

sismo

Festival de creación in situ

II FESTIVAL DE CREACIÓN IN SITU

Del 25 al 28 de noviembre del 2010

Matadero Madrid / Tabacalera de Lavapiés

<http://www.tea-tron.com/sismo/blog/>

<http://www.mataderomadrid.com/>

**MATA-
DERO
MADRID**

SISMO está organizado por:

**MATA-
DERO
MADRID**

Patrocinan:

Público

CREDITOS:

Dirección: Pablo Caruana y Mariana Barassi

Coordinación: Ana Lambarri

Coordinador Room: Oscar Cornago

Director Técnico: Maxi Gilbert / XLR

Blog Rubén Ramos

Documentación: Eva Fuentes

Agradecimientos: Tina Paterson, Festival Citemor, Festival Mapa, Estrategia Doméstica, Kukaramakara y Restaurante Rias Baixas.

De qué va (introducción)

Una primera edición es siempre motivadora, por un lado, engañosa por otro. De una parte, las ganas y energías de un proyecto que nace, el apoyo y la curiosidad del público a lo nuevo, la regla no dicha de que en una primera edición un fallo es asumible y positivo por lo que de él puedes aprender; de la otra, la propensión laxa a aceptar errores que puede llevar a no mejorar, el miedo o el no saber cambiar, avanzar y, por tanto, repetir.

Son aseveraciones quizá demasiado amplias pero que realmente han sobrelado, y lo siguen haciendo, tanto el análisis de lo que fue la primera edición de SISMO como la proyección hacia la segunda edición que tendrá lugar en noviembre del 2010.

En el proyecto de la primera edición se hablaba de la voluntad de tener una programación donde primase la investigación y la creación contemporánea, de buscar públicos distintos y heterogéneos, de enraizar la creación con el entorno social y con el espacio, de generar un espacio de encuentro entre artistas, profesionales y gestores. Estas eran las premisas.

Lo primero que pudimos constatar fue el acierto de haber visto la necesidad en una ciudad como Madrid de un espacio donde la creación y la exhibición artística se cohesionaran con el encuentro humano y social. Aunque pueda sonar absurdo, en España sigue primando el desconocimiento del vecino (del de Madrid con el de Barcelona o Murcia, del español con el portugués o el latinoamericano, del artista con el vecino del barrio de la Arganzuela). Los integrantes de Room, los artistas de En Proceso y los vecinos involucrados en los distintos proyectos artísticos, así nos lo hicieron saber.

Por todo ello, SISMO volverá a insistir, aunque variando su estructura, en las secciones de ROOM y En Proceso. Y seguiremos, gracias al cercano y fuerte apoyo de esta institución, jugándola y pensándola desde el Centro de Creación Contemporánea de Matadero.

Y se seguirá investigando en varias líneas ya esbozadas en la primera edición:

-Apoyar la creación a través de residencias y de un continuo diálogo con los artistas.

-Concebir un festival como un sitio de encuentro. Encuentro de gente dispersa por la geografía y la geopolítica interna (autonómica) y externa. Y encuentro concebido como un espacio para reflexionar y disfrutar, reflexionar y toparte con, escuchar a y divertirse, disfrutar y reflexionar... y así de continuo, sin parar por lo menos durante tres días.

-Desarrollar la creación in situ (creación que parte del site-specific, de Matadero como lugar arquitectónico, social y político).

-Dar difusión a trabajos donde la investigación, la interdisciplinariedad y la capacidad poética y corporal de los trabajos miren, desde el siglo XXI, al frente.

-Crear e intentar transitar puentes con creadores de las plásticas, las artes audiovisuales, la música y la literatura. No nos engañamos, SISMO tiene un origen escénico, no nacimos "multi". Pero sentimos que muchas veces ese palabra tan necesario que su utiliza tanto, interdisciplinar (ahora hablan de transdisciplinareidad), se queda en eso, en un palabra. Si el año pasado la música, las audiovisuales y las plásticas estuvieron, este año queremos profundizar en esa línea.

-Seguir teniendo y desarrollar como medio de difusión el blog desarrollado en la primera edición. Blog que sirvió tanto como foro de reflexión, como marco de difusión a través de las tecnologías 2.0. y para la investigación de nuevas maneras de difusión como fue la televisión SISMO que emitió durante el Festival en "streaming".

ESTA EDICIÓN

Segunda edición de SISMO. Y seguimos en lo mismo. Centrados en la creación, poniendo especial atención y cuidado en los procesos y en la relación de los creadores con el espacio. Por ello, dos de las principales actividades de SISMO son sus residencias. La primera, que ha durado cinco semanas, ha estado dirigida por el creador escénico Carlos Fernández; y otra, más corta en el tiempo, diez días, que ha llevado a cabo la compañía francesa de danza Etxea. Ambas residencias, tienen su punto de apoyo en la investigación espacial de dos de los lugares más representativos de Matadero: la Casa Taller y Abierto por Obras.

SISMO sigue, además, apostando por el encuentro como germen de pensamiento, de movimiento. Por eso, hemos insistido y potenciado ROOM. Esta edición, la coreógrafa Mónica Valenciano dirige este espacio teórico-práctico al que se ha convocado a muchos de los instigadores y creadores del panorama escénico peninsular. El sábado podremos asistir a las conclusiones de este encuentro del que seguimos pensando que es la columna vertebral del festival.

Otra de las obsesiones de SISMO es poder tener visión horizontal y no compartimentada. De ahí, que hayamos organizado varios encuentros: con el cineasta Chus Domínguez, veta documental leonesa que ha generado una de las más potentes reflexiones visuales de los últimos años; con Antonio Luque, Sr. Chinarro, que hablará de esa conjunción entre palabra y música que hizo y hace avanzar el pop español a otra velocidad; con el artista plástico Josechu Dávila, que hablará de uno de los proyectos más "site" que se han hecho en Madrid; y con Línea de Fuga, colectivo de artistas que nos contará su periplo por encontrar nuevas maneras desde donde crear y relacionarse.

Además, SISMO cuenta con las actuaciones de la compañía valenciana Losquequedan, que presentan su pieza en un piso del barrio colindante a Matadero Madrid (Arganzuela), la intervención ex profeso de David Fernández para el espacio Abierto x obras; y la presentación del nuevo trabajo, todavía en proceso de creación, de Sergi Fäustino que surge de su última creación, C60. Esta última pieza, entre otras actividades, tendrán lugar en La Tabacalera de Lavapiés, el último día del Festival. SISMO sigue con la rana, como ella, percibiendo sordamente movimientos tectónicos.

CALENDARIO

Jueves 25 de noviembre

18:00 horas: “Tragedia de los comunes”, compañía Losquequedan (piso en Arganzuela)

19:00 horas: Encuentro con Chus Domínguez (realizador audiovisual): “Cuerpos y paisajes desde una mirada documental” (Café Teatro)

20:00 horas: Encuentro con Sr. Chinarro –Antonio Luque- (músico): “Música y palabra” (Café Teatro)

21:30 horas: “Babilonia I”, Carlos Fernández -1er día- (Casa Taller)

Viernes 26 de noviembre

18:00 horas: “Tragedia de los comunes”, compañía Losquequedan (piso en Arganzuela)

19:00 horas: Encuentro con Josechu Dávila (artista plástico): “Proyecto para difundir el mensaje de una mujer anónima” (Café Teatro)

20:00 horas: “Babilonia I”, Carlos Fernández -2do día- (Casa Taller)

21:30 horas: “Inexhib -creación in situ-”, compañía Etxea -Francia- (Abierto por Obras)

Sábado 27 de noviembre

17:00 horas: “Tragedia de los comunes”, compañía Losquequedan (piso en Arganzuela)

18:00 horas: Conclusiones de Room -Encuentro teórico-practico dirigido por Mónica Valenciano- (Café Teatro).

18:30 horas: Presentación del Archivo Virtual de Artes Escénicas –Artea- (Café Teatro)

19:00 horas: Encuentro con el proyecto Línea de Fuga: “La P y la C en Línea de Fuga” (Café Teatro)

20:00 horas: “Babilonia I”, Carlos Fernández -2do día- (Casa Taller)

21:30 horas: “Matadero: donde se mata, donde se muere”, de David Fernández (Abierto por Obras)

Domingo 28 de noviembre (Tabacalera Madrid)

17:00 horas: Reloaded: Proyección de “O tempo dos bullós”, “Silent Karaoke”, “La Sortie” y “Kubrick”, de Chus Domínguez (1 hora).

19:00 horas: “C60, grandes éxitos”, de Sergi Fäustino (Molino Rojo)

20:30: Clausura Festival, -con pinchada de Miss Sasa- (Molino Rojo).

* Entrada libre hasta completar aforo en todas las actividades

PROGRAMACIÓN 2010

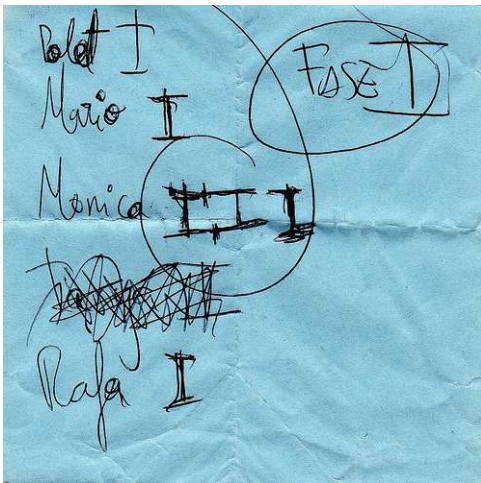
TRAGEDIA DE LOS COMUNES

Compañía Losquequedan

25 y 26 de noviembre: 18:00 horas / 27 de noviembre: 17:00 horas.

Para asistir llamar el día anterior a cada función al 675482269

Lugar: Piso en los alrededores de Matadero

El que lleva camiseta roja sabe más de lo que dice. Uno de ellos es una chica. Quien lleva camiseta verde miente. Dos se conocen entre sí. Aquel que lleva camiseta amarilla sabe lo que se dice. Al menos dos de camiseta negra no son. Quien lleva gafas no las necesita. Uno de camiseta roja no es.

LOSQUEQUEDAN trabajan desde el 2001 en el ámbito de las artes escénicas, lo componen Sandra Gómez y Vicente Arlandis, ambos con formación en teatro danza contemporánea y artes visuales. Actualmente Losquequedan forman parte del proyecto CETAE (Centro de Estudio Transversal Aplicado a la Escena) en Valencia.

***Esta compañía valenciana viene invitada gracias al nuevo encuentro que tuvo lugar en Barcelona a principios de octubre: La estrategia doméstica. Un encuentro, organizado por Sergi Fàustino y Quim Pujol (con el apoyo de La Poderosa), y en el que se convocó a varios artistas (Txalo Toloza, Anibal Parada, Mónica Muntaner, Javi Álvarez, Black Tulip, Pablo Iglesias, Quim Pujol y los propios Los que quedan). Todos ellos presentaron una pieza en diversos pisos de Barcelona. Encuentro-Festival, en el que el público giraba y giraba durante una semana por los pisos de Barcelona y en los que se paraba en la Poderosa a repostar y reflexionar.*

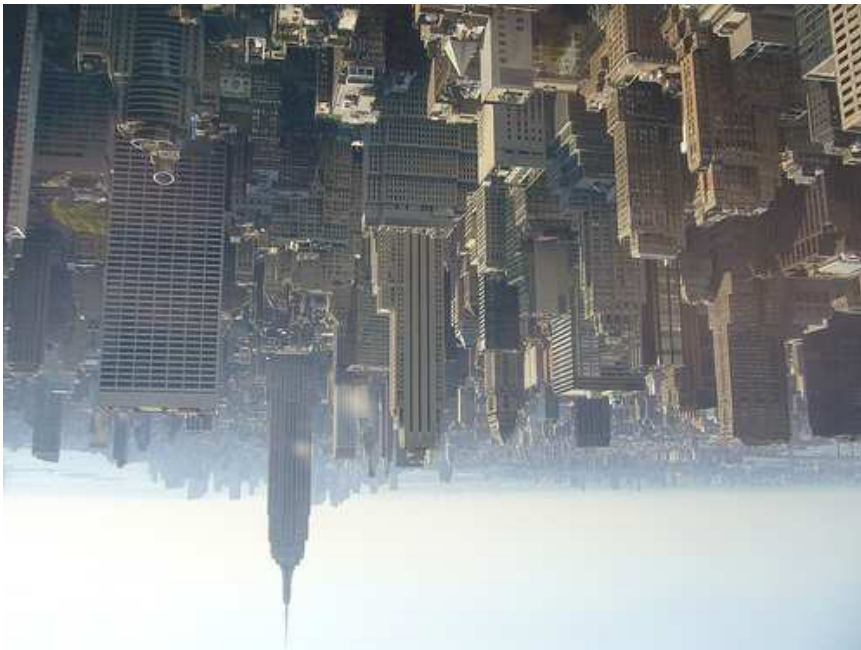
BABILONIA I

Carlos Fernández (artista en residencia)

Matadero Madrid, Casa Taller

Jueves 25 de noviembre: 21:30 horas

Viernes 26 y sábado 27 de noviembre: 20:00 horas

(fotografía: Emilio Tomé)

Idea y dirección: Carlos Fernández

Colaboradores artísticos: Marisa Amor, Maryluz Arcas, Enrique Castro, Nilo Gallego, Mónica García, Lola Jiménez, Sara Martín, Emilio Tomé, Jesús Ubera.

Babilonia I es la primera obra de un proyecto artístico titulado **Babilonia (ciudad para otra vida)** que abarcará varios trabajos de diferentes formatos.

Mi deseo es plantear una reflexión artística sobre la convivencia y explorar diferentes líneas de fuga que parten de ella: conformar perspectivas, reflexiones, contradicciones, etc. sobre lo irrefutable de nuestras relaciones.

Me planteo también la búsqueda de un lenguaje que, partiendo de la escena, rompa sus moldes y formatos y me permita configurar con libertad una aproximación diferente a los espectadores.

Babilonia I vendría a ser el índice de todo el proyecto, el borrador en el que están presentes casi todas las materias, aún de forma esbozada o incompleta. Como tal, su estructura es fragmentaria y su contenido abarca diferentes e incluso contradictorios materiales y reflexiones: la ciudad y la convivencia; el aislamiento de los individuos en los espacios habitacionales que la forman; la vulnerabilidad; la guerra y la destrucción; el camino de la utopía; el extraño viaje de la realidad al arte; las imágenes: su utilización, su deterioro, su manipulación.

Babilonia I está, por ahora, vinculada y determinada por la propuesta de SISMO: trabajar durante un mes en un espacio de Matadero (Madrid) y mostrar al público las conclusiones de ese trabajo en ese mismo espacio.

Babilonia I contiene otra búsqueda, que es la del trabajo en colaboración: he propuesto a diferentes personas participar en la construcción de la obra y hacer suya toda la materia para elaborar una nueva mirada y configurar una propuesta múltiple y enriquecida.

Carlos Fernández

INEXHIB -creación in situ-

Cia. Etxea (Francia) -artistas en residencia-

Matadero Madrid, Abierto por Obras

Viernes 26 de noviembre, 21:30 horas

Durante una semana se ha invitado a la cia francesa Etxea para crear, a partir de su trabajo Inexhib, una creación in situ para el espacio de Matadero "Abierto x obras". Esta compañía, que trabaja el cuerpo en su desnudez espacial y ritual, será presentada por primera vez en Madrid.

Inexhib: El cuerpo desnudo es la materia prima de esta creación. El dúo interviene en una habitación (o sala) vacía, en silencio, sin texto ni música y utiliza el lugar que le recibe en su estado bruto, sin ningún decorado ni accesorio, y sin luminotecnia. Esta performance es una reflexión sobre la identidad, la desnudez se utiliza aquí en este sentido. Cuando el cuerpo ya no se disfraza, nada lo define socialmente. Lo mismo ocurre en una habitación vaciada de sus muebles y de todo objeto. El vacío y la desnudez son entonces propicios a una visión metafísica de nuestra existencia.

La búsqueda artística de Frédéric y Gloria evoluciona hacia una forma de expresión personal que no desean mas definir mencionando el teatro, la danza, el mimo o la acrobacia. Prefieren hablar de presencia, simplicidad, contacto e interactividad. Su expresión se nutre de visiones, símbolos,

sensaciones y cuestionamientos que desean compartir. Para decir este indecible han elegido callarse y expresar en silencio su mirada de artistas sobre nuestra condición humana. Sin música, sin texto. El silencio toca su propia "música", ritmada por los sonidos de los cuerpos en movimientos, las reacciones del público y los ruidos orgánicos de la representación. Sin decorados. El espacio de la representación es utilizado en su estado bruto en "el aquí y ahora". Su intención no es de fabricar espectáculos para verlos, sino crear verdaderos momentos para vivirlos juntos. No quieren aislarse sobre un escenario y, en sus 2 primeras creaciones (INEXHIB et INVERTIGO), los actores y el público comparten el mismo espacio y se encuentran durante un ritual en tiempo real. En esta improvisación estructurada no actúan un personaje, pero encarnan su propio rol. Es un viaje interior que viven intensamente a través de un trance controlado.

Sobre Inexhib: Una habitación vacía. Ningún espacio escénico es definido y cada uno se desplaza libremente. Un hombre y una mujer caminan en silencio. Sus cabezas están enmascaradas por una caja, están ciegos y andan a tientas. Sus manos están enguantadas y ninguna partícula de su piel es visible. Confrontados a su propio encerramiento, al espacio y al público, van a ponerse al desnudo. Comienza entonces un trance ritual que proyecta los cuerpos en el espacio, sobre las paredes y entre el público quien no queda espectador, pero es invitado a participar en este ritual.

"Es más una vivencia que un espectáculo. Un trabajo íntimo, nutrido de la relación fusional que nos vincula y de las cuestiones que nos planteamos sobre la percepción social del cuerpo expuesto, desnudado, presentado en su pureza original. Nos desnudamos, en todos los sentidos del término. Es un cuerpo a cuerpo intenso, un trance que nos despoja del interior y nos lleva en un viaje cerca de la regresión sicoanalítica. *Frédéric ETCHEVERRY, extractos de la entrevista por Thierry VOISIN para L'EXPRESS.*

Etxea : Compañeros en el escenario y en la vida Frédéric Etcheverry & Gloria Aras viven y trabajan juntos desde en 1993. Pareja franco-española, residen en Francia, a Paris.

Hasta el año 2003, animan y dirigen juntos el Groupe Pesce Crudo (fundado por Frédéric ETCHEVERRY en 1990) y se producen con los otros miembros del grupo en Europa, en Asia, Brasil y Australia. El cuerpo y el objeto eran la materia prima del grupo que no utilizaba nunca el texto y tomaba del mimo, del teatro de objetos, de la danza y de la acrobacia. Las creaciones del grupo exploraban una relación no escénica con el público, quien era siempre activo y libre de sus movimientos en torno a una estructura monumental que se apropiaba. Los espectáculos del Groupe PESCE CRUDO han siempre sido una invitación a reflexionar juntos sobre la condición humana y la vida en sociedad. Deciden en 2003 la metamorfosis del Groupe PESCE CRUDO en el dúo ETXEA, para consagrarse a un trabajo en pareja, más personal y más experimental.

MATADERO: DONDE SE MATA, DONDE SE MUERE

Creación ex profeso para Abierto x Obras

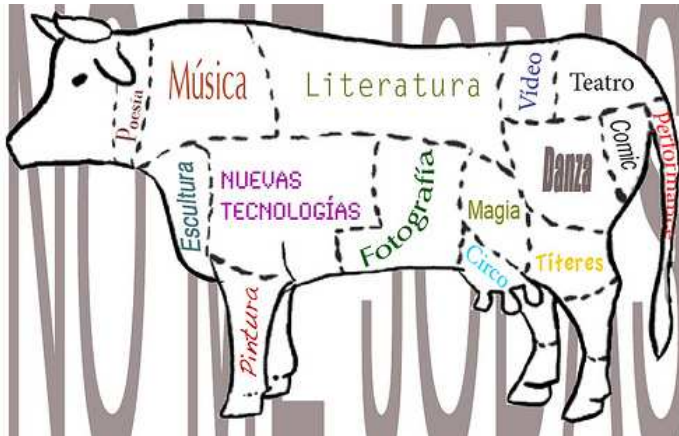
Creación, espacio escénico, iluminación e interpretación: David Fernández.

Producido por Cía. David Fernández.

Música: J.S.Bach y otros.

Sábado 27 de noviembre

Matadero Madrid, Abierto por obras, 21:30 horas.

Algunos edificios indignos(?) para nuestras ciudades convertidos en Centros de Arte: Matadero Municipal de Lleida. Matadero en Elche. Matadero de Huesca. Matadero de Zaragoza. Matadero de Legazpi (Madrid). Hospital General de Madrid (Museo Reina Sofía). Antiguo tanatorio de Madrid (Centro Cultural Galileo Galilei). Antiguo Cuartel de Artillería de Murcia (ahora Centro Párraga). Universidad falangista Laboral (Centro Cultural La Laboral de Gijón).

La vaca dice: menudo panorama. Yo digo: menudo panorama, vaca.

Cuando tenía 16 años entraba por las noches al matadero de Legazpi para estudiar cómo podía hacerlo volar por los aires. Recorría estas mismas naves. Olían a sangre y heces. En la actualidad la gente acude a este mismo lugar a ver espectáculos y obras de arte, y yo vengo a tocar a Bach en mi clave en lo que era la antigua cámara frigorífica. Vamos, no me jodas.

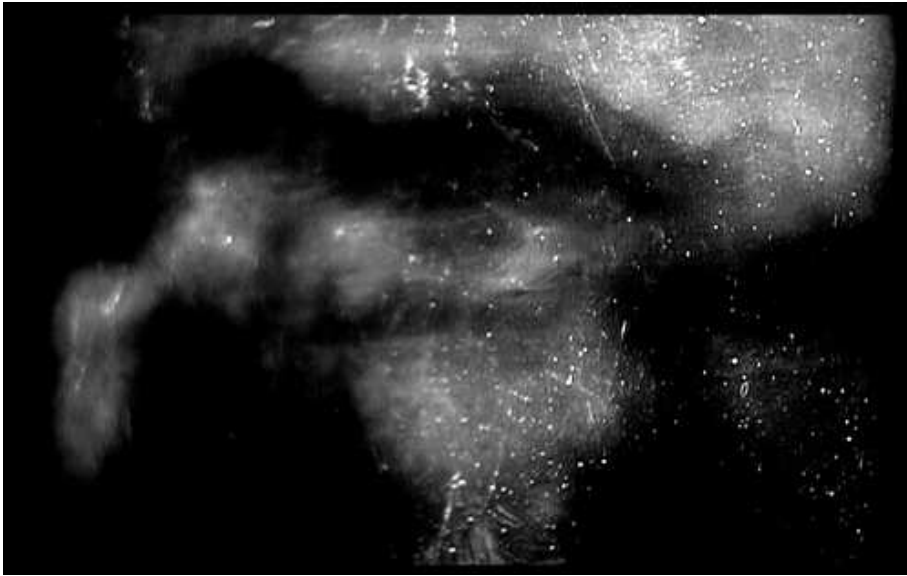
David Fernández

RELOADED

Proyección de “O tempo dos bullós”, “Silent Karaoke”, “La Sortie” y “Kubrick”, de Chus Domínguez (1 hora)

Domingo 28 de noviembre

Tabacalera Madrid, 17:00 horas

Reloaded investiga la posibilidad/necesidad de acercarse de nuevo a un tema ya tratado. A partir de las obras “O tempo dos bullós” y “La sortie”, Chus Domínguez vuelve a las mismas para crear sendas secuelas que en el fondo no son sino películas de fantasmas: “Silent Karaoke” (co-dirigida con Silvia Zayas) y “Kubrick”.

Chus Domínguez trabaja con elementos provenientes directamente de la realidad para construir, a partir de ellos, narrativas que se encuentran entre lo documental, lo experimental y lo poético. Fundador del colectivo audiovisual “Piensan las manos” junto con Marino García.

Sus videocreaciones y piezas cinematográficas han recorrido numerosos certámenes internacionales y han sido premiadas, entre otros festivales, en el Festival Internacional de Curtametraxes Curtocircuíto (Santiago de Compostela 2009), Semana de Cine Medina del Campo (2009), Euganea Movie Movement (Italia, 2006), Festival Internacional de Documentales “Santiago Álvarez In Memoriam” (Santiago de Cuba, 2006), Black&White Film Festival (Oporto, 2004) o ZINEBI (Bilbao, 2003).

Domínguez ha colaborado con el músico y performer Nilo Gallego, con las coreógrafas Elena Alonso, Mónica Valenciano y Elena Córdoba, y con el dramaturgo Rodrigo García y La Carnicería Teatro, en diversas creaciones escénicas presentadas en el Festival Panorama (Olot, 2010), Festival BAD (Bilbao, 2009), Laboral Escena (Gijón, 2009), Festival Internacional Madrid en Danza (Madrid, 2009), Gran Teatro de Bretaña (Rennes, 2008), Festival de Avignon (2007), Festival "Temporada alta" (Girona, 2006), etc.

FILMOGRAFÍA RESUMIDA

Apuntes de lo efímero (en desarrollo). HD

Villa 31. Buenos aires (2010) 5'. Betacam SP

Museo (2009) 51'. Betacam SP

La Sortie (2008) 10'. Betacam SP

Impregnaciones en la Señorita nieve y Guitarra (2008) 13'. Betacam SP

Ciudadano inmigrante (2006) 57'. Betacam SP

O tempo dos bullós (2005) 12'. 35 mm

Retrato n 2, Cuaderno de ensayos (2005) 176'. Dvd

No ámbito do Cauca (2004) 20'. 35 mm

Chamamento (2004) 10'. DVCPPro

Cepillo de dientes, esquina de gong (2004) 17'. DVCPPro

O prezo da dote (2003) 20'. 35 mm.

Felipe vuelve a casa con las ovejas sonando (2001) 18'. DVCPPro

C60, GRANDES ÉXITOS

Creación y dirección: sergi fäustino

diseño y técnico de luces: edu bolinches

Domingo 28 de noviembre

La Tabacalera, Molino Rojo, 19:00 horas

Tras el estreno de "C60" en el Teatre Lliure de Barcelona, dentro del Ciclo Radicals 2010, surgió la posibilidad de trabajar más íntimamente ciertos aspectos de "C60", pieza en la que colaboró con una banda de música y con Kiko Amat en el texto. Es esta primera incursión, más personal y solitaria, la que vamos a poder ver en SISMO. Una incursión que ahora empieza y de la que se verá una primera aproximación.

Me he puesto a hablar de música y he acabado hablando de mí. y he sido el primero en sorprenderme porque esa no era mi intención y porque normalmente, no me gusta mucho hablar de mí. pero bueno así ha sido y ahora vamos a seguir. mi intención, al ponerme a hablar de música, era hablar de todo lo que rodea a la música, de aquello que la música provoca, de su onda expansiva, ya sea en forma de recuerdos, de identificación de una manera de ver la vida, de conexión con unos sentimientos... pero he acabado hablando de mi. y ahora me pregunto si no era inevitable. supongo que cada uno entablamos una relación estrictamente personal con la música, y si queremos hablar de esa relación tendremos que pasar por lo personal. pues a eso vamos.

Sergi Fäustino

Hola, soy Sergi Fäustino. Empecé mi formación en el Club Marítimo de Barcelona entre 1991 y 1992, luego continué formándome en el acuartelamiento militar “Sancho Ramírez” de Huesca durante todo el año 1993, para seguir en el centro socio-sanitario de atención a la tercera edad “Clínica de la Barceloneta” entre 1994 y 1996, y acabar (aunque la formación nunca acaba) en la S.N.D.O. (School for New Dance Development) en Amsterdam, entre 1996 y 1999, pero la dejé a medias: eran 4 años y yo hice 3. He trabajado como actor y bailarín en compañías importantes pero las he quitado del currículum porque no me gustan y no quiero que me relacionen con ellas. Tengo estas piezas hechas:

- **Las putas destrjen el ombre** Solo – investigación de cualidades de movimiento. 20min. Este tiene ya sus añitos...

- **Nutritivo** Solo – performance sobre sangre, morcillas, black metal y coches “preparaos”

- **La historia de Mª Engracia Morales** Espectáculo para una actriz de 78 años y dos actores de 45 y 31 respectivamente.

- **El Cremaster de los cojones** Performance teatral malentendida.

- **F.R.A.N.Z.P.E.T.E.R.** Espectáculo que se presenta como una charla/concierto/conferencia alrededor de la figura de Franz Schubert que se estrenó en La Fundición el 25 y 26 de febrero y en el Teatre Lliure del 30 de marzo al 02 de abril del 2006.

- **De los condenados**

- **Duques de Bergara, unplugged**

- **Zombie**

- **C60**

ENCUENTROS SISMO

CHUS DOMINGUEZ

“Cuerpos y paisajes desde una mirada documental”

Chus Domínguez

Jueves 25 de noviembre

Matadero Madrid, Café Teatro, 19:00 horas

En esta charla propongo, a partir de la revisión de algunos de mis trabajos, una reflexión sobre los cuestionamientos que puede plantear una mirada documental-experimental en la representación del cuerpo y el paisaje. Qué relación se puede establecer entre ambos, y cómo uno puede hablar del otro o influir en su percepción. Por qué cuando hablamos de cuerpo únicamente solemos pensar en una pequeña posibilidad, el cuerpo humano como protagonista-intérprete, y qué funciones puede cumplir el paisaje más allá de ser el marco en el que ocurre la interpretación. Y, por último, cómo trabajar con el ocultamiento del cuerpo o del paisaje para provocar una reflexión sobre esa ausencia.

Chus Dominguez

Chus Domínguez trabaja con elementos provenientes directamente de la realidad para construir, a partir de ellos, narrativas que se encuentran entre lo documental, lo experimental y lo poético. Fundador del colectivo audiovisual “Piensan las manos” junto con Marino García.

Sus videocreaciones y piezas cinematográficas han recorrido numerosos certámenes internacionales y han sido premiadas, entre otros festivales, en el Festival Internacional de Curtametraxes Curtocircuíto (Santiago de Compostela 2009), Semana de Cine Medina del Campo (2009), Euganea Movie Movement (Italia, 2006), Festival Internacional de Documentales "Santiago Álvarez In Memoriam" (Santiago de Cuba, 2006), Black&White Film Festival (Oporto, 2004) o ZINEBI (Bilbao, 2003).

Domínguez ha colaborado con el músico y performer Nilo Gallego, con las coreógrafas Elena Alonso, Mónica Valenciano y Elena Córdoba, y con el dramaturgo Rodrigo García y La Carnicería Teatro, en diversas creaciones escénicas presentadas en el Festival Panorama (Olot, 2010), Festival BAD (Bilbao, 2009), Laboral Escena (Gijón, 2009), Festival Internacional Madrid en Danza (Madrid, 2009), Gran Teatro de Bretaña (Rennes, 2008), Festival de Avignon (2007), Festival "Temporada alta" (Girona, 2006), etc.

FILMOGRAFÍA RESUMIDA

Apuntes de lo efímero (en desarrollo). HD

Villa 31. Buenos aires (2010) 5'. Betacam SP

Museo (2009) 51'. Betacam SP

La Sortie (2008) 10'. Betacam SP

Impregnaciones en la Señorita nieve y Guitarra (2008) 13'. Betacam SP

Ciudadano inmigrante (2006) 57'. Betacam SP

O tempo dos bullós (2005) 12'. 35 mm

Retrato n 2, Cuaderno de ensayos (2005) 176'. Dvd

No ámbito do Cauca (2004) 20'. 35 mm

Chamamento (2004) 10'. DVCPPro

Cepillo de dientes, esquina de gong (2004) 17'. DVCPPro

O prezo da dote (2003) 20'. 35 mm.

Felipe vuelve a casa con las ovejas sonando (2001) 18'. DVCPPro

SR. CHINARRO -ANTONIO LUQUE-

“La música y la palabra”

Sr. Chinarro -Antonio Luque-

Jueves 25 de noviembre

Matadero Madrid, Café Teatro, 20:00 horas

Hemos convocado a Antonio Luque a SISMO por muchas razones. Entre ellas, porque nos lleva acompañando desde los comienzos de Acuarela, allá por el 92, vía el fanzine Malsonando, y más tarde a través del sello Acuarela de Jesús Llorente.

Desde “Pequeño Circo” hasta “Ronroneando”, son ya 16 discos, Sr. Chinarro ha ido marcando un diapasón sureño, preciso y propio que cambió el listón de lo que hasta los noventa era el pop español: calidad y libertad extrema en unas letras que van desde el cotidiano, pasando por el lenguaje popular, a la asociación libre; y una música que engloba esas letras creando ambientes unas veces, historias que parece que narran, dardos siempre oblicuos y muchos secretos dichos en bajito. Es esa conjunción entre música y palabra de lo que hablaremos el día 25 en Matadero.

No es fortuito que Luque tenga ya publicados dos libros: "Socorrismo" en la editorial Alpha Mini, y un cuento en el libro "Matar en Barcelona" de la editorial Alpha Decay.

Ahí quede una letra de una canción:

Anacronismo

El tiempo pone cada cosa en su lugar,
ya veremos cuándo.

En la materia y en mi estado en general,
el desorden va ganando.

Hay humus en las rebanadas
del pan nuestro que pedí para mañana.
Viviendo solo sólo leo
fechas de caducidad.

Ay, ay, ay, ¿por qué no estamos juntos?
Ay, ¿por qué me enamoré en el día de difuntos?

Una vieja amiga dijo
qué pasaba en el Pan Bimbo,
que los extremos se atraían
cuando daba ya lo mismo (...)

Sr. Chinarro ("Ronroneando" 2008)

JOSECHU DÁVILA

“Anonymous woman”

Josechu Dávila

Viernes 26 de noviembre

Matadero Madrid, Café Teatro, 19:00 horas

Anonymous Woman (www.AnonymousWoman.es)

El proyecto surgió del acto casual de localizar a una mujer en un patio de vecinos de Madrid desde cuya ventana sale a dar un discurso diario para recriminar e iluminar al mundo. Estos discursos diarios (en verano, invierno, con lluvia o nieve) se estuvieron grabando desde el sábado 8 de Marzo de 2008, hasta el domingo 10 de Mayo de 2009, completando así el periodo de un año de duración que se marcó inicialmente para el proyecto. Cada discurso, que durante 20/50 minutos espeta desde su ventana, muestra a una mujer culta e inteligente que lanza a un patio impersonal de vecinos sus -cargas de profundidad- en las que reflexiona sobre la vida, la sociedad, el ser humano y la soledad de éste. A la vez, va contando poco a poco su vida y cotidianidad con gran detalle, aunque curiosamente, lo que nunca dice es SU NOMBRE.

La formalización artística del proyecto cumple los propios deseos de la interesada (que no tiene conocimiento alguno de las grabaciones y de este proyecto) en los que expresa con rotundidad

que “NO ME CALLARÈIS NUNCA y MI MENSAJE TIENE QUE LLEGARLE A TODO EL MUNDO, NO SÈ COMO, PERO TIENE QUE LLEGARLES”, entre otras muchas frases al respecto. Así, el proyecto artístico consiste en difundir por medio de obras de arte, en diferentes lugares, países y circunstancias, el mensaje de esta mujer anònima, utilizando unas veces al lenguaje musical, otras el religioso, el literario, teatral, manifestaciones, etc... o cualquier otro medio o soporte susceptible de utilidad para la creaciòn de una obra de arte.

Josechu Dávila Buitrón

Madrid, viernes 18 de Marzo de 1966

Desde 1983 ha realizado exposiciones, acciones e instalaciones en diferentes ciudades de Europa, América y Asia.

Trabaja con el vacío, la nada y la inutilidad como referencias, manipulando hechos que generan emociones, para situarlos en una extraña “tierra de nadie” como experiencia plástica.

En la serie **sustracciones de contenido** (de un concierto de Rock, de prensa, cinematográfico, etc.) se sustrae lo inscrito dentro de un rectángulo f. Por el contrario, en sus series de **aportaciones de contenido**, el vacío se genera por la intrascendencia de los elementos o situaciones aportados. En su obra pictórica se mantiene esta actitud, resuelta formalmente por elementos geométricos generados desde la figuración, planteando así, un estilo paradójico que se podría definir como **hiperrealismo-minimalista**.

Fenómenos paranormales (**la mancha de Alcorcón**), desaprovechamientos (**de soporte pictórico o de espacio y tiempo expositivo**), anulaciones (**anulación de pintura del S. XVII**), el hiperrealismo copista (**copia hiperrealista de una obra de videoarte**) o el discurso diario de una vecina (**Proyecto para difundir el mensaje de una mujer anònima**), son algunos de los planteamientos que Josechu Dávila utiliza en sus obras para alcanzar un vacío que pretende no renunciar a nada.

ARTEA, ARCHIVO VIRTUAL DE ARTES ESCÉNICAS

“ARTEA, ARCHIVO, INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA ESCÉNICA”

Presentación del Archivo Virtual de Artes Escénicas. Ponentes: Isabel de Naverán, Victoria Pérez, Amparo Écija.

Sábado 27 de noviembre

Matadero Madrid, Café Teatro, 18.30horas

artea es un grupo de investigación y una asociación independiente que reúne a investigadores/as y artistas con el objetivo de favorecer la investigación en las artes escénicas y crear contextos adecuados para su generación y comunicación. Entendemos por investigación cualquier actividad, práctica o teórica, encaminada a la producción de conocimiento.

Desde 2003, los investigadores de artea trabajan en la elaboración de un Archivo de Artes Escénicas, un proyecto selectivo y de actualización constante, que aspira a dibujar una historiografía diferente de las artes escénicas de los últimos treinta años.

A partir de noviembre de 2010 el Archivo de artea estará abierto al público en Matadero.

artea también desarrolla líneas de investigación teórico-prácticas en colaboración con artistas, estudiantes y críticos, a través de seminarios, laboratorios y publicaciones. Durante la presentación en Sismo 2010, veremos cómo dialogan estas líneas de investigación, cuáles son sus temas de interés y sus metodologías, de qué manera artea entiende la relación entre la teoría y la práctica y finalmente cómo el Archivo de Artes Escénicas refleja todas estas confluencias.

LÍNEA DE FUGA

“La P y la Z en Línea de Fuga”

Paloma Calle y Catarina Saraiva.

Sábado 27 de noviembre

Matadero Madrid, Café Teatro, 19:00 horas

La P y la C en Línea de Fuga

El día 27 de Noviembre a las 19.30 Catarina Saraiva y Paloma Calle se “defrontan” en un diálogo asumiendo sus roles de programadora y creadora. Después de siete meses de investigación y creación, después de una presentación pública de la programación y de los proyectos, las dos se hacen preguntas la una a la otra que permitan analizar el significado de Línea de Fuga.

Línea de Fuga es un proyecto de investigación, colaboración y creación entre artistas y profesionales provenientes de España, Portugal e Italia. Desarrollado en el ámbito del Master “Prácticas Escénicas y Cultura Visual” de la Universidad de Alcalá de Henares propone cuestionar los actuales modelos hegemónicos de programación, creación y presentación de obras escénicas, poniendo una cuestión central: ¿es posible el establecimiento de un dialogo igualitario y equilibrado entre programador y artista?

Adoptando como base la teoría de Rizoma, discutido y desarrollada por Deleuze y Guattari, Línea de Fuga propone una programación de cuatro pequeños estudios y procesos artísticos en distintos espacios en el barrio de Lavapiés.

Línea de Fuga es un grupo constituido por una programadora y cinco artistas que desarrollan sus creaciones de acuerdo con sus propias urgencias personales pero asumiendo la consciencia de colectivo polifónico, de forma a colaborar en la creación de una dramaturgia de programación. Aparte de este grupo central de creadores el proyecto es acompañado por un segundo grupo de observadores, también ellos profesionales en el sector, que asumen un papel de espectador “cualificado”, atento y activo en el interrogatorio de todo el proyecto, sus límites y posibilidades.

Línea de Fuga pretende crear una red, estimular intereses y desafiar hábitos y prejuicios permitiendo la construcción conjunta de una programación donde sea visible el esfuerzo de investigación sugerido por la cuestión inicial.

A lo largo de siete meses de investigación y creación (desde mayo hasta octubre de 2010), desarrollamos encuentros mensuales, de horas o días, y tres residencias de reflexión y creación donde los interventores del proyecto podrán estar presentes, grupo central y grupo de observadores. Línea de Fuga se presenta al público en octubre en la Casa Encendida y su evaluación y análisis en noviembre, en el ámbito del Festival Sismo.

Participantes: Catarina Saraiva, Paloma Calle, Daniel Miracle, Michela Depetris, Rita Natálio y Tamara Alegre.

ROOM

Encuentro teórico-práctico

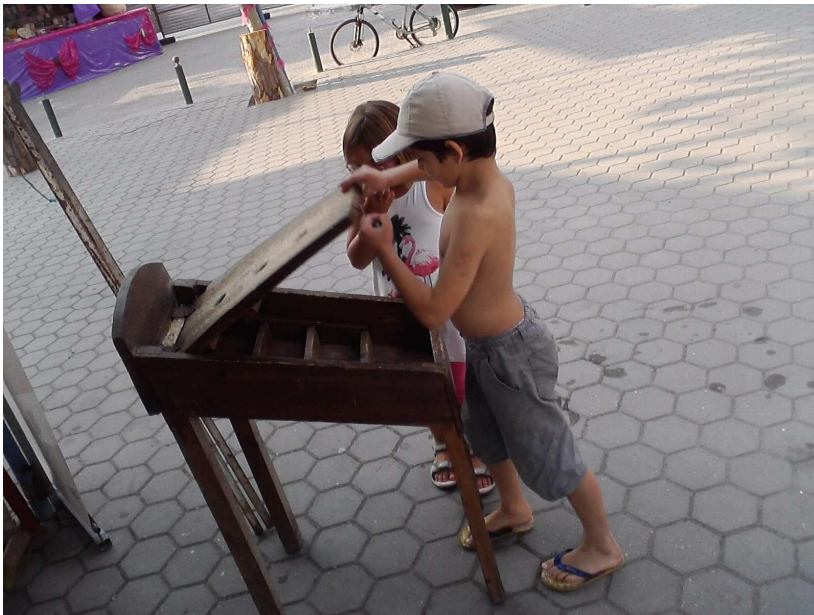
Las razones del cuerpo: naturaleza, palabra y comunidad

Matadero (Madrid), 25, 26 y 27 de noviembre, 2010. De 11:00 a 14:00.

Dirigido por Mónica Valenciano.

Coordinado por: Óscar Cornago, Sara Molina, Carlos Marquerie y Quim Pujol.

Mesa pública de conclusiones Room: 27 de noviembre a las 18:00 horas (Café Teatro)

Room es un espacio de encuentro y reflexión entre y para profesionales –creadores, productores, gestores y teóricos- y no profesionales que tiene como finalidad última el pensamiento y la circulación de este.

En la primera edición, Room, que estaba dedicado a "Espacios para la creación", vertebró los canales de comunicación y las políticas de acción del Festival. Fue, verdaderamente, la columna vertebral del Festival.

SISMO en su segunda edición quiere dar un paso hacia delante tanto en formato como en poder de convocatoria.

El festival, por un lado, ha reunido a una buena parte del sector más activo e independiente de las artes vivas contemporáneas. Los invitados son: Oscar Dasi (Director de La Porta, Barcelona), Carolina Boluda

(directora de CETAE, Valencia), Pako Revueltas (creador escénico, Euskadi), Chus Domínguez (realizador de cine, León), Bea Fernández (creadora y directora de La Poderosa, Barcelona), Tomas Aragay (director del Festival Mapa, Girona), Cristina de Naveran (investigadora escénica, Vitoria), Sergi Fäustino (creador escénico, Barcelona), Txalo Toloza (creador audiovisual, Chile), Vicente Arandis y Sandra Gómez (de la cia. Losquequedan, Valencia) y Rubén Ramos (director del portal escénico TEATRON). Este grupo de trabajo se verá completado por un grupo de profesionales madrileños convocados por convocatoria abierta.

Desde una estructura flexible nos acercaremos a las ideas de Naturaleza, Palabra y Comunidad. Para ello, se ha invitado a Mónica Valenciano, coreógrafa de gran recorrido en la investigación del cuerpo y la danza, para abrir los encuentros desde una aproximación física. Se quiere con ello poner en conversación diferentes lógicas (corporales y teóricas). La finalidad es reflexionar sobre los diferentes lugares desde los que hoy se está trabajando en las artes vivas.

Aparte de la mesa de conclusiones abierta al público, Room tiene en la página web del festival un espacio en el que difunde y comparte esa voluntad de “mover el pensamiento” sobre la que se funda.

Las razones del cuerpo: naturaleza, palabra y comunidad

Si los debates tuvieran lugar en una sala de ensayos, en lugar de en un congreso, ¿cómo sería la política?

Si la enseñanza se hiciera en un espacio de expresión física, ¿a qué llamaríamos conocimiento?

Entre la palabra como abstracción de un sentido y el cuerpo que dice esa palabra, ¿a quién voy a creer?

El objetivo de estos encuentros es crear un lugar de intercambio público de ideas que no responde a las condiciones que habitualmente organizan este tipo de encuentros. Las cuestiones físicas pasan a un segundo plano cuando se trata de hacer un encuentro teórico. Los aspectos espaciales se reducen a proponer un entorno cómodo en el que los participantes puedan escucharse unos a otros. Pero si aceptamos que pensar, hablar e intercambiar ideas son actividades en primer lugar físicas, por qué no experimentar con las circunstancias espaciales en las que tienen lugar estos encuentros.

Partiendo entonces de las razones del cuerpo —de tu cuerpo— y de sus prácticas cotidianas, profesionales o creativas, durante tres días de noviembre queremos abrir un espacio de acercamientos, conflictos e intercambios sobre tres aspectos que atraviesan este cuerpo: naturaleza, palabra y comunidad. El objetivo es estar y discutir a partir de ese otro lugar físico y espacial, recreado experimentalmente a través del taller de Mónica Valenciano, y discutido teóricamente en las conversaciones a continuación. El cuerpo —el cuerpo de cada uno— no es sólo, por tanto, el tema que une estos tres campos, sino también el instrumento de trabajo para pensarlos.

Para ello vamos a construir un espacio en el que a través del movimiento se crea un tejido de relaciones que es también un tejido de ideas que dan vida a ese espacio, como los tejidos de Palazuelo; ideas que son trazos convertidos en cuerpo, de movimientos que son palabras, y de palabras convertidas en recorridos por el espacio, un gesto frente al otro sobre el que se plantea la pregunta acerca de lo común... ¿y tú, qué tienes que ver conmigo?

Con esto retomamos el lugar de llegada del Room 2009, que partió de la creación in situ y terminó aterrizando, no sé sabe por qué azar, en la idea de comunidad, la comunidad como un tipo más de creación in situ, no las comunidades que proyectamos sobre los otros, sino la propia “comunidad de artistas”, nosotros mismos como posibilidad teórica y física de comunidad, nosotros mismos como posibilidad.