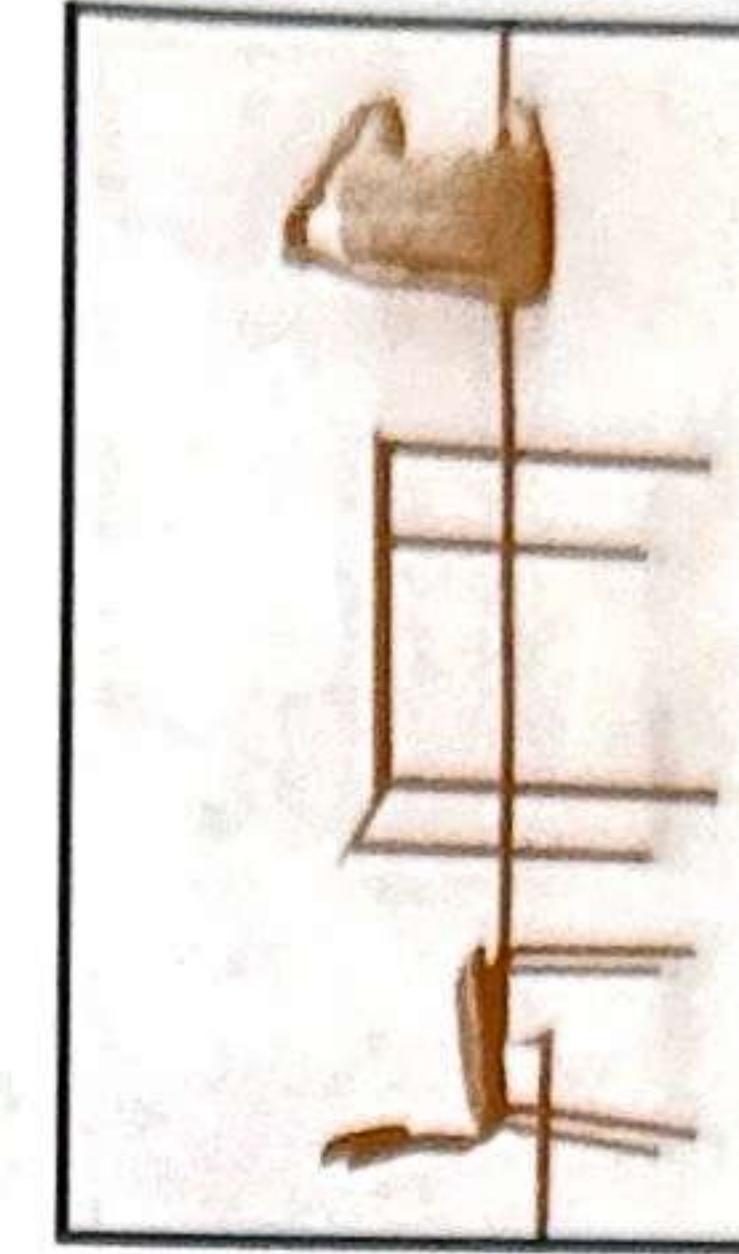

DESVIACIONES

tercera edición

19 al 31 OCT

CUARTA PARED

Erdilla 17 - 28005 Madrid - Metro Embajadores

venta de localidades

Taquilla de la Sala (915 172 317)
Caja de Canarias (902 383 333)
El Corte Inglés (902 400 222)
Fnac (915 956 129)

precio de localidades

\$ por entrada: 1.200 pts.
\$ abono todo el ciclo: 4.000 pts.
\$ encuentros: entrada libre
\$ proyección: entrada libre

Proyección - encuentro

kitchen show - bobby baker

24 OCT - 13:00h

Cuarta pared

ercilla 17 - 28005 madrid

Creación y dirección **Bobby Baker**. Asistente artístico **Polona Baloh Brown**. Dirección y edición **Carole Lamond**. Producción **Jonathan Lubert**. Jefe producción **Sarah Banbury**. Cámara **Matthew Davison**. Sonido **Nick Rogers**. Piano **Dora Whittuck** y **Lola Toppin**. Asistentes **Kevin Ramsey**, **Philip K.** Agradecimientos a **Andrew Whittuck**.

Muchas mujeres hacen arte en la mesa de la cocina porque no tienen un estudio. **Kitchen Show** es, a la vez, lugar y sujeto, los recursos y los tópicos del lugar en el arte. Tareas domésticas y ama de casa son términos que tienen una significado específico- el espacio del hogar es a la vez el centro de la organización social pero sin ninguna categoría social de valor. ¿Qué puede darles otro significado que no sea encontrar un lugar en el arte, ser el material del arte? Hacer que el ama de casa y la artista se encuentren en este espacio concreto es llevar nuestros valores culturales al límite.

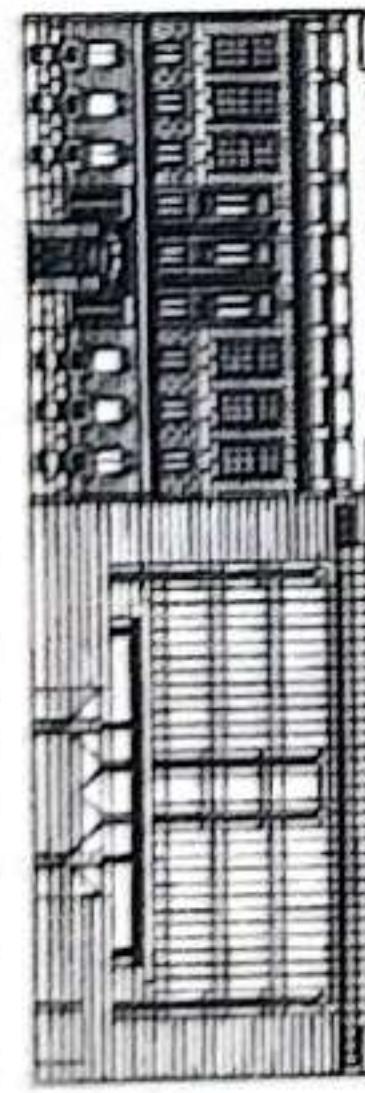
“El Arte consiste en la transformación del material de manera que altera lo que nos es familiar para conocerlo de manera distinta” Griselda Pollock

DESVIACIONES

tercera edición

Organización: **Blanca Calvo**, **La Ribot** y **Sala Cuarta Pared**. Dirección artística y programación: **Blanca Calvo** y **La Ribot**. Coordinación conferencias y edición libro: **José Antonio Sánchez**. Producción y difusión: **Blanca Calvo** y **Patricia Lamas**. Traducción textos: **Ana Buitrago** y **Susana Casenave**. Prensa: **Encanto Comunicación**. Diseño gráfico: **Gag Comunicación**. Dirección sala: **Javier Yagüe**. Gerencia sala: **Francisco García**. Promoción: **Amador Gonzalez**. Jefe de sala: **Richard Vazquez**. Coordinación técnica: **Ana Buitrago** y **Richard Vazquez**. Secretaría: **Cristina García**. Taquilla: **Fernando García** e **Ignacio García**

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música

Con la colaboración de:

MINISTERIO DE CULTURA

INSTITUT FRANÇAIS

The British Council

Asociación Francesa Antíope

AFAA

ASOCIACIÓN
DE PROFESIONALES
DE LA DANZA

en la Comunidad de Madrid

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

Fundación
Olivar de Castillejo

Arteleku

conferencia - debate

hacia una estética de la catástrofe

21 OCT - 18:00h

instituto francés

marqués de la ensenada 12 - 28004 madrid

Conferencia- debate entre **José Antonio Sánchez**, profesor de la facultad de Bellas Artes de Cuenca, **Christophe Wavelet**, bailarín y escritor y **Xavier Le Roy**, coreógrafo.

(...) En un momento en que los músculos del pensamiento adolecen de tanta debilidad, forzar un ligero estiramiento puede ser el inicio de una catástrofe.

Catástrofe: cambio repentino poco adecuado al análisis matemático tradicional. Ejemplos: la caída de un avión, un estallido revolucionario, la caída de una hoja, el despertar.

¿Acaso una teoría matemática -se preguntaba Thom- que intenta formalizar las grietas de una vieja pared, la forma de una nube o la espuma de una jarra de cerveza puede ser más provechosa para la ciencia que la investigación de la materia-energía, inaccesible a la imaginación? (...)

encuentros

círculo de bellas artes

marqués de casa riera 2 - 28014 madrid

Los encuentros programados abren un espacio de reflexión paralelo a la presentación de las obras donde público y otros profesionales pueden plantear dudas, preguntas y percepciones. Se acerca el trabajo del artista: entramos en sus procesos creativos, inquietudes y opiniones.

**xavier
le roy**

**olga
mesa**

**marco
berrettini**

20

27

31

13:00h

13:00h

13:00h

marco berrettini compagnie tanzplantation

sturmwetter prépare l'an d'emil

29 - 30 - 31 OCT - 21:30h

Dirección, coreografía y música **Marco Berrettini, Manuel Coursin, Chiara Gallerani, Antoine Lengo**. Intérpretes **Marco Berrettini, Chiara Gallerani. Diseño iluminación Bruno Faucher**. Coproducido por **Compagnie Tanzplantation, Théâtre de l'Usine (Geneva), Théâtre Arsenic (Lausanne)**. Subvencionado por **DRAC Ile-de-France**.

Palabras, siempre palabras ...

Ésta es la historia:

París, metrópoli mundial, capital de las luces. Pero Emil Sturmwetter, el vendedor de discos, y su esposa Marta Beiffrei viven en alguna parte en la oscuridad. Llevaban una vida de pareja absolutamente normal y anónima, hasta el día en que se encuentra el cuerpo de Marta tirado en el salón de su vivienda, justo encima de la tienda. Emil Sturmwetter niega ser el asesino, pero no puede probar su inocencia. Condenado por el asesinato de su esposa, Emil Sturmwetter, aterrorizado, huye con la hija de su vecino, a la que conoció durante los largos meses que duró el juicio. Emil Sturmwetter y Maryvonne von Strudelberg fugitivos, no tienen donde ir. ¿Seguirá los pasos de su padre hasta Argentina, a donde este huyó en 194? El juicio final se acerca, las ratas abandonan el barco que se hunde. Final del episodio.

Ésta es la moraleja de la historia:

"La vida no es más que una sombra errante, un pobre actor / que se pavonea y apura su hora sobre la escena / y luego no se le vuelve a oír. Es un cuento / contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no dice nada." William Shakespeare, *Macbeth*

"Cuando la mierda te llega hasta el cuello, no se puede hacer otra cosa más que cantar." Samuel Beckett

Marco Berrettini

Nace en Alemania en una familia de origen italiano. A los quince años es campeón nacional de discoteca. Entonces empieza a tomar clases de danza en el London School of Contemporary Dance, antes de ir al Folkwangschulen en Essen, dirigido por Pina Bausch. Se hace bailarín de ballet en el Staatstheater Ballet de Wiesbaden, y conoce a Georges Appaix con quien trabaja en distintos espectáculos. Trabaja también con François Verret, Bruno Agatti o Patrick Sébastien. Forma su propia compañía de danza en 1986 y desde entonces no para de crear. La Fundación Cartier en París le encarga un trío en 1994, *Buy art makes free, Salomé*, y coproduce en 1997 *Un maximum d'élan!*, premiada en Halle aux Grains en Blois. Ese mismo año, el Conservatoire National Supérieur de Danse de París le encarga *Muses et homme* para los estudiantes del Junior Ballet. Mientras obtiene una Residencia en Ile St Denis donde estrena *I Neetzs You*. En 1998 monta con Catherine Bay *Eliane et Lulu* en la Ménagerie de Verre en París y coreografía *Egoïne*, encargada por SACD para el Festival d'Avignon.

