

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Ephrat Asherie Dance
ODEON

General | 55 minutos

Octubre 16 • 20 h

2023

Auditorio del Estado

Ephrat Asherie, directora artística y coreógrafa
Ehud Asherie, director musical
Kathy Kaufmann, diseño de iluminación
Mark Seric, diseño de vestuario

ODEON

Directora: Ephrat Asherie

Coreógrafa: Ephrat Asherie, en colaboración con EAD

Director musical: Ehud Asherie

Compositor: Ernesto Nazareth

Arreglos de percusión: Sergio Krakowski

Diseño de iluminación/directora de escena: Kathy Kaufmann

Diseño de vestuario: Mark Eric

Jefe de producción: Diego Quintanar

Intérpretes:

Ephrat “Bounce” Asherie, Manon Bal, Teena Marie Custer, Valerie “Ms. Vee” Ho, Matthew “Megawatt” West, Omari Wiles

Músicos:

Eduardo Belo, Angel Lau, Ben Rosenblum, Jeremy Smith
Musical

Selección musical en orden de aparición:

Brejeiro

Odeon

Fon-Fon

Tenebroso

Apanhei-te Cavaquinho

Ouro Sobre Azul

Confidências

Ven Cá Branquinha

Batuque

Sinopsis

ODEON es una obra de danza original para seis bailarines y cuatro músicos, la segunda colaboración entre los hermanos Ephrat y Ehud Asherie. Con música del compositor brasileño Ernesto Nazareth, conocido por mezclar la música romántica de principios del siglo XX con la samba y otros ritmos populares afrobrasileños, *ODEON* adopta un enfoque híbrido del movimiento. Esta obra se adentra en lo que ocurre cuando se reúnen los integrantes de las familias de bailes callejeros y clubes: el *breaking*, el *hip hop*, el *house* y el *vogue* se remezclan y se les desafía a habitar contextos espaciales y coreográficos desconocidos.

Nota al programa

La danza callejera y las variantes de la danza de club nutren las propuestas artísticas de la agrupación dirigida por la intérprete, coreógrafa, directora y *b-girl* (chica bailarina de break) Ephrat Asherie.

Motivada por explorar cruces que expandan la potencia de danzas que en sí mismas poseen una fuerte capacidad de proyección energética, Ephrat colabora en *ODEON* con su hermano, el compositor y director musical Ehud Asherie, para articular un mosaico de bailes diversos en diálogo con la música del brasileño Ernesto Nazareth, interpretada en vivo por una pequeña orquesta.

En la terminología del arte urbano, *ODEON* es un remix en el que se fusionan las capas dinámicas de estilos como el *breaking*, *hip hop*, *house* y *vogue* con evoluciones tradicionales de culturas latinoamericanas, en particular las afrobrasileñas.

Se trata de una propuesta artística que en su aparente sencillez entraña la considerable complejidad de mantener vivas y brillantes, a su paso por un escenario convencional, las intensidades constitutivas de danzas que en las calles expanden con potencia sus discursos dinámicos, sin que la presencia de un público sea factor indispensable para ello.

A vuelo de ave: En el mar de propuestas artísticas obsesionadas por abordar complejos temas existenciales, *ODEON* resalta como una combinatoria de danzas populares que sostienen y proyectan un elemento que no podría faltar en la llamada Fiesta del Espíritu: el gozo.

Gustavo Emilio Rosales.

Ephrat Asherie, directora artística, coreógrafa y bailarina. Es una intérprete neoyorquina, directora y coreógrafa de la ciudad. Asherie ha recibido numerosos premios para apoyar su trabajo, incluido el premio inaugural Harkness Promise Award de la revista *Dance*, un Jacob's Pillow Fellowship en el Centro Tilles para las Artes Escénicas y dos Premios Proyecto Nacional de Danza. En 2019 recibió una beca de la NYFA y una beca de coreografía del Centro de la ciudad de Nueva York. Asherie fue artista becario del Jerome Hill en 2021-22.

Su trabajo *Underscored*, encargado por Works & Process en el Guggenheim, recibió el Premio a la Creación y al Desarrollo 2019 de la Red Nacional de Performance y Premio Proyecto Nacional de Danza 2022. Esta pieza multifacética,

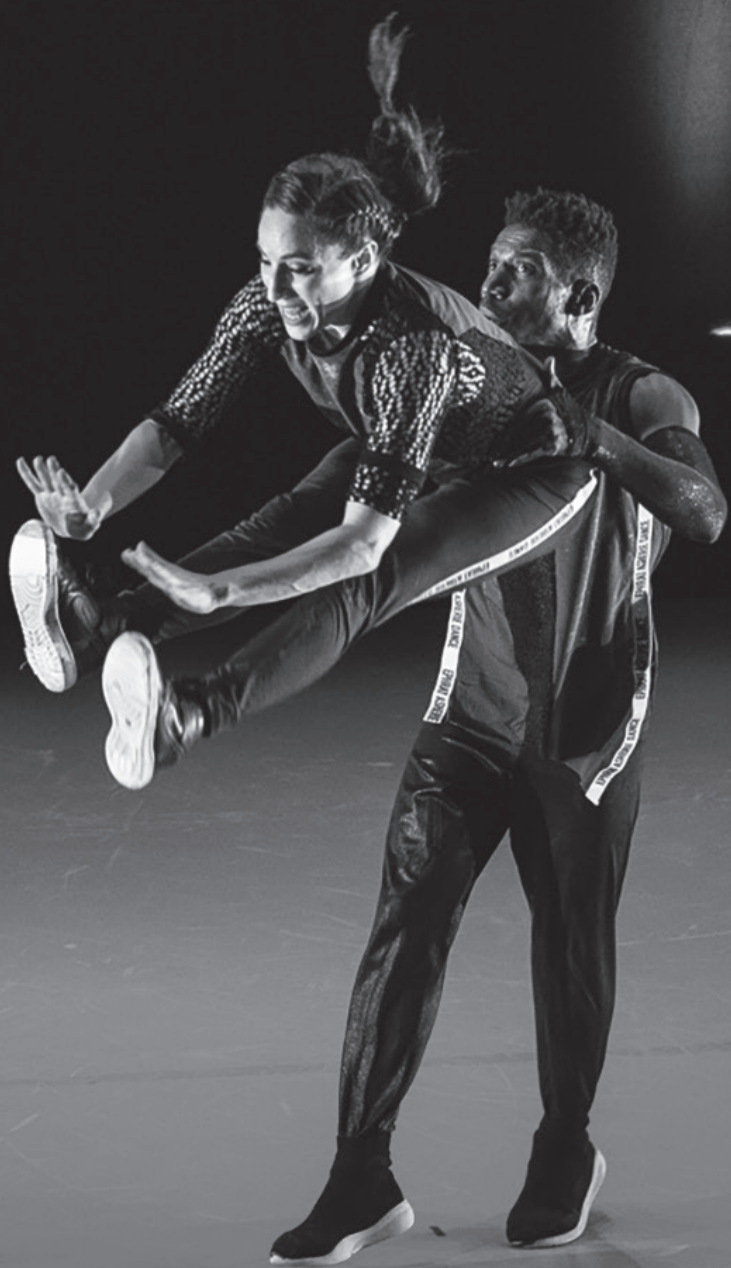
incluye el archivo de las historias orales de ancianos de Nueva York de la comunidad de danza clandestina de la ciudad, así como una obra de teatro documental. Asherie ha creado trabajos para varios programas universitarios de danza, incluidos programas en Lehman College, Smith College, SUNY Brockport y la Universidad de California, Santa Bárbara. Obtuvo su licenciatura en italiano en Barnard College, Universidad de Columbia, y su maestría en Bellas Artes en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, donde investigó las raíces de la danza vernácula de jazz de los bailes callejeros y de clubes contemporáneos.

Asherie tiene el honor de haber sido asesorada por Richard Santiago (también conocido como Break Easy) y haber trabajado y colaborado con Buddha Stretch, Bill Irwin, Michelle Dorrance, Doug Elkins, Gus Solomons Jr. y Rennie Harris. Asherie es cofundadora del colectivo de house dance exclusivamente femenino MAWU y está eternamente agradecida con la ciudad de Nueva York y su comunidad de danza underground por inspirarla a seguir una vida como artista.

Ganadora del Premio Bessie 2016 a los Logros Innovadores en la Danza, se dedica a crear obras para el dinámico grupo de bailarines polifacéticos de su compañía Ephrat Asherie Dance. Arraigada en diversas danzas vernáculas afroamericanas y latinas, como el *breaking*, el *hip hop*, el *house* y el *vogue*, la compañía se dedica a explorar las cualidades intrínsecamente complejas y dinámicas de estas formas descritas por el *The New York Times* como “frases de movimiento -explosiones compactas de coreografía con cambios rápidos de ritmo y articulación gestual- que burbujan y se disipan, allanando rápidamente el camino para algo nuevo”.

Ehud Asherie, director musical

“Un maestro del swing y la zancada” (*The New Yorker*), Ehud es un pianista de jazz que integra la venerable tradición pianística de Nueva York en su inventivo estilo. En gran parte autodidacta o, mejor dicho, “de la vieja escuela”, Asherie aprendió los fundamentos de su arte en Smalls, pasando las primeras horas de su adolescencia convirtiéndose en un elemento fijo de las sesiones improvisadas nocturnas del lugar. Su mentor fue el fallecido Frank Hewitt y bajo su tutela, Asherie comenzó a desarrollar “su virtuosismo y oído para las líneas limpias y nítidas” (*The Star-Ledger*). De Smalls a Rainbow Room, del Lincoln Center al *The Village Vanguard*, Asherie ha trabajado con una amplia gama de músicos, entre ellos: Eric Alexander, Roy Ayers, Peter Bernstein, Jesse Davis, Bobby Durham, Vince Giordano, Wycliffe Gordon, Scott Hamilton, Catherine Russell, Ken Peplowski y Clark Terry.

Ehud ha realizado giras por clubes y festivales en todo el mundo, incluyendo Sudamérica, Europa y Asia.

Su interpretación se puede escuchar en innumerables grabaciones, incluida la ganadora del premio Grammy de 2010, banda sonora de *Boardwalk Empire* de HBO. Los lanzamientos de álbumes aclamados bajo la dirección de Ehud incluyen: *Shuffle Along*, que reinterpreta la música de Eubie Blake; *Organic*, que cuenta con Asherie en el órgano y *Upper West Side* y *Lower East Side*, proyectos a dúo con el saxofonista Harry Allen y su grabación en trío, *Music Makes Me*. La grabación en trío más reciente de Asherie es *Wild Man Blues* con la disquera Capri.

Manon Bal, bailarina

Es originaria de Francia. Se formó en el IFPRO Centre de International de Dance Rick Odums de París y en la prestigiosa Ailey School de Nueva York. Como coreógrafa, es cofundadora de Mozaik Dance en colaboración con Janine “J9” Micheletti y Sun Kim. La compañía ha presentado su obra *Sad Hope* en Jacob’s Pillow, San Francisco Hip Hop Dance Fest y como parte del New Victory Dance Series. Como intérprete, bailó con PMT Dance Company en el Barclays Center para el Nets Halftime Show y trabajó para respetados coreógrafos como Ronald K Brown, Tweet Boogie, Jon Rua y Miki Tuesday.

Teena Marie Custer, bailarina

Es una artista y sanadora establecida en Pittsburgh, Pensilvania. Ha creado obras de teatro de danza callejera para más de 35 departamentos universitarios de danza de todo el país y, tras obtener un máster en Arte por parte de la Universidad Estatal de Ohio, formó parte del profesorado de la Universidad Slippery Rock y del American Dance Festival. Es miembro de los grupos de danza callejera Venus Fly y Get Down Gang. Trabaja con Ephrat Asherie Dance desde 2012 y a la par realiza giras con Bill “Crutchmaster” Shannon.

Val “Ms Vee” Ho, bailarina

Originaria de Vancouver, Canadá, comenzó a dejar su huella en la escena de la danza de Nueva York en 2003. Forma parte de Ephrat Asherie Dance desde 2012. En su carrera, también ha tenido el placer de trabajar con coreógrafos distinguidos como Buddha Stretch, Rennie Harris, Luam, Maria Torres y Bradley Rapier. Entre sus numerosos créditos en televisión, cine y teatro destacan: el video de Kiesza *Hideaway*, *The Detour*, el especial de TV de VH1 *Dear Mama*, *Step Up 3D*, *Legends of Hip Hop* de Rennie Harris’, Jacob’s Pillow Dance Festival, Sadler’s Wells Breaking Convention y en Lincoln Center Out of Doors. También es una célebre educadora de danza y forma parte del cuerpo docente

del Broadway Dance Center y del Commercial Dance BFA Program de la Pace University. En 2017 se convirtió en la primera profesora de Hip Hop en la Juilliard School.

Matthew “Megawatt” West, bailarín

Empezó a bailar a los 16 años en Queens, Nueva York. Ha asistido a numerosas sesiones de práctica impartidas por conocidos bailarines de Nueva York como Conrad Rochester, James “Cricket” Colter y las Ladies of Mawu. Forma parte activa de la comunidad de baile house de Nueva York e imparte clases para jóvenes en los cinco distritos. Se le puede ver en la reciente serie de Netflix de Baz Luhrman *The Get Down* y bailando con su banda, los Mellow Animals.

Omari Wiles, bailarín

Nació en Senegal, en África Occidental. Desde muy joven se formó y actuó con la compañía de danza de su familia, The Maimouna Keita School of African Dance. Criado en Brooklyn, Nueva York, es un miembro legendario de la escena de los bailes de salón y fundador de la House of Oricci, así como fundador y director artístico de Les Ballet Afrik. Omari trabajó con muchos artistas, entre ellos Janet Jackson, Jidenna, Raashad Newsome, John Legend, Beyoncé y Wummi. Es profesor en el Broadway Dance Center, el Peridance Capezio Dance Center y la Maimouna Keita School of African Dance. Recientemente, Omari apareció en la segunda temporada de la aclamada serie de HBO *Legendary*.

Eduardo Belo, bajista y compositor

Es originario de Brasil. Es licenciado en Música por la Universidad de Brasilia y tiene un máster en Jazz por el Queen’s College de Nueva York. Trabajó con grandes músicos como Ari Hoenig, Chico Pinheiro, Duduka Da Fonseca, Helio Alves, Claudio Roditi, Kevin Hays, Gabriel Grossi, Koran Agan y Mario Adnet.

Ángel Lau, percusionista

Es un músico peruano establecido en Nueva York. Aunque su base proviene de sus estudios de percusión clásica en el Purchase College, su interés por la música afroperuana y brasileña se expandió a diferentes estilos de percusión folclóricos y modernos de todo el mundo. Ha tocado y grabado con artistas como Kala and the Lost Tribe, Common Tongue, Birdland Latin Jazz Orchestra, Kelly Quigley, Wallace Roney Jr, Ted Piltzecker, María Quintanilla y Leah Woods. En 2017, tuvo la oportunidad de comisionar *Believe Me*, en la que participaban panderos y música electrónica, y que funcionaba como reflejo de los problemas en el gobierno de Estados Unidos.

Ben Rosenblum, pianista y acordeonista

Es un galardonado músico de jazz neoyorquino. Desde la publicación de su primer álbum, *Instead*, ha realizado numerosas giras con su trío y sexteto por todo Estados Unidos, así como por Canadá, Europa y Japón. Fue solista destacado en el Auditorio Stern-Perelman del Carnegie Hall y ha actuado en prestigiosos escenarios de todo el mundo, como la Sala Appel del Lincoln Center, el Kuumbwa Jazz Center, Ravinia, la Sala de Conciertos Himawari-No-Sato de Yokohama, el Bird's Eye de Basilea y la Biblioteca del Congreso. TRvo el privilegio de compartir escenario con muchos músicos de jazz de gran renombre, entre los que se incluyen Curtis Lundy, Winard Harper, Deborah Davis y Chris Washburne, así como con Bobby Watson, Sean Jones, TS Monk, Warren Wolf y Eliot Zigmund. Sus intereses musicales se extienden más allá del jazz para incorporarse em numerosas escenas de música del mundo, incluyendo estilos musicales de Brasil, Perú, Croacia, Bulgaria, India, Irlanda, tradiciones judías y más.

Jeremy Smith, percusionista

Es un artista cuya base proviene de su formación clásica en la Juilliard School. Sus intereses se centran en una amplia gama de tradiciones de percusión folclóricas y modernas de todo el mundo. Actúa regularmente con el guitarrista y compositor flamenco Andreas Arnold, el grupo de música peruana Festejation, el colectivo de

música de Oriente Medio Brooklyn Nomads y el quinteto de jazz global Mr. Ho's Orchestrotica. También actuó con la Orquesta Sinfónica de Boston y la Filarmónica del Valle de Hudson. Otras colaboraciones y presentaciones incluyen a la Filarmónica de Los Ángeles, New York Gypsy All-Stars, Farah Siraj, Antonio Lizana, Jorge Glem, Al Margen Flamenco, Fleur Seule Latin Big Band, Nashaz, Terraza 7 Big Band, Zāna, Quentin Angus y NY Andalus Ensemble.

Ephrat Asherie Dance, (EAD)

Es una compañía de danza arraigada en las danzas callejeras y de club afroamericanas y latinas. Dedicada a explorar las complejidades inherentes a estas formas, EAD investiga las cualidades narrativas expansivas de varios bailes sociales -incluidos el breaking, el hip hop, el house y el vogue- como medio para contar historias, desarrollar imágenes innovadoras y encontrar nuevos modos de expresión. La primera obra nocturna de EAD, *A Single Ride*, obtuvo dos nominaciones a los Bessie en 2013 por Mejor Coreógrafo Emergente y Mejor Diseño de Sonido por Marty Beller. La compañía ha presentado obras en el Teatro Apollo, Celebrity Series, Columbia College, Dixon Place, FiraTarrega, Works & Process en el Guggenheim, Jacob's Pillow Dance Festival, Joyce Theater, NY City Center, La MaMa, River to River Festival, Mass MoCA, New York Live Arts, Summerstage y The Yard, entre otros.

Ephrat Asherie Dance

Director artístico: Ephrat Asherie

Director musical: Ehud Asherie

Diseño de iluminación: Kathy Kaufmann

Diseño de vestuario: Mark Eric

Bailarines: Ephrat “Bounce” Asherie, Manon Bal, Teena Marie Custer, Valerie

“Ms. Vee” Ho, Matthew “Megawatt” West y Omari Wiles

Músicos: Eduardo Belo, Angel Lau, Ben Rosenblum y Jeremy Smith

Productor: Diego Quintanar

Coordinador de giras: Jill Reitzel

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue posible gracias al Proyecto Nacional de Danza de la Fundación para las Artes de Nueva Inglaterra, con financiación principal de la Fundación Benéfica Doris Duke y la Fundación Andrew W. Mellon, y fue creado en parte durante una residencia en el Pillow Lab y con el apoyo de la beca Jacob’s Pillow en el Centro Tilles para las Artes Escénicas de LIU Post. El desarrollo adicional fue posible gracias a una residencia técnica en MASS MoCA, copatrocinada por Jacob’s Pillow, con el apoyo adicional del Programa de Residencia de Producción para Danza del Proyecto Nacional de Danza, financiado por la Fundación Andrew W. Mellon.

EAD desea agradecer al Programa de Vida Extendida del Consejo Cultural del Bajo Manhattan, Lincoln Center Education, Guggenheim Works & Process y TOWN Stages por su apoyo adicional al desarrollo. Un agradecimiento especial a Eyal y Yael Aronoff, Deborah y Charles Adelman, Stuart Coleman, Matthew y Cynthia Hertz, Marjorie Miller y Morrie Sandler por su generoso apoyo.

El patrocinio fiscal de Ephrat Asherie Dance lo proporciona Foundation for Independent Artists Inc, una organización sin fines de lucro administrada por Pentacle (Dance Works Inc). Todas las donaciones realizadas son totalmente deducibles de impuestos.

PROGRAMACIÓN
SUJETA A CAMBIOS

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernal
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Omar Monroy Rodríguez
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Manuel Zepeda Mata
Director General de Comunicación Social

Mariana Aymerich Ordóñez
Directora General del Festival Internacional Cervantino
y Circuitos Culturales

@cervantino

Ephrat Asherie Dance
ODEON

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

GOBIERNO
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

GUANAJUATO
200
AÑOS DE LIBERTAD

Guanajuato
ESTADO DE GUANAJUATO

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

ANIVERSARIO
RELACIONES DIPLOMÁTICAS

SONORA
ESTADO DE SONORA

INSTITUTO
SONORENSE
DE CULTURA

JAC
ESTUDIO CINEMA

VIVA

Fundación
FEMSA

FEMSA | Company
Financiera
Cultural A.C.

OXXO

FEMSA