<u>Coreografía</u>: fragmentos de *The Refugees* y *Torn Apart*, del musical *Nôtre Dame de Paris* (1998), y pasajes en recuerdo de sus colaboraciones con Meg Stuart en *Do Animals Cry* (2009), *All Together Now* (2008) y *Replacement* (2006), con Tino Sehgal y con Laurent Chétouane.

Thomas Wodianka nació en Schrobenhausen, Alemania, en 1974, y adquirió sus primeras experiencias performativas como malabarista callejero a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Después de estudiar interpretación en la Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo, se unió al Conjunto Schauspielhaus de Zúrich en 2000. Allí conoció a Meg Stuart y a un grupo de bailarines extraordinarios que le sirvieron de inspiración, y trabajó en las producciones *Alibi y Visitors Only*. Cuatro años después, abandonó el teatro para trabajar como performer independiente con Simone Aughterlony (*Performers On Trial, Bare Back Lying, The Best and the Worst of us, Sweet Dreams, Deserve*) y otros. Vive y trabaja en Berlín.

<u>Coreografía</u>: fragmentos de *Close to the Knives*, de David Wojnarowicz, de *Alibi* (2001), de Meg Stuart, *¿Qué hora es?*, una acción de Esther Ferrer.





MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA



## 20 Dancers for the XX Century Bailarines y programa

Boglárka Börcsök es una bailarina y performer afincada en Bruselas. Estudió en la Universidad Privada Anton Bruckner de Austria y en los P.A.R.T.S. (Performing Art Research and Training Studios) de Bruselas. Desde 2011, trabaja con artistas como Eszter Salamon, Ligia Lewis, Kate McIntosh, Joachim Koester y Tino Seghal, alternando los formatos de la coreografía, el cine, el vídeo y las obras vocales, en piezas que ha presentado en teatros, galerías y museos. Ha desarrollado un planteamiento artístico basado en la personificación, la historicidad, la materialidad, la ficción y el feminismo. En el momento actual trabaja en *Persisting Stages*, una película en la que participan bailarinas húngaras ancianas, con edades comprendidas entre los 90 y los 101 años.

<u>Coreografía:</u> MONUMENT 0.3: *Mit Valeska*, una performance individual basada en *MONUMENT 0.3: Love Letters to Valeska Gert* (2016), una instalación sonora de Eszter Salamon que se presentó por primera vez en el Museum der Moderne de Salzburgo, en el marco de la exposición colectiva *Art-Music-Dance*. Las dos obras se crearon y se desarrollaron en colaboración con Boglárka Börcsök.

Magali Caillet Gajan nació en 1968. En sus primeros años, se dedica al cabaré y a la televisión. Después, conoce a Angelin Preljocaj, Philippe Decouflé, Mathilde Monnier, Odile Duboc, Les carnets Bagouet y Boris Charmatz, y baila durante años para ellos. En la actualidad sigue bailando y asesora a coreógrafos y directores teatrales.

Coreografía: A BEAUTIFUL LIFE, un solo acerca de su carrera.

François Chaignaud se graduó en el Conservatorio de Danza de París. Desde 2003 ha bailado con numerosos coreógrafos, como Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh y Alain Buffard. Su trabajo se puede situar en una encrucijada donde confluyen diversas influencias —la danza erótica, la opereta, el hula-hop, los espectáculos drag y el cabaré—, y ha colaborado con Romain Brau, Théo Mercier o Nino Laisné. Presentó su solo *Dumy Moyi* en el Festival de Montpellier de 2013, y trabaja asiduamente con Cecilia Bengolea, por ejemplo en la reciente obra *(M)IMOSA* (escrita e interpretada con Trajal Harrell y Marlène Monteiro-Freitas, 2011) y en *dublove* (2013). Juntos, han desarrollado algunos proyectos por encargo de compañías como el Ballet de la Ópera de Lyon o el Tanztheater de Wuppertal. La Dia Art Foundation de Beacon les ha invitado a crear una serie de obras que se presentarán en la primavera de 2017.

<u>Coreografía</u>: Danzas libres de François Malkovsky y fragmentos de su solo *Dumy Moyi*, a modo de versiones fantasmagóricas de las primeras danzas exóticas modernas.

Ashley Chen se formó en el Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de París. En 2000 se trasladó a Nueva York para unirse a la Merce Cunningham Dance Company. En 2004 entró a formar parte del Ballet de la Ópera de Lyon, donde ha interpretado obras de Trisha Brown, William Forsythe, Christian Rizzo, Philippe Decouflé, Angelin Preljocaj, Mathilde Monnier y Russell Maliphant. Desde 2006, Ashley Chen ha trabajado como bailarín independiente para diferentes coreógrafos, como John Scott y Liz Roche (Irlanda), Michael Clark (Reino Unido), Michèle Ann de Mey y Jean Luc Ducourt (Bélgica) y también para Philippe Decouflé y Boris Charmatz (Francia). En 2013 fundó la Compagnie Kashyl y empezó a desarrollar su propia obra.

<u>Coreografía</u>: Solos de piezas de Merce Cunningham. *Suite for 5* (1956), *Rainforest* (1968), *Changing Steps* (1973), *Biped* (1999).

La bailarina y coreógrafa **Raphaëlle Delaunay** estudió danza clásica en la Opera de París y después se unió al Tanztheater de Wuppertal de Pina Bausch, donde participó en numerosas piezas. En 2008 fundó su propia compañía, Traces, donde desarrolla trabajos de investigación, y ejerce de productora y de profesora.

<u>Coreografía</u>: danses animalières de Josephine Baker y pasajes de su colaboración con Pina Bausch en *Le Sacre du printemps* (1975) y *Café Müller* (1978).

Olga Dukhovnaya nació en Ucrania. Se graduó en danza en P.A.R.T.S. de Bruselas. Entre 2006 y 2010 desarrolló varios proyectos personales en Moscú, en colaboración con el arquitecto y artista videográfico Konstantín Lipatov, e impartió clases de movimiento y

fond y DORMIR SOMMEIL PROFOND, l'Aube d'une odysée, se han presentado a escala internacional. Su próxima obra se estrenará en el CND de París en la primavera de 2017.

<u>Coreografía</u>: Vito Acconci, *Trademark* (1970), Mike Kelley, *Heidi's Four Basket Dances* (1992-2001).

Frédéric Seguette nació en 1965. Comenzó a bailar en 1983, en Burdeos, con la coreógrafa Sylvie Tarraube Martigny, en cuya compañía se integró en el año siguiente. Tras un año de formación en el Centro Nacional de Danza Contemporánea de Angers (1985/1986), participa en numerosas creaciones con los coreógrafos Jacky Taffanel, Jacques Patarozzi, Stéphanie Aubin, Daniel Larrieu y Angels Margarit. De 1994 a 2004 colabora y participa activamente en el conjunto de las creaciones de Jérôme Bel, desde Nom Donné par l'Auteur hasta The Show must go on 2. En paralelo se une a Xavier Le Roy en varias de sus producciones: Xavier Le Roy en 2000, Project y Le Théâtre des Répétitions en 2003. En 2004 crea Frédéric Lambert en el Sujet à Vif del Festival d'Avignon, y posteriormente, en 2005, Same Same But Different para el festival La Bâtie, en Ginebra. En 2012 se integra en el proyecto 20 Dancers for the XX Century, organizado por el Museo de la danza de Rennes bajo la dirección de Boris Charmatz (representado nuevamente en Berlín en 2014 y en la Tate Modern de Londres en mayo de 2015). En 2014 participa en la exposición Rétrospective de Xavier Le Roy, presentada en el Centro Pompidou de París dentro del Nouveau Festival. En 2015 recupera a Jérôme Bel, en calidad de asistente e intérprete, para su última creación, Gala, Crea y dirige desde 2007 el festival Plastique Danse Flore en Potager du Roi, Versailles.

Coreografía: segunda parte de Shirtology (1997), de Jérôme Bel

Frank Willens vive y trabaja en Berlín desde que abandonó California en 2003. Allí, había colaborado como bailarín en el musical *Notre Dame de Paris*, había actuado con la compañía de ballet punk-rock Kunst-Stoff y había trabajado en una gira de Paul McCartney como bailarín y asistente de coreografía, además de interpretar algunos papeles secundarios en cine y televisión. Desde que llegó a Europa ha llevado a cabo numerosos proyectos con diversos artistas, como Tino Sehgal, Meg Stuart, Peter Stamer, Laurent Chétouane, Falk Richter, Nico and the Navigators y Eun-Me Ahn, y también ha creado sus propias obras. Ha recibido varios premios por su labor creativa como performer, y en septiembre de 2016 el Festival Beethoven de Bonn le propuso dirigir un equipo de colaboradores creativos para una residencia en el Kunstmuseum de Bonn. Ha colaborado con Boris Charmatz en *20 Dancers for the XX Century, manger, danse de nuit y expo zéro*, y en la actualidad realiza una gira en la que representa el solo de Tino Sehgal *(untitled) (2000)*.

El keniata Mani Mungai se dedica a la danza desde 2001, cuando empezó a estudiar en la École des Sables de Senegal, fundada por Germaine Acogny. Ha trabajado en diferentes compañías francesas, como la de Bernardo Montet, la de Boris Chamatz, la de Rachid Ouramdane y la de Opiyo Okach, entre otras. En 2006 empieza a crear sus propias piezas multidisciplinares, a medio camino entre el texto, el arte visual y la danza. Mungai prefiere representar su obra ante un público joven, fuera del espacio de las salas de teatro.

<u>Coreografía</u>: *Bad* de Michael Jackson, coreografía de Jacob Ngiri (1999); *Naked* (2010) de Benjamin Zephaniah, coreografía de Mani Mungai, y danza moran de los masái.

Olga Pericet (1975) es uno de los referentes del baile flamenco y la danza española de su generación y una de sus renovadoras en los últimos tiempos. Desde un absoluto dominio técnico, desarrolla un estilo armonioso y preciosista, de enorme plasticidad en la escena, que le ha valido el Premio MAX a la mejor bailarina principal en el año 2015

<u>Coreografía</u>: Formas corporales femeninas y masculinas del flamenco en las imágenes costumbristas de la vanguardia.

Sonja Pregrad es una artista de danza interesada en la (in)materialidad de la danza y en la coreografía de las relaciones. Posee un Máster en Interpretación solista/Danza/Composición por la UdK de Berlín. Su obra se ha presentado en diferentes festivales europeos. Es la responsable del Festival IMPROSPEKCIJE y de la revista interdisciplinar *TASK*. Además, colabora asiduamente con Sanja Ivekovi y Isabelle Schad, entre otros artistas.

<u>Coreografía</u>: *Practice Makes a Master* (1982), de Sanja Ivekovi , artista croata, feminista, activista y pionera del videoarte. *Practice makes a Master* es una performance que Sanja Ivekovi realizó en 1982 en la Künsterhaus Bethanien de Berlín. En 2009, Ivekovi invitó a Sonja Pregrad a representar la pieza de nuevo: este montaje evoca las nuevas imágenes de agresión que han surgido a raíz de los ataques del 11-S en Nueva York.

Marlène Saldana es una performer y actriz que suele colaborar con Sophie Perez, Xavier Boussiron, Boris Charmatz, Théo Mercier, Christophe Honoré y Jérôme Bel. Ha trabajado con Yves-Noël Genod, Daniel Jeanneteau y el Moving Theater de Nueva York, y ha participado en obras cinematográficas con Christophe Honoré, Jeanne Balibar y Martin Le Chevallier. Junto con Jonathan Drillet fundó The United Patriotic Squadrons of Blessed Diana, cuyas obras Le Prix Kadhafí (2012), Déjà, mourir c'est pas facile, Combat de Reines: Finale Cantonale, Fuyons sous la spirale de l'escalier pro-

composición en la GITIS, la Universidad de Arte Dramático de Rusia, y en la escuela de danza TSEKH. Desde 2010, Olga Dukhovanaya trabaja como bailarina con Boris Charmatz (*Levée des conflits, enfant y manger*, entre otros proyectos), y desde 2012 con Maud Le Pladec (*Democracy y Concrete*). Entre 2012 y 2013 realizó un Máster en Danza en el CNDC de Angers y creó la pieza *KOROWOD*, galardonada en la competición Danse élargie, un proyecto patrocinado por el Musée de la danse y el Théâtre de la Ville. En la actualidad trabaja en un proyecto de creación con el performer Robert Steijn.

Coreografía: Tiempos modernos (1936), de Charlie Chaplin; Anna Pavlova y danza folclórica rusa.

Antonia Franceschi pertenece a una de las últimas generaciones de bailarines seleccionados por George Balanchine para unirse al New York City Ballet, y ha sido galardonada con el Time Out Award por sus importantes logros en el ámbito de la danza. Balanchine, Robbins, Martins, McGregor, Baldwin, Clarke, Phillips, Armitage y Van Laast han creado obras para ella. Ha trabajado como protagonista en el musical *Fama*, ha actuado en *The Vagina Monologues*, y es la creadora de *Up From the Waste* (Soho Theatre, Cuatro estrellas del *Telegraph*) y de *POP8*, que se presentó en The Lion & Unicorn Theatre. En 2015 formó parte del jurado de la Young Dancer Competition de la BBC. Es la directora de AFD "Just Dance".

<u>Coreografía</u>: compartirá fragmentos de los numerosos ballets de George Balanchine en los que participó entre 1980 y 1992.

La Ribot, nacida en Madrid en 1962, vive y trabaja en Ginebra desde 2004. El trabajo de esta artista, que se apropia libremente de los múltiples recursos expresivos de la danza contemporánea, artes visuales, *performance* y cine, ha transformado profundamente la danza contemporánea. Pone el acento sobre los puntos de fricción existentes entre las diversas disciplinas artísticas, pero también da cobijo a la negociación entre marcos de índole muy distinta que otorgan al cuerpo un lugar preciso, que su propio trabajo tenderá a modificar: el museo, la escena, el videoarte. La Ribot–Genève recibe el apoyo de la Villa de Ginebra, la República y cantón de Ginebra y la Fundación Pro Helvetia para la cultura.

Coreografía: En el marco de la obra 20 Dancers for the XX Century, esta artista presenta una versión «ampliada» de la pieza distinguida nº 14, Nº 14 (1997), que pertenece a la serie Más Distinguidas, junto con la n.º 28, Outsized Baggage (2000), correspondiente a la serie Still Distinguished. El proyecto en curso de las piezas distinguidas, iniciado en 1993, puede describirse como una acumulación de escenas breves, reagrupadas en series (espectáculos). Su objetivo es crear cien piezas distinguidas a lo largo de toda su vida; en la actualidad el proyecto contiene cinco series, y ya han visto la luz 53 piezas distinguidas.

Latifa Laâbissi, mezclando géneros y redefiniendo formatos, pone en escena múltiples perspectivas de fuera de escena; un paisaje antropológico contra el que se perfilan historias, figuras y voces. Entre sus creaciones pueden contarse *Self portrait camouflage* (2006), *Histoire par celui qui la raconte* (2008) y *Loredreamsong* (2010), en las cuales la utilización de la voz y del rostro como vehículos para la expresión de estados y acentos minoritarios se hace indisociable del acto bailado; *Ecran somnambule et La Part du rite* (2012), díptico en torno a la danza alemana de los años 20, *Autoarchive* (2013), *Adieu et merci* (2013), que sigue horadando el inconsciente de la danza, y *Pourvu qu'on ait l'ivresse* (2016), su nueva creación, firmada conjuntamente con Nadia Lauro. En 2016 se ha publicado una monografía sobre el conjunto de su trabajo, de la mano de la editorial Les Laboratoires d'Aubervilliers / Les Presses du Réel. Desde 2011, Latifa Laâbissi tiene a su cargo la dirección artística de Extension sauvage, programa coreográfico en el entorno rural (Bretaña). Latifa Laâbissi es una artista asociada al CCN2 de Grenoble, así como al teatro del Triangle, en Rennes.

<u>Coreografía</u>: *Sorcière archive*, versión de Mary Wigman, *Samouraï*, versión de *Japanese grotesque* de Valeska Gert, *Hijikata Tatsumi Dance capture*, versión de Hitogata.

El británico **Mark Lorimer** se formó en la London Contemporary Dance School. Después de terminar sus estudios trabajó con Lea Anderson y The Feathersonehaughs en el Reino Unido. Desde entonces, ha desarrollado su carrera principalmente en Bélgica, con Thomas Hauert/ZOO, Anne Teresa De Keersmaeker (desde 1994), Michèle Anne De Mey, Deborah Hay, Jonathan Burrows y Alix Eynaudi. Ha creado dos obras de larga duración en colaboración con Cynthia Loemij: *To Intimate y Dancesmith - Camel, Weasel, Whale.* Mark imparte clases en ImpulsTanz (Viena), en los P.A.R.T.S. (Bruselas), en Manufacture (Lausana) y en el CDC (Toulouse). *manger* es su primera colaboración con Boris Charmatz.

<u>Coreografía</u>: *Die Grosse Fuge* es una coreografía concebida por Anne Teresa De Keersmaeker y la compañía Rosas en 1992 para un cuarteto de cuerda de Beethoven. Los bailarines siguen fielmente la partitura de cada instrumento individual. En esta ocasión, Lorimer nos ofrecerá la oportunidad de comprender mejor el análisis musical y su transformación en movimiento. Bailará la parte de uno de los chelos en una pieza que suele interpretar con un conjunto de ocho bailarines.

Bailarín y coreógrafo (portugués - francés), **Filipe Lourenço** se forma en primer lugar como músico y toca en la orquesta El Albaycin durante varios años. De forma paralela baila y después enseña danzas populares del Magreb. En 1997 entra en el Centro Nacional de Danza Contemporánea de Angers (Francia), y comienza a co-

laborar con el coreógrafo Olivier Bodin. Posteriormente trabaja con distintos artistas, tales como Patrick le Doaré, Catherine Diverrès, Georges Appaix, Joëlle Bouvier, Christian Rizzo, Nasser Martin-Gousset, Michèle Noiret y Olivier Dubois. En 2009 crea junto a Laurie Young y Giota Kallimani la asociación Plan-k y produce las obras *Trente, Double Take* y *Homo Furens*, su última creación. Bajo la dirección de Boris Charmatz baila en *Levée des conflits* y participa en el proyecto del Museo de la Danza *20 Dancers for the XX Century*.

Coreografía: danzas tradicionales del Magreb.

Vera Mantero estudió danza clásica hasta los dieciocho años y fue bailarina del Ballet Gulbenkian (Lisboa) entre 1984 y 1989. Empezó a crear coreografías en 1987, y desde entonces ha presentado su obra a escala internacional. Imparte con asiduidad clases de composición e improvisación en Portugal y en el extranjero. Desde 2000, se dedica además al estudio de las obras vocales y a la creación de proyectos de música experimental en colaboración con otros artistas. Su labor artística ha sido premiada con galardones institucionales, como el Prémio João de Almada (Ministerio de Cultura, 2002) o el Prémio Calouste Gulbenkian Arte, en reconocimiento a su carrera como creadora e intérprete (2009). En 2004 representó a Portugal en la XXVI Bienal de São Paulo junto con el escultor Rui Chafes, con quien creó la obra Eating your heart out.

<u>Coreografía</u>: Perhaps She Could Dance First and Think Afterwards (1991), de Vera Mantero.

Fabrice Mazliah. Después de estudiar danza en Ginebra, Atenas y Lausana, se une al NDT durante varios años, y en 1997 al Ballet de Fráncfort, bajo la dirección de William Forsythe, y después a la Forsythe Company, donde permanece hasta el verano de 2015. Paralelamente, Fabrice produce varias obras propias y en colaboración con otros artistas, como *In Act and Thought* (2015), para la Forsythe Company; *Telling Stories* (2015), con el Colectivo MD de Colonia; *EIFO EFI* (2013) y *P.A.D.* (2007), con Ionnis Mandafounis. Con Mandafounis y Zarhy forma el colectivo MAMAZA y produce piezas como *ZERO* (2010), *COVER UP* (2011), *ASINGLELINE* (2011), *THE NIKEL PROJECT songs & poems* (2012) y *GARDEN STATE* (2014), que se presentan en numerosos espacios y festivales internacionales.

<u>Coreografía</u>: Fabrice Mazliah propone una recopilación de fragmentos de solos y momentos destacados de la obra de William Forsythe, con quien ha trabajado como intérprete durante dieciocho años. El material seleccionado procede de piezas como *Sider, Anguloscuro, I don't belive in outer space, Heterotopia, Die Befragung Des Robert Scott* o *Returns*