Olga mesa

1999L-imitaciones, mon amour

26 - 27 - 28 OCT - 21:00h

Concepción, dirección y coreografía **Olga Mesa**. Intérpretes **Lola Jiménez, Sara Paniagua, Amia Urra, Olga Mesa**. Luces, espacio escénico, sonoro y audiovisual **Daniel Guerrero Miracle**. Colaboración espacio sonoro **Charo Calvo, Ferrán Fages**. Técnicos prototipo neokinok **Miguel Cots, Jordi Cirera**. Vestuario **Bernardino Cervigón**. Asistencia dramatúrgica y documentación **Jose Antonio Sánchez, Daniel Guerrero Miracle**. Asistente coreografía **Juan Domínguez**. Asistente de producción **Rossella Mezzina**. Producido por **Olga Mesa**. Coproducido por el **INAEM (Ministerio de Educación y Cultura)**, **Consejería del Principado de Asturias**, **Teatro Palacio Valdés de Avilés**, **Instituto Francés de Madrid**, **Centro Coreográfico Nacional de Valencia**. Con el apoyo de **Estudio 3 de Madrid** y la **RESAD de Madrid**.

1999L-imitaciones, mon amour partitura visual escénica para cuatro intérpretes.

Una crítica a la inevitable condición de transformarnos en objeto de nuestro propio deseo y el de los otros. Una ficción de encantos proletarios y de defectos burgueses. Una manifestación de agradecimientos y una despedida una vez más.

Proponemos: un contrabando de emociones comunes, un canto a la vida y a su representación escénica.

Mensajes coreográficos de cuerpos ilegales, contradictorios y ausentes.

“... hablamos desde el cuerpo como emoción que está y aún no vemos, de las cosas que sentimos y aún no comprendemos, / del sentimiento de / que mira, / de la seducción de / lo imposible, / de las preguntas / sin / respuesta...”

La trilogía **Res, non verba** (las cosas, no las palabras) se inició con el solo acompañado **estO NO eS Mi CuerpO** (1996), continuando con **DESÓRDENES para un cuarteto** (1998). Esta trilogía habla sobre la naturaleza del movimiento, su origen y comunicación con aquello que le está pasando al cuerpo en cada momento. “Desconozco lo que piensa el cuerpo y siente el pensamiento”.

Olga Mesa, Avilés 1962.

Coreógrafa y artista visual formada en música y danza clásica y contemporánea en España, Francia y Nueva York.

Miembro de **Bocanada Danza** dirigida por **Blanca Calvo** y **La Ribot** entre 1986-89. En 1988 gana el 2º Premio del Certamen Coreográfico de Madrid y recibe la beca a la bailarina sobresaliente para la **Merce Cunningham School** de Nueva York, ciudad en la que reside hasta 1992. En 1992 forma su propia compañía presentando su primer espectáculo **Lugares Intermedios**. Ha sido coreógrafa residente en **STUC**, Leuven; **CNDC L'Esquisse**, Angers; **Centro Cultural de Belém**, Lisboa; **Universidad de Salamanca**, Facultad de Bellas Artes de Cuenca, **Instituto Francés de Madrid**, **Centro Coreográfico de Valencia**. En 1995 realiza el video **Europas** seleccionado para la exposición itinerante **MICARS**. Desde 1996 colabora estrechamente con el artista visual **Daniel Guerrero Miracle** en la realización de la trilogía sobre el cuerpo, **Res non verba** (las cosas, no las palabras) de la que forman parte **Esto no es mi cuerpo**, estrenado en noviembre de 1996 en el Festival de Otoño de Madrid, con la colaboración del **INAEM**, **Desórdenes para un cuarteto**, estrenado en 1998 y subvencionado por el **INAEM** y el **CEyAC** y **1999L-imitaciones, mon amour**, estrenada en 1999 en el Palacio Valdés, Avilés. En febrero de 1999 y por encargo del festival **La Alternativa** estrena **Daisy Planet**.

bobby baker

drawing on a mother's experience

22 - 23 OCT - 21:00h

Textos, dirección e interpretación **Bobby Baker**. Co-dirección **Polona Baloh Brown**

Drawing on a Mother's Experience es una pieza increíblemente acertada, divertida e impactante sobre las ocupaciones de la maternidad. Usando una paleta de moras, roast beef frío, pastel helado de pescado, bizcochos, melaza, salsa de tomate, huevos, té, Guinness, brandy, harina blanca y una gran sábana blanca de algodón, Bobby cuenta la historia de sus primeros 8 años de maternidad. Mientras mancha y salpica la sábana blanca con desidia se detiene a observar los dibujos, colores y sabores que sus quehaceres diarios producen en el desarrollo de su dibujo. Limpia mientras avanza, siempre con un paño húmedo a mano, siempre la esmerada esposa y madre.

Paralelamente ofrece observaciones tiernas y divertidas sobre los quehaceres domésticos y el ser mujer que revelan la irritación cotidiana, el resentimiento y la tristeza, que ella esconde entre recados y cenas festivas. La obra maestra resultante se asemeja al suelo de una cocina tras haber criado durante 16 años a dos chicos y no haber limpiado ni una sola vez el caos reinante.

Bobby Baker.

Es una de las principales artistas de la escena británica. Durante las últimas dos décadas ha producido un extenso repertorio de trabajos desde *An Edible Family Home* en 1976 hasta *Drawing on a Mother's Experience*, que se ha representado más de 200 veces por todo el mundo. En 1991 comenzó la serie *Daily Life*, cinco piezas domésticas producidas por el London International Festival of Theatre (LIFT). La primera parte fue *Kitchen Show*, seguida por *How to Shop* en 1993 y *Take a Peek!* en 1995. Estos trabajos se presentaron en Europa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, y USA con gran interés de los medios de difusión y muy buena crítica. Acaba de finalizar la cuarta parte de la serie con *Grown-Up School* estrenado en LIFT'99, una obra que volvió a llevar al público a clase en una escuela primaria de Londres. La película *Spitting Mad* se emitió en Noviembre de 1997 como parte del Arts Council of England, en la BBC2. Actualmente desarrolla *Expert Housework* un nuevo proyecto que finalizará con una performance a partir de una web interactiva. Durante el 2001 realizará *Box Story*, la última parte de la serie *Daily Life*.

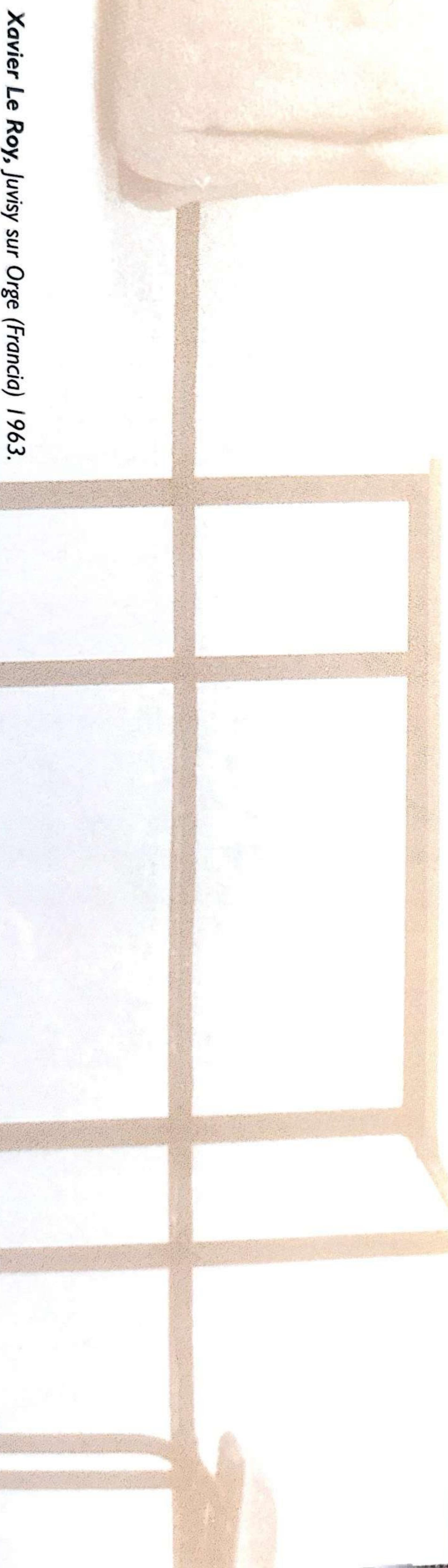
Xavier Le roy

Self unfinished

19 - 20 OCT - 21:00h

Una obra de y con **Xavier Le Roy**. Música **Diana Rose**. Producido por **In Situ Production** y **Le Kwatt**. Coproducido por el **Substanz- Cottbus**, **TIF Staatsschauspiel Dresden** **Fonds Darstellende Künste**.v. y **Mitteln des Bundesministeriums des Innern**. Subvencionado por **TanzWerkstatt Berlin** y **Podewil- Berlin**.

Self- Unfinished se ha configurado como un mecanismo que utiliza el mínimo de recursos para así permitir que el público se cuestione sus percepciones. En este proyecto no se entiende el cuerpo humano como un conjunto de roles preestablecidos, sino como una serie de procesos que cuestionan su funcionamiento. Este trabajo busca los cambios del cuerpo en situaciones en las que éste deja de ser lo que era y se transforma en lo que no era. Intentando combinar varios símiles impuestos a la “apariencia humana”, las diferentes “imágenes corporales” que surgen de una misma persona intentan crear algunas zonas indiferenciadas y generar un cuerpo humano desorganizado. Las formas resultantes de estas distintas “imágenes corporales” se ponen en movimiento para mostrar su capacidad de oscilar entre sus formas y deformaciones, o desde la forma a lo informe en un proceso que pide una percepción activa por parte del público. Esta pieza está compuesta por una estructura que intenta confundir el principio con el final, así como la lógica temporal y cualquier clara causa o efecto de cada acción o movimiento. El espacio y la luz se simplifican al máximo para dar una sensación de sobre- exposición en la que las perspectivas se confunden con los planos.

Xavier Le Roy, Juvisy sur Orge (Francia) 1963.

Estudió Bioquímica en la Universidad de Montpellier. Sus primeros trabajos como bailarín fueron con la **Compagnie de l'Alambic**, París. Desde 1992 vive en Berlín donde actuó con el grupo interdisciplinar “**Detektor**” hasta 1997. En 1994 forma el grupo “**Le Kwatt**” en colaboración con el músico A. Birntraum y la diseñadora de luces Sylvie Garot, crean piezas para pianista y bailarín como **Things I Hate To Admit** 1994, **Zonder Fact** 1995, **Burke** 1997 conforman el tríptico **Narcise Flip**. A partir de 1996 trabajan también con Laurent Goldring fotógrafo y video-artista. En **Das To.Be. Project** investiga con A. Birntraum las relaciones entre sonido-movimiento. En 1998 organiza **Namenlos**: investigación con coreógrafos, bailarines, video-artistas, teóricos y músicos sobre el tema “body- images and representations”. Participa en “**CrashLanding@Lisboa**”, proyecto sobre improvisación en **Dança na Cidade** y en “**Body Currency**” encuentro teórico en el **Wiener Festwochen**. Participa en la **Berlin Biennale** presentando su trabajo y crea el solo **Self- Unfinished**. En 1999 organiza la conferencia-performance **Product of Circumstances**. Crea el grupo “*in situ production*” e invita a gente para trabajar en el proyecto experimental **E.X.T.E.N.S.I.O.N.S**, que comienza en Berlín y Antwerpen y se desarrollará con diferentes invitados en distintas ciudades durante el año 2000. Desde 1996 es Artista en Residencia en el teatro **Podewil** de Berlín.

desviaciones 99

hacia una estética de la catástrofe

Amas de casa que juegan con los instrumentos de su cotidianidad para inventar una nueva mitología, bioquímicos que descomponen su cuerpo para aproximarse a la apariencia de seres inferiores, bailarines que hablan y cantan exorcizando la vida de un oscuro vendedor de discos de apellido alemán, mujeres que construyen la limitación de cuerpo y palabra pensando en paisajes de amor y de guerra... "¡Y la danza?", preguntarán algunos, "¡y el arte?"

Tan asumida tenemos nuestra imagen, tan asumida la imagen que de nuestro mundo proyecta la cultura espectacular de la que formamos parte que cada vez somos menos conscientes de la apariencia de vida en que se va convirtiendo lentamente nuestra vida.

Es preciso detenerse, para descubrir la delicada fibra que nos une a la vida del ser orgánico que no somos, de la persona a la que amamos o a la que odiamos, o a la que no conocemos, viva o muerta, de las construcciones discursivas e imaginarias del futuro o del pasado, de la trama que nos hace ser. Detenerse, cerrar los ojos, recorrer las ramificaciones, atender, extrañarse, disfrutar, comprender.

El extrañamiento es el momento clave. ¿Se puede ver con las manos?, ¿pensar con el cuerpo?, ¡bailar con la voz?

Imágenes del extrañamiento. Un ama de casa deshaciendo la rutina y contemplándose a sí misma en la ejecución de multitud de tareas ninguna de las cuales llega a concluir. Un cuerpo masculino invertido transformado en ser acéfalo, planta animada, pene romo anclado al suelo, o bien en insecto o en vida extraterrestre. Unos ojos que se ocultan, como el recuerdo, un olvido del que se desprende un sueño, demasiado realista para ser meramente un sueño: ¡soy yo?, ¡es él?, ¡es mi futuro?, ¡o su pasado? Una mirada que no mira, que habla, que ofrece, que niega, que abre la puerta al misterio de cuerpos ajenos, que juega con el reflejo de otras miradas sobre la frágil película donde se acumulan los besos, las bombas, los deseos, las ficciones.

Brecht practicó el extrañamiento como distancia, como un ponerte el intérprete fuera de sí para observarse y ser por unos momentos sujeto y objeto. También lo practicó como interrupción, como un privar a las personas o a las acciones de su continuidad esperada y superponerles, montarles una acción o un registro que no les corresponde. El objetivo: despertar al público del sueño contemplativo, hacerle pensar. En un momento en que los músculos del pensamiento adolecen de tanta debilidad, forzar un ligero estiramiento puede ser el inicio de una catástrofe.

Catástrofe: cambio repentino poco adecuado al análisis matemático tradicional. Ejemplos: la caída de un avión, un estallido revolucionario, la caída de una hoja, el despertar.

¡Acaso una teoría matemática -se preguntaba Thom- que intenta formalizar las grietas de una vieja pared, la forma de una nube o la espuma de una jarra de cerveza puede ser más provechosa para la ciencia que la investigación de la materia-energía, inaccesible a la imaginación?

La ciencia del siglo XX nos ha enseñado "que el universo es un lugar mucho más extraño de lo que imaginábamos (en palabras de J.B.S. Haldane) más extraño de lo que podamos imaginar". ¡No es fascinante que sigamos extrañándonos de nuestra propia extrañeza?

Extrañas catástrofes. Un ama de casa persigue a su gato por el jardín hasta ser ese mismo gato. Un hombre se convierte en otro hombre. Una mujer se convierte en otra mujer. Un cuerpo, en otro cuerpo.

DESVIACIONES construye la estética de la catástrofe, sigue la pista de los extrañamientos, de las crueidades que los artistas practican sobre sí mismos en busca de la verdad. Porque la verdad aún existe. **DESVIACIONES** no es un festival de danza, es un espacio abierto a la belleza, a la diversión, al pensamiento.

"Aun nos hace falta aprender, escuchar, observar -ha dicho Marcos-. Creemos redes de comunicación y encontrémonos, eso es todo"

desviaciones 99

tercera edición

DESVIACIONES es una programación donde se propone y se cuestiona el panorama artístico actual.

Por tercera vez nos vemos inmersas en el apasionante trabajo de presentar en Madrid, artistas y trabajos, que sin este ciclo sería difícil ver. Este año, como los dos anteriores, el artista es lo importante, su procedencia y formación pueden ser pistas para nuestra recreación, pero nunca un límite para su invitación. Cada vez más atentas a los cambios y más acordes con nuestro título, **DESVIACIONES**, propone una vez más, compromiso, búsqueda y cuestionamiento alrededor del arte en general más que de la danza en particular.

DESVIACIONES, en su tercera edición, presentará los trabajos de cuatro artistas nacionales e internacionales, de los cuales conoceremos también sus procesos creativos, a través de los encuentros con ellos programados, y una conferencia-debate titulada "Hacia una estética de la catástrofe". Además vamos a presentar nuestro libro nº 1 editado por José Antonio Sánchez, sobre todo lo que se habló en Desviaciones 98; maravilloso proyecto en el que nos volveremos a ver envueltos el próximo año.

Agradecemos enormemente la colaboración de las instituciones y organizaciones que hacen posible este trabajo, los amigos que ofrecen tiempo y entusiasmo, la crítica y prensa que nos ayuda a divulgarlo y nuestro público entregado. Para todos ellos tiene sentido este trabajo.

Blanca Calvo y La Ribot

DESVIACIONES.

Organizado por Blanca Calvo & La Ribot y la Sala Cuarta Pared, con la colaboración de profesionales y teóricos del arte de diferentes ramas; en esta tercera edición presentamos:

A **Xavier Le Roy** con *Self-Unfinished*. En esta pieza investiga dentro de su propio cuerpo y su entorno diseccionándolos con la precisión de un laboratorio de genética, examinando todas las posibilidades, cambiando deliberadamente el punto de vista, limitando la percepción en busca de un cuerpo mutable.

Invitamos a **Bobby Baker**, la dama británica de la performance con dos trabajos precisos, incisivos y divertidos sobre la creatividad de la mujer: *Drawing on a Mother's Experience* y *Kitchen Show*.

Presentamos el estreno de la obra *1999L-imitaciones, mon amour* de **Olga Mesa**, una de las artistas madrileñas representativas de este movimiento. Como dice Roger Salas "en su trabajo hay arte verdadero, danza en mayúsculas en su abanico más abierto." Su trayectoria artística pasa del trabajo de solo al de grupo, manteniendo siempre un mismo punto de vista e interrogación, el ser es, una afirmación o una duda.

Marco Berrettini con *Sturmwetter* prepare l'an d'emil, con el que acaba de ganar el Premio a la Mejor Obra en Zurich; presenta un trabajo en el que su personaje Emil, de profesión vendedor de discos y, edad, la misma que su padre a la misma edad y sin lugar a dónde ir, decide seguir sus pasos hasta Argentina.

Conferencia - debate entre **José Antonio Sánchez**, **Christophe Waele** y **Xavier Le Roy**, sobre si el cuerpo piensa o no. Un tema idóneo para reflexionar.

DESVIACIONES además de presentar en Madrid a diferentes artistas con sus últimos trabajos, pretende con los encuentros con ellos programados crear un espacio de reflexión paralelo donde el público y otros profesionales tengan algo que decir.