

Hofesh Shechter Company

www.hofesh.co.uk

Foto: Andrew Lang

DANZA

UPRISING/ IN YOUR ROOMS

País: Reino Unido | Duración aproximada: 1 hora y 25 minutos (con intermedio)

UPRISING Coreografía: HOFESH SHECHTER Bailarines: LEON BAUGH, CHRIS EVANS, PHIL HULFORD, ELIAS LAZARIDIS, BRUNO GUILLORE, GAVIN COWARD y HOFESH SHECHTER Música: HOFESH SHECHTER y VEX'D Diseño de iluminación: LEE CURRAN
IN YOUR ROOMS Coreografía: HOFESH SHECHTER Bailarines: LEON BAUGH, WINIFRED BURNET-SMITH, CHRIS EVANS, GAVIN COWARD, PHIL HULFORD, ELIAS LAZARIDIS, YEN CHING LIN, BRUNO GUILLORE, INO RIGA, JENNY WHITE, SITA OSTHEIMER y EULALIA AYGUADE FARRO Música: HOFESH SHECHTER Músicos: YARON ENGLER, NORMAN JANKOWSKI, CHRISTOPHER ALLAN, ALISON DODS y LUCY SHAW Arreglos de cuerda: NELL CATCHPOLE Diseño de iluminación: LEE CURRAN Vestuario: LIZZIE BARKER -ESTRENO EN ESPAÑA-

“TRATA SOBRE LA FALTA DE COMUNICACIÓN... SOBRE NUESTROS PATÉTICOS ESFUERZOS PARA COMUNICARNOS...”-Hofesh Shechter

Hofesh Shechter es una estrella imparable en el panorama dancístico británico. Tras su paso por la Batsheva Dance Company y la Jasmin Vardimon Dance Company, comenzó a crear sus propias coreografías, bailadas con un vocabulario nuevo que sitúa a las piezas en la frontera entre la grandeza y la fragilidad de la existencia humana. Ha sido finalista de los Place Prize en 2004 y artífice de piezas para The National Theatre, Channel 4 y The Royal Court Theatre, entre otros. Con *Uprising* presenta un trabajo vigoroso para siete bailarines que cruzan la escena con un salvaje instinto de esperanza más allá de la sombra de la desesperación. Una coreografía compleja y de realidades múltiples que envuelve con el latido de su banda sonora y consigue sobrecoger al público con su épica y humanidad. En *In your rooms* una verdadera estructura social emerge sobre el escenario. Mientras, la atmósfera intensa presenta un mundo subterráneo y sutil de automatismo y mentalidad gregaria. Doce bailarines sustentan un mosaico de comunicación y de incomunicación, de situaciones, lugares, rituales y secretos, rompiendo de la luz a la oscuridad, de la masa al individuo, del pasado al presente, con la dinámica precipitada de una visión, con la lógica imposible de los sueños.

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid

► Sobre la Compañía

Hofesh Shechter nació en Jerusalén. Se graduó en la Jerusalem Academy for Dance and Music y después se trasladó a Tel Aviv donde se unió a la Batsheva Dance Company, trabajando con el director artístico Ohad Naharin y los coreógrafos Wim Vandekeybus, Paul Selwyn-Norton, Tero Saarinen e Inbal Pinto. También en Israel estudió batería y percusión, lo que le permitió participar en la ambientación sonora de varios proyectos europeos. En 2002, Shechter llega a Reino Unido y se une a la Jasmin Vardimon Dance Company. Su debut coreográfico, *Fragments*, para el que también compuso la música, estuvo de gira en Reino Unido, Italia, Finlandia, Portugal, Suiza, Polonia, Corea y Estados Unidos. En 2004 crea el sexteto *Cult*. De 2004 a 2006 colabora con The Place y recibe el encargo de la Fundación Robin Howard para la creación de *Uprising*, su trabajo más popular. En 2007, tres de los más importantes espacios escénicos de Londres, The Place, Southbank Centre y Sadler's Wells, colaboraron en la producción de *In your rooms*, pieza estrenada el año pasado en el Sadler's Wells Theatre.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatro Albéniz
 Tel. 91 531 83 11
www.madrid.org/clas_artes
 Días 29 y 30 de octubre a las 20.30 horas.

UPRISING/ IN YOUR ROOMS

Con nombre propio

La danza puede cambiar una vida. Pero solo la de aquellos que quieran cambiarla.

Hofesh Shechter

Sobre el espectáculo

PREGUNTA: Imagine que nunca hemos hablado antes, que nunca he visto *In your rooms*. ¿De qué trata la coreografía?

SHECHTER: Todavía estoy intentando saber de qué trata *In your rooms*. He tenido conversaciones con los bailarines sobre esto. Y por supuesto, no hay una sola respuesta. Hay una lluvia de respuestas, una lluvia de sentimientos, de pensamientos. *In your rooms* trata sobre esta lluvia. Tengo cuidado de no simplificarlo y decir “Oh, es sobre la vida”. Hay algunas ideas recurrentes desde el principio de la creación: la tensión entre el individuo y el grupo, entre el caos y el orden, entre hombres y mujeres, entre las necesidades individuales y las colectivas. Todo esto implica muchas cosas a varios niveles. Lo que me gusta de la pieza, lo que siento cuando la veo, es una dosis de soledad dentro de una enorme y hermosa maquinaria perfectamente engrasada. Allí están todos juntos, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero están solos. Me interesa este sentimiento de soledad.

PR: Hablemos de la música de *In your rooms*. ¿Qué determinó la selección de música en directo añadida a la banda sonora ya existente?

SHECHTER: Tuve completa libertad. Quiero decir que podría haberme hecho con dos guitarras eléctricas o con dos saxofonistas. Elegí los instrumentos que estamos usando por el componente electrónico tan presente en la banda sonora de la pieza. Me pareció que podría estar bien que los músicos nos acercaran a un sonido cálido, a un contacto humano que girase alrededor de algo muy antiguo, cálido y suave. La viola es mucho más suave que el violín, tiene una calidez auténtica. El contrabajo lo abraza todo. También escogimos los instrumentos de percusión necesarios para acentuar este calor...

PR: ¿Cómo se siente con *In your rooms* ahora?

SHECHTER: ¡Tan diferente! Es curioso porque ahora siento que me encanta esta pieza. La primera función fue tan dura. Era como una lucha, como ser el padre de un chico de dieciséis años. Le quieres, pero...

PR: Tanto la danza como usted han madurado.

SHECHTER: Me acerqué a la segunda parte del proyecto buscando únicamente disfrutarlo. Me siento mucho más seguro ahora, es más fácil lidiar con algo ya existente. No tengo que reinventarlo todo. Puedo simplemente mejorarlo. El hecho de que haya música en directo es mucho más divertido. Es tan personal, el sabor de esta pieza. Tiene una textura ligeramente sarcástica y humorística, ligeramente triste y solitaria...

PR: Hablemos de *Uprising*. Siete bailarines, todos varones y usted es uno de ellos. La coreografía tiene una energía tribal real...

SHECHTER: La terminé y pensé “He creado una gran pieza. Ahora tenemos que conquistar el escenario”. Y lo hemos hecho. Los tres productores vinieron a ver *Uprising* y dijeron “La queremos en el programa. Es una gran pieza”.

Extracto de conversaciones de Hofesh Shechter con el periodista británico Donald Hutera

En el escenario

Hofesh Shechter, bailarín y coreógrafo

Graduado por la Jerusalem Academy of Dance and Music y exbailarín de la aclamada Batsheva Dance Company y de la Jamin Vardimon Dance Company, Hofesh Shechter ha revolucionado la escena británica con sus composiciones intensamente físicas, elegantes y sugestivas.

También interesado en la música, estudió batería y percusión mientras vivía en Tel Aviv y continuó después su aprendizaje en el Agostiny College of Rhythm de París, donde empezó a desarrollar su propia música mientras participaba en varios proyectos de danza, teatro y percusión corporal.

