

Compañía Wayne McGregor

Deepstaria

País invitado: Reino Unido

AUDITORIO DEL ESTADO

Lunes 20 y martes 21, 20 h

75 min

Estreno en México

Concepto, dirección, coreografía y diseño: Wayne McGregor
En colaboración con Company Wayne McGregor

Iluminación: Theresa Baumgartner

Escenografía: Benjamin Males

Vestuario: Ilaria Martello

Joyería: Hannah Martin

Composición sonora: Nicolas Becker y LEXX

Impulsado por Bronze

Dramaturgia: Uzma Hameed

Directora de ensayo: Odette Hughes

Bailarines (por confirmar en cada presentación): Chia-Yu Hsu, Hannah Joseph, Jasiah Marshall, Jayla O'Connell, Kevin Beyer, Mariano Zamora Gonzále, Naia Bautista, Rebecca Bassett-Graham, Salvatore De Simone

Equipo técnico (por confirmar en cada presentación): Nicolas Becker, ingeniero y diseñador de sonido. LEXX, productor discográfico. Theresa Baumgartner, instalaciones de espacio y luz. Uzma Hameed, escritora, directora y dramaturga. Benjamin Males, director creativo y diseñador escénico. Ilaria Martello, diseñadora de vestuario. Hannah Martin, diseñadora

Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad ha sentido fascinación por el vacío. Desde las profundidades del océano hasta los confines del espacio, estas zonas oscuras y misteriosas encienden tanto nuestra imaginación como nuestro deseo de explorar el mundo hasta sus límites. En *Deepstaria* — un título inspirado en una enigmática especie de medusa con un nombre de resonancia estelar — McGregor crea una experiencia de danza pura altamente sensorial y meditativa, junto con sonido, que reflexiona sobre nuestra profunda relación con el vacío y nuestra propia mortalidad.

“Al viajar más allá de nosotros mismos, buscamos conocimiento para iluminar y desarrollar nuestra condición humana. Al mismo tiempo, estos espacios de oscuridad infinita, semejantes a un útero, nos resultan extrañamente familiares — evocando conexiones olvidadas en lo más profundo y despertando, quizá, leves ecos de estados inconscientes del ser, flotando en lugares de antes y después”.

Wayne McGregor

La obscuridad total.

Para el destacado artista de la escena Wayne McGregor, esa experiencia nos es profundamente cercana como humanos y es fuente de un profundo conocimiento revelador. De alguna forma tenemos una memoria residual de nuestras experiencias dentro del útero materno, que se relacionan con las grandes profundidades del mar y el sonido registrado proveniente del espacio sideral.

En sus propias palabras, MacGregor nos prepara para el magno espectáculo que ha creado con una troupe multinacional y especialistas en campos diversos para lograr la obscuridad total del foro y obtener audios inimaginables inspirados en una medusa que vive en el fondo del mar:

“Al ir más allá de nosotros mismos, buscamos el conocimiento que ilumine y desarrolle nuestra condición humana. Al mismo tiempo, estos espacios de negrura infinita, resultan extrañamente familiares, haciendo resonar conexiones olvidadas en lo más profundo, y despertando, quizás, ecos tenues de estados inconscientes del ser, flotando en lugares del antes y el después”.

Para el multipremiado artista, director de danza de la Bienal de Venecia y cuya compañía ha sido financiada por las más connotadas instituciones europeas, la danza tiene un significado polisémico, porque se ubica en la ópera, cine, teatro, los desfiles de moda y en lo que se mira en los medios y redes.

Para él, desde el principio de la vida humana en el planeta, hombres y mujeres nos hemos sentido atraídos al concepto de vacío. Es ese universo enigmático por los espacios de absoluta obscuridad el que despiertan una gran necesidad de reconocerse en el misterio, de permitir que nuestro cerebro controlador de los sentidos se abra, para dejarse seducir por el deseo de explorar.

En *Deepstaria*, McGregor crea una experiencia sensorial, meditativa, de danza y sonido puro que reflexiona sobre nuestra profunda relación con el vacío y con nuestra propia mortalidad. Para la puesta en escena se utiliza la tecnología Vantablack Vision®, que logra el negro total y con ello la coreografía se desarrolla en una negrura desafiante, en un abismo de brutal belleza que se impone, además, gracias a la extraordinaria música de Nicolás Becker, ganador del Premio Oscar, que a partir de la inteligencia artificial, hace mutar su pista sonora, detonando una experiencia insólita.

El montaje, inspirado por la bellísima y enigmática medusa *Deepstaria enigmatica*, translúcida y semejante a una pantalla de 30 cm, difícil de estudiar por su fragilidad y porque mora en las grandes profundidades del mar, nos habla de transformación, memoria y eternidad. Es una invitación a rendirse ante lo desconocido, a flotar en lo incierto, a encontrar belleza en lo invisible.

Rosario Manzanos

Utilizando la tecnología Vantablack Vision® en el escenario para crear una oscuridad insondable, McGregor imagina un entorno que trastoca las jerarquías tradicionales de la percepción. En este vacío, la imaginería acústica y la música animada del diseñador de sonido ganador del Óscar Nicolas Becker y el renombrado productor musical LEXX crean un paisaje sonoro onírico que es continuamente recompuesto y ejecutado por el revolucionario motor de audio digital Bronze AI — reconfigurando así la relación entre la danza en vivo y la música grabada en tiempo real. Bronze es una nueva tecnología que permite a los creadores musicales utilizar la inteligencia artificial y el aprendizaje automático como herramientas creativas para la composición y el arreglo

Deepstaria está concebida como la primera obra de un díptico. La segunda, *On the Other Earth* (una instalación coreográfica), se estrenará en 2025 en nVis de Jeffrey Shaw, la primera pantalla post-cinematográfica interactiva LED 360 del mundo, que utiliza un conjunto integral de tecnologías sensoriales.

Vantablack Vision® es un recubrimiento ultranegro que absorbe la luz (< 1 % de reflectancia hemisférica total), diseñado para aplicaciones industriales y creativas por The Nano Coatings Company. Es único porque absorbe la luz de manera uniforme sin importar el ángulo de incidencia, por lo que el recubrimiento aparece como un negro profundo desde cualquier ángulo de visión, creando un efecto de profundidad inexistente en el objeto recubierto.

SEMBLANZAS

Company Wayne McGregor

Fundada en 1993 por el coreógrafo y director Sir Wayne McGregor, la compañía nació del motor creativo de sus primeros proyectos y su investigación coreográfica centrada en pensar a través del cuerpo.

Radicada en el teatro Sadler's Wells de Londres, la compañía ha creado más de treinta obras y ha realizado giras por más de cincuenta países. Sus performances se destacan por presentarse en espacios poco convencionales, como la Bienal de Danza de Venecia, Frieze London, Barbican Curve, Roundhouse, Secret Cinema, así como en eventos destacados como The Brits, las semanas de la moda de Londres y Nueva York, así como en los BBC Proms.

Forma parte de Studio Wayne McGregor, una organización que reúne sus colaboraciones artísticas en danza, artes visuales, cine, teatro, ópera, moda y videoclips; así como comisiones internacionales, programas educativos especializados, apoyo al desarrollo de artistas e investigaciones en la intersección del arte, la ciencia y la tecnología.

Sir Wayne McGregor, coreógrafo y director

Es reconocido internacionalmente por sus innovaciones que han redefinido la danza contemporánea. A lo largo de más de treinta años de carrera, ha creado más de ciento sesenta obras, incluyendo más de cuarenta para su propia compañía y más de veinte para The Royal Ballet, donde es coreógrafo residente desde 2006.

Su obra forma parte del repertorio de las compañías de danza más prestigiosas del mundo, como el Ballet de la Ópera de París, Alvin Ailey, La Scala de Milán, el Teatro Bolshói y el American Ballet Theatre. Además, ha coreografiado para teatro, cine, música, moda, televisión y ópera.

En 2022, realizó la coreografía del concierto en avatares ABBA Voyage. En 2017 fundó Studio Wayne McGregor en Here East, el primer edificio artístico permanente en el Parque Olímpico Reina Isabel. Ese mismo año, recibió la Mención Honorífica de la British Science Association. Actualmente es Embajador de Arts Foundation, presidente de Elmhurst Ballet School, vicepresidente del Roundhouse, profesor en Trinity Laban y miembro del Circle of Cultural Fellows del King's College London.

Desde 2021, es director de Danza de la Bienal de Venecia, y en 2024 fue nombrado caballero por Su Majestad el Rey Carlos III en la lista oficial de honores.

Chia-Yu Hsu

Nacida en Taichung, Taiwán, Hsu estudió Danza en la Universidad Nacional de las Artes de Taipéi. Ha participado en *Gala* de Jérôme Bel y ha colaborado con los coreógrafos Simone Wierød y Tim Panduro.

En 2017 trabajó con Needcompany en el Festival Internacional de las Artes de Taipéi. Actualmente reside en Londres. Se unió a la Company Wayne McGregor en 2023.

Hannah Joseph

Radicada en Londres, se formó en la Rambert School of Ballet and Contemporary Dance. En 2023 se unió a la compañía Wayne McGregor, con la que ha tenido la oportunidad de actuar tanto en el Reino Unido como a nivel internacional en producciones como *UniVerse: A Dark Crystal Odyssey*, *Autobiography*, *Deepstaria*, *Moschino Milan Fashion Week SS24*, *Future Self* y *Living Archive: An AI Performance Experiment*.

Antes de su formación profesional, formó parte de la National Youth Dance Company bajo la dirección de Botis Seva y Russell Maliphant, y fue finalista del BBC Young Dancer 2022. Como creadora independiente, ha presentado su trabajo coreográfico en espacios como el Lillian Baylis Theatre, Sadler's Wells y el Clore Studio del Royal Opera House, además de crear piezas de video-danza.

Jasiah Marshall

Originario de Bermudas, inició su carrera en la danza a los dieciséis años. Se formó en The Conservatory of Dance & Music en Toronto, Canadá y complementó su formación como becario en The Ailey School de Nueva York, donde exploró las técnicas de Horton y Graham. También formó parte de la Rambert School of Ballet and Contemporary Dance en Londres.

Desde su graduación en esta última, ha bailado con la compañía Fabula Collective y ha trabajado con los coreógrafos Mthuthuzeli November, Cree Barnett Williams y Christopher Marney, entre otros. Jasiah se unió a la Company Wayne McGregor en 2023.

Jayla O'Connell

De ascendencia irlandesa y jamaicana, se formó durante cinco años en Swindon Dance mientras bailaba con la Swindon Youth Dance Company. En 2015, ganó el título de BBC Young Dancer en la categoría de danza contemporánea, interpretando solos de Amanda Britton y Alexander Whitley en Sadler's Wells, durante una presentación transmitida por BBC2.

En 2023, trabajó con Punchdrunk, interpretando los roles de Artemis y Luba en *The Burnt City*. Además, realizó la coreografía para la rapera Bree Runway.

Jayla se unió originalmente a la Company Wayne McGregor en 2017, participando en obras como *Autobiography*, *Atomos*, *Entity*, *Far* y *Tree of Codes*, y regresó a la compañía en 2024.

Kevin Beyer

Nacido en Greifswald, Alemania, es un artista que comenzó su formación en danza con bailes de salón y danzas latinoamericanas en su ciudad natal y, más tarde, estudió teatro musical en Hamburgo. En 2020, se graduó con honores en danza contemporánea de la Codarts University for the Arts de Róterdam, donde interpretó coreografías de Marco Goecke, Jiří Kylián, Hofesh Shechter y Cayetano Soto. Entre 2019 y 2023, trabajó como solista en la Dresden Frankfurt Dance Company, colaborando estrechamente con el coreógrafo y director Jacopo Godani, e interpretando obras de William Forsythe, Marco Goecke y Saar Magal.

Desde 2023, trabaja como artista independiente, al tiempo que cursa una maestría en Filosofía de la Estética y ejerce como docente en la Universidad de Música y Danza de Colonia.

Mariano Zamora González

Artista costarricense residente en Londres, inició su formación en danza en la academia Jazzgoba Dance Academy y la continuó en CityDance School & Conservatory en Washington D.C. Obtuvo una beca para cursar el BFA en danza en la University of Southern California, bajo la dirección de Jodie Gates y William Forsythe. Entre 2021 y 2023, formó parte de la compañía Ballet Hispánico de Nueva York. Se unió a la Company Wayne McGregor en 2023.

Naia Bautista

Artista independiente originaria de Gibraltar, se graduó en la English National Ballet School antes de trasladarse a Varsovia para trabajar con el Polish National Ballet. Posteriormente, regresó a Londres para iniciar su carrera como freelance.

Ha trabajado como bailarina, intérprete, directora de ensayos y asistente de coreografía en diversos proyectos que abarcan teatro, moda, publicidad y cine. Se unió a la Company Wayne McGregor en 2023.

Rebecca Bassett-Graham

Originaria de Nueva Zelanda, se formó como bailarina contemporánea en la New Zealand School of Dance. Tras graduarse en 2011, se unió como becaria inaugural a la New Zealand Dance Company, antes de trasladarse a Townsville, Australia, para trabajar con DanceNorth.

Trabajó como freelance entre Nueva Zelanda y Australia con varios coreógrafos, incluyendo a Ross McCormack y Sarah Foster-Sproull. En 2013 se mudó a Londres, donde continuó su carrera como bailarina freelance en Reino Unido y Europa. Desde el 2017 forma parte de Company Wayne McGregor.

Salvatore De Simone

Bailarín nacido en Calabria, Italia, se formó en la escuela Teatro Carcano en Milán. Trabajó con diversas compañías y proyectos en Italia antes de mudarse a Alemania para integrarse a la Deutsche Tanzkompanie, al tiempo que trabajaba como freelance en Berlín.

En 2021, participó en el Biennale Danza College en Venecia, interpretando repertorio de Wayne McGregor y Crystal Pite. Ese mismo año, se unió a la Company Wayne McGregor.

Nicolas Becker

Se desempeña como ingeniero y diseñador de sonido, artista de foley y compositor. Su trabajo es reconocido mundialmente por coleccionar sonidos y crear configuraciones personalizadas de micrófonos para cada obra, fusionando su labor con el arte contemporáneo.

Además, colabora como consultor en I+D para estudios y empresas de software de audio. En 2021, ganó el Oscar a Mejor Mezcla de Sonido por *Sound of Metal*, dirigida por Darius Marder.

LEXX

Productor discográfico, se formó en composición electroacústica y trabajó como ingeniero y productor en Olympic Studios. Ha colaborado con Madonna, Björk y Arca. Es cofundador de Bronze, un nuevo medio musical, y ha trabajado en proyectos para instituciones como MoMA y Bourse du Commerce. Recientemente co-compuso la música para las películas *Harvest* y *Tour de Glace*.

Theresa Baumgartner

Theresa es una artista que se dedica a explorar realidades alternativas mediante instalaciones de espacio y luz, las cuales invitan a reflexionar sobre la percepción. Su trabajo incluye colaboraciones con Matt Lambert y Michelle Lamy, así como la escenografía para *Chernobyl*, ganadora del Opus Klassik 2020 al mejor show innovador.

También trabajó con Marcel Weber para giras visuales de Jlin y Kyle Dixon & Michael Stein. Es cofundadora del colectivo Bestfilmsforever/ BFF, que apoya la inclusión en la industria audiovisual.

Uzma Hameed

Escritora, directora y dramaturga, es colaboradora habitual de Wayne McGregor en varias producciones para el Royal Ballet, el National Ballet of Canada y La Scala, entre otros. Graduada de Cambridge, coautora de *UNDYING*, fundadora de The Big Picture Company y con experiencia en dirección teatral y educación en prestigiosas instituciones.

Benjamin Males

Director creativo y diseñador escénico, combina tecnología avanzada con arte. Cofundador de Studio XO, ha creado diseños innovadores como el primer vestido dron para Lady Gaga y escenarios para artistas como DJ Gesaffelstein y BMW. Su trabajo abarca desde giras musicales hasta experiencias inmersivas, como *The Museum of Infinite Realities* (2024).

Ilaria Martello

Graduada en Literatura y especializada en textiles, es candidata a doctorado en el London College of Fashion. Actualmente es gerente senior de producción de vestuario en el Royal Ballet and Opera. Ha diseñado vestuarios para destacados ballets y colaborado con artistas como Raman C. Schlemmer y Carolina Mazzolari.

Hannah Martin

Diseñadora británica influenciada por la cultura musical y social de su época. Estudió diseño de joyas en Central Saint Martins y trabajó en Cartier, en París, antes de fundar su propia marca en Londres en 2006. Sus diseños, de formas escultóricas fluidas y sin género, están inspirados en la música y la juventud, con una estética audaz y auténtica.

Agradecimientos

Coproducido por Montpellier Danse, Francia; Spoleto Festival dei Due Mondi, Italia; Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen, Alemania; Sadler's Wells Theatre, Reino Unido.

Co-encargado por West Kowloon Cultural District, Hong Kong.

Con el apoyo de Amaike Super Organza/Chika Asai (tela en la sección Deep Sea), Harlequin Floors (suelo Hi Shine) y Target 3D.

Gracias al Centre for Creative and Immersive eXtended Realities de la University of Portsmouth y a Callum Macdonald.

Wayne McGregor

ENWAYNE MCGREGOR

DEEPSTARIA

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

GOBIERNO DE MÉXICO

Claudia Sheinbaum Pardo

Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza

Secretaria

Marina Núñez Bernal

Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Valeria Palomino

Directora General de Circuitos y Festivales

FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO

Romain Greco

Coordinador Ejecutivo

Gobierno de
México

Cultura
Secretaría de Cultura

GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Auditorio Nacional

Embajada Británica
en México

**BRITISH
COUNCIL**

GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

VERACRUZ
FESTIVAL DE MODA!

YAMAHA

MEGA

mazda

HONOR

FEMSA | Difusión y
Fomento
Cultural, A.C.

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS

@cervantino | www.festivalcervantino.gob.mx

