

EN ESTE DÍA, EN ESTE MUNDO

En este día, en este mundo

Florencia Oz e Isidora O’Ryan

La nueva creación de las hermanas Florencia Oz e Isidora O’Ryan responde a lo que advertimos como una desconexión de nuestros ritmos en el mundo occidental contemporáneo. Esto nos hace obedecer a ciclos de producción alejados de una vida en sintonía con las lógicas internas de nuestro cuerpo, en relación con su entorno. Tal como la red de seres vivos que reaccionan a la luz en ciclos de 24 horas mediante los llamados ritmos circadianos, las imágenes, músicas y movimientos compuestos estarán profundamente afectados por la luz, obedeciendo a comportamientos y estructuras físicas elementales como el mismo mundo microbiano. Todo esto inspira una estética escénica concreta y orgánica, donde la circularidad se advierte como ruta de vida y creación.

¿Cómo dialoga el flamenco, las voces, los cuerpos, la escena con estos asuntos? Si el paso del tiempo y su fondo cíclico son los materiales básicos de los ritmos circadianos, el flamenco se conecta con ellos desde un sentido amplio de tradición y herencia, entendiendo que cada ciclo es diferente al anterior y por tanto, abierto a lo nuevo. Nuestras células y nuestro arte como un archivo que está vivo, no deja de crear. Con este sentido serán recorridos repertorios musicales y dancísticos que hacen referencia a nuestros ciclos vitales y naturales (el día y la noche, las estaciones, etapas del desarrollo humano).

El ritmo, asunto intrínseco del arte flamenco e inherente a la vida y la naturaleza, ese que asociamos a la tierra, nuestra expresión telúrica, es llevado a lugares muy elaborados en los bailes y coreografías de Florencia Oz. Por momentos, se verá contrastado con los ritmos del aire, ese otro pulso vital que trae el silencio y la aparente ausencia de tiempo, las sutilezas en la música y la presencia escénica de Isidora O’Ryan. El trabajo coral construye pasajes musicales y corporales abovedados, es decir, con una dimensión expandida producto de intérpretes que no se encierran en sus disciplinas si no que incursionan en el movimiento y la voz como lo que son, asuntos de un mismo cuerpo.

Con todo esto, la escena y el flamenco nos pueden devolver el sentido de pertenencia que necesitamos, a un colectivo que pulsa en común y convive en relación con otros seres. Ante el tiempo, el ritmo y la luz, todas somos iguales.

Texto: Javiera de la Fuente

FLORENCIA OZ

Premio Nacional de Flamenco (2019)

Florencia O’Ryan Zúñiga, bailaora y coreógrafa (Santiago de Chile, 1987).

Luego de sus estudios de danza contemporánea en el Conservatorio de la Universidad de Chile, se traslada a Sevilla en el año 2007 donde continúa su formación y comienza su carrera como bailaora.

En 2011 es premiada en el XII Certamen de baile joven recibiendo una beca anual en la Fundación de Arte Flamenco Christina Heeren.

Ha participado en diversas compañías entre las que caben destacar el Ballet Flamenco de Andalucía en los espectáculos “En la memoria del cante, 1922”, “Tierra Lorca, cancionero Popular” e “Imágenes”; En la compañía de Rafaela Carrasco en el espectáculo “Nacida Sombra”; en la compañía de Marina Heredia en el espectáculo “Lorca y la pasión, un mar de sueños” y en la compañía de David Coria en los espectáculos “El encuentro”, “Anónimo” y “¡FANDANGO!” asimismo colabora en otros proyectos como coreógrafa o artista invitada.

En mayo de 2021 estrena su primer proyecto en solitario “Antípodas” en el XXV Festival de Jerez, pieza galardonada con el premio Artista Revelación de dicha edición. “Antípodas” ha recorrido los escenarios del festival de Nimes, V bienal de Flamenco de París, festival Flamenco Madrid, Bienal de Sevilla, entre otros.

Entre los reconocimientos que acompañan su trayectoria figuran el reciente Premio Artista Revelación (2021), Premio Nacional de Flamenco (2019), Primer premio solista, Premio a la música original para danza y Premio Carlota Santana New York con su pieza “Galerna” en el Certamen coreográfico de Madrid (2019) y el Primer premio La perla de Cádiz (2015).

ISIDORA O'RYAN

Violonchelista, cantante, compositora y productora chilena radicada en España que lleva más de quince años experimentando e indagado en diversos proyectos musicales, tanto en formación de cámara como en orquesta, ensamble y solista. Ha incursionado en el lenguaje de la improvisación libre, música contemporánea, música docta, popular, y en proyectos interdisciplinarios.

Como chelista se formó desde el año 2006 en la Universidad de Chile junto a los maestros Roberto González y Cristian Peralta, obteniendo con distinción máxima el título de Intérprete con mención en Violoncello el año 2015. Además ha participado en clases magistrales por Edgar Fisher (Chile), Eduardo Valenzuela (Chile), Heidi Litshauer (Austria), Walter Schulz (Austria), Umberto Clerici (Italia) y Niall Brown (Inglaterra), entre otros.

En el 2021 obtiene una beca del Ministerio de las Culturas y las Artes (CL) para estudiar el curso de producción musical "Tailored Program" en Bridge 48, Barcelona.

En relación a las artes escénicas, Isidora estudió Butoh con las maestras Makiko Tomonaga y Minako Seki y fue parte de la compañía chilena "Ruta de la Memoria" por más de 8 años. También estudió la carrera de Licenciatura en Artes con Mención en Danza en la Universidad de Chile durante tres años.

Actualmente trabaja activamente en su proyecto musical en solitario, I.O., en el que a través de canciones y mundos sonoros experimentales transita distintos lenguajes que van desde la electrónica hasta la música de cámara y el pop. En marzo del 2020 lanzó su disco debut "Ciénaga" con el que obtuvo el premio Artista Revelación de los Premios Índigo (CL).

Asimismo es parte de la obra de flamenco "Antípodas" de Florencia Oz que se estrenó en el XXV Festival de Jerez. El espectáculo fue galardonado con el premio Artista Revelación y ha recorrido los escenarios del festival de Nimes, V bienal de Flamenco de París, festival Flamenco Madrid, Bienal de Sevilla, entre otros, y también es parte de la obra Los Bailes Robados de David Coria, estrenada recientemente en el Festival Itálica.

MANUEL LIÑÁN

Artista de arraigo flamenco que derrocha pureza en sí mismo y en el baile que transmite, Manuel Liñán es vida, frescura y pasión. Tras años de investigación hacia nuevas tendencias, este bailarín y coreógrafo se inclina por continuar con la tradición y llevarla hasta un punto insólito entre la genialidad y la simpleza, situándose en la vanguardia flamenca. Sus espectáculos se caracterizan por un absoluto dominio del espacio escénico y por la capacidad de crear nuevos paradigmas y extraer de ellos el máximo potencial. Manuel teje una trama sólida y tradicional donde el canto, la guitarra y baile son los anfitriones. En 2005 comienza a plasmar sus inquietudes escénicas dirigiendo sus primeros proyectos. Junto a artistas como Olga Pericet dirigió Cámara negra; con Marco Flores, Dos en compañía; con Daniel Doña, Rew, con los que recorre numerosos festivales de prestigio nacional e internacional. Es ya en 2008 cuando estrena sus espectáculos en solitario, ejerciendo como director, coreógrafo e intérprete. 'Tauro' es su primer espectáculo, con el cual obtiene el Premio Revelación en el XVI Festival de Jerez 2012 y una de sus múltiples nominaciones a los Premios Max como Mejor Intérprete Masculino de Danza. Le siguen 'Sinergia', estrenado en el Festival Suma Flamenca de Madrid, y 'Nómada', estrenado en el XVIII Festival de Jerez 2014. En 2016 estrena 'Reversible', llevándose el Premio al Mejor Espectáculo del Festival de Jerez. 'Baile de autor' se estrena en el año 2018 y actualmente se encuentra de gira en los mejores festivales del mundo. En 2019 da su último gran paso con 'Viva!', cosechando grandes éxitos y llevándose el Premio Max del Público y el Premio de la Crítica del Festival de Jerez.

Ha mostrado sus proyectos y colaboraciones en festivales, galas y teatros de gran prestigio, como la Bienal de Sevilla, el Festival de Jerez, Madrid en Danza, Suma Flamenca, Flamenco viene del Sur, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Maison de la Danse de Francia, Festival Días de Flamenco de Tel Aviv, Flamenco Festival Washington en el GW S Lisner Auditorium, Emerson Majestic Theater de Boston, City Center de Nueva York, Sadler's Wells de Londres, Opera House de Sydney, Arsht Center de Miami, Teatro Nacional de Qatar, Teatro Strehler de Milán y Teatro Chaillot de París, entre otros.

Manuel Liñán también es reconocido por su labor como coreógrafo para artistas y compañías como el Ballet Nacional de España, con 'Ángeles caídos' y 'Sorolla'; la Compañía de Paco Romero; el Nuevo Ballet Español, con las producciones 'Cambio de tercio' y 'Titanium'; el espectáculo de Mujeres, compuesto por Merche Esmeralda, Belén Maya y Rocío Molina; 'Gala Flamenca', 'Todo cambia', compuesto por Belén López y Pastora Galván; o la Compañía de Rafaela Carrasco, Belén Maya y Teresa Nieto.

ANTONIO RUZ

Antonio Ruz es un referente consolidado en el panorama de la danza contemporánea. Con un discurso coreográfico que se nutre de referencias artísticas heterogéneas, ha dibujado un perfil estético propio que le identifica en el inmenso océano de la danza actual. Su estilo, en convivencia con otras disciplinas artísticas y con un amplio bagaje internacional, huye de etiquetas y categorizaciones.

Nacido en 1976 en el seno de una familia cordobesa, su oído musical se fragua al albor de las cadencias de la cultura andaluza. La llama del espíritu artístico que emana en los juegos de un niño que escucha músicas, construye belenes y baila sevillanas, se mantiene viva hoy en el adulto que crea jugando. Sus procesos creativos, en los que la curiosidad y la intuición se concretan en investigaciones escénicas que trascienden las fronteras de la danza, se caracterizan por una diversidad de metodologías y formas que crean una poética única.

Sus primeros pasos de danza los da en su Córdoba natal, ciudad en la que vive hasta que en 1992 consigue una beca para formarse en la Escuela de Víctor Ullate de Madrid. Tras un paso exitoso por el Ballet del coreógrafo zaragozano, donde llegó a interpretar personajes como el Albrecht de «Giselle», en el año 2001 aterriza en el Ballet del Gran Teatro de Ginebra movido por la inquietud por conocer otros idiomas y culturas. Al tiempo que trabaja como intérprete en esta Compañía estrena sus primeras obras como coreógrafo; en su debut con «1 Calvario» y «Cebolla/Oignon» ya perfila una estética propia donde el corte académico convive con el imaginario popular de su infancia, haciendo que la iconografía de la Semana Santa, las romerías, y el universo musical cofrade se suban al escenario.

PEPE DE PURA

Pepe de Pura nace en Sevilla, criándose en un ambiente familiar flamenco. Poco a poco, se convirtió en una de las principales figuras del cante flamenco.

A lo largo de su carrera profesional ha colaborado con los artistas Farruco, Mario Maya o Manuela Carrasco. También, ha compartido escenario con los bailaores Israel Galván, Antonio Canales, Javier Barón, y con la conocida bailaora Belén Maya.

El talentoso cantaor ha formado, y forma parte, de las compañías más importantes de flamenco, como la de Eva "La Yerbabuena".

En la actualidad gira con varios espectáculos, además de trabajar en diversos tablaos de prestigio, y ha colaborado en el último disco de Vicente Amigo.

JESÚS TORRES

Guitarrista flamenco y compositor que ha desarrollado su faceta profesional en las especialidades de guitarra de acompañamiento al baile, al cante y como guitarra solista.

Nace en 1965 en Baracaldo (Vizcaya) hijo de emigrantes sevillanos. De formación prácticamente autodidacta, comenzando su curiosidad por el instrumento a la edad de 11 años.

Es profesor graduado en la especialidad de guitarra flamenca en guitarra por el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba. Actualmente desarrolla la labor de guitarrista acompañante y profesor en el CSDMA.

Se traslada a Madrid en la década de los 80, centrando su especialización en la guitarra para baile. Desde entonces hasta hoy ha tocado para grandes figuras y compañías de Flamenco, destacando a artistas de la talla de Mario Maya, Antonio Gades, José Greco, Rosa Durán, Mª Rosa, Merche Esmeralda, Paco Romero, Tomás de Madrid, Sara Lezana, Paco Peña, Javier la Torre, Belén Maya, Israel Galván, Andrés Marín, Rocío Molina, Rafael Campallo, Rafaela Carrasco o Isabel Bayón, entre otros.

Ha compuesto música para producciones de distintos coreógrafos y compañías de Danza, destacando entre otras, la composición y dirección musical de la Compañía Andaluza de Danza bajo la dirección de Mario Maya, el actual Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección de Rafaela Carrasco o la última producción del BNE bajo la dirección de Antonio Najarro.

Como propuesta solista, acuña en un disco titulado Viento del Norte, una muestra de su creación compositiva. Cuenta en su haber una experiencia musical hecha y conformada por un viaje artístico que suma más de tres décadas como profesional.

GLORIA MONTESINOS

Gloria Montesinos nace en Madrid, ciudad donde cursa sus estudios de Artes Escénicas entre 1987 y 1990. En 1991 cursa una beca de Iluminación en Paddington College de Londres, realizando sus prácticas en The English National Opera de esta misma ciudad. Desde 1992 hasta la fecha trabaja como diseñadora de iluminación de espectáculos.

Ha realizado diseños de iluminación de Danza para: Compañía Nacional de Danza, Ballet Nacional de España, Ballet Flamenco de Andalucía, Ballet Nacional de Cuba, Ballet de la Ópera de Essen (Alemania), Compañía Introdans (Holanda), Ballet Madlenianum Kamerna Ópera de Belgrado, Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana, Centro Andaluz de Danza, IT Dansa, y las compañías de Rafaela Carrasco, Teresa Nieto, Olga Pericet, Ramón Oller, Belén Maya y Mayte Martín, Chanta La Mui, Manuel Liñán y Selene Muñoz, Ballet Flamenco David Morales, Nuevo Ballet Español y Compañía Pepa Molina, entre otros.

Ha realizado diseños de iluminación de Danza en: Joyce Theatre de New York, Théâtre National Chailiot de Paris, Teatro Aoyama de Tokio, Fundación Gulbenkian de Lisboa entre otros, y en prestigiosos festivales nacionales e internacionales. Entre sus diseños para Ópera y Música destaca «Dido y Eneas» de Henry Purcell y «Acteón» de Charpentier para la Orquesta Barroca Les Arts Florissants dirigidas por William Christie / Vincent Boussard estrenado en el Brooklyn Academy of Music de New York.

Para Teatro destacan: «Closer» de Patrick Marber dirigida por Mariano Barroso, «Salir del armario» de Francis Veber dirigida por José Luis Saiz, «Una nit d'òpera» para la compañía La Cubana de Barcelona, «Ricardo II» de Shakespeare, «Los enredos de Scapin» de Moliere, «El triunfo del amor» de Marivaux y «La comedia de las ilusiones» de Corneille dirigidos por Adrián Daumas para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Premio de las Artes Escénicas 2003 de la Comunidad Valenciana a la Mejor Iluminación por el espectáculo «Sangre pura» de la Compañía Metros-Ramón Oller. Premio de las Artes Escénicas 2004 de la Comunidad Valenciana a la Mejor Iluminación por el espectáculo «Congelado en el tiempo» del Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana.

FICHA ARTÍSTICA

Idea Original: Florencia Oz e Isidora O’Ryan

Dirección y Baile: Florencia Oz

Asesoramiento: David Coria

Composición, Voz y Violonchelo: Isidora O’Ryan

Composición y Guitarra: Jesús Torres

Cante: Pepe de Pura

Coreógrafo Invitado: Manuel Liñán

Coreógrafo Invitado: Antonio Ruz

Diseño de Iluminación: Gloria Montesinos

Diseño Sonoro, Mezcla y Máster: Vicente Yáñez

Sonido: Ángel Olalla

Realización de Vestuario: Carmelilla

Producción, Managment y Distribución: Daniela Lazary

www.artemovimiento.es

DATOS TÉCNICOS

Duración: 60 min.

Número de artistas: 4

Personas en gira: 5

Contacto: daniela@artemovimiento.es

*Fotografías: Pablo O’Ryan