

ENCARANDO EL OLOR DE LA MUERTE /FACING THE SMELL OF DEATH

2014-2019

**5 AÑOS DE INVESTIGACIÓN ESCÉNICA
SOBRE VIOLENCIA Y MUERTE**

ENCARANDO EL OLOR DE LA MUERTE / FACING THE SMELL OF DEATH

INVESTIGACIÓN ESCÉNICA SOBRE VIOLENCIA Y MUERTE

PRESENTACIÓN

- En 2014, Laura Ríos invitó al artista neerlandés Robert Steijn para explorar el tema de la muerte. Dada la violencia vivida en México y cantidad de muertos y desaparecidos en México, en 2015 decidieron invitar a más artistas a explorar este tema que dolorosamente nos atraviesa.
- Exploramos qué tan profundo internalizamos la violencia en nuestros propios cuerpos, causada por la sociedad en la que vivimos. La violencia no sólo está fuera de nosotros, está profundamente arraigada en la manera en la que nos enseñan a vivir nuestras vidas, en la manera en que el poder es distribuido en nuestra sociedad.

EL OLOR DE LA MUERTE /THE SMELL OF DEATH

2014 Residencia en el Centro de Artes de San Agustín Etlá, Oaxaca, MX
Presentación en el Salón de Danza de la UNAM

En 2014, Laura Ríos (MX) y Robert Steijn, iniciaron la investigación escénica que duraría 5 años , con la pregunta:

¿Podemos hacer algo acerca de la violencia, cuando parece estar estructuralmente organizada e incrustada en nuestra sociedad?

¿Tenemos que dejar nuestros lugares y buscar donde vivir sin violencia?

En su pieza “El olor de la muerte” visualizaron a la violencia fuera de ellos. Se posicionaron como dos chamanes haciendo un ritual para cortar las amarras que no nos permiten volar.

EL OLOR DE LA MUERTE / THE SMELL OF DEATH

de Laura Ríos y Robert Steijn

2014: Salón de Danza de la UNAM, feb 2014, CDMX

ENCARANDO EL OLOR DE LA MUERTE /FACING THE SMELL OF DEATH

2015: Residencia y work in progress en Centro de las Artes SLP, México

- En el 2015, dado el peso del tema, Laura y Robert decidieron llamar a otros artistas. Al abrir el proceso de investigación a los artistas Ricardo Rubio (Ciudad de México) y Antonio Fuentes (San Luis Potosí), surgió la pregunta:

¿Qué es la violencia?

¿Qué de violencia hay en nosotros mismos?

En el trabajo producto de esta residencia, exploraron la cualidad escultural , por un lado, exploraron cómo una simple expresión de amor como un beso puede revelar diferentes posiciones de poder entre dos amantes, por otro lado hicieron un dueto que trata sobre el descaro con el que cuerpos muertos son fotografiados por los medios masivos de comunicación.

ENCARANDO EL OLOR DE LA MUERTE /FACING THE SMELL OF DEATH

2015: Resultado de la muestra en el Centro de Artes de SLP, México, 2015.

ENCARANDO EL OLOR DE LA MUERTE/ FACING THE SMELL OF DEATH

2016: 2NDA Residencia en el Centro de Artes de SLP, México, 2016

Presentación en F4 libre, Cuernavaca, Morelos. Festival de Danza, Morelos
Tierra de Encuentro.

En el 2016, invitan a Cynthia Aguirre (Chihuahua) a formar parte de este proceso. Esta vez las preguntas que guiarían el proceso serían:

¿Por qué la violencia?

¿Para qué la violencia?

De este proceso surgieron 4 piezas escénicas...

ENCARANDO EL OLOR DE LA MUERTE / FACING THE SMELL OF DEATH

Geografías de la fe / Laura ríos* (Morelos)

Para soslayar los filtros de la normalización de la violencia, es necesario buscar detalles. En esta pieza de Laura Ríos ofrece su cuerpo como territorio de la ternura. El espectador se confronta con su propia ternura. Es invitado a tocarlo con la intención de juntar pedazos de cuerpos, de detallar las geografías de la fe, de buscar los huecos, las hendiduras, los vacíos. Un rollo de papel se extiende como una pasarela en la que aparece un cuerpo real, sueños, piedras, testimonios de víctimas de la violencia. Una pasarela donde la ejecutante junto con los espectadores conforman un mapa de vida y muerte.

*Becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el Programa de "Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales", Emisión 2015, realizado en 2017..

ENCARANDO EL OLOR DE LA MUERTE / FACING THE SMELL OF DEATH

Cambio de Pieles de Pieles de Robert Steijn (Ámsterdam, NL)

Robert es un coreógrafo procedente de Europa. Visita las raíces cristianas para cuestionar la violencia en nuestra sociedad. Utiliza su cuerpo y mente para sintonizar otra fase de evolución personal, como ir del fuego de la pasión sexual a la conexión divina con el universo. Él guía a la audiencia en esta parábola jugando con símbolos y situaciones claramente alegóricos.

ENCARANDO EL OLOR DE LA MUERTE /FACING THE SMELL OF DEATH

Tierra de Ricardo Rubio INTERflamenca* (CDMX)

La pieza de Ricardo Rubio habla sobre la experiencia sensorial del ZAPATEAR (el acto de dar golpes sobre una superficie con los pies calzados o descalzo. RAE) como una forma de conocimiento y generadora de imaginarios en mundo ritual de las danzas prehispánicas y en las estructuras flamencas. Un Bailaor de flamenco, descalzo y un costal de tierra, es el inicio del dialogo para encontrar relaciones de sentido entre las danzas tradicionales y su vigencia en la contemporaneidad, historia personal, biográfica, identidad, nacionalidad y todas las posibles relaciones de sentidos que existen entre el zapateado y la tierra.

* Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el Programa "México en Escena".

ENCARANDO EL OLOR DE LA MUERTE / FACING THE SMELL OF DEATH

Templo de Niña de Cynthia Aguirre (Chihuahua)

El cuerpo es el transporte en tiempo real, al cotidiano diario, vivir en un entorno rodeado de acciones y miradas que lo violentan, ejercicios diarios de agresión ante el cuerpo femenino, la pieza de Cynthia Aguirre que acompaña Encarando el olor de la muerte, recupera impresiones de placer y belleza del cuerpo, ante el dolor por la agresión.

ENCARANDO EL OLOR DE LA MUERTE / FACING THE SMELL OF DEATH

2017: Residencia en las montañas de Chihuahua/ Asistencia a Rituales Rarámuri. Presentación en Quinta Gameros, Chihuahua y Centro Cultural Paso del Norte en Ciudad Juárez.

Temporada en el Foro a Poco No. CDMX.

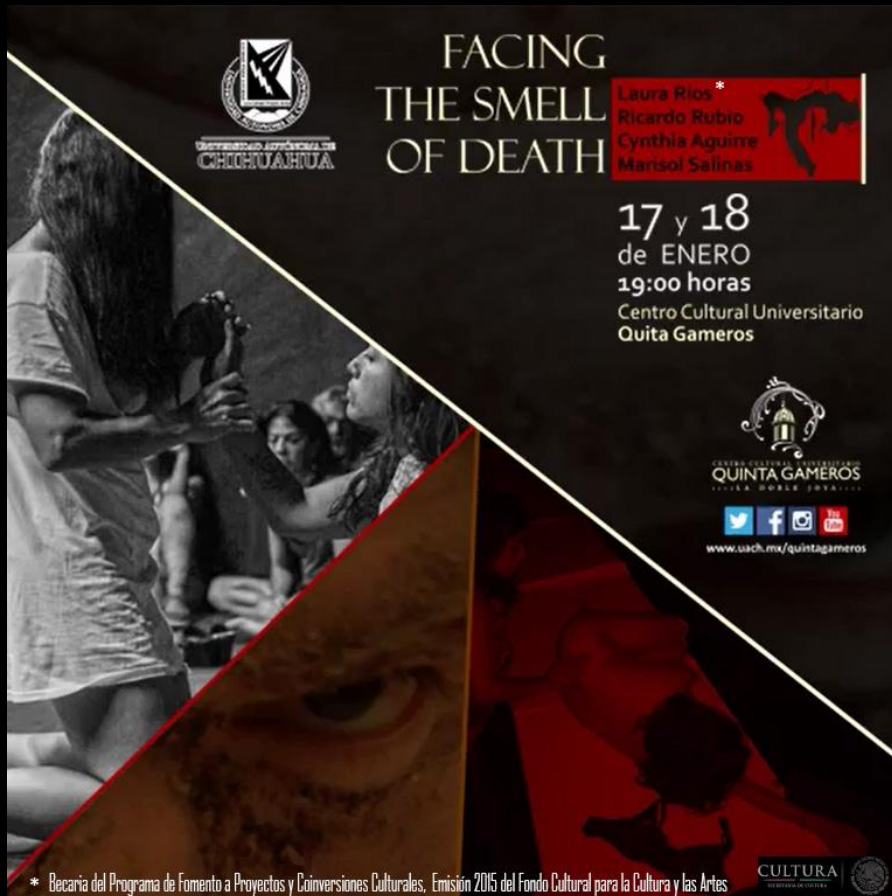
En el 2017, se invita a dos artistas más: Angela Schubot (Alemania) y Gabriel Brito (Brasil), para hacer una residencia en la Sierra de Chihuahua, donde dieron dimensión a sus preguntas con relación a la naturaleza :

¿Qué tenía la naturaleza que decirnos con relación a la violencia?

¿Qué es un ritual?

ENCARANDO EL OLOR DE LA MUERTE / FACING THE SMELL OF DEATH

4 piezas / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

FACING THE SMELL OF DEATH

Laura Ríos*
Ricardo Rubio
Cynthia Aguirre
Marisol Salinas

17 y 18
de ENERO
19:00 horas
Centro Cultural Universitario
Quita Gameros

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO QUINTA GAMEROS
"LA DOBLE JOYA"

www.uach.mx/quintagameros

* Becaria del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales. Emisión 2015 del Fondo Cultural para la Cultura y las Artes

CULTURA

TEATROSCDMX escenariosquetransforman

Facing the smell of death
(Encarando el olor de la muerte)

4 artistas frente a la violencia en México
Cynthia Aguirre (Chihuahua), Laura Ríos (Morelos),
Ricardo Rubio (Ciudad de México) y Robert Steijn (Ámsterdam)

2017// Funciones "FACING THE SMELL OF DEATH" en el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros y en el Centro Cultural Paso del Norte (Chihuahua).

2017// Residencia artística en la Sierra de Chihuahua y presencia en los rituales rarámuris de Semana Santa.

2017 // Estreno, en formato escénico tradicional, de las 4 piezas que conforman "FACING THE SMELL OF DEATH" en el Foro A Poco No del Sistema de Teatros de la Ciudad de México (Mayo 2017).

ENCARANDO EL OLOR DE LA MUERTE /FACING THE SMELL OF DEATH

2019: Residencia en el CaSa, Centro de Artes de San Agustín Esla, Oaxaca, México

Preguntas que guiarón la residencia del 2019:

¿Qué me hace capaz de amar?

¿Qué me hace capaz de recibir amor?

¿Estamos listos para dar y recibir amor?

“Creemos que al transformar asuntos políticos en una práctica artística podemos, junto con nuestros espectadores, empezar a pensar y sentir de otra manera”

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 performances / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

FACEBOOK – FAN PAGE “FACING THE SMELL OF DEATH”

<https://www.facebook.com/Facing-The-Smell-Of-Death-Encarando-El-Olor-De-La-Muerte-194371384386068/>

The screenshot shows the Facebook profile page for 'Facing The Smell Of Death'. On the left, the profile picture is a black square with the text 'FACING THE SMELL OF DEATH' in white, serif font. Below the profile picture, the page name is written in Spanish: 'Facing The Smell Of Death/ Encarando El Olor De La Muerte.' Underneath, it says 'Crear nombre de usuario de la página'. At the bottom left of the profile section, there is a tab labeled 'Inicio'. The main content area features a large landscape photograph of a mountain valley with trees in autumn colors. Below the photo, there are interaction buttons: 'Te gusta' (with a dropdown arrow), 'Siguiendo' (with a dropdown arrow), 'Compartir', and a three-dot menu icon. On the right side of the main content area, there is a blue button that says 'Enviar mensaje' with a pencil icon.

ENCARANDO EL OLOR DE LA MUERTE / FACING THE SMELL OF DEATH

4 performances / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

TESTIMONIOS

1. **¿Puedes describir la pieza de Laura?** En la penumbra, Laura, con la ayuda de los asistentes, plasmó un camino con huellas de su paso mientras nos replantea la posibilidad de ver el cuerpo humano a través de la ternura, el amor y la generosidad.
2. **¿Qué crees que hizo?** Realizó un ejercicio de sanación, ofreció su cuerpo como una ofrenda al pedirnos que lo miráramos con ternura y cariño, nos ofreció la posibilidad de mirar al cuerpo sin violencia.
3. **¿Sentiste el olor de la muerte?** Sí, pero más fuerte que el olor de la muerte, al menos en mi caso, yo sentí que el espacio se llenaba de redención y perdón.
4. **¿Con qué palabra definirías cada obra?** Ofrenda
5. **¿Qué le preguntarías a Laura?** ¿En alguna ocasión has tenido dificultades para que el público comprenda la intención de tu pieza, como un público apático o un público que entendió de otro modo el propósito de tu trabajo?

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 piezas / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

TESTIMONIO SOBRE LA PIEZA “SHEDDING SKINS” /ROBERT STEIJN

1. ¿Puedes describir la pieza de Robert?

Un hombre extiende un paliacate en el piso, juega con un cuchillo, saca su computadora, prende una vela, se recuesta, se baja los pantalones, se los sube, se pone de espaldas al público, se baja los pantalones, se los sube, hace algunos movimientos. Saca prendas que acomoda en el suelo como un cuerpo, se mete dentro de una lona, queda cubierto como una piedra. Se para de espaldas y parece monje, cuando voltea hacia el público se descubre una burka. Dentro de la burka está totalmente desnudo. Pone una manzana encima de su mac. Baila, se quita la burka y queda desnudo con el cuchillo en una mano y la manzana en la otra, pela la manzana, pone las cáscaras en el piso y pone la burka como la cáscara, se pone encima de la burka, y luego se levanta y se viste.

2. ¿Qué crees que hizo?

Fue una pieza simbólica, no había narrativa, la configuración de objetos en el escenario, cómo los iba presentando. El paliacate con una serpiente, el cuchillo como herramienta y arma, la tecnología con la computadora, y lo rudimentario con la vela, presenta lo antiguo, lo nuevo. La ropa que va poniendo en el piso va dejando despojos, parece que hace una ofrenda. El paliacate lo hace en forma de almohada y se acuesta. Tenemos la desnudez sensual, no violenta, es como hacer el amor con uno mismo. Se mete en un refugio que es la lona, la ambientación es como si fuera un explorador en el desierto. La burka es una sorpresa con un cuerpo desnudo debajo. Cubriendo tu desnudez con dios.

3. ¿Sentiste el olor de la muerte?

No. Más que muerte lo que se veía era una exploración de la muerte. Cuando acuesta la ropa, es un muerto, es una ofrenda, no sólo se enfoca en eso, se va a hacer otra cosa con la burka, después regresa a pelar la manzana, su cáscara es la burka de la manzana, por eso cuando dispone las cáscaras en círculo y luego la manzana encima, luego pone la burka en círculo y él encima, es como decir: mira yo soy la manzana desnuda. No sólo hay muerte, también hay vida y deseo. ¿Deseo de qué? ¿De morir? ¿De disfrutar? Hay una tensión entre pulsión de vida y de muerte. Entre el deseo sexual y el deseo de conocer.

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 performances / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

TESTIMONIOS

1. **¿Puedes describir la pieza de Ricardo?** En una sala, emulando los cuatro puntos cardinales, Ricardo instaló poesías visuales, fotografías e imágenes y él se colocó, al inicio de la obra como un elemento más de su instalación, un hombre que carga con un costal lleno de tierra, pesado, cambia de posición mientras la gente deambula por la sala, algunos reparan de inmediato en él, otros tardan en advertir que cambia de posturas.
2. **¿Qué crees que hizo?** Una alegoría de la historia personal transmutada y elevada a la historia generacional, tradicional familiar.
3. **¿Sentiste el olor de la muerte?** Sí, al principio, al hablar de sus ancestros.
4. **¿Con qué palabra definirías la obra?** Dolor
5. **¿Qué le preguntarías a Ricardo?** ¿Qué sentimiento, emoción o experiencia sensorial experimentas al finalizar la interpretación de tu pieza?

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 performances / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

TESTIMONIOS

1. **¿Puedes describir la pieza de Cynthia?** En una sala con el público distribuido de una manera nada ordinaria, la intérprete camina entre los asistentes cuestionándolos sobre la violencia sexual, concretamente sobre la violencia sexual ejercida sobre mujeres.
2. **¿Qué crees que hizo?** Cuestiona, Cynthia sacó al público de su confort, lo asustó, lo confrontó con los horrores de los que somos capaces los seres humanos y nos cuestionó sobre lo difícil que es para una mujer “cargar” con su cuerpo en un mundo en el que dichos cuerpos son usados por los varones como mecanismos de dominación y poder.
3. **¿Sentiste el olor de la muerte?** Si, de la muerte y la violencia, no sólo la externa, sino la que muchas veces se ejerce uno mismo. A veces las mismas mujeres nos cuestionamos si nuestra vida sería más fácil si fuéramos hombres, esa es una violencia propia, interna, casi inherente al ser femenino.
4. **¿Con qué palabra definirías la obra?** Confrontación
5. **¿Qué le preguntarías a Cynthia?** ¿En qué sentimiento te concentras y evocas para poder interpretar tu obra, dolor, coraje, miseria... cuál?

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 performances / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

BIO / Laura Ríos (Morelos, MX)

Coreógrafa, investigadora, docente, gestora. Directora del Laboratorio Somático Escénico(2008), con el que ha llevado a cabo proyectos de intercambio, formación y escénicos. Actualmente, con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, lleva a cabo el proyecto de danza *La Otra Orilla. Serie de 4 residencias-talleres y un laboratorio*, en el norte, centro y sur de México con 4 artistas internacionales para hacer un puente entre la danza somática, los principios de la danza posmoderna y la danza escénica. Participó en el Primer y Segundo Encuentro Nacional de Danza (2014, 2015), en el primero, en Guadalajara, guió un Laboratorio Somático Escénico y para el segundo realizó una residencia artística en la Ciudad de Torreón, Coahuila para crear la intervención: Patrones Primarios en la Plaza de Armas. El carácter experimental del trabajo de Laura la ha llevado a explorar diferentes formatos como videodanza, site-specific, intervenciones, accionismo, en colaboración con artistas visuales, sonoros y del performance. Está interesada en el discurso que surge de la relación cuerpo-mente-emoción, a partir de estados de quietud, trance y expansión, que detonan en cargas y rituales personales. Su trabajo está influenciado por Nancy Topf, coreógrafa, bailarina, docente e investigadores, pionera del release y la danza posmoderna y por el carácter híbrido y la transmutación del arte de los 90's que iba de la instalación al videoarte al performance, arte que transitaba entre el espacio público, el espacio alternativo y la institución, paralelo a importantes acontecimientos políticos y sociales.

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 performances / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

BIO / Robert Steijn (Ámsterdam, NL)

Director de teatro, coreógrafo, performer y escritor. En su trabajo trata de encontrar soluciones espirituales básicas para atacar grandes problemas políticos y sociales. Le interesa encontrar estrategias alternativas poderosas para relaciones personales y políticas. En sus últimos performances, site específico en parques, jardines y bosques, trabajó con la relación eros y ecología. Le gusta colaborar con otros coreógrafos haciendo duetos como lo hizo con Maria Hassabi (Nueva York), Georg Blaschke (Viena) Laura Ríos (México). También ha colaborado con coreógrafos como Anne Teresa de Keersmaeker (Bruselas) y Latifa Labissi (París). Robert Steijn es un dramaturgo de danza reconocido a nivel mundial por su trabajo experimental, y propositivo, trabajó como crítico de danza durante siete años; y más tarde, como curador de teatro experimental y danza en Ámsterdam por otros siete años. Ha colaborado con la coreógrafa belga Anne Teresa de Keersmaeker. Ahora trata de traer la magia, de regreso a la vida y al teatro. En este sentido se considera así mismo cada vez más un mago. Su asistente es un venado, quien aparece en muchos de sus textos y coreografías. Él cree que todos podemos convertirnos en chamanes contemporáneos hechos en casa. Ha descrito su camino hacia convertirse en mago en sus tres solos: el primero fue su llamado y el guiar la muerte, de su padre, el segundo, la muerte de su ego por la pérdida de todo, causada por la ruptura del corazón, y el tercero, El nacimiento de una persona que puede cruzar la delgada línea entre realidad e imaginación, entre vida y muerte. Sus influencias en la realización de puestas en escena de danza, son dos coreógrafos con quienes trabajó como dramaturgo por más de diez años: Gonnie Heggen y Desiree Delauney. En inventar rituales ha sido influenciado por su colaboración con el director Lidy Six. En su pensamiento artístico ha sido fuertemente influenciado por la mentalidad del trabajo de Jack Smith y la formalidad y ligereza de Dan Graham and Matt Mullican. En su creencia de la dimensión espiritual del teatro es influenciado por sus encuentros con el chaman coreano Hi ah Park, por los rituales ayuasca y por largas caminatas en las montañas y el campo. Para él la dramaturgia es una cuestión de mantener canales abiertos, para pensar, escuchar y soñar, sin tomar responsabilidad por la forma, la estructura o la interpretación. Como dramaturgo, quiere bailar a través de todas las realidades virtuales posibles de pensamientos y asociaciones. Su trabajo se ha presentado en Nueva York, Viena, México, Ámsterdam, Bélgica, Hamburgo, Brasil, Finlandia.

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 performances / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

BIO / Ricardo Rubio (Ciudad de México, MX)

Director, coreógrafo, bailarín y artista escénico mexicano. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA. Su trabajo se caracteriza por hablar desde el flamenco hecho en México e integrarlo con la danza contemporánea y de contacto, el arte sonoro y visual (música electrónica y multimedia). En sus piezas coreográficas, al tiempo que toca temáticas con incidencia social como el bullying y la migración, convergen la identidad de sus integrantes y modelos actuales de dirección y producción, permitiéndole ser un referente de la escena contemporánea mexicana. Ha presentado su repertorio en los principales festivales y espacios escénicos de la República Mexicana. A nivel internacional, en el Vancouver International Flamenco Festival (Canadá) y el Home Season of the Theatre Flamenco of San Francisco (Estados Unidos); en el SKOGEN: plataforma para la producción de artes escénicas y procesos artísticos interdisciplinarios (Suecia). Su principal interés es la expansión de los lenguajes corporales, dialogando con otras disciplinas, y la inclusión de los saberes y conocimientos que tiene un equipo creativo, sumándolos a los proyectos que se generan. Ha formado parte del equipo docente del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, desarrollando 3 talleres dirigidos al trabajo interdisciplinario, la relación con los medios electrónicos, el uso de las tecnologías en el contexto contemporáneo de la danza y la creación coreográfica a partir de estímulos de interacción con la poesía, la voz y el arte sonoro; asimismo, ha desarrollado una metodología para acercar el aporte del flamenco a la danza contemporánea, usando el ritmo como materia de creación del lenguaje corporal y la relación con el espacio, además de haber desarrollado dos cursos en línea, de creación coreográfica, con los cuales ha complementado su trabajo a distancia.

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 performances / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

BIO / Cynthia Aguirre (Chihuahua, MX)

1984-1987 Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, del Instituto Nacional de las Bellas Artes, 1987-1988 Escuela Nacional de Artes de Danza Moderna y Folclórica en la Habana Cuba, Diplomado en Especialidad en Creación Dancística por el Centro de investigación Coreográfica (CICO) del Instituto Nacional de las Bellas Artes, 1997 fundadora de Danzarena A.C legalmente constituidos para promoción, difusión, capacitación, realización de proyectos artísticos y culturales en el Estado de Chihuahua, coproductora de proyectos con Boris Díaz músico y compositor cubano con obras como Orígenes estrenada en México y después en Cuenca Ecuador. Realizadora de artículos para la revista Solar, del Instituto Chihuahuense de la Cultura (ICHICULT). Beneficiaria por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, programa de Estimulo a la Creación y el Desarrollo Artístico David Alfaro Siqueiros en Chihuahua, 1997-1998, 1999-2000 y 2006-2007. Premio PAC-MYC 2001. Experiencia docente en Proyectos de intercambio cultural Internacional, con el Instituto Superior de Arte de la Habana Cuba y la Universidad la Azuay en Cuenca Ecuador, con clases magistrales, talleres y montajes coro-gráficos. Su amplia trayectoria artística, como intérprete y coreógrafa la llevaron a España, Portugal, Francia, Suiza, Ecuador, Cuba, Colombia, E.U y parte del territorio Mexicano, con obras de su autoría con títulos, Autorretrato //Dossier. Mejor Desnudos// Dossier. Orígenes //Dossier. Pasos Mágicos (Obra Infantil)//Dossier. Elegía en el Desierto (Por las muertas de Juárez)// Dossier. Por mencionar algunos. Importante su participación del 2009 al 2013 con ATRA BILIS España, dirección Angélica Liddell con La Casa de la Fuerza, en Festival Avignon Francia, Festival de Otoño Madrid, Fundacao Caixa Geral de Depositos, Lis-boia Portugal, Genève Suiza, entre otros. Gestora y promotora cultural permanente, directora operativa y coordinadora del Diplomado en Creación Escénica Danza-Teatro 2007-2010, Integrante de liderazgo artístico para proyectos infantiles de Alas y Raíces en Chihuahua, Creadora y fundadora de Escenario Espacio escénico para creadores.

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 piezas / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

TESTIMONIO SOBRE LA PIEZA “GEOGRAFÍAS DE LA FE” /LAURA RÍOS

1. **¿Puedes describir la pieza de Laura?** En la penumbra, Laura, con la ayuda de los asistentes, plasmó un camino con huellas de su paso mientras nos replantea la posibilidad de ver el cuerpo humano a través de la ternura, el amor y la generosidad.
2. **¿Qué crees que hizo?** Realizó un ejercicio de sanación, ofreció su cuerpo como una ofrenda al pedirnos que lo miráramos con ternura y cariño, nos ofreció la posibilidad de mirar al cuerpo sin violencia.
3. **¿Sentiste el olor de la muerte?** Sí, pero más fuerte que el olor de la muerte, al menos en mi caso, yo sentí que el espacio se llenaba de redención y perdón.
4. **¿Con qué palabra definirías cada obra?** Ofrenda
5. **¿Qué le preguntarías a Laura?** ¿Cómo haces para morir cada vez? ¿En alguna ocasión has tenido dificultades para que el público comprenda la intención de tu pieza, como un público apático o un público que entendió de otro modo el propósito de tu trabajo?

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 piezas / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

TESTIMONIO SOBRE LA PIEZA “SHEDDING SKINS” /ROBERT STEIJN

1. ¿Puedes describir la pieza de Robert?

Un hombre extiende un paliacate en el piso, juega con un cuchillo, saca su computadora, prende una vela, se recuesta, se baja los pantalones, se los sube, se pone de espaldas al público, se baja los pantalones, se los sube, hace algunos movimientos. Saca prendas que acomoda en el suelo como un cuerpo, se mete dentro de una lona, queda cubierto como una piedra. Se para de espaldas y parece monje, cuando voltea hacia el público se descubre una burka. Dentro de la burka está totalmente desnudo. Pone una manzana encima de su mac. Baila, se quita la burka y queda desnudo con el cuchillo en una mano y la manzana en la otra, pela la manzana, pone las cáscaras en el piso y pone la burka como la cáscara, se pone encima de la burka, y luego se levanta y se viste.

2. ¿Qué crees que hizo?

Fue una pieza simbólica, no había narrativa, la configuración de objetos en el escenario, cómo los iba presentando. El paliacate con una serpiente, el cuchillo como herramienta y arma, la tecnología con la computadora, y lo rudimentario con la vela, presenta lo antiguo, lo nuevo. La ropa que va poniendo en el piso va dejando despojos, parece que hace una ofrenda. El paliacate lo hace en forma de almohada y se acuesta. Tenemos la desnudez sensual, no violenta, es como hacer el amor con uno mismo. Se mete en un refugio que es la lona, la ambientación es como si fuera un explorador en el desierto. La burka es una sorpresa con un cuerpo desnudo debajo. Cubriendo tu desnudez con dios.

3. ¿Sentiste el olor de la muerte?

No. Más que muerte lo que se veía era una exploración de la muerte. Cuando acuesta la ropa, es un muerto, es una ofrenda, no sólo se enfoca en eso, se va a hacer otra cosa con la burka, después regresa a pelar la manzana, su cáscara es la burka de la manzana, por eso cuando dispone las cáscaras en círculo y luego la manzana encima, luego pone la burka en círculo y él encima, es como decir: mira yo soy la manzana desnuda. No sólo hay muerte, también hay vida y deseo. ¿Deseo de qué? ¿De morir? ¿De disfrutar? Hay una tensión entre pulsión de vida y de muerte. Entre el deseo sexual y el deseo de conocer.

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 piezas / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

TESTIMONIO SOBRE LA PIEZA “TIERRA” /RICARDO RUBIO

1. **¿Puedes describir la pieza de Ricardo?** En una sala, emulando los cuatro puntos cardinales, Ricardo instaló poesías visuales, fotografías e imágenes y él se colocó, al inicio de la obra como un elemento más de su instalación, un hombre que carga con un costal lleno de tierra, pesado, cambia de posición mientras la gente deambula por la sala, algunos reparan de inmediato en él, otros tardan en advertir que cambia de posturas.
2. **¿Qué crees que hizo?** Una alegoría de la historia personal transmutada y elevada a la historia generacional, tradicional familiar.
3. **¿Sentiste el olor de la muerte?** Sí, al principio, al hablar de sus ancestros.
4. **¿Con qué palabra definirías la obra?** Dolor
5. **¿Qué le preguntarías a Ricardo?** ¿Qué sentimiento, emoción o experiencia sensorial experimentas al finalizar la interpretación de tu pieza?

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 piezas / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

TESTIMONIO SOBRE LA PIEZA “TEMPLO DE NIÑA” /CYNTHIA AGUIRRE

1. **¿Puedes describir la pieza TEMPLO DE NIÑA, de Cynthia?** En una sala con el público distribuido de una manera nada ordinaria, la intérprete camina entre los asistentes cuestionándolos sobre la violencia sexual, concretamente sobre la violencia sexual ejercida sobre mujeres.
2. **¿Qué crees que hizo?** Cuestiona, Cynthia sacó al público de su confort, lo asustó, lo confrontó con los horrores de los que somos capaces los seres humanos y nos cuestionó sobre lo difícil que es para una mujer “cargar” con su cuerpo en un mundo en el que dichos cuerpos son usados por los varones como mecanismos de dominación y poder.
3. **¿Sentiste el olor de la muerte?** Si, de la muerte y la violencia, no sólo la externa, sino la que muchas veces se ejerce uno mismo. A veces las mismas mujeres nos cuestionamos si nuestra vida sería más fácil si fuéramos hombres, esa es una violencia propia, interna, casi inherente al ser femenino.
4. **¿Con qué palabra definirías la obra?** Confrontación
5. **¿Qué le preguntarías a Cynthia?** ¿En qué sentimiento te concentras y evocas para poder interpretar tu obra, dolor, coraje, miseria... ¿cuál?

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 piezas / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

BIO / Laura Ríos (Morelos, MX)

Coreógrafa, investigadora, docente, gestora. Directora del Laboratorio Somático Escénico(2008), con el que ha llevado a cabo proyectos de intercambio, formación y escénicos. Actualmente, con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, lleva a cabo el proyecto de danza *La Otra Orilla. Serie de 4 residencias-talleres y un laboratorio*, en el norte, centro y sur de México con 4 artistas internacionales para hacer un puente entre la danza somática, los principios de la danza posmoderna y la danza escénica. Participó en el Primer y Segundo Encuentro Nacional de Danza (2014, 2015), en el primero, en Guadalajara, guió un Laboratorio Somático Escénico y para el segundo realizó una residencia artística en la Ciudad de Torreón, Coahuila para crear la intervención: Patrones Primarios en la Plaza de Armas. El carácter experimental del trabajo de Laura la ha llevado a explorar diferentes formatos como videodanza, site-specific, intervenciones, accionismo, en colaboración con artistas visuales, sonoros y del performance. Está interesada en el discurso que surge de la relación cuerpo-mente-emoción, a partir de estados de quietud, trance y expansión, que detonan en cargas y rituales personales. Su trabajo está influenciado por Nancy Topf, coreógrafa, bailarina, docente e investigadores, pionera del release y la danza posmoderna y por el carácter híbrido y la transmutación del arte de los 90's que iba de la instalación al videoarte al performance, arte que transitaba entre el espacio público, el espacio alternativo y la institución, paralelo a importantes acontecimientos políticos y sociales.

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 piezas / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

BIO / Robert Steijn (Ámsterdam, NL)

Director de teatro, coreógrafo, performer y escritor. En su trabajo trata de encontrar soluciones espirituales básicas para atacar grandes problemas políticos y sociales. Le interesa encontrar estrategias alternativas poderosas para relaciones personales y políticas. En sus últimos performances, site específico en parques, jardines y bosques, trabajó con la relación eros y ecología. Le gusta colaborar con otros coreógrafos haciendo duetos como lo hizo con Maria Hassabi (Nueva York), Georg Blaschke (Viena) Laura Ríos (México). También ha colaborado con coreógrafos como Anne Teresa de Keersmaeker (Bruselas) y Latifa Labissi (París). Robert Steijn es un dramaturgo de danza reconocido a nivel mundial por su trabajo experimental, y propositivo, trabajó como crítico de danza durante siete años; y más tarde, como curador de teatro experimental y danza en Ámsterdam por otros siete años. Ha colaborado con la coreógrafa belga Anne Teresa de Keersmaeker. Ahora trata de traer la magia, de regreso a la vida y al teatro. En este sentido se considera así mismo cada vez más un mago. Su asistente es un venado, quien aparece en muchos de sus textos y coreografías. Él cree que todos podemos convertirnos en chamanes contemporáneos hechos en casa. Ha descrito su camino hacia convertirse en mago en sus tres solos: el primero fue su llamado y el guiar la muerte, de su padre, el segundo, la muerte de su ego por la pérdida de todo, causada por la ruptura del corazón, y el tercero, El nacimiento de una persona que puede cruzar la delgada línea entre realidad e imaginación, entre vida y muerte. Sus influencias en la realización de puestas en escena de danza, son dos coreógrafos con quienes trabajó como dramaturgo por más de diez años: Gonnie Heggen y Desiree Delauney. En inventar rituales ha sido influenciado por su colaboración con el director Lidy Six. En su pensamiento artístico ha sido fuertemente influenciado por la mentalidad del trabajo de Jack Smith y la formalidad y ligereza de Dan Graham and Matt Mullican. En su creencia de la dimensión espiritual del teatro es influenciado por sus encuentros con el chaman coreano Hi ah Park, por los rituales ayuasca y por largas caminatas en las montañas y el campo. Para él la dramaturgia es una cuestión de mantener canales abiertos, para pensar, escuchar y soñar, sin tomar responsabilidad por la forma, la estructura o la interpretación. Como dramaturgo, quiere bailar a través de todas las realidades virtuales posibles de pensamientos y asociaciones. Su trabajo se ha presentado en Nueva York, Viena, México, Ámsterdam, Bélgica, Hamburgo, Brasil, Finlandia.

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 piezas / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

BIO / Ricardo Rubio (Ciudad de México, MX)

Director, coreógrafo, bailarín y artista escénico mexicano. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA. Su trabajo se caracteriza por hablar desde el flamenco hecho en México e integrarlo con la danza contemporánea y de contacto, el arte sonoro y visual (música electrónica y multimedia). En sus piezas coreográficas, al tiempo que toca temáticas con incidencia social como el bullying y la migración, convergen la identidad de sus integrantes y modelos actuales de dirección y producción, permitiéndole ser un referente de la escena contemporánea mexicana. Ha presentado su repertorio en los principales festivales y espacios escénicos de la República Mexicana. A nivel internacional, en el Vancouver International Flamenco Festival (Canadá) y el Home Season of the Theatre Flamenco of San Francisco (Estados Unidos); en el SKOGEN: plataforma para la producción de artes escénicas y procesos artísticos interdisciplinarios (Suecia). Su principal interés es la expansión de los lenguajes corporales, dialogando con otras disciplinas, y la inclusión de los saberes y conocimientos que tiene un equipo creativo, sumándolos a los proyectos que se generan. Ha formado parte del equipo docente del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, desarrollando 3 talleres dirigidos al trabajo interdisciplinario, la relación con los medios electrónicos, el uso de las tecnologías en el contexto contemporáneo de la danza y la creación coreográfica a partir de estímulos de interacción con la poesía, la voz y el arte sonoro; asimismo, ha desarrollado una metodología para acercar el aporte del flamenco a la danza contemporánea, usando el ritmo como materia de creación del lenguaje corporal y la relación con el espacio, además de haber desarrollado dos cursos en línea, de creación coreográfica, con los cuales ha complementado su trabajo a distancia.

FACING THE SMELL OF DEATH

[Encarando el olor de la muerte]

4 piezas / 4 formas de enfrentar la violencia / 4 rituales escénicos

BIO / CYNTHIA AGUIRRE ACOSTA .ELIZA (CHIHUAHUA CHIH.)

Experimentada bailarina, coreógrafa, actriz, fotógrafa, promotora y gestora cultural; inquieta, e inquietante creadora escénica radicada en el Estado de Chihuahua que ha abierto su arte corporal con una intensa experimentación "hacia la interpretación, las instalaciones o el performance".

Trabaja en la investigación del proyecto Facing The Smell Of Death/ Encarando El Olor A La Muerte. Con Robert Steijn (Holanda) Ricardo Rubio (Cid. De México) Laura Ríos (Cid. De México /Cuernavaca)

Directora de Danzarena A.C. Realizadora de artículos para la revista Solar, del Instituto Chihuahuense de la Cultura (ICHICULT). Beneficiaria por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico David Alfaro Siqueiros en Chihuahua, 1997-1998, 1999-2000 y 2006-2007. Premio PACMYC 2001.

Docente en Proyectos de intercambio cultural Internacional, con el Instituto Superior de Arte de la Habana Cuba y la Universidad la Azuay en Cuenca Ecuador, Festival de la paz Colombia, con clases magistrales, talleres y montajes coreográficos, investigadora del cuerpo creador que aplica en su metodología de entrenamiento. Su trayectoria como participante en ATRA BILIS España, dirección Angélica Liddell con La Casa de la Fuerza, la llevan al Festival Avignon Francia, Festival de Otoño Madrid, Fundacao Caixa Geral de Depositos, Lisboa Portugal, Genève Suiza, entre otros. Francia, Ecuador, Cuba, Colombia, E.U y parte del territorio Mexicano, presenta obras de su autoría. Directora operativa y coordinadora del Diplomado en Creación Escénica Contemporánea en Chihuahua, Integrante de liderazgo artístico para proyectos infantiles de Alas y Raíces en Chihuahua, Creadora y fundadora de Escenario Espacio Escénico Independiente. Directora de Estudio Ballet DAC en Nuevo Casas Grandes Chihuahua del 2012 al 2014.