

Del 28 de mayo al 8 de junio

Izda-dcha: Josefa Pereira, *Hidebehind* ©João Abreu; Anna Maria Ajmone ©Evergreen Design House; y Luisa Fernanda ©Harriet Meyer.

Festival Domingo 2024

- La Casa Encendida de Fundación Montemadrid celebra, del 28 de mayo al 8 de junio, la cuarta edición de Domingo, el festival de artes performativas que, tomando el cuerpo como eje central, acoge obras, conferencias y películas que abren el campo de las artes escénicas al arte sonoro, el cine, la filosofía o las artes visuales.
- Candela Capitán inaugura el festival con su última pieza y Sara Pérsico lo clausura con el estreno absoluto de su último trabajo; y por primera vez en España estrenan sus obras las bailarinas y coreógrafas Luisa Fernanda Alfonso (Colombia), Marga Alfeirão (Portugal), Annamaria Ajmone (Italia) y Josefa Pereira (Brasil)
- El artista visual Estanis Comella actúa por primera vez en Madrid para presentar la *performance SXT – Courtyard Rosebush*; Amaia Urra estrena en la capital su último trabajo *Pulfiki pulkiki*; y Victoria Aime muestra una de las obras más singulares del teatro de vanguardia en los últimos tiempos
- En el marco del festival tiene lugar Tramas, un ciclo comisariado por Juan Domínguez compuesto por cuatro trabajos audiovisuales que hibridan las artes escénicas con las artes visuales, la música y el vídeo con protagonistas como La Ribot, María Jerez, Silvia Zayas o Alejandra Pombo Su

La Casa Encendida de Fundación Montemadrid celebra, del 28 de mayo al 8 de junio, la cuarta edición de Domingo, el festival de artes performativas que acoge obras, conferencias y películas de artistas de diversas geografías y lenguajes que abren el campo de las artes escénicas al arte sonoro, el cine, la filosofía o las artes visuales.

Con la performatividad del cuerpo como eje central, el programa comisariado por **Fernando Gandasegui** se articula a través de resonancias sensibles entre las propuestas, donde destacan distintos acercamientos a la imagen en la escena actual, y trabajos con la voz y el sonido como materia de experimentación.

Candela Capitán inaugura el festival y presenta su nueva pieza [CELDAS SONORAS](#), donde fusiona instrumentos de control como algoritmos, cencerros, *slow living* o hipnotismo de pantalla. En la primera semana de festival, la coreógrafa y bailarina colombiana **Luisa**

Fernanda Alfonso actúa por primera vez en España con [Masterpiece](#), obra que explora los excesos del mariachi o la danza de carácter –aquella que toma como base las danzas tradicionales y los bailes populares, en los que se imitan los movimientos propios de alguna profesión u oficio o tradición-, alterando la propia legitimidad y tradiciones en un tumulto de asociaciones latinoamericanas.

En la conferencia [Imagen escena](#), la filósofa chilena **Andrea Soto Calderón** incorpora la noción de escena a la comprensión de las imágenes por su potencia para interrumpir un determinado orden e inventar dispositivos que liberen nuestro imaginario. [Soy el cuerpo extraño que mira: diagramas del infierno contemporáneo](#), sesión de *spoken cinema* con música en vivo, es la propuesta de la artista visual **Marta Azparren** y el artista sonoro y escénico **Óscar Villegas** donde reflexionan sobre la huella del gesto de la fábrica en la práctica artística a partir del cruce entre Roberto Rossellini y Simone Weil.

Amaia Urrea, por su parte, estrena en Madrid [Pulfiki pulkiki](#), un recital de canciones compuestas a medianoche (mientras duermen los hijos) y sugeridas por actos cotidianos como hacer la compra. Y la coreógrafa y bailarina portuguesa **Marga Alfeirão** estrena en España [BIGGIE DRIFT](#), una pieza con la que divaga en torno a la hipermasculinidad del rapero The Notorious B.I.G.

Durante la segunda semana del festival, **Victoria Aime** presenta [HET LAM GODS. Primera parte: La Pastora. Idilio](#), una de las obras más singulares del teatro de vanguardia en los últimos tiempos. También estrenan sus trabajos en España la coreógrafa y bailarina italiana **Annamaria Ajmone**, con [Senza Titolo](#), coreografía *site-specific* en la que el espacio y el público originan la danza; y la coreógrafa y bailarina brasileña **Josefa Pereira**, con [Hidebehind](#), un viaje al revés para descubrir otras lógicas fuera del sistema, monstruos y espacios inhabitados.

El artista visual **Estanis Comella** actúa por primera vez en Madrid y estrena la *performance* [SXT – Courtyard Rosebush](#), una pieza donde confluyen escritura, coreografía y producción musical en forma de atmósferas que se desvanecen.

Para clausurar Domingo 2024, se presenta [Fuje, el estreno absoluto del nuevo trabajo de la artista sonora, vocalista y DJ italiana Sara Pérsico](#), donde, inspirada en el repertorio de la tradición napolitana y a través de ruidos, extractos de sonido y técnicas de voz extendidas, conecta la herencia con la experimentación y el enfoque radical de la artista.

Juan Domínguez, primer Foco de La Casa Encendida

Además, la programación de Domingo 2024 acoge [Tramas](#), el ciclo comisariado por el creador escénico **Juan Domínguez** que pone en común prácticas de artistas independientes que trabajan en las artes escénicas, la *performance*, las artes visuales, la música y el vídeo. Esta primera edición está compuesta por cuatro sesiones matinales con obras audiovisuales de [Silvia Zayas](#), [Alejandra Pombo Su](#), [La Ribot](#) y [Juan Domínguez con María Jerez](#).

El ciclo Tramas forma parte de [Foco](#), el nuevo programa del área de escénicas de La Casa Encendida que, durante un año, revisita los trabajos de un creador o creadora cuyo trabajo ha resultado importante en la trayectoria de La Casa Encendida y de la ciudad de Madrid. **EI**

primer Foco de La Casa Encendida está dedicado a Juan Domínguez, creador y organizador dentro de los campos de la coreografía y las artes escénicas. A lo largo del año, el programa irá tomando forma a través de talleres -como el curso [Con Filtro](#)-, ciclos de cine, encuentros y publicaciones. Dentro del Festival Domingo tendrán lugar las proyecciones de Tramas, así como [un encuentro con Juan Domínguez](#).

Artistas del Festival Domingo 2024: Candela Capitán, Luisa Fernanda Alfonso, Andrea Soto Calderón, Marta Azparren, Óscar Villegas, Amaia Urrea, Marga Alfeirão, Victoria Aime, Annamaria Ajmone, Josefa Pereira, Estanis Comella y Sara Pérsico.

Domingo es un festival comisariado por: Fernando Gandasegui.

PROGRAMA DOMINGO 2024

CELDA SONORA, de Candela Capitán

Martes 28 mayo

20 y 21 h | Patio

12 – 6 €

Candela Capitán presenta su nueva pieza, donde fusiona instrumentos de control como algoritmos, cencerros, *slow living* o hipnotismo de pantalla.

CELDA SONORA es un proceso de danza que explora el cuerpo y el movimiento para desmitificar la idea de encontrar una conexión más profunda con uno mismo, los demás y el entorno a través del fenómeno *new age*. Esta pieza fusiona dos instrumentos de control en libertad tan dispares como el cencerro y el algoritmo e implementa lo que Capitán denomina “práctica de movimiento *slow living* en la danza. El cuerpo constreñido y una banda sonora rudimentaria son la

respuesta a la saturación tecnológica, el ritmo acelerado y la búsqueda de gratificación instantánea que caracterizan gran parte de las generaciones contemporáneas.

Candela Capitán (Sevilla, 1996) es artista de acción y coreógrafa. Su trabajo personal explora la activación y desactivación de los lazos sociales, poniendo el cuerpo en relación con otros cuerpos, objetos e imágenes colectivas. Las nuevas tecnologías de la comunicación, las relaciones transfronterizas entre disciplinas artísticas o el impacto intergeneracional y sus consecuencias son algunas de las materias que atraviesan sus proyectos. Estas le sirven para crear espacios oníricos y realidades paralelas en forma de coreografías, instalaciones o *performances* que invitan al espectador a participar directamente de sus tensiones, goces y delirios. Principalmente utiliza el lenguaje de la *performance* para estudiar los límites de la danza, gracias a un conocimiento exhaustivo del cuerpo en movimiento y de su presencia en escena. Sus obras se desarrollan en diferentes medios (acciones en vivo, instalaciones o el campo audiovisual) y vehículos (a través de plataformas virtuales o en directo), con el objetivo de encontrar canales diferentes de interconexión con el público o de cuestionar las disciplinas artísticas y sus posibilidades.

La intimidad es el lugar, conversación con Juan Domínguez

Jueves 30 mayo

19:30 h | Auditorio

Gratuito

La investigadora y teórica crítica Giulia Palladini conversa con Juan Domínguez para conocer mejor su experiencia profesional, sus procesos creativos, su propio lenguaje y las diferentes miradas en las artes y practicas escénicas. Primera actividad del programa Foco de La Casa Encendida.

El artista Juan Domínguez se autodefine como "payaso conceptual, poeta-modelo, narrador desatado y curador del placer".

Juan Domínguez es creador y organizador dentro de los campos de la coreografía y las artes escénicas. Su trabajo explora la relación entre diferentes códigos y aboga por la completa disolución entre ficción y realidad, utilizando la primera para producir la segunda y viceversa, retroalimentándose entre ellas. Igualmente, trabaja sobre la idea de coautoría entre todos los agentes implicados en una experiencia estética viva. En los últimos 20 años ha trabajado en diferentes festivales y programas. Fue director artístico del Festival In-Presentable en La Casa Encendida (2003-12), co-comisario de Living Room Festival (2010-17), co-comisario de Picnic Sessions en CA2M-Madrid (2013-15), comisario de *Vacaciones de invierno-En algún lugar entre ficción y realidad* en Kunstencentrum Buda Koetrijk (2013), curador de *De la ficción a la fricción- Les Soirées Nomades* de la Fundación Cartier París (2013) y co-curador Festival Avant-Garten en el Festival Internacional de Verano Kampnagel-Hamburg (2017), entre otros.

Giulia Palladini es escritora, investigadora y educadora. Trabaja entre diferentes lenguajes, campos de conocimiento y prácticas de producción y reproducción en el arte y la vida social. Su trabajo busca un enfoque situado y afectivo de la escritura, la enseñanza y la teoría crítica.

[Masterpiece, de Luisa Fernanda Alfonso](#)

Jueves 30 mayo

21 h | Patio

12 – 6 €

[Tráiler](#)

Estreno en España de la pieza de Luisa Fernanda Alfonso. A partir de sus fascinaciones y frustraciones, la coreógrafa y bailarina colombiana explora los arquetipos de la bailarina de carácter y el mariachi, caracterizados por ser hiperdramáticos, hipervirtuosos e hipergenéricos. Acompañada del compositor Peter Rubel y una abundancia de altavoces, aborda la poética de construir, deshacer, repetir, modular, interrumpir y abandonar bailes y canciones.

¿Cómo crear las condiciones para que estos arquetipos nos acompañen hoy en día? ¿Cómo encontrar placer en donde ya no sabemos cómo situarnos? ¿Qué resuena a partir de nuestra paradójica fascinación e irritación?

©Harriet Meyer

Masterpiece explora los excesos de ambos arquetipos en un tumulto de asociaciones latinoamericanas, intentando desestabilizar la danza de su legitimidad, legado y tradiciones.

Reutilizando los altavoces como esculturas sonoras, portadores de afectos, compañeros acústicos y amantes, Luisa se deleita sentimentalmente con ellos, cantando versiones de *El Cascabel*; de Lorenzo Barcelata; *Me Estoy Acostumbrando a Ti*, de Pepe Aguilar; *Te Llevaré*, de Lisandro Meza; *Inocente Probe Amigo*; y *Amor Eterno*, de Juan Gabriel.

Masterpiece se ha representado en el Festival Les Urbaines, el Festival TanzNRW, la serie de performances PARK del Kunstverein Munich, el Festival thecarrierbag, el Festival Parallèle y el Festival RAKETE.

Luisa Fernanda Alfonso (Colombia, 1995) estudió danza moderna en el Instituto Limón de Nueva York, se graduó en danza en la Universidad Folkwang de Essen y obtuvo una maestría en Solo/Dance/Authorship en la HZT de Berlín. Ha colaborado con Leila Hekmat, caner teker, Sanna Helena Berger, Estefanía Álvarez Ramirez, Xenia Koghilaki, Luísa Saraiva, Deva Schubert, Emilie Gregersen, Armin Hokmi, Juan Felipe Amaya, Ben J. Riepe, entre otros.

Pieza en colaboración con: Peter Rubel. Vestuario: Isabelle Lange. Es una producción de HZT Berlín.

Con el apoyo especial de: Leila Hekmat, Diego Agulló, Jule Flierl, Stine Janvin, Daniel Ernesto Müller, Shade Thérèt, Estefanía Alvarez Ramirez, Ernesto Cárcamo Cavazos, Anna Philippa Müller, MA SODA, Margie Medlin, Maria Camila Alfonso.

[Imagen escena, de Andrea Soto Calderón](#)

Viernes 31 mayo

19:30 h | Patio

Gratuito

Conferencia de la filósofa Andrea Soto Calderón, autora de 'La performatividad de las imágenes' o 'Imaginación material'. Incorpora la noción de escena a la comprensión de las imágenes por su capacidad para explorar las potencialidades de interrumpir un determinado orden e inventar nuevos dispositivos que desarticulen los flujos que obturan nuestro mundo imaginario.

Lo que hace una imagen no es un elemento o un índice que designa el todo reunido en ella, sino el movimiento que vincula, la vibración en la que emerge algo diferente que es lo que se está moviendo. Soto Calderón defiende que un proceso nunca es percibido en su totalidad; nadie puede situarse en el punto exacto donde puede verlo todo. El trabajo de la escena consiste, precisamente, en poner en relación lo que aparentemente no tiene relación o aquello que necesita que su apariencia sea producida para que tenga posibilidad de existencia.

Andrea Soto Calderón es doctora en Filosofía, profesora de Estética y Teoría del Arte en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado sus investigaciones en Valparaíso, Barcelona, Lisboa y París. Además de su actividad docente, realiza un proyecto de

investigación artística en relación a los funcionamientos de las imágenes en La Virreina Centre de la Imatge, en Barcelona. Sus líneas de investigación se centran en las transformaciones de la experiencia estética en la cultura contemporánea, la investigación artística, el estudio de la imagen y los medios, así como en la relación entre la estética y la política. Ha escrito diversos artículos académicos, capítulos de libros y textos para catálogos de artistas. Entre sus publicaciones destaca su libro *Le travail des images junto a Jacques Rancière* (Les presses du réel, 2019), *La performatividad de las imágenes* (Metales Pesados, 2020) e *Imaginación material* (Metales Pesados, 2022), *Imágenes que resisten* y *La genealogía como método crítico* (La Virreina, 2023).

[Soy el cuerpo extraño que mira, de Marta Azparren y Óscar G. Villegas](#)

Viernes 31 mayo

21 h | Patio

Gratuito

La artista visual Marta Azparren propone en 'Soy el cuerpo extraño que mira: diagramas del infierno contemporáneo' una sesión de *spoken cinema* con música en vivo a cargo de Óscar G. Villegas. Es uno de los formatos en los que se activa 'Diario de fábrica'; un proyecto donde reflexiona sobre la huella del gesto de la fábrica en la práctica artística, a partir del cruce de la mirada de Roberto Rossellini en *Europa '51* con la experiencia obrera de la filósofa Simone Weil.

Diario de fábrica es un proyecto que contempla registros, entrevistas, vídeos, dibujos, sonidos, *performances* y reflexiones, tratando de conectar el relato de la cadena de montaje 'fordista' (sistema de producción industrial en serie) en el gesto repetido de los cuerpos periféricos y los espacios industriales, con el modo en que la industria cultural y de ocio ha ocupado posteriormente esos espacios fabriles.

La pieza parte del cruce de la mirada de Roberto Rossellini en *Europa '51* con la experiencia obrera de la filósofa Simone Weil en su descripción del trabajo 'fordista'.

En una secuencia de la película *Europa '51*, la protagonista Irene Girard observa con espanto cómo cientos de personas entran en la fábrica como en el infierno. Este personaje está inspirado en la pensadora Simone Weil, que trabajó durante un año como obrera en la Renault en los años 30. Weil registró la experiencia en su *Diario de fábrica*, donde describe al menos tres condiciones que hacían imposible el pensamiento en la cadena de montaje: el ruido, la velocidad y la repetición. El tránsito afectivo, social y espiritual de Irene Girard (y el de Weil) se corresponde en la película con un itinerario simbólico y descendente por la ciudad desde el centro/cielo burgués hasta las periferias del infierno del gesto repetido: la fábrica, la cárcel y la institución mental.

El diagrama del Infierno de Dante o el de la Roma de *Europa '51* eran fáciles de trazar en sus anillos centro-periferia, pero el infierno contemporáneo parece no tener periferias estables y no permite un 'afuera' desde el que sorprenderse con espanto. Si todo infierno necesita alguien que mire: ¿cuáles son ahora los cuerpos extraños?

El conjunto de registros, gestos, repeticiones, entrevistas y documentos que conforman el proyecto *Diario de fábrica* se piensa como un repositorio vivo audiovisual que en *Soy el cuerpo extraño que mira* adopta el formato de edición abierta con música en directo de Óscar G Villegas. El artefacto sonoro de Villegas, con su interfaz de potenciómetros, conmutadores, pulsadores, sensores capacitivos, revela, a partir de un gesto casi manufacturero, la materialidad del sonido en su ruido-velocidad-repetición y la actividad del músico como operario constructor de sonidos.

Marta Azparren es artista visual. Se mueve entre el cine experimental, la *performance* y el dibujo. Su trabajo suele ocuparse en la actividad artística atendiendo a las conexiones entre creadora, espectadora, obra y maquinaria interna de la mediación y la exhibición. La mirada se enfoca, además, hacia lo no visual en lo visual, lo descartado, lo que no sucede. Sus propuestas audiovisuales se dirigen hacia el cine expandido, el *spoken cinema* o la videoinstalación. Ha publicado recientemente el ensayo *Cine ciego* sobre el cine monocromo y las imágenes sin imagen.

Óscar G. Villegas es artista sonoro y escénico, titulado superior en dirección de escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Ha compuesto, grabado y producido la música de un centenar de espectáculos de teatro y de danza, trabajando además durante varios años como compositor y creador de contenidos sonoros para el Ministerio de Educación. Bajo los alias de Sr. Curí y Dr. Kurogo, desarrolla su actividad como *performer* y artista sonoro tanto en trabajos en solitario –presentados en lugares tan dispares como Off Limits (Madrid) o el Teatre Lliure (Barcelona)– como dentro del colectivo Gichi-Gichi Do, que fundó en 2004 junto a Luciana Pereyra (alias Niña Jonás).

[Pulfiki pulkiki, de Amaia Urra](#)

Sábado 1 junio

20 h | Patio

10 - 5€

La última *performance* de Amaria Urra es una especie de recital de canciones sugeridas por actos cotidianos como hacer la compra en el mercado y compuestas a medianoche (mientras duermen los hijos).

La obra está influenciada por diversas referencias y vivencias que le han dado forma, como la audición de los poemas de Forugh Farrokhzad en persa y el álbum *Lekeitiokoak*, de Mikel Laboa, y alentada por la lectura de *La hija de la pescadora*, de Ursula K. Le Guin, además de otros textos compilados por la artista Moyra Davey en la antología *Mother Reader: Essential writings on motherhood*.

En muchos de sus trabajos, Amaia Urra explora la capacidad del lenguaje para determinar la realidad, interesándose por lo que sucede en los márgenes, ya sean temporalidades no productivas o palabras en desuso. La lectura, la escritura, la repetición, la elaboración de listados o la búsqueda y comparación entre distintas definiciones oficiales y consensuadas

por diccionarios, enciclopedias o manuales de botánica, nutren un recorrido en el que la escritura, la lectura y la acción van unidas al canto, al paseo y a otras derivas, presentando situaciones que revelan, desde una actitud poética, lo que no se ve, no se oye o no se tiene en cuenta.

Amaia Urra (Donostia-San Sebastián, 1974) es artista. Opera con los desplazamientos del lenguaje, la palabra cantada y hablada, dicha y leída, y su práctica se concreta a través de acciones en vivo, paseos, grabaciones sonoras o formalizaciones gráficas. Una práctica que se presenta a sí misma como deliberadamente ligera y esquiva. Desde 2010 vive y trabaja en Donostia-San Sebastián. Sus piezas se han presentado y expuesto en espacios, encuentros y festivales como Art nomade, (Quebec), Axeneo7 & SAW Gallery ,(Gatineau-Otawa), festival In-presentable de La Casa Encendida (Madrid), Bulegoa z/b (Bilbao), programa de actividades del Museo Reina Sofía (Madrid), Zarata Fest (Bilbao), Picnic Sessions CA2M, (Móstoles), Héctor Escandón (México DF) o CENDEAC (Murcia), así como en las exposiciones colectivas, 45 Salón Nacional de Artistas de Bogotá, El sauce ve de cabeza la imagen de la garza TEA (Tenerife), komunikazio-inkomunikazio, Tabakalera (San-Sebatián), Pastora Foley II, Artiax (Bilbao), Lazos Mecánicos Artium Museoa (Vitoria) entre otros.

Licenciada en Bellas Artes 1998 por la U.P.V en la especialidad de Escultura, completa su formación en Mugatxoan (Arteleku) 1999. Entre 1999 y 2009 trabajó y colaboró con diferentes coreógrafos como Jérôme Bel, Xavier Le Roy Ion Munduate, María y Cuqui Jerez, Cristina Blanco, entre otros. En 2017 co-dirigió el espacio Alkolea Beach junto con Sandra Cuesta y Larraitz Torres. Próximamente presentará su trabajo en Halfhouse (BCN), Guggenheim (Bilbao), Festival Domingo de La Casa Encendida (Madrid) y en Les Laboratoires d'Aubervilliers (París).

[BIGGIE DRIFT, de Marga Alfeirão](#)

Sábado 1 junio

21 h | Patio

10 - 5€

Marga Alfeirão estrena en España esta pieza de danza, donde divaga sobre la hipermasculinidad del raperero The Notorious B.I.G. planteando la pregunta: "¿Era Biggie bisexual?".

©glossygritty photography

Una distorsión de la narrativa del estilo de vida de uno de los raperos más importantes de todos los tiempos.

La pieza nos guía a través de un viaje con la radio encendida y el asiento reclinado hacia atrás a través de la nostalgia, el aburrimiento y la incertidumbre en una sesión de morreos en el coche.

- ¿Cómo vives, Biggie Smalls?

- Te lo voy a decir. Deja que te abra la puerta, entra y

conduzcamos.

Marga Alfeirão utiliza la danza esculpiendo espacios para la exