

Nicole Beutler

www.nbprojects.nl

Foto: Anja Beutler

DANZA

2: DIALOGUE WITH LUCINDA

País: Países Bajos | Duración aproximada: 40 minutos - "Interior drama", 22 minutos; "Radial courses", 18 minutos (con un intermedio de 5 minutos)

Bailarines: HILARY BLAKE FIRESTONE, NAIARA MENDIOROZ, CRISTIANA RUGGIERI, AIMAR PÉREZ GALI, JAVIER VAQUERO OLLERO, MARJOLEIN VOGELS Composición musical de Interior Drama: GARY SHEPERD Asistencia artística: TY BOOMERSHINE Y BOJANA MLADONOVIC Diseño de iluminación: MINNA TIKKAINEN Vestuario: JESSICA HELBACH Repetidor: IRENE VAN GEEST Técnicos: MARTIN KAFFARNIK, MINNA TIKKAIKEN Piano: ALEKS GRUIJC Producción: NICOLE BEUTLER/NB Coproducción: COVER #2 Agradecimientos a FOND PODIUMKUNSTEN - ESTRENO EN ESPAÑA -

"Una de las más interesantes coreógrafas contemporáneas de Holanda en la actualidad". TROUW

2: *Dialogue with Lucinda* es una pieza de danza basada en el temprano trabajo de la reputada coreógrafa americana Lucinda Childs. La compañía de la también coreógrafa Nicole Beutler, alemana afincada en Amsterdam, se ha atrevido con la puesta en escena de dos de sus obras, *Radial courses* (1976) e *Interior Drama* (1977), en la consumación de un *remake* silencioso convertido en un espectáculo conmovedor. Beutler se siente en consonancia con su homóloga neoyorquina cuando piensa y debate sobre la manera en la que se ha de expresar la danza sobre el escenario. Los ojos del público deben percibir al ser humano en su realidad corpórea y anímica. Y, para ello, es necesario evitar cualquier distracción. Los objetos sobran cuando se tiene delante a una criatura humana dispuesta a revelarnos, con la belleza de sus movimientos, su más absoluto clímax. Las líneas maestras que fundamentan 2: *Dialogue with Lucinda* cautivan al espectador al mismo tiempo que le resultan indescifrables. Es en ese juego misterioso donde basa la autora la fuerza del espectáculo. Beutler pone especial atención en el intenso sentido de la responsabilidad que posee cada bailarín y destaca el esfuerzo de concentración y la capacidad de sacrificio de cada uno. Es por todo ello por lo que el trabajo de Beutler no podría existir como un ejercicio aislado. Si su materia prima es la esencia del ser humano, su consecuencia es, por tanto, la conexión con el público, expresada casi en una llamada de necesidad urgente en la que se nutre de elementos visuales y sonoros.

XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Nicole Beutler (Munich, 1969) es coreógrafa, actriz y comisaria. Su vida personal y profesional ha transcurrido en Amsterdam desde que se trasladara a la capital holandesa en 1993. Con anterioridad, Beutler cursó estudios de Bellas Artes y de Literatura Alemana en Münster, completando su formación en Danza y Coreografía en la School for New Dance Development (SNDO) de Amsterdam. Su trabajo principal se centra en la compañía que lleva sus iniciales (NB), con la que aborda proyectos plurales que aúnan la danza, las *performances* y las artes visuales. En todos sus trabajos examina minuciosamente la función de la danza en el contexto de la interpretación y del teatro. Sus piezas se caracterizan por una puesta en escena minimalista que cede el protagonismo al ser humano. En 2005, Beutler participó en la creación de LISA, un colectivo independiente teatral, y desde 2008 hasta 2010 ha sido comisaria de danza en el Teatro Frascati en la ciudad en la que reside, donde además ha participado en la organización del Somethimg Raw Festival. Su polifacética trayectoria le ha llevado a ejercer de consejera artística de compañeros de profesión, así como de profesora invitada para la SNDO y la Mime School, que forman parte de la Amsterdam School of Arts (AHK).

Teatros, fechas y horarios

La Casa Encendida

22, 23 y 24 de mayo a las 22 horas

2: DIALOGUE WITH LUCINDA

Con nombre propio

Como productora estoy extremadamente fascinada por el radical y aparentemente simple minimalismo del trabajo reciente de Lucinda Childs. Mi propio trabajo está bastante alejado de estas ideas, es más travieso, menos original y más fragmentado. Yo me centro en el humano en el escenario, en la idiosincrasia del intérprete, en el contacto con el espectador y en el propio acto de la interpretación. Pero reconozco una sensibilidad por la intensidad del ritmo y el sentido de la escucha. ¿Dónde se encuentran nuestros universos? ¿Dónde deben colisionar?

Las dos piezas que elijo para el *remake* se interpretaron originalmente en silencio: *Radial Courses* e *Interior Drama*. Para mí las dos danzas son preciosas, intensas, casi ritualísticas. El resultado es matemático y preciso, no hay lugar para errores. Esto hace que la pieza musical que mi compositor Gary Shepard –quien trabaja también como DJ Alex Smart- creó especialmente para *Interior Drama* sea tan asombrosa que la música y el movimiento se hacen uno. Incluso tras verlo cientos de veces no puedo dejar de sorprenderme y sentirme satisfecha por la música.

Las recientes palabras de Lucinda Childs son un sólido ejemplo de lo que consideramos arte moderno minimalista: entidades cerradas, rechazando cualquier tipo de narrativa o de realidad diaria banal, pero enfatizando bastante “el arte por el arte”. La entrega de los bailarines a esta estructura produce un resultado aparentemente orgánico y siempre cambiante, casi “la vida real”: el inmenso potencial de la narrativa se despliega de los simples patrones. Yo me centro en el intérprete y destaco la narrativa subyacente a través de la deconstrucción de la complejidad y revelando las capas inferiores, de tal manera que el material comunica, se desarrolla a través del observador. Desde mi punto de vista, esto hace el trabajo más real.

NICOLE BEUTLER
Productora

Sobre el escenario

NICOLE BEUTLER
Productora

La coreógrafa Nicole Beutler vive y trabaja en Amsterdam (Holanda). Tras sus estudios de Bellas Artes en las Academias de Arte de Munich y Münster y en la Universidad de Lengua Alemana de Münster, volvió para estudiar danza y coreografía en la Escuela de Teatro AHK de su ciudad natal en 1993. Desde 1997 ha producido numerosos trabajos para la escena, en colaboración con grandes profesionales como Dansateliers Rotterdam, Het Veemtheater, con su primera organización The Liminal Institute o con LISA, el colectivo de productores de teatro confundado por ella en Amsterdam.

Su propia organización, NB, se creó en 2009. Normalmente sus trabajos se interpretan en el Teatro Frascati de su ciudad, pero también ha exportado sus producciones al resto de Holanda e incluso a España, Austria, Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Estados Unidos, Suecia, Noruega o Italia.

En septiembre de 2010 fue galardonada con el VSCD Mimeprize por su trabajo *Songs* (2009). Además, varios de sus trabajos han sido seleccionados para presentarlos a Nederlandse Dansdagen, una plataforma anual por los mejores trabajos. Por allí han pasado *Les Sylphides* (2009) o *2: Dialogue with Lucinda* (2010). Otros trabajos son *Enter Ghost* (2006) y *Lost is my quiet forever* (2008).

En 2010 tiene lugar su primera incursión en cine con la presentación de *Diamond Dancers*, un proyecto en colaboración con las directoras Helena Muskens&Quirine Racké, en el Festival Cinedans.

Desde 2008 hasta 2010 ha sido comisaria de danza en el citado Teatro Frascati en la ciudad en la que reside, donde además ha participado en la organización del Somethimg Raw Festival. También ha sido un miembro permanente de *The Show Must Go On* de Jérôme Bel, ha ejercido de consejera artística de compañeros de profesión y ha trabajado como profesora invitada para la SNDO y la Mime School, que forman parte de la Amsterdam School of Arts (AHK).

AIMAR PÉREZ GALI
Bailarín

Nacido en Barcelona, Aimar desarrolla su formación entre la pedagogía, la investigación y la interpretación. Su trabajo explora las posibilidades que hay para pensar de manera diferente, otorgando visibilidad a la metodología del propio trabajo. Algunos de sus trabajos recientes son *Pandora* (juego de danza pedagógico), *The Pandora Project* con *CONCERT nr.1*, *Navigating Possibilities*, *Pedagogic Research Project*, *Dialogues / Post-Dialogues*, y actualmente está desarrollando un nuevo proyecto en colaboración con Javier Vaquero Ollero, titulado *Declaring Love*.

Como intérprete colabora con Nicole Beutler en su NB, y también ha trabajado con Andrea Bozic, David Weber-Krebs, Nora Heilmann, David Zambrano, Carlien Hermans, Peter Greenaway y Min Tanaka. Se licenció en Danza de Teatro Moderno en el Instituto de Artes de Amsterdam y es artista asociado a La Poderosa (Barcelona).

2: DIALOGUE WITH LUCINDA

CRISTIANA RUGGIERI
Bailarina

Formada en la Academia de Danza de Rotterdam, en la Escuela de Carmen Senra de Madrid, en la Escuela de Víctor Ullate de Madrid y en la Escuela de Danza Clásica y Moderna de Teramo (Italia), Cristiana Ruggieri ha trabajado en numerosas piezas de varios profesionales. Uno de ellos es Conny Janssen, con quien ha colaborado en *Vuil e Glass* (2010), *So here we are* (2009), *Sparring Partners* (2008), *So Here We Are* (2007) o *In Two Minds* (2006/2007). Con Project Sally realizó *As you like it* (2007), con Chevi Muradayv *Quiero tenerte cerquita* (2003) y con Diego Waltzke, *Abruzzo Danza* (2000).

También ha bailado en cine, en los cortos *Delivery Prayers* (2008), de Danilo Colonna; en *Blanco* (2008) de Sonia Herman Dolz, y en *Stations* (2008) de Paul en Menno de Nooijer.

Sus trabajos le han brindado menciones como el hecho de ser finalista en el concurso Citta' di Rieti, en Italia, en la categoría contemporánea, en el año 2003.

HILLARY BLAKE FIRESTONE
Bailarina

Coreógrafa estadounidense, es también intérprete y profesora. Tras ganar su BFA en Danza y en Literatura y Composición en Nueva York, se trasladó a Amsterdam, donde comenzó a trabajar con maestros como Jan Langedijk, Frans Poelstra, Beppie Blankert, Keren Levi, Nicole Beutler y Pere Faura entre otros. Como profesora invitada trabaja regularmente en la SNDO y la MTD, departamentos de la Escuela de Teatro de Amsterdam, así como en conservatorios internacionales, festivales y para algunas compañías.

Su trabajo ha estado ligado al de compositores, músicos en directo y artistas visuales, en Norteamérica y Europa. A menudo realiza *performances* para exteriores como catedrales o museos, para teatros, y ha sido comisaria en festivales y compañías en Holanda, Estados Unidos y Canadá.

La relación entre el movimiento y el sonido representa una fascinación primaria en su trabajo, que se puede describir como estructurado e indudablemente humano. Actualmente Hillary forma un colectivo junto con al compositor Mark Morse y al diseñador de iluminación Floriaan Ganzevoort, con el que realiza *performances* inspiradas en rituales culturales familiares como desfiles o funerales, en las cuales emplean objetos simples y música compleja.

JAVIER VAQUERO OLLERO
Bailarín

Toledano de nacimiento, Javier comenzó sus estudios de danza en diferentes escuelas de Madrid, Andalucía y la Universidad Miguel Hernández de Alicante. En 2003 se traslada a Rotterdam para formar parte del Bachelor of Dance programme, especialización en Danza, en CODARTS. Desde su graduación ha trabajado sobre todo en Holanda con distintos realizadores, como Nicole Beutler, Conny Janssen Danst, Ann van der Broek, Marta Reig Torres, Dylan Newcomb, Arno Schuitemaker, y fuera de Holanda, Hofesh Shechter y Aimar Pérez Galí. Últimamente se encuentra desarrollando su propio trabajo en diferentes formatos y es uno de los artistas de La Poderosa (Barcelona).

2: DIALOGUE WITH LUCINDA

Nicole Beutler

Producción:	Nicole Beutler / Nb
Bailarines:	Hilary Blake Firestone, Naiara Mendioroz, Cristiana Ruggieri, Aimar Pérez Gali, Javier Vaquero Ollero, Marjolein Vogels
Composición musical de Interior Drama:	Gary Sheperd
Asistencia artística:	Ty Boomershine y Bojana Mladonovic
Diseño de iluminación:	Minna Tikkainen
Vestuario:	Jessica Helbach
Repetidor:	Irene Van Geest
Técnicos:	Martin Kaffarnik, Minna Tikkainen
Piano:	Aleks Gruijc
Coproducción:	Cover #2

Agradecimientos a Fond Podiumkunsten

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

2: DIALOGUE WITH LUCINDA

Nicole Beutler

BELLYFLOP
Alexandrina Hemsley
29 de septiembre de 2010

El trabajo comienza justo cuando la gente se sentó. Los cuatro bailarines caminan en una formación sólida, cada uno de ellos trazando su propio paso semicircular, para mostrar pasos superpuestos y giratorios de manera acorde al original. También como el original, no hay más sonido que el de las pisadas. Repetitivo y sencillo en la superficie, por debajo, la imponente naturaleza de la partitura se hace aparente, mientras los bailarines caminan con una verticalidad determinante. Sus tendencias minimalistas me dejan tiempo para ver qué hay allí y apreciar los detalles de movimiento. Como los bailarines cambian de dirección, cambian sus compañeros, de nuevo añadiendo más pasos, saltos y giros, la estructura se mantiene al límite de permanecer visible, pero cae justo más allá de mi alcance. Esto puede llegar a enfurecer pero, en lugar de eso, disfruto con la sensación de no saber, y eso está bien. El baile continúa y mis preocupaciones se pierden en un mar de círculos. (...)

TROUW
Sander Hiskemuller
29 de marzo de 2010

¿Cuántas vueltas completas dan los cuatro bailarines al andar a toda velocidad en el *remake* de *Radial Courses* (Lucinda Childs, 1976) de Nicole Beutler? Deben de ser cientos. Las pautas van cambiando, pero siempre es el mismo juego de pasos el que se lleva a cabo en un unísono alarmante. Este mosaico provoca grandes exigencias sobre los bailarines: totalmente subordinados a la forma, son capaces de aguantar responsablemente —un paso en falso y el ritual completo se haría añicos.

Se trata de la escena del trabajo de Lucinda Childs, en la cual la coreógrafa Nicole Beutler (una de las productoras más interesantes de nueva danza en Holanda), basa su pieza para el festival Cover #2. Beutler lo aborda a través de una sustitución del trabajo de esta importante exponente de la danza posmoderna americana y su lenguaje minimalista. De vez en cuando, los bailarines dan un paso fuera de la línea para compartir con la audiencia la endiablada y compleja hazaña de contar mentiras en el corazón de la coreografía. Uno de ellos respira fuerte en un micrófono, fuera de la cuenta, literal y metafóricamente.

Beutler expone los procesos de la coreografía: el sentido que los bailarines tienen de sí mismos y la manera en que la audiencia los mira. Y ése es el mensaje conceptual que permanece en el corazón de su danza. La pieza de Beutler es una maravilla del suspense físico.

LA CRÍTICA

XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid