

MAY 24

23-24
teatro Central

andalucía
cultura
escénicas

vie 03

sáb 04

21:00H/SALA A

ESTRENO
EN ESPAÑA

DANZA

JAN MARTENS/GRIP

VOICE NOISE

Junta
de Andalucía

Consejería de Turismo,
Cultura y Deporte

Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

COREOGRAFÍA Jan Martens **CO-CREACIÓN Y REPRESENTACIÓN** Elisha Mercelina, Steven Michel, Courtney May Robertson, Mamadou Wagué, Loeka Willems, Sue-Yeon Youn y/o Pierre Adrien Touret, Zora Westbroek **MÚSICA** 13 canciones creadas/interpretadas por mujeres disponible en www.grip.house **DIRECTOR DE ENSAYOS** Zora Westbroek, Naomi Gibson **DISEÑO DE LUCES** Jan Fedinger **DISEÑO DE VESTUARIO** Sofie Durnez **DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA** Joris van Oosterwijk **INGENIERO DE SONIDO** Vincent Philippart, Valentijn Weyn, Jo Heijens **COACHING VOCAL** Ine Claes, Maxime Montjotin **VESTUARIO Y ESCENOGRAFÍA** Théâtre de Liège **PASANTÍA/PRÁCTICAS** Malick Cissé, Sien Wils **ASESORAMIENTO ARTÍSTICO** Marc Vanrunxt, Rudi Meulemans, Femke Gyselinck **TRÁILER Y TEASERS** Stanislav Dobák **DISEÑO GRÁFICO** Nick Mattan **TÉCNICOS EN GIRA** Elke Verachttert, Valentijn Weyn, Vincent Philippart

PRODUCCIÓN GRIP: Anneleen Hermans, Rudi Meulemans, Lize Meynaerts, Klaartje Oerlemans, Jennifer Piasecki, Sylvie Svanberg, Ruud Van Moorleghem, Nele Verreyken **DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL** A Propic - Line Rousseau, Marion Gauvent, Lara van Lookeren **COPRODUCCIÓN** La Comédie de Clermont-Ferrand, Maison de la Danse de Lyon - Pôle européen de production, De Singel international arts center, Théâtre de Liège, Julidans Amsterdam, Le Manège - Scène Nationale de Reims, Romaeuropa festival, DDD - Festival Dias da Dança - Teatro Rivoli - Porto, Scène Nationale de Forbach, Charleroi danse - centre chorégraphique de Wallonie - Bruxelles, Festspielhaus St-Pölten, Tanzhaus nrw Düsseldorf, Théâtre de la Ville - Paris, Festival d'Automne à Paris, Équinoxe - Scène Nationale de Châteauroux, Theater Rotterdam, Perpodium **RESIDENCIAS** La Comédie de Clermont-Ferrand (FR), DE SINGEL (Antwerp, BE), Charleroi danse - centre chorégraphique de Wallonie - Bruxelles (BE) **CON EL APOYO ECONÓMICO DE** Gobierno Flamenco, Tax Shelter del Gobierno Federal Belga a través de BNPPFFF

DURACIÓN 1H 40'

“Superflua”, o más claramente: “Ruido irritante”. Así es cómo a menudo se ha considerado la voz de la mujer desde la antigua Grecia hasta hoy.

VOICE NOISE se inspira en el ensayo de Anne Carson “The Gender of Sound” (1992), en el que se expone cómo la cultura patriarcal ha intentado silenciar a las mujeres al asociar ideológicamente el sonido de las mujeres con la atrocidad, el desorden y la muerte.

En *VOICE NOISE*, se le da espacio a algunas voces innovadoras, desconocidas y/o olvidadas de mujeres de los pasados cien años de la historia de la música. De este modo, Jan Martens da un paso más en su esfuerzo por dar cuerpo a un canon alternativo.

Seis bailarines reaccionan a grabaciones en las que la voz humana se escucha en varios registros: tarareando, susurrando, aullando, murmurando, cantando. Poco a poco ellos mismos irán descubriendo su propia voz.

Después de trabajar con grupos numerosos en sus recientes producciones *-any attempt will end in crushed bodies and shattered bones* y *FUTUR PROCHE*- Jan Martens vuelve a producir con un grupo reducido de seis bailarines. Trabaja con algunos bailarines que le han inspirado en el pasado (Steven Michel, Courtney May Robertson y Loeka Willems) e invita a caras nuevas (Sue-Yeon Youn, Elisha Marcelina y Mamadou Wagué).

La obsesión de Jan Martens con los números, la geometría y el diseño se adapta a los lenguajes físicos únicos de estos intérpretes y da como resultado un interés renovado en la danza en sí misma: detalle y sutileza, redefinición de la gracia y la elegancia.

SOBRE LAS TRECE VOCES

Para crear este espectáculo, reuní una playlist de más de 200 canciones. Para la selección, trabajé con una sencilla condición: la voz femenina debe ser lo fundamental en la canción, y la canción en cuestión, relativamente desconocida.

Para terminar la selección de las canciones, tuve en cuenta los siguientes parámetros: quería diversidad de estilos, épocas, idiomas, origen... El contexto de la canción o del artista fue también importante.

De modo que el reto (y el placer) residió en hacer un espectáculo coherente con una multitud de canciones diferentes que no tienen nada en común aparte del hecho de que la voz femenina es fundamental.

ALGUNAS CANCIONES DEL ESPECTÁCULO

Ruby Elzy - Sometimes I Feel Like A Motherless Child - 1938

www.youtube.com/watch?v=EX-1cfTG1v4

Ruby Elzy (1908 - 1943) fue una soprano lírica y actriz americana, que interpretó el papel de Serena en el primer reparto de *Porgy and Bess* de Gershwin en 1935.

Elzy murió en 1943 con 35 años.

Camille Yarbrough - Ain't It A Lonely Feeling - 1975

www.youtube.com/watch?v=Fc3B5MxJEOU

Camille Yarbrough es una cantante y bailarina americana (Katherine Dunham Company) que publicó un álbum en 1975. Este álbum es un reflejo musical de las canciones que interpretó durante su espectáculo *Tales and Tunes of an African American Griot*. Se estrenó en La MaMa Experimental Theatre Club a principios de los 70.

Aunque el álbum tuvo muy buenas críticas, se editó en una época de muchos cambios políticos. Nixon ya no estaba; fue el final de los movimientos por los derechos civiles... y en esta época la gente ya no quería música con mensaje político, sólo quería bailar... boogie, boogie, disco.

<https://www.heraldsotland.com/news/12007204.praise-you-camille/>

A pesar de ser relativamente desconocida, mucha gente conoce su voz: Fatboy Slim *sampleó* su voz y la canción en su tema de 1998 *Praise You*.

Cheri Knight - Prime Numbers - 1984

www.youtube.com/watch?v=EuDDokp7VJs

Cheri Knight es una cantante y bajista americana. Tocó en la banda Blood Oranges y grabó dos álbumes sola como compositora en los 90. En 2020 el sello Freedom to Spend contactó con ella después de recuperar algunas cintas de música más experimental que hizo en

sus primeros años como estudiante en el Evergreen State College en Olympia, Washington. Esta música "perdida" fue oficialmente editada por primera vez cuarenta años después en el álbum *American Rituals*.

Con la ayuda de viejos y nuevos amigos, la música de American Rituals fue rescatada (tras cientos de emails y llamadas) desde cintas de master almacenadas en las colecciones de varios colegas e ingenieros de grabación de las largas sesiones de Evergreen, y ahora se re-presenta / representa con cuidado.

<https://www.freedomtospend.org/catalog/fts019>

Maja S.K. Ratkje - Trio - 2002

www.youtube.com/watch?v=WcPR106kDuM

Maja S. K. Ratkje es una compositora y cantante noruega. En 2002 grabó el álbum *Voice*, que consta únicamente de sonidos usando su propia voz. Fueron editados y manipulados de tal modo que construyen un nuevo lenguaje.

Coro Delle Mondine di Porporana -

Bella ciao sul Femminicidio - 2019

www.youtube.com/watch?v=Ry_K0sMtP2k

El Coro Delle Mondine di Porporana es un coro italiano que centra su trabajo en la tradición de las Mondinas. Las Mondinas eran mujeres jornaleras de los campos de arroz del norte de Italia. Sus canciones eran una herramienta de protesta contra las duras condiciones de trabajo. Muchas canciones se conocen hoy gracias a la transmisión oral y a coros como el Coro Delle Mondine di Porporana. Para esta canción, adaptaron *Bella Ciao* a una versión contemporánea que centra la atención en el feminicidio, un tema ampliamente debatido en Italia en los últimos años.

<https://edition.cnn.com/2024/03/09/europe/italy-grapples-patriarchy-femicide-shock-intl/index.html>

BIOGRAFÍA JAN MARTENS

Jan Martens (1984, Bélgica) estudió en la Academia de Danza Fontys de Tilburgo, en los Países Bajos, y terminó su formación dancística en 2006 en el Conservatorio real de Amberes (Escuela superior Artesis). Desde 2010, ha creado sus propias obras coreográficas que, a lo largo de los años, ha llevado a la escena con una creciente regularidad ante públicos nacionales e internacionales.

La obra de Jan Martens se nutre de la convicción de que cada cuerpo es capaz de comunicar y tiene algo que contar. La comunicación directa se traduce en una forma transparente. Su obra es como un retiro donde la noción del tiempo vuelve a ser tangible y ofrece una latitud para la observación, la emoción y la reflexión. Para alcanzar ese objetivo él no se dedica tanto a idear un vocabulario gestual propio, sino que trabaja y reutiliza unos idiolectos ya existentes, en un contexto diferente, para permitir que surjan nuevas ideas. En cada nueva obra, el artista intenta rediseñar la relación entre el público y el intérprete.

El primer espectáculo de Jan Martens, *I CAN RIDE A HORSE WHILST JUGGLING SO MARRY ME* (2010), retrataba a una generación de mujeres jóvenes en una sociedad dominada por las redes sociales. A continuación, el coreógrafo realizó dos dúos en Frascati y en Ámsterdam: *A SMALL GUIDE ON HOW TO TREAT YOUR LIFETIME COMPANION* (2011), seleccionado por la plataforma Aerowaves en 2011 y *SWEAT BABY SWEAT* (2011), seleccionado por los festivales Dansdagen 2012 y Circuit X 2013. Más tarde llevó a cabo tres producciones sobre la belleza no convencional con unos intérpretes cuyos cuerpos no respondían a los criterios habituales de la danza contemporánea: *BIS* (2012) para Truus Bronkhorst, que por entonces tenía 62 años, *LA BÊTE* (2013) para la

joven actriz Joke Emmers, y *VICTOR* (2013), un dúo para un chico y un adulto, que Jan Martens creó en colaboración con el director de escena Peter Seynaeve.

En 2014, Jan Martens eligió el salto como movimiento central del espectáculo de grupo *THE DOG DAYS ARE OVER* (2014), que fue seleccionado por el Het Theaterfestival Vlaanderen belga, le siguió el solo *ODE TO THE ATTEMPT* (2014) y el proyecto *THE COMMON PEOPLE* (2016), un espectáculo que es al mismo tiempo una experiencia social y un taller ideado en colaboración con el director de cine Lukas Dhont. En 2017, Jan Martens crea *RULE OF THREE*, una colaboración con el artista de la acústica estadounidense NAH y que tuvo su estreno en DE SINGEL en Amberes, iniciando una trayectoria como asociado creativo en 2017. El espectáculo fue nominado para un Zwaan (Swan) en la categoría "producción de danza más impresionante de 2018". Se trata de los premios de danza más prestigiosos dentro del campo de las artes escénicas holandesas.

En la temporada 18/19, Martens se embarca en tres colaboraciones. Junto a 13 jóvenes y *FABULEUS*, creó *PASSING THE BECHDEL TEST*, una producción teatral en la que sus voces se entrelazan con las de mujeres famosas y menos famosas del presente y el pasado. También revisó la exitosa producción de 2011 *A SMALL GUIDE ON HOW TO TREAT YOUR LIFETIME COMPANION* con dos nuevos bailarines bajo el título *PAULINE THOMAS* por encargo del CDCN Le Gymnase de Roubaix.

En enero de 2019, Martens vuelve a subirse al escenario en el solo *lostmovements*, en el que se sumerge en el universo del coreógrafo y amigo Marc Vanrunxt (Kunst/Werk). En la temporada 19/20 Martens se centra en el estreno de *any attempt will end in crushed bodies and shattered bones*. Un trabajo para diecisiete bailarines de entre 17 y 70 años de

edad. El estreno, previsto para el 24 de abril de 2020 en DE SINGEL (Amberes, BE), fue pospuesto debido a la crisis del coronavirus y se hizo finalmente el 18 de julio en el Festival de Avignon. En julio de 2021, *ELISABETH GETS HER WAY* se estrenó en Julidans (Amsterdam, NL). Este solo creado e interpretado por Jan Martens es una retrato bailado de la polaca Elisabeth Chojnacka (1939-2017), una música excepcionalmente talentosa y apasionada que contribuyó al resurgimiento de la música de clavicordio a mediados del siglo veinte. Tanto *any attempt...* como *ELISABETH GETS HER WAY* fueron seleccionadas para el Het TheaterFestival (BE).

Desde 2022 Martens combina su rol como co-director artístico de GRIP con el de coreógrafo asociado de la Opera Ballet Vlaanderen. En *FUTUR PROCHE* (2022), junto a quince

bailarines de la OBV, dos niños, y el clavecinista Goska Ispording, creó un espectáculo sobre el futuro inminente. El espectáculo se estrena el 19 de julio de 2022 en el Cour d'honneur del prestigioso Festival de Avignon. Como parte del programa MARTENS / THE KEERSMAEKER / BROWN, Jan creará *Graciela Quintet* con música de Graciela Paraskevaidis en mayo-junio de 2024 y reelaborará una sección de su solo *ELISABETH GETS HER WAY* con música de Stephen Montague para *On Speed*.

El 21 de marzo de 2024, *VOICE NOISE* se estrenó en De Singel de Amberes, con una mezcla ecléctica de piezas musicales olvidadas de los pasados 100 años en los que las voces de las mujeres toman el centro del escenario. Juntos, seis bailarines unirán las dos grandes temáticas del lenguaje de la danza de Martens: su obsesión por los números, la geometría y los diseños, y su amor por el lenguaje corporal único del bailarín como individuo.

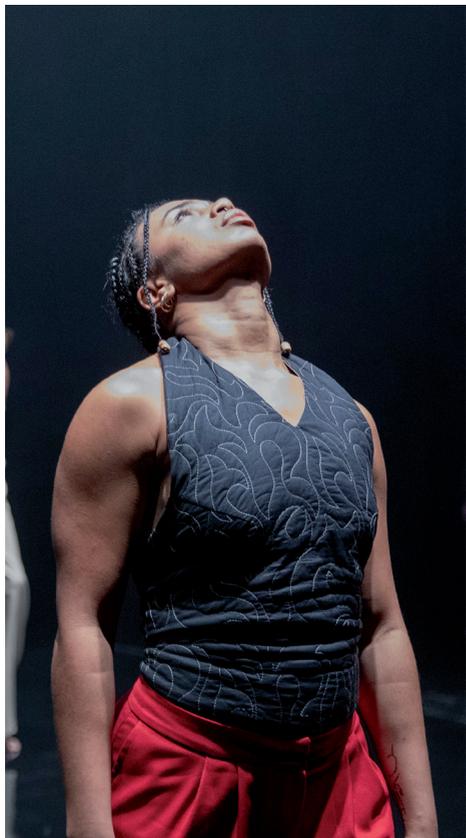
Martens ganó el premio Prins Bernard del Fondo cultural holandés de Nord-Brabant en 2014 así como el prestigioso premio Charlotte Kohler en 2015 por su trabajo.

Es artista asociado de DE SINGEL (Amberes, Bélgica), La Comédie scène nationale de Clermont-Ferrand, Opera Ballet Vlaanderen, Maison de la danse Lyon y Lyon Dance Biennale.

SOBRE GRIP

GRIP fue fundada en 2014 por el coreógrafo y bailarín Jan Martens y dirigida por Klaartje Oerlemans.

Desde 2023, los coreógrafos de GRIP Femke Gyselinck, Jan Martens, Cherish Menzo, y Steven Michel trabajan juntos como directores artísticos y lo hacen en estrecho diálogo con Klaartje Oerlemans y Rudi Meulemans, que coordina y facilita el diálogo entre los cuatro creadores en su rol de coordinador artístico.

MAY/24

03/04	SALA B/ 19:30H	DANZA	CARLOTA BERZAL/ CRISTÓBAL SANTA MARÍA CEA/ POLIANA LIMA/LA TURBA	IMAGINARIO CORPORAL : EFECTO MIGRATORIO	22€
03/04	SALA A/ 21:00H	DANZA	JAN MARTENS/GRIP	VOICE NOISE	22€
10/11	SALA B/ 19:30H	TEATRO	NAO ALBET Y MARCEL BORRÀS/ TEATRO NACIONAL DE CATALUÑA/ FESTIVAL TEMPORADA ALTA	De Nao Albet y Marcel Borràs	22€
10/11	SALA A/ 21:00H	INDISCIPLINA	AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO	Una isla	22€
17/18	19:00H	TEATRO	PABLO REMÓN/ TEATRO ESPAÑOL/ TEATRO KAMIKAZE	Vania x Vania	34€

23-24

PROGRAMACIÓN

Escanee este código
y acceda a toda
la programación

 @teatro.central @teatro.central

www.teatrocentral.es