CIA DANZA

YUR DANCE

· IN VACUO ·

· IN VACUO ·

"Del latín Vacuum, En el vacío"

"In Vacuo" es una obra de danza creada por la Cia Yurdance, codirigida por Míriam Aguilera y Rita Noutel.

Sinopsis:

"In vacuo" es una obra pictórica que invita a la auto indagación y pone en abierto cuestiones que nos afectan a todes, como la fragilidad humana y la impermanencia de la vida.
Dos bailarinas se mueven en un espacio vacío, infinito, donde todo aparece, pasa, fluctúa, desaparece y vuelve.
Un espacio para cuestionar, para reflexionar y para seguir luchando por hablar con voz propia aunque el sonido desaparezca en el vacío inmenso.

Descripción:

"El vacío en el arte crea en el espectador un efecto para verse a sí mismo, para cuestionar y readaptarse a lo que está delante de él."
Kasimir Malvich

"In vacuo" es una creación artística donde dos performers comparten vivencias sobre las varias posibilidades de experimentar el vacío, construyendo la narrativa en forma de danza teatro.

La audiencia acompaña a las performers en un espacio que no se ocupa, un eco que queda después de una ausencia. Una ausencia que permite que algo se manifieste a través de ella.

Sería la percepción del espacio y del presente, un modo de ocupar lugares, solucionar vacíos, vivirlos y transmutarlos?

· JESÚS G. PASTOR ·

· JESÚS G. PASTOR ·

IDEA ORIGINAL

· IN VACUO ·

La idea original de “In vacuo” surgió a partir del momento personal, social y político vivido en el momento post pandemia. Se decide trabajar sobre el vacío como metáfora para representar ese momento.

El estudio del vacío sería en una primera instancia, un lugar desconocido, un espacio que ya no es el que era pero todavía no se puede ocupar. Un espacio para cuestionar, para reflexionar y para seguir luchando por hablar con voz propia aunque el sonido desaparezca en el vacío inmenso.

“In vacuo” intenta crear preguntas en el espectador, invita a la auto indagación y pone en abierto cuestiones que nos afectan a todes como la fragilidad humana y la impermanencia de la vida.

A partir de ahí nos han surgido otras cuestiones y nos han ayudado en la investigación inicial.

¿Qué representa el vacío estética y artísticamente en el cine, en la pintura y en la música?

¿A qué nos referimos cuando utilizamos esta palabra en los diferentes contextos?

En la fase de investigación hemos explorado la representación del vacío por diferentes artistas y lo hemos traducido al lenguaje corporal para nuestra propuesta escénica:

El crítico de cine Roger Ebert decía que amaba el “movimiento gratuito”, la pausa donde no pasa nada en contradicción a la historia que dicta cada movimiento.

Esos momentos “vacíos” donde el personaje no trata de avanzar en la historia, pero sí de dar una sensación de tiempo, de espacio y de quien son ellos.

Para Miyazaki el silencio en sus películas es completamente intencional y que en japonés existe una palabra que lo define: “MA”.
“MA” es un vacío con un propósito, es una puerta abierta, un vacío que se deja ver a través de él. Es una ausencia que permite que algo se manifieste a través de ella.

Kasimir Malvich diría sobre su cuadro cuadrado blanco sobre fondo blanco “donde no hay nada, cada uno se ve a sí mismo.”

“El vacío en el arte crea en el espectador un efecto para verse a sí mismo, para cuestionar y readaptarse a lo que está delante de él.”

Por otro lado, Escher, conocido pintor que trabajó el positivo y el negativo, nos inspiró a trabajar la forma de la ausencia y como esta se transforma en algo con tanta vida o más que lo que sí está representado.

También en la música John Cage dejó claro la importancia del silencio con su obra transgresora 4’33’’. Para Cage no era un simple amago de canción, sino toda una declaración de intenciones.

A partir de estas ideas nuestra intención fue y es la de construir una obra pictórica, desarrollando lo que se ve y no se ve.

Jugando con la música o su ausencia o la utilización de la luz para decidir qué enseñar y qué no y cómo esta crea una narrativa y un espacio onírico.

“In vacuo” es una obra que utiliza los sonidos y su ausencia, la luz y también la oscuridad, que las intérpretes utilizan, además de las luces del escenario.

¿Cómo ocupar el vacío? ¿Existe algo de permanente?

TEASER
· IN VACUO ·

TRAILER
· IN VACUO ·

ENTREVISTA
· IN VACUO ·

TRAYECTORIA DE LA CONPAÑIA

· YURDANCE ·

· IN VACUO ES UNA IDEA ORIGINAL, CREACIÓN Y AUTORIA DE YURDANCE ·

La compañía Yurdance se crea el año 2014, en Barcelona, por Míriam Aguilera y Rita Noutel.

Desde los inicios se cuestionan el porqué de la normatividad de los cuerpos que bailan y crean arte. Desde su propia experiencia, reivindican un lugar real en el ámbito profesional de las artes escénicas, por parte de dos mujeres con discapacidad.Intentando así, contribuir en un futuro, a una sociedad más rica en la estética del arte.

Teniendo en cuenta que el arte es una representación del momento histórico que vivimos, Yurdance se apropia del derecho universal del arte accesible a todas las corporalidades, para reescribir la historia saliendo de los parámetros normativos y discriminatorios.

Bajo estas premisas, ha creado un lenguaje propio/híbrido, basado en sus vivencias personales, sociales y artísticas.

REPERTORIO COREOGRÁFICO

“Cyclamen” es una de las primeras obras de Yurdance, fue estrenada en el primer festival internacional de danza integrada de Seúl (2017) y fue premiada en el Festival Escena Mobile (2018) con el segundo premio a la mejor coreografía e interpretación.

“The sound of Void”, la siguiente obra de Yurdance, se estrenó en noviembre del año 2021 en el festival Escena Mobile, Sevilla. Esta pieza tuvo una gran acogida en su presentación y se convirtió en la semilla de “In vacuo”.

“In Vacuo” es su primera obra de larga duración, se estrenó en noviembre de 2024 en el Mercat de les Flors, Barcelona. Siendo esta pieza una coproducción del Mercat, Europe Beyond de Access (EBA) y Yurdance.

Yurdance ha presentado sus piezas en distintos espacios escénicos (convencionales, no convencionales y calle).

Ha participado en festivales como TAC Valladolid, KIADA (Seúl), Per amor a l’Hart (Hospitalet), Danza metropolitana (Barcelona), Cuadernos Escénicos (Garachico-Tenerife), Artes pola Integración (Coruña), Escena Mobile (Sevilla) Festival Dispar (Zaragoza) en MAC, La Mercè (Barcelona) No limit(es) (Montpellier) entre otros.

Durante los años 2019 y 2020 Yurdance participa en la coproducción Alemania-Barcelona con DIN-A 13 TANZCOMPANY, bajo la dirección de Gerda König y Jordi Cortés, en dos piezas de la trilogía: Cellar & secrets.

En 2021- 2022 participa en el film “A way to B”, un documental de danza creado por Clara van Gool y Jos de Putter, de la productora Doxy Films en Países Bajos.

A finales de 2023, el Mercat de les Flors, se une al proyecto Europe Beyond Access, la iniciativa transnacional más importante y más influyente de Europa que se centra en la participación activa de artistas con discapacidad en el ámbito de la danza y el teatro.

En ese momento el Mercat de les Flors propone a Yurdance coproducir su primera obra de larga duración y por otro lado, ser Experts collaborators del proyecto Europe Beyond Access.

Desde ese momento, Yurdance está trabajando para cuidar que se apliquen los objetivos de accesibilidad en su plenitud. Desde la producción; a la exhibición de los espectáculos; pasando por todos los departamentos de la institución.

Con el objetivo de crear las condiciones necesarias para la participación activa de artistas con discapacidad en el Mercat de les Flors, además de proponer acciones directas o indirectas de la lucha anticapacitista en el ámbito de las artes escénicas.

ACTIVIDAD EXTENDIDA
· IN VACUO ·

Desde la creación de Yurdance, siempre hubo la inquietud y la voluntad de poder compartir la experiencia y conocimientos de las creadoras más allá de los escenarios. Por ese motivo, desde sus inicios, han facilitado talleres, formaciones y espacios de diálogo.

Pensando que los espacios escénicos suelen ofrecer programas complementarios a la función (talleres, escuelas de espectadores, coloquios...) Yurdance ha diseñado distintos tipos de intervenciones con el objetivo de acercarse a la temática de su pieza “In Vacuo”.

Cada institución puede escoger el formato que más le interese:
Función + coloquio post-función
Función + taller de movimiento
Función + taller de movimiento + coloquio post-función

EL TALLER
"Ocupar el vacío"
(Taller de danza abierto a todos los cuerpos y diversidades)

(Taller de danza abierto a todos los cuerpos y diversidades)
Taller de movimiento inspirado en el proceso artístico de la obra “In Vacuo” de Yurdance, una investigación sobre el vacío. Posibilidad de presentar el resultado del taller en un espacio escénico, convencional o no.

"Ocupar el vacío" es un taller donde se explora la diversidad y vulnerabilidad de los cuerpos desde un lugar de confianza. Este taller se ha creado con el material que Yurdance ha utilizado durante la investigación sobre el vacío para la creación de la pieza “In Vacuo”.

FORMATOS DEL TALLER:

- Taller breve: de 2 -3 horas de duración y una capacidad máxima de 30 participantes
- Taller largo: se realiza durante una semana 4h diarias, con un grupo estable de participantes. Con la posibilidad de presentar el resultado del taller en un espacio escénico, o un espacio no convencional.

El taller será facilitado por los miembros de la compañía.
Rita Noutel ha cursado el postgrado en Artes escénicas y acción social título propio del Institut del Teatre. Míriam Aguilera, ha cursado el postgrado en Artes escénicas y educación (itinerario movimiento y educación) título propio del Institut del Teatre.

COLOQUIO POST-FUNCIÓN

Una charla-debate con la compañía una vez realizada la función. Con el objetivo de poner en común la visión artística de la pieza, análisis de la obra, responder curiosidades del proceso creativo...

*Para recibir más información sobre las actividades extendidas y su presupuesto, por favor enviar un correo electrónico a yurdance@gmail.com.

FICHA ARTÍSTICA

· IN VACUO ·

Autoría: Yurdance

Idea original: Yurdance

Creación: Yurdance

Coreografía: Miriam Aguilera, Rita Noutel

Intérpretes: Miriam Aguilera, Rita Noutel

Textos: Rita Noutel y Miriam Aguilera

Dirección artística: Yurdance

Acompañamiento artístico: Jordi Cortés

Producción: Marina Cardona

Diseño de sonido: Jordi Agut

Técnico de sonido: Argos Antón

Diseño de Iluminación: Cristina Eujen

Coordinación técnica: Cristina Eujen

Maquillaje y peluquería: Núria Vargas Collet

Fotografía: Jesús Garcia Pastor/ Marisa Palotes

Video teaser: Joan Gastó

Video trailer: Studiolip

Música original del teaser: Jorge da Rocha

EQUIPO ARTÍSTICO
· IN VACUO ·

Míriam Aguilera

· Dirección artística ·
· Interpretación ·
· Coreografía ·

Míriam Aguilera es bailarina, performer, coreógrafa y fisioterapeuta. Codirectora de la Cia Yurdance. También cursó el postgrado en Artes escénicas y educación (itinerario movimiento y educación) título propio del Institut del Teatre, promoción 2019-2020.
Desde el año 2012 ha trabajado con Jordi Cortés, Glória José, Ramón Roig, Artur Villalba, Carles Bigorra, Emili Corral, Gerda König, Medhi Farajpour, Paolo Fossa, Alberto Velasco, Matthias Janser entre otros. Participa en piezas como "Fuck-in progress" de Jordi Cortés que recibió el premio a la "Mejor Coreografía 2017". “Tan Lluny” de Artur Villalba o “In Between Us” y “ ExtremRed” de Gerda König. “Guillem” de la cia. Bel·Bel. Como actriz en “La última pirueta”y en “No em diguis reina” y “Àngels de la memoria” de Emili Corral. Es miembro del Colectivo Liant la Troca desde el año 2012.

Rita Noutel

· Dirección artística ·
· Interpretación ·
· Coreografía ·

Rita Noutel es performer, bailarina, intérprete, coreógrafa y codirectora de la compañía de Danza Yurdance. Cursó el postgrado en Artes escénicas y acción social, título propio del Institut del Teatre.
Entre otros trabajos ha participado como videoartista en la obra de danza «Fuck-in-progress», que recibió el premio a la «Mejor coreografía 2017» y como bailarina y performer en la videodanza «Brick Skin», el videoclip 'Sota les dents' de Clara Peya y el documental “A Way to B” de Clara Van Gool y Jos de Putter.
En 2022 ha participado en el “Combinat de circ 59” y ha creado junto al bailaor José Maldonado la obra “Bailes extraños”, una fusión entre el contemporáneo y el flamenco que se estrenó en el teatro Fernán Gómez de Madrid. Desde 2023 forma parte del colectivo “MalasPulgas” que imparte formaciones de entreno funcional y danza con una perspectiva feminista y anticapacitista.

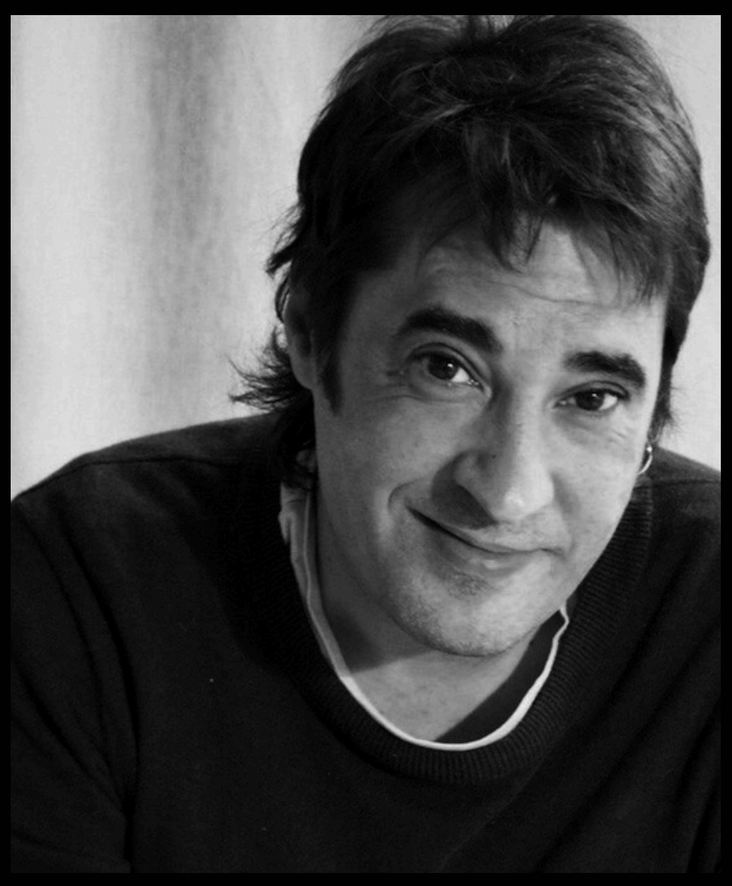
EQUIPO ARTÍSTICO

· IN VACUO ·

Cristina Eujen

· Diseño de Iluminación ·
· Coordinación técnica ·

Cristina C. Eujen lleva trabajando en el mundo del espectáculo como técnica de iluminación desde el año 2000, es un mundo que le apasiona y le desarrolla formando parte de los viajes que genera la cultura. Parte de su trayectoria también se ha dedicado a la docencia de Luminotecnia en Barcelona Activa.
Ha trabajado con diferentes compañías de danza donde se especializó y participó en giras internacionales, entre ellas la Compañía Antonio Najarro, Jordi Cortés...más tarde formó parte del equipo del Ateneu Popular de Nou Barris en donde conectó con el circo.
Actualmente forma parte del equipo de el Teatre Lliure, como técnica de iluminación y a través la experiencia le ha llevado a los caminos de la creación lumínica, participando en proyectos de creación en danza como Yurdance y Liant la Troca y para espectáculos de circo con la compañía Alta Gama.



Jordi Agut

· Diseño de sonido ·

Formado en Técnico Superior en Artes del Espectáculo, especialidad: Sonido. (ESTAE Institut del teatre) en Dirección y dramaturgia (ESAD Institut del teatre) en formación diversa especializada en Sonido. Diseño y optimización de sistemas de audio (Meyer Sound) Sistemas de radiofrecuencia (WeSchool) y operador de Software Rita (Global Audio Solutions) Título básico en Música Moderna (antiguo INCANOP)
Es profesor de la especialidad de sonido en la escuela superior de las Artes del Espectáculo. Diseñador y operador de sonido de la Compañía de teatro La Cubana con los espectáculos “Mamá quiero ser famoso”, “Campanadas de Boda”, “Gente Bien” y “Adiós Arturo”.
Ha trabajado en varias producciones bajo la dirección de Mario Gas, Josep Maria Pou, Oriol Broggi, Sergi Belbel, Àlex Rigola, Coco Comin, Magda Puyo, Jordi Cortés, Jordi Casanovas, Ramon Madaula, Elisenda Roca i Dani Anglès entre otros.

EQUIPO ARTÍSTICO
· IN VACUO ·

Jordi Cortés

· Asistente de dirección ·

Se forma en danza en el Institut del teatre de Barcelona. Ha trabajado con Avelina Argüelles, Ramon Oller-Metror, Iago Pericot, Artur Villalba, Àngels Margarit/Mudances, Juan Carlos García/ Lanonima imperial, La intrisa/Damian Muñoz. En Londres con DV8 Physical Theater, Nigel Charnock, Russell Malliphant, Wendy Houston, Phyllida Lloyd, Theatre de Complicite, Adam Benjamin. Ha creado los solos: “Lucky” “In Heaven”, “Happy Hour”, “Day Dreaming at Dusk”. Proyectos propios :“Vitriol”, “Blackout”, “Fòssil” ”Fuck-in-progress”, Con Patricia Carmona crean el colectivo Liant la troca, Participa en proyectos con ArTransforma, Ivan Gongora, Laura Giberga, Carlota Pérez, Jus de la vie, Haugen Sisters, Din-A-13, Clara Van Gool y Joss De Putter, Proyectos audiovisuales: “Brick Skin” ,“Fácil” de Movistar”, Anticossos de Tv3, Videodanza “Stock”, ”A way to B” y“ Los Nadie”. Se une a La Fábrica de Creación La Caldera.

Marina Cardona

· Producción ·

Diplomada en Danza Clásica y Contemporánea Rambert School of Ballet and Contemporary Dance (UK) , Máster en Artes Escénicas (URJC), Postgrado en Producción de Espectáculos y Festivales (UB).
Como intérprete, trabaja con el Ballet de Braunschweig, Ballet de Kassel, Cirque du Soleil, Lanònima Imperial y Thomas Noone Dance. En 2016 funda la compañía de Danza Teatro infantil Blink Flash, con la que sigue actualmente.
En 2020 asume roles de gestión en la Crea Dance Company que la llevan hacia la producción ejecutiva y a trabajar como Jefa de producción y Coordinadora de la Fundación Crea Dance hasta el 2023.
Actualmente trabaja como productora ejecutiva con las compañías de Yurdance, Marc Fernández y Llum de Fideu.

Yur Dance

Yurdance@gmail.com

https://yurdance.wixsite.com/yurdance/home

Coprodución:

MERCAT DE LES FLORS

CASA DE LA DANSA

Apoyos: