

QUEBEC

**Compagnie Marie
Chouinard**

*Vitalidad Radical
(extractos) + Henri Michaux:
Movimientos*

Marie Chouinard, directora
artística y coreógrafa
Música original: Louis Dufort

General | 80 minutos

Octubre 14 • 20 h

Octubre 15 • 12 h

2023

Auditorio del Estado

Vitalidad Radical (extractos)

Duración: 25 minutos.

Estreno mundial: 23 de junio de 2018
en la Bienal de Danza Contemporánea de Venecia.

Coreografías: Marie Chouinard

Bailarines: Carol Prieur, Valeria Galluccio, Motrya Kozbur, Paige Culley, Clémentine Schindler, Luigi Luna, Jossua Collin Dufour, Adrian W.S. Batt, Celeste Robbins, Michael Baboolal y Rose Gagnol

Música: Louis Dufort: 1-5-4-8-9

Partituras para voz: Marie Chouinard

Iluminación: Marie Chouinard

Vídeo, escenografía y utilería: Marie Chouinard

Vestuario: Marie Chouinard y Liz Vandal (1-8)

Director artístico de gira: Tony Chong

Gerente de gira: Martín Coutu

Director técnico y director de escena: Félix Lefebvre

Responsable de sonido: Pierre-Alexandre Poirier-Guay y Jérôme Guillaume

Responsable de iluminación: Chantal Labonté y Zacharie Filteau

Desarrollo y reservaciones: Julie George

1. **Royal Bell** | 1' 16"

(Orpheus and Eurydice, 2008)

Bailarina: Carol Prieur

2. **Love Attack #2** | 2' 17"

(Chorale, 2003)

Bailarines: Luigi Luna y Clémentine Schindler

3. **Paideia Duet** (2018) | 2' 39"

Bailarines: Jossua Collin Dufour y Carol Prieur

4. **Solo in Silence** | 4' 40"

(Le Cri Du Monde, 2000)

Bailarines: Valeria Galluccio y Michael Baboolal

5. **Duet** | 3' 20"

(Soft Virtuosity, Still Humid, On the Edge, 2015)

Bailarines: Paige culley y Jossua Collin Dufour

6. **Ouch! duet**

(Body_Remix/Goldberg_Variations, 2005) 2' 50"

Bailarines: Jossua Collin Dufour y Clémentine Schindler

7. **Crying-Laughing duet** | 3', 39"

(The Golden Mean -live-, 2010)

Bailarines: Paige Culley y Luigi Luna

8. **Solo and 4 Heads** | 7' 21"

(The Golden Mean -live-, 2010)

Bailarines: Valeria Galluccio y Carol Prieur

9. **Masks duet** | 2' 04"

(The Golden Mean -live-, 2010)

Bailarines: Adrian W.S. Batt y Paige Culley
y todos los bailarines de la Compañía

Sinopsis

“Llevo años creando sobre todo formas grandes. Ahora quiero volver a crear formas pequeñas. Me encanta cuando todo está dicho de forma concisa y, además, con una invitación a respirar... como en las tres líneas de un libro japonés. *haiku*. Revisé solos que han existido durante 30, incluso 40 años. También elegí dúos y solos que aparecen entre mis grandes formas para recrear variaciones autónomas de ellos. Busqué en mis cuadernos y desenterré hermosos que nunca antes se habían interpretado. Y creé otros nuevos. Fue una aventura alegre con todos los artistas, como si estuviéramos explorando tierras conocidas y desconocidas”.

Marie Chouinard.

INTERMEDIO

Henri Michaux: Movimientos

Duración: 35 minutos

Creado en el ImPulsTanz, Festival Internacional de Danza de Viena, 2 de Agosto de 2011.

Coreografía y dirección artística: Marie Chouinard

Música original: Louis Dufort

Poema, dibujos proyectados y cara posterior:

Henri Michaux, del libro *Mouvements* (1951), con la autorización de los dueños de los derechos, Henri Michaux y Editions Gallimard

Bailarines: Carol Prieur, Valeria Galluccio, Motrya Kozbur, Paige Culley, Clémentine Schindler, Luigi Luna, Jossua Collin Dufour, Adrian W.S. Batt, Celeste Robbins, Michael Baboolal y Rose Gagnol

Ambiente sonoro: Edward Freedman

Diseño de escenario e iluminación: Marie Chouinard

Vestuario: Marie Chouinard

Peinado: Marie Chouinard

Traducción: Howard Scott

Voz: Gerard Reyes

Director de ensayo en gira: TBC

Gerente de gira: Martín Coutu

Director técnico y director de escena: Jérémie Boucher

Responsable de iluminación: Natasha Descôteaux

Ingeniero de sonido y video: Joël Lavoie

Una producción de Compagnie Marie Chouinard, con el apoyo de ImPulsTanz de Viena.

Advertencia: este espectáculo incluye efectos estroboscópicos.

Sinopsis

En 1980, Marie Chouinard descubrió el libro *Mouvements* de Henri Michaux (1899-1984). En 64 páginas de dibujos en tinta china, un poema de 15 páginas y un epílogo, *Mouvements* presenta figuras multiformes en las que Chouinard encontró placer al leer, literalmente, de izquierda a derecha y página por página, como una partitura coreográfica. Luego, procedió a descifrar los dibujos del gran artista y puso a bailar estos “movimientos de múltiples chorros de tinta, una fiesta de manchas, brazos moviéndose de arriba y abajo en las escalas”.

La transición del libro a la danza se ha hecho “palabra por palabra”, pues incluso el poema que se encuentra en la mitad del libro, así como su epílogo, están incluidos en la coreografía.

Los dibujos se proyectan al fondo, lo que permite a los espectadores realizar una lectura personal simultánea de la partitura de Michaux. Haciéndose eco de la presentación visual de una página blanca con dibujos en negro, artistas vestidos de negro bailan sobre un suelo blanco.

MOVIMIENTOS

*Una carrera rodante
un rastreo hirviendo
unidad repleta
bloque de baile*

*Un defenestrado sale volando
desgarrado arriba y abajo
desgarrado por todas partes
desgarrado para no volver a unirse nunca más*

*Hombre apuntalando
hombre saltando
hombre precipitándose
hombre para la operación relámpago
para la operación tormenta
para la operación del arpón
para la operación tiburón
para la operación de estallido*

*Hombre no por carne
pero a través del vacío y del mal y de las antorchas
intestinales
y destellos y descargas nerviosas
y reveses*

y regresos
y rabia
y desgarrando
y enredo
y despegando en chispas
El hombre no por las placas del abdomen y las nalgas ni
por las vértebras.
pero a través de sus corrientes, su debilidad lo que se
recupera del shock, su
comienzos
el hombre junto a la luna y la pólvora ardiendo y el bazar
mismo
del movimiento de otros
Y la tormenta y el viento levantándose y el caos nunca
ordenado
El hombre con todas las banderas afuera, golpeando el
viento haciendo crujir sus instintos.
hombre que golpea al loro
que no tiene articulaciones
quien no hace agricultura
hombre cabra
crestado
con espinas
con atajos
hombre mechón, galvanizando sus harapos
hombre con apoyos secretos, alejándose de su vida
degradante
El deseo que ladra en la oscuridad es la forma polifacética
de este ser.
Parpadea haciendo tijeras
bifurcando
destellos radiantes
parpadea en toda la rosa de los vientos

A los ruidos, al rugido.
¡Si uno diera un cuerpo!
Al son del balafo y el taladro perforador
a los adolescentes que patean los pies y que aún no
saben
qué significa que sienten el pecho a punto de estallar
a las sacudidas, estruendos, oleadas
a mareas de sangre en las arterias que cambian
repentinamente de dirección
tener sed
tener sed especialmente
sed nunca saciada
¡si uno diera un cuerpo!...

Alma de lazo
de algas
de gato, garfío y ola hinchada

de halcón, ñu, elefante marino
alma triple
alma excéntrica
alma fanática
Alma de larva electrificada que viene a morder la
superficie.
alma de golpes y crujir de dientes
alma colgante siempre se endereza de nuevo

Sin tener en cuenta cualquier pesadez
cualquier languidez
cualquier geometría
cualquier arquitectura
sin tener en cuenta: ¡VELOCIDAD!

Movimiento y desgarró de exasperación interna más que
movimientos de caminar
movimientos de explosión, negación, estiramientos en
todas direcciones.
atracciones malsanas, deseos imposibles
gratificación de la carne golpeada en el cuello
movimientos sin cabeza
¿De qué sirve una cabeza cuando estás abrumado?
Movimiento de plegado y enrollado hacia adentro
mientras
se espera algo mejor
movimientos de escudos internos
movimientos con múltiples chorros
movimientos residuales
movimientos en lugar de otros movimientos que no se
pueden mostrar
pero que habitan el espíritu
con polvo
con estrellas
con erosión
con derrumbes
y vanas latencias...

Festival de las manchas, escala de armas.
movimientos
saltamos a la "nada"
esfuerzos de giro
estando solos, somos la multitud
¿Qué número incontable avanza?
¡Agrega, expande, expande!
Adiós fatiga
Adiós eficiente bípedo en la estación del estribo del
puente.
la vaina rota, somos otros
cualquier otro
ya no rendimos homenaje
se abre una corola, inmersión sin fondo...

*El paso ahora tiene la longitud de la esperanza.
el salto tiene la longitud del pensamiento
tiene ocho patas si tenemos que correr
tiene diez brazos si unimos fuerzas
completamente arraigado, cuando tenemos que
aguantar
nunca golpeado
siempre regresando
nuevo regreso
¡Mientras se calmaba, el maestro del teclado fingió
dormir!*

Henri Michaux, 1951

Traducción al inglés de © Howard Scott

Traducción del inglés al español de Jesús Serrano

Con autorización de los dueños de los derechos Henri Michaux y Ediciones Gallimard

Marie Chouinard, directora

Nació en Quebec, Canadá. A los 16 años, su vida se transformó después de pasar 4 meses sola en Percé. Como coreógrafa viajó por todo el mundo, fue solista por 12 años antes de fundar su compañía en 1990. Sus obras, con su sello vanguardista perduran y figuran en los repertorios de las principales compañías de ballet internacionales. Chouinard es directora, autora, artista visual y también se dedica a crear coreografías para instalaciones *in situ* para la pantalla y en tiempo real para la web. Fue nombrada Oficial de las Letras en Francia. Ha recibido una treintena de los más prestigiosos premios y distinciones. Fundó el Premio de la Danza de Montreal en 2011 y fue directora de danza en la Bienal de Venecia del 2017 al 2020. Actualmente se encuentra preparando una exposición individual para la reapertura del Museo de Arte Contemporáneo en Montreal.

Carol Prieur, bailarina

Comenzó su carrera con Winnipeg Contemporary Dancers. También trabajó con la Fundación Jean-Pierre Perreault. Obtuvo becas que le permitieron continuar sus estudios en Nueva York, Europa e India, donde se inició en kalarypayattu, una forma de arte marcial de India. Desde que se convirtió en miembro de Compagnie Marie Chouinard en 1995, se han creado tres solos para ella: *Humanitas*, *Étude Poignante* y *Mouvements*. Recibió un premio a la Mejor Interpretación en la película de Marie Chouinard, *Cantique no. 1*, en el Moving Pictures Festival of Dance on Film and Video Award en Toronto. En 2010,

fue nombrada Bailarina del Año por la revista Tanz. En 2014, fue la primera ganadora del Premio de la Danza de Montreal. En 2020 celebró su vigésimo quinto aniversario como intérprete de la compañía.

Valeria Galluccio, bailarina

Estudió ballet con Annalisa Cernese en Italia. Durante tres años, en el marco de la Bienal de Venecia, bailó las obras de Ismaël Ivo como intérprete principal antes de incorporarse a la Compagnie Marie Chouinard en 2011. En 2015 fue nombrada Mejor Bailarina Italiana en el Extranjero por la revista Danza&Danza. En 2017, recibió el Premio Positano a la Bailarina del Año en la Escena Internacional. En 2019 recibió el nuevo Premio Nazionale Sfera Award D'Oro per la Danza como Personalidad de la danza italiana en el escenario internacional de ballet y el de Danza Contemporánea en el marco del Festival Sfera Danza.

Motrya Kozbur, bailarina

Es licenciada en Danza Contemporánea por el Conservatorio de Boston. Trabajó como costurera para la diseñadora de vestuario Naomi Luppescu en Nueva York y bailó por varios años con LeeSaar The Company antes de unirse a la Compagnie Marie Chouinard en 2017. Es una de las dos intérpretes del evento cinematográfico en vivo *Jardin de Sculptures Éphémères* de Marie Chouinard.

Paige Culley, bailarina

Originaria de la Columbia Británica, se graduó de la Escuela de Teatro de Danza de Toronto. Trabajó y actuó como solista con Daina Ashbee, la Compagnie Marie Chouinard y Le Carré des Lombes. Produjo, coreografió y realizó su proyecto de investigación Shapes y ha participado en obras de cine, performance y ópera con artistas como Albéric Aurtenèche, Kizis, Robin Poitras, Tedd Robinson y Doris Uhlich. Culley recibió la beca Hnatyshyn Developing Artist para danza contemporánea, la beca danceWEB en ImPulsTanz y el premio Découverte del Prix de la Danse de Montreal. Comenzó a formar parte de la Compagnie Marie Chouinard en el 2020.

Clémentine Schindler, bailarina

Se formó en la Escuela Superior de Ballet de Quebec y fue parte del Ballet Joven de Quebec. Bailó con Le Carré des Lombes, Sinha Danse, Fleuve Espace Danse y Cas Public. Se unió a la Compagnie Marie Chouinard en 2016. Es una de las dos intérpretes del evento cinematográfico en vivo *Jardin de Sculptures Éphémères* de Marie Chouinard.

Foto: Sylvie-Ann Paré / Bailarina: Catherine Dagenais-Savard

Luigi Luna, bailarín

Se formó en el Balletto di Siena en Italia. Siguiendo su afición por la danza contemporánea, asistió al curso avanzado de la Compagnia Zappalà Danza y se incorporó a esta. En 2017 participó en el programa Venice Biennale College Dance, donde interpretó obras de William Forsythe y Benoît Lachambre. Se unió a la Compagnie Marie Chouinard en 2018.

Jossua Collin Dufour, bailarín

Evolucionó por primera vez en la danza urbana con Rockwell Family. En 2014, se graduó de la Escuela de Danza Contemporánea de Montreal. Bailó para Destins Croisés y colaboró con coreógrafos como Nico Archambault, Andrew Skeels, Sebastien Provencher, Wynn Holmes y Anne Plamondon. Se unió a Compagnie Marie Chouinard en 2019.

Adrian W. S. Batt, bailarín

Se graduó de la Escuela Superior de Ballet de Quebec, después de comenzar su carrera en la Escuela de Danza del Este y realizar dos pasantías en la Escuela del Royal Winnipeg Ballet. Su trabajo como intérprete fue recompensado con una beca de excelencia otorgada por el Jeune scène d'affaires de la Escuela Superior de Ballet de Quebec. Se unió a la Compagnie Marie Chouinard en 2019.

Celeste Robbins, bailarina

Estudió danza contemporánea y teatro en Booker T. Washington High School for Performing and Visual Arts. Recientemente se graduó del Conservatorio de Boston en Berklee con una licenciatura en Danza Contemporánea. Actuó en la serie original de Netflix Dancing Queen que se estrenó en octubre de 2018. Se unió a la Compagnie Marie Chouinard en 2019.

Michael Baboolal, bailarín

Tiene una licenciatura en Artes en Danza por la Universidad de Ryerson en Toronto. Trabajó con muchos artistas emergentes, así como con compañías establecidas, como Cirque du Soleil, Guillaume Côté y Hanna Kiel. En 2018 participó en el programa Springboard Dance Montreal, interpretando obras de Slowdanger y Batsheva Dance Company. Se unió a la Compagnie Marie Chouinard en 2020.

Rose Gagnol, bailarina

Es originaria de Francia, obtuvo en 2015 su bachillerato en Danza Contemporánea en el Lycée Beaussier, en La Seyne sur Mer. Después inició sus estudios superiores en danza

Foto : Sylvie-Ann Paré / Bailarina: Carol Prieur

en el establecimiento OFF JAZZ en Niza. Allí obtuvo el Examen de Aptitud Técnica en Danza Contemporánea. Se graduó en 2021 de la Escuela de Danza Contemporánea de Montreal, obtuvo una beca de apoyo a la formación de Circuit-Est. Se incorporó a la Compagnie Marie Chouinard en 2021.

Luis Dufort, compositor

Louis Dufort es un compositor de Montreal. Sus producciones son numerosas y variadas: soporte fijo, mezclas con procesamiento en vivo, música visual e instalaciones. Recibe encargos de diversos conjuntos y organizaciones musicales: ACREQ (Asociación de Quebec para la creación y la investigación electroacústica), SMCQ (Sociedad de Música Contemporánea de Quebec), RÉSEAUX, Chants libres, Codes d'Accès, ECM+ (Ensemble contemporain de Montréal), Quasar Saxophone Quartet, el cuarteto de cuerdas Quatuor Bozzini, The Users, el Museo Pointe-à-Callière, ZKM (Alemania), SIXTRUM e ICI Radio-Canada. Es colaborador creativo habitual de la Compagnie Marie Chouinard desde 1996. Paralelamente a su trabajo como compositor, Louis Dufort enseña composición en el Conservatorio de música de Montreal y es director artístico del festival AKOUSMA.

Compagnie Marie Chouinard

Directora ejecutiva y artística: Marie Chouinard

Directora general y gerente de producción: Jérémie Boucher

Controladora: Monika Gruszka

Coordinador de producción: Félix Lefebvre

Gerente de gira: Martin Coutu

Director técnico: Jimmy Lakatos

Coordinador administrativo: Cyril Fonseca

Directores de ensayo: Tony Chong, Kimberly de Jong, Isabelle Poirier, Amy Shulman y Lucie Vigneault.

Responsable de desarrollo internacional: Julie George

Representación: Julie George (Europa), Cathy Pruzan

Artista representante: (Estados Unidos), Pilar de Yzaguirre, YSARCA S.L. (España), Paul Tanguay (Asia) y Agence Mickaël Spinnhirny (Canadá).

Junta Directiva

Presidente: François Taschereau

Vicepresidenta: Marie Chouinard

Tesorero: Pascal Bossé

Secretaria: Josette Murdock

Administradores: Sophie Banford, Valérie Dufour, Florence Girod y Stéphanie Cardinal

La Compagnie Marie Chouinard agradece al Consejo de las Artes y las Letras de Quebec, al Consejo de las Artes de Canadá y al Consejo de las Artes de Montreal.

La Compagnie Marie Chouinard se enorgullece de ser neutra en las emisiones de carbono. Desde 2020, la compañía analiza y compensa la huella de carbono de sus giras, sus producciones y sus estudios. La empresa apoya la iniciativa quebequense Carbone boreal, que reforesta terrenos naturalmente desiertos en los bosques al norte del lago Saint Jean. Se trata de tierras públicas que están protegidas por su designación como bosques experimentales en colaboración con el Ministerio de Bosques, Vida Silvestre y Parques de Quebec. Este proyecto también se utiliza para la investigación científica.

Descarga la aplicación Cantique gratuitamente, este desarrollo fue concebido por Marie Chouinard con música de Louis Dufort y con la participación de Benoit Lachambre y Carol Prieur.

Está estrictamente prohibido el uso de cámaras fotográficas, videocámaras, grabadoras y teléfonos móviles durante la actuación.

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

Compagnie Marie Chouinard
*Vitalidad Radical (extractos) + Henri
Michaux: Movimientos*

Québec

COMPAGNIE
MARIE
CHOUINARD

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

GOBIERNO
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

Guanajuato