Después de presentar su debut coreográfico en 2004, el dueto *Fragments* -con giras en países como Finlandia, Italia, Portugal, Suiza, Corea, Estados Unidos y Polonia (donde recibió el Tercer Premio en la competición de coreografías Sergi Diaghilev), fue nombrado artista asociado en The Place, cargo que mantuvo hasta 2006.

En este período creó el sexteto *Cult* que resultó uno de los cinco finalistas seleccionados del Place Prize y fue anunciado como ganador del Premio del Público, además de presentarse en países como Suiza, Corea, Italia, España, Alemania y Grecia. A propósito de este trabajo, la crítica dijo que “si Woody Allen fuera coreógrafo, hubiera hecho danza como esta”.

Shechter ha creado piezas para Bare Bones Dance Company, London Contemporary Dance School, Edge, Verve, Ballet CeDeCe, Fan Club, Hellenic Dance Company y Stopgap Dance Company.

UPRISING/ IN YOUR ROOMS

En 2006 trabajó como coreógrafo en el Royal Court Theatre y la Robin Howard Foundation Comission le encargó un nuevo trabajo para siete bailarines. El resultado fue *Uprising*, su pieza más popular. En 2007, tres de los más importantes espacios escénicos de Londres, The Place, Southbank Centre y Sadler's Wells, colaboraron en la producción de *In your rooms*, que se estrenó el año pasado en el Sadler's Wells Theatre.

Durante 2008 Hofesh trabajará con Dance United en la creación de un nuevo trabajo para seis bailarines que se estrenará en Sadler's Wells en 2009. Internacionalmente, ha trabajado en Portugal para el Ballet CeDeCe y en Atenas para la Hellenic Dance Company.

En verano de 2007, Hofesh también coreografió una secuencia de danza para la apertura de las nuevas series de Channel 4s, que empezaron su emisión a comienzos de 2008.

De los proyectos de esta estrella emergente, la crítica ha dicho ya que se trata "probablemente del más importante y novedoso trabajo dancístico creado en Reino Unido desde el inicio del milenio".

Leon Baugh, bailarín

Se formó en Laban (conservatorio para bailarines profesionales de Londres) donde fue premiado en multitud de ocasiones. Desde su graduación ha bailado con Barebones, Frantic Assembly, Jasmin Vardimon Dance Company y Stan Won't Dance y trabajado con coreógrafos como Carol Brown y Athina Vahla.

Christopher Evans, bailarín

Recientemente graduado por la London Contemporary Dance School y especializado en danza contemporánea, Evans empezó a colaborar con Shechter en su último año de estudios. También es parte del colectivo MWAG (Mother Wanted a Girl).

Phil Hulford, bailarín

Se formó como gimnasta y participó en varias competiciones en Bolivia, donde nació. En Inglaterra, compitió a nivel nacional e ingresó en North Hertfordshire, antes de unirse a la London Contemporary Dance School, donde conoció a Shechter.

Elias Lazardis, bailarín

Nació en Grecia y se formó en danza clásica desde los ocho años. Después estudió danza contemporánea en Atenas y trabajó con Ad Lib Dance Company y la Greek National Opera.

Bruno Karim Guillore, bailarín

Nació en El Cairo y estudió danza en París con Quentin Rouillier. A lo largo de su carrera, ha trabajado con Beatriz Consuelo (Ballet Junior), Richard Wherlock (Luzern Ballet y Komischer Oper Berlin), Iracity Cardoso y Paulo Ribeiro (Ballet Gulbenkian, Lisboa). También ha bailado piezas de Ed Wubbe, Rui Horta, Ytzik Galili y Ohad Naharin, entre otros.

Eulalia Ayguade Farro, bailarina

Eulalia estudió en el Institut del Teatre y en 1998 ingresa en PARTS en Bruselas. Desde 2001 trabaja con Publik Eye Company en Dinamarca y continuó su andadura artística junto a la Akram Khan Company hasta 2006. También ha colaborado con Anton Lachky en 2005 y con Enclave Dance Company, en Bruselas en 2006.

Ino Riga, bailarina

Nació en Atenas donde trabajó con la Iniochos Theatre Company como coreógrafa y asistente y como bailarina en la Idanikoi Dance Theatre Company. En otoño de 2003 se traslada a Inglaterra y se une a la Richard Alston Dance Company. En 2005 interpretó *Eclipse* en Sadler's Wells. Desde 2006, ha trabajado con Hofesh Shechter.

Winifred Burnet-Smith, bailarina

Winifred Burnet-Smith (Brighton, 1982) ha bailado con el Ballet Lorent interpretando *La nuit intime*.

Yen-Ching Lin, bailarina

Nació en Taiwán y se unió a la London Contemporary School en el año 2003. Ha trabajado con coreógrafos como Maresa von Stockert, Charles Linehan, Martin Lawrence, Jonathan Lunn y Jan de Schynkell. Estuvo junto a Shechter en la gira de *Cult* y en 2006 se unió al Bern Ballet para trabajar con Stijn Celis.

Más en

www.hofesh.co.uk

UPRISING/ IN YOUR ROOMS

Hofesh Shechter Company

Hofesh Shechter Company
 Director artístico
 Productora
 Manager general
 Gerencia
 Técnicos de iluminación

HOFESH SHECHTER
 HELEN SHUTE
 COLETTE HANSFORD
 NEIL COOPER
 NATHAN ATKINSON
 SIMON McCOLL
 KARSTEN TINAPP

UPRISING

Coreografía
 Bailarines

HOFESH SHECHTER
 LEON BAUGH
 CHRISTOPHER EVANS
 PHILIP HULFORD
 ELIAS LAZARIDIS
 BRUNO KARIM GUILLORE
 GAVIN COWARD
 HOFESH SHECHTER
 HOFESH SHECHTER
 VEX'D
 LEE CURRAN

Música

Diseño de iluminación

Con el apoyo de Robin Howard Foundation Commission 2006, Arts Council England y Jerwood Changing Stages Choreolab at Dancexchange

IN YOUR ROOMS

Coreografía
 Bailarines

HOFESH SHECHTER
 LEON BAUGH
 WINIFRED BURNET-SMITH
 CHRISTOPHER EVANS
 GAVIN COWARD
 PHILIP HULFORD
 ELIAS LAZARIDIS
 YEN CHING LIN
 BRUNO KARIM GUILLORE
 INO RIGA
 JENNY WHITE
 SITA OSTHEIMER
 YARON ENGLER
 NORMAN JANKOWSKI
 CHRISTOPHER ALLAN
 NELL CATCHPOLE/ REBEKAH ALLAN
 LUCY SHAW
 HOFESH SHECHTER
 NELL CATCHPOLE
 LEE CURRAN
 LIZZIE BAR

Músicos

Música
 Arreglos de cuerda
 Diseño de iluminación
 Vestuario

Encargo de The Place, Southbank Centre y Sadler's Wells, con el apoyo del Arts Council England.

Con la colaboración de The Point, Eastleigh, Dance South West, Gloucestershire Dance y Take Art Somerset .

La Hofesh Shechter Company está subvencionada por el Arts Council England. La música en directo de la gira está subvencionada por la Jerwood Charitable Foundation.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

UPRISING/ IN YOUR ROOMS

Hofesh Shechter Company

The Times, 2/10/08, Debra Crane

Un poderoso latido

Estamos ante la pieza que creció y creció. Gracias a la imaginativa colaboración de tres teatros londinenses, el espectáculo de Hofesh Shechter nació en The Place (trescientas butacas) en marzo, se le añadió música en el Queen Elizabeth Hall (novecientas butacas) en mayo y emergió finalmente más grande y mejor en Sadler's Wells (mil quinientos butacas) la semana pasada. En seis meses, Shechter ha pasado por las salas de danza contemporánea más importantes de Londres, un recorrido que otros coreógrafos tardan años en realizar.

La producción final, que ahora incluye a once bailarines y ocho músicos, justifica la fe de los tres teatros en Shechter, un coreógrafo israelí asentado en Londres. Funcionando con la precisión de una maquinaria bien engrasada, *In Your Rooms* ofrece un potente viaje de coreografía emocionante y música igualmente emocionante.

El arranque, intencionadamente confuso, parece colocarnos ante el origen del universo, aunque lo cierto es que nuestro destino se encuentra en lo más profundo de nuestras almas (las habitaciones del título, es de suponer), donde marmitas de emociones privadas burbujan como volcanes secretos. Angustia e ira, amor y soledad, dolor y protesta, miedo y frustración: durante los siguientes cuarenta minutos no queda ni una fibra nerviosa sin pulsar. Sin embargo, el contraste entre la desolación del territorio emocional de la obra y su conmovedora ejecución es impresionante. Una y otra vez, la coreografía estalla en formas de agresión o autoprotección mientras el espectro de un enemigo invisible parece cernirse sobre el tenso universo de los bailarines. La energía es incontenible, como una muchedumbre en desbandada, y la imaginería –de huida, rebelión o superación- está recorrida por una sensación de confusión. Lo más destacable es la fluidez que consigue transmitir el estilo y lo hipnótico que resulta el movimiento. Las objeciones que se le habían hecho a la pieza en sus primeros pasos por resultar repetitiva han perdido su sentido y tampoco sigue dando la impresión fragmentaria de los inicios. La música, compuesta también por Shechter (que, en una vida anterior, fue batería de *rock*) también se ha beneficiado enormemente del proceso de desarrollo. La primera vez que la oí, en marzo, grabada en The Place, la deseché como simple ruido con ritmo. Aquí, con tres percussionistas y cinco músicos de cuerda tocando en directo, la banda sonora se convierte en un mundo glorioso de ritmos fabulosos y melodías seductoras.

La iluminación, por su parte, crea una potente atmósfera y los cuadros que proyecta por turnos sobre la escena hacen que dé la impresión de que los fabulosos bailarines danzan en piscinas de luz en medio de una intensa niebla. La forma en que están iluminados los músicos, y el lugar donde se sientan, por encima del escenario, hace que parezcan un cuadro pintado en la pared. Ese barniz teatral –como todos los demás elementos de *In Your Rooms*- es buena muestra de la seguridad de un coreógrafo extraordinario al que se le ha dado una oportunidad y ha sabido aprovecharla al máximo.

The Daily Telegraph, 2/10/07, Mark Monahan

Shechter (que incluso compone su propia música) ha ofrecido dos piezas: *Uprising*, ya completa, junto con *In Your Rooms*, un trabajo en proceso a lo largo del año.

La primera, una mirada inteligente a la fragilidad de los afectos humanos, arranca con una explosión. De pronto se apagan todas las luces de la sala, tras lo cual irrumpe un formidable ritmo industrial y una fila de luces sobre el escenario aturde al público. Desde debajo de esos puntos de luz, a través de torbellinos de niebla, aparecen siete hombres. Se detienen en meticulosas posiciones de *ballet* antes de derrumbarse inesperadamente y volver a desaparecer. En tan solo un momento, estás enganchado (...)

In Your Rooms, tras el intermedio, resulta menos nítida que la pieza anterior y, sin duda, demasiado extensa (a pesar de que da la impresión de haber sido sometida a algunos cortes), pero resulta seductora de puro extraña. La voz en *off* de Shechter –“Si piensas en el cosmos, es algo complicado...”- marca el tono de este irónico bramido de angustia existencial, un intento de mostrar, en danza, cómo el subconsciente trata de encontrar su lugar en el universo (...)

Aunque muy diferentes en términos de temática general, las dos piezas del programa son batallas entre opuestos repetitivos, fracturadas, con un toque de oscuridad. Ambas se desarrollan sobre un fondo de ritmos contundentes y comparten varios trucos coreográficos distintivos, lo que se traduce en que el primero suaviza ligeramente el impacto del segundo (...)

Un sobresaliente alto en ambición y originalidad y también en las interpretaciones espectaculares. ¡Que venga el próximo!

LA CRÍTICA

festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid