escribió y dirigió Mi vida después (2009), en la que seis jóvenes reconstruyen la juventud de sus padres en los 70 a partir de fotos, cartas, cassettes, ropa usada, etc.; Familienbande (2009) sobre la vida de una familia con dos madres en el teatro Kammerspiele Munich; y That enemy with in (2010) en colaboración con dos gemelas idénticas en el teatro HAU, Berlín. En Chile, estrenó El año en que nací (2012), basada en biografías de jóvenes chilenos nacidos durante la dictadura. Melancolía y Manifestaciones (2012) es un diario sobre la melancolía de su propia madre creada en Buenos Aires y estrenada en Viena en el Festival Wiener Festwochen.

El arte de hacer dinero (2013) está protagonizada por mendigos, músicos de la calle y prostitutas de la ciudad de Bremen.

En colaboración con el artista Stefan Kaegi dirigió Chácara Paraíso, una instalación biográfica con policías brasileños, y Airport kids, un proyecto sobre niños internacionales en Suiza. Entre 2010 y 2012 curaron Ciudades paralelas, un festival con 8 intervenciones en el espacio público que se realizó en Berlín, Buenos Aires, Varsovia, Zúrich, Copenhagen.

Entre sus obras más recientes se encuentran Campo Minado (Royal Court Theatre, Londres, 2016), que reúne a seis veteranos argentinos e ingleses de la guerra de Malvinas; Atlas des Kommunismus (Maxim-Gorki Theater, Berlín, 2016) que reconstruye el derrotero socialista en la Alemania del último siglo a través de la vida de ocho mujeres vinculadas a la RDA; What they want to hear (Münchner Kammerspiele, Múnich, 2018), una reconstrucción del caso real de Raaed Alkour, un arqueólogo sirio que quedó atrapado en la burocracia alemana sin estatus por años; y Futureland (Maxim-Gorki Theater, Berlín, 2019), una obra de ciencia ficción documental protagonizada por menores no acompañados: adolescentes que llegaron a Alemania huyendo de la violencia, la guerra o la pobreza.

Su primer largometraje, Teatro de guerra (2018), protagonizada por los mismos protagonistas de su proyecto Campo minado, fue seleccionada por el 68th Forum of the Berlinale Film Festival y galardonada con numerosos premios.

ORESTES IN MOSUL
de Milo Rau (2019)

.

—

Jueves
24 de Septiembre
24h | Online

Con Orestes in Mosul, Milo Rau realizó quizás una de sus obras más importantes, aclamada por la prensa internacional. El documentalista Daniel Demoustier lo siguió en dos viajes preparatorios a Mosul: esto resultó en 'Orestes in Mosul: The Making Of'. ¿Puede la tragedia griega ayudar a sanar una ciudad llena de cicatrices?. Se preguntaba New York Times, con motivo de los ensayos de Orestes in Mosul (marzo de 2019). Es una de las cuestiones que se debatió ferozmente en Mosul, justo cuando algunas de las escenas delicadas de la obra llevaron a discusiones entre los actores iraquíes, el europeo y el propio Milo Rau.

El documental también incluye imágenes de la actuación en sí, el proceso de ensayo en Mosul, entrevistas con actores y algunos incidentes locales.

FICHA ARTÍSTICA

Director: Milo Rau
Texto: Milo Rau y la compañía
Intérpretes: Susana Abdul Majid, Duraid Abbas Ghaeieb, Bert Luppes, Elsie de Brauw Marjike Pinoy y Johan Leysen
Actores del vídeo: Khalid Rawi, Khitam Idress, Risto Kübar y Baraa Ali
Músicos del vídeo: Zaidun Haitham, Suleik Salim Al-Khabbaz, Firas Atraqchi, Saif Al-Taee y Nabeel Atraqchi
Dramaturgia: Stefan Bläske
Composción y arreglos musicales: Saskia Venegas Aernoudt
Película: Moritx von Dungern y Daniel Demoustier
Escenografía: ruimtevaarders
Producción: NTGent
Coproducción: Schauspielhaus Bochum, Tanden Scène Nationale
Con el apoyo de: Romaeuropa Festival y The Belgian Tax Shelter

MILO RAU
Director

El suizo Milo Rau, actual director artístico del NTGent de Bélgica, se ha convertido en uno de los artistas más aclamados y polémicos del teatro europeo por sus montajes marcadamente políticos. Para muchos críticos, es el más influyente, ambicioso e interesante director de su generación y, entre otros galardones, ha recibido el Premio Europeo de Teatro en 2018. Rau es un agitador en el que confluyen las figuras de periodista, profesor, dramaturgo, director y fundador del International Institute of Political Murder, colectivo artístico centrado en explorar e investigar nuevas formas de arte político con más de cincuenta obras de teatro, películas, libros, exposiciones y acciones artísticas en su trayectoria.

Desde la irrupción en 2009 de su obra The Last Days of the Ceausescus, sobre el juicio y la ejecución del líder comunista de Rumanía y su esposa, el nombre de Rau ha ido unido al de la controversia. A través del teatro, ha denunciado la corrupción política, la homofobia, el fanatismo, la violencia, las torturas o el abuso de poder, granjeándose importantes enemigos y batallas judiciales. Pero, siguiendo la máxima de que el teatro debe cambiar el mundo, no retratarlo, sus montajes también han servido para depurar responsabilidades.

QUARRY
de Meredith Monk & Amram Nowak (1977).

—

Viernes
25 de Septiembre
24h | Online

Quarry empezó con una ópera multimedia en directo en 1976 incluyendo cortometrajes en blanco y negro dirigidos por Monk. Con la ayuda de la Biblioteca Pública de Nueva York y su iniciativa de documentar actuaciones en directo pioneras, Monk y Amran Nowak re-escinificaron la obra con Monk guiando los movimientos de la cámara y primeros planos no habituales en el teatro filmado. En Quarry, Monk continua con su interés en abstraer su propia historia judía para crear una narrativa anti-fascista en la cual retrata a un niño enfermo cuya enfermedad progresa en paralelo al ascenso de un dictador. Presentando no solo las innovaciones vocales y experimentos teatrales de Monk, Quarry es a la vez un fascinante documento interpretativo y una película transformadora.

MEREDITH MONK
Directora

De la unión de la música y el movimiento, la imagen y el objeto, y la luz y el sonido nace la música de Meredith Monk, compositora, cantante, coreógrafa y pionera de la "técnica vocal extendida" y de la "performance interdisciplinaria". Su exploración de la voz como instrumento, como lengua elocuente en sí misma, amplía los límites de la composición musical, creando paisajes sonoros que descubren sentimientos, energías, y memorias para las que no existen palabras.

Durante una carrera de más de 40 años, los críticos y el público han aclamado a Meredith Monk como una de las fuerzas creativas más importantes de las artes escénicas. Desde su graduación en el Sarah Lawrence College en 1964, Meredith ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, incluyendo la concesión del Genio de MacArthur en 1995, dos becas de Guggenheim, un premio de las Artes Brandeis, tres Obies, dos premios Villager de Nueva York, dos premios Bessie, y el premio Nacional de Teatro en Estados Unidos. En 1968 Monk crea The House Foundation, una compañía dedicada al enfoque interdisciplinario de la performance.

Ha actuado en grandes teatros y auditorios de todo el mundo (Carnegie Hall de Nueva York, Queen Elizabeth Hall de Londres, etc) y su música ha sido interpretada por otras cantantes como Laurie Anderson y Björk. Los proyectos actuales incluyen nuevos trabajos para el Vocal Ensemble y obras de teatro.

ANGÉLICA [UNA TRAGEDIA] de Manuel Fernández-Valdés (2016)

.

—

Sábado
26 de Septiembre
24h | Online

"Angélica [una tragedia] es un documental que llega a la raíz de una de las directoras y actriz teatrales más premiadas y reconocidas de Europa."
anuel Jabois. El País.

Angélica Liddell prepara su siguiente obra y Manuel Fernández-Valdés se propone retratarla en una película. Liddell se ha convertido en una de las principales dramaturgas europeas con un teatro autobiográfico en el que expone su dolor más íntimo. Una decisión que afecta a la esencia de su manera de trabajar y a todas las personas que trabajan con ella. Cada cual deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar a su lado. El director de la película no permanecerá ajeno a la experiencia. Angélica [una tragedia] es una película sobre una devota del arte y sobre la agitada relación entre la creación y la vida.

FICHA ARTÍSTICA

Dirigido por: Manuel Fernández-Valdés
Producción ejecutiva: Ester Rodríguez Sánchez
Cámara: Manuel Fernández-Valdés
Sonido directo: Moncho Fernández y Fernando Carmena
Montaje y voz en off:
Manuel Fernández-Valdés
Producción: Manuel Fernández-Valdés
Duración: 83 min. aprox.
Versión original: español
Año: 2016
Género: documental
Estreno mundial: BAFICI (Buenos Aires)
Estreno comercial: 29.09.2017
Calificación por edades: recomendada para mayores de 16 años

MANUEL FERNÁNDEZ-VALDÉS

Director

Licenciado en Comunicación Audiovisual. En 2006 obtiene el Máster en Documental de Creación de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), donde desarrolla la idea de lo que será su primer largometraje documental, Manuel y Elisa (2008), centrado en la vida cotidiana de un matrimonio de ancianos en el rural gallego. La película se estrena en el festival de cine Cineuropa y es premiada en el festival de cine documental Play-Doc. También se exhibe en Bafici 2010 y Dokufest 2011. En 2012 dirige su segundo largometraje documental, Fraga y Fidel sin embargo, en el que aborda el encuentro de 1992 en Galicia entre Manuel Fraga y Fidel Castro. La película se exhibe en Different 6! L'autre cinéma espagnol (París), Cineteca (Madrid), Alcances (Cádiz), IBAFF (Murcia), Cineuropa (Santiago de Compostela) y CGAI (A Coruña).

En 2016 decide asumir la producción de sus películas y aborda su tercer largometraje documental, Angélica [una tragedia], sobre la artista Angélica Liddell.

Espacios.

Casa Lis

Museo Art Nouveau y Art Déco
Calle Gibraltar 14.
Salamanca.
923 121 425

Teatro Liceo

Plaza del Liceo.
Salamanca.
923 121 425

Teatro Juan Del Enzina

Calle Tostado 8.
Salamanca.
923 294 542

Patio Escuelas Mayores

Calle Patio de las Escuelas s/n
Salamanca.

Huerto Calixto y Melibea

Calle Arcediano 20.
Salamanca.
923 218 342

Patio Chico

Calle Patio Chico s/n.
Salamanca.

Palacio La Salina

Calle San Pablo 18.
Salamanca.
923 293 100

CAEM

Centro de las Artes Escénicas y la Música
Av. de las Artes 45-55.
Salamanca.
923 281 716

Equipo de programación.

CRISTINA SITZ-GENTO

MÚSICA

Directora de Programas del Instituto Katarina Gurska de Investigaciones Artísticas, IKG.

Cristina Sitz-Gento es licenciada en Ciencias de la Música y profesora Superior de Piano desde el año 2000, pero su inquietud profesional pronto se vio desviada al campo de la gestión artística por lo que al terminar sus estudios superiores se trasladó a Nueva York para cursar el Máster en Administración de Arte en Columbia University que concluyó con su tesis Encuentro Globales en la Cultura del Espectáculo.

En Nueva York ha sido miembro del equipo de marketing y comunicación del Carnegie Hall (2002-2003), Directora de programas del Watermill Center y de la Byrd Hoffman Watermill Foundation bajo la dirección artística de Robert Wilson (2003-2004) y directora de Programas y Admisiones de Opus 118 Harlem School of Music (2004-2005).

Desde 2007 es Presidenta de la Asociación Art Impressions, fundada por la pianista Maria João Pires con quien diseñó y produjo el espectáculo Schubertiade, un concepto muy actual del uso de la multidisciplina como elemento de comunicación entre el artista y su público.

En 2007 entró a formar parte del equipo de gestión de la empresa de consultoría institucional Arjé, con la que ha coordinado proyectos de gran envergadura como el festival Rock in Rio Madrid 2008 y 2010 y el Madela Day 2010.

Ha codirigido y participado como profesora en el Programa Superior de Dirección y Marketing del Entertainment Business de ESIS en Madrid y es socia fundadora de la empresa de consultoría Business Entertainment Network Spain y Andía Sitz Consultores.

Desde el año 2011 es miembro del equipo de gestión del Centro Superior Katarina Gurska en donde ejerce el cargo de Subdirectora para el área de Máster y Posgrado y Relaciones Institucionales.

Es miembro del patronato de la Fundación Katarina Gurska para la Educación y la Cultura y en la actualidad está volcada en su trabajo como Directora de Programas del Instituto Katarina Gurska de Investigaciones Artísticas en el Real Sitio de San Ildefonso.

JUANA ESCUDERO

CONVERSACIONES

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en Derecho Comunitario Europeo, es Máster en Propiedad Intelectual e Industrial por la Universidad de Alicante (IV Magister Lvcentinvs en Marcas, Diseños, Patentes y Derechos de Autor), posee el Título de Especialista en Estudios Jurídicos y Económicos de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid y el DESUP -Diplôme d'Études Supérieures Juridiques et Économiques de l'Union Européenne del Centre de Hautes Études Européennes «Miguel Servet». Université Paris I – Sorbonne.

Desde el año 2000, ha desempeñado diversas responsabilidades en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Actualmente, es Subdirectora de Educación, Cultura, Patrimonio y Deportes y Ocio.

Entre 2010 y 2012, fue Subdirectora de Cultura del Instituto Cervantes, responsable de los Departamentos de Actividades Culturales (que integra las áreas de literatura y pensamiento, ciencia y tecnología, historia, cine y audiovisual, música y artes escénicas, artes plásticas y arquitectura y proyectos multidisciplinares) y de Bibliotecas y Documentación del Instituto, así como, principalmente, de la elaboración de las propuestas de programación dirigidas a la red de centros del Instituto Cervantes y de la coordinación de la actividad cultural de los 77 centros en el exterior.

Autora y coordinadora de varias publicaciones sobre planificación, gestión y evaluación de políticas culturales, derechos culturales y propiedad intelectual; miembro de la asociación Clásicas y Modernas, para la igualdad de género en la cultura; de la Plataforma Sostenibilidad y Cultura, y de la Red HERStory de mujeres europeas profesionales de la cultura por la igualdad.

MARIA CAUDEVILLA

CINE, TEATRO

Miembro del Grupo de Formación 2007 del Teatro de La Abadía y docente en la Universidad Europea de Madrid y en la Universidad Internacional de La Rioja, donde finaliza el Master en Estudios Avanzados de Teatro. Se licencia en Arte Dramático en la Universidad de Kent y continua su carrera en Nueva York, actuando en el Wings Theatre y el Spanish Repertory Theatre, entre otros. Finaliza su doctorado internacional en la Universidad Complutense de Madrid y la London University, compaginando la investigación con su faceta más artística.

Funda Baraka Teatro con su primer montaje como directora y dramaturga, Sueño Lorca o el sueño de las manzanas (2008), que se estrena en el Teatro Español de Madrid, recibe tres nominaciones a los Premios Max de las Artes Escénicas 2010 y queda finalista en el XIV Certamen de Directoras de Escena. Miguel Hernández: labrador del viento (2010), obtiene el Premio a la Creación Contemporánea 2009 y se estrena en Las Naves del Español del Matadero de Madrid. No somos ángeles (2011), finalista en la primera entrega de Talent Madrid, obtiene la Beca de Residencia de La nave del duende de Cáceres, y es elegida por RNE como una de las diez mejores propuestas teatrales de la temporada. Nobilmente (2016), en co-producción con Up-A-Tree Theatre se estrena en el Palacio Valdés de Avilés, se presenta en el Festival ITEM de la Casa Encendida y en Ellas Crean en el Teatro Conde Duque. María Caudevilla recibe en el 2012 la Medalla Especial del CELCIT por su contribución al desarrollo de las Artes Escénicas Iberoamericanas. Asimismo, forma parte de la selección del Centro Dramático Nacional en el laboratorio de trabajo entre Rusia y España, en colaboración con el Teatro del Arte de Moscú.

En la actualidad tiene en cartel Oceanus (2015) y PachaMamá (2020), teatro para la primera infancia. Estrena su primer cortometraje Elisa (2017), publica su álbum ilustrado FU (2018) y edita sus dramaturgias en el volumen Bajo el paraguas de Baraka (2018). Traduce Lungs de Duncan Macmillan para el Centro Dramático Nacional (2019).

Información Práctica.

FACYL 2020
Festival Internacional
de las Artes y la Cultura
de Castilla y León.
Salamanca.

Del 22 al 26 de
Septiembre de 2020

Información y reserva de entradas.

www.facyl-festival.com

Contacto e Información.

Gustavo Hernández
info@facyl-festival.com

Contacto de Prensa.

Sandra Costa
comunicacion@facyl-festival.com

Junta de Castilla y León

Ayuntamiento de Salamanca

Precauciones COVID-19.

Los centros se han adaptado a la realidad actual y han adoptado las adecuadas medidas de seguridad sanitaria, conforme a lo dispuesto a la normativa sanitaria, y teniendo especialmente en cuenta el Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León:

1. La Consejería de Cultura y Turismo recomienda no acceder a las actividades o espectáculos en caso de tener síntomas compatibles con la COVID-19 o haber tenido contacto reciente con enfermos.

2. Es obligatorio el uso de la mascarilla, así como el uso de gel hidroalcohólico cuando se requiera, y mantener la distancia interpersonal.

3. No se puede introducir comida ni bebida, así como otros materiales peligrosos en los recintos.

4. Algunas de las actividades requieren inscripción previa o recogida anticipada de invitación, lo cual se anunciará en cada caso concreto.

5. El acceso a los centros puede requerir el ingreso de forma ordenada y progresiva, con apertura anticipada de puertas para garantizar una entrada escalonada del público y una salida de la misma forma.

#FACYL2020

www.facyl-festival.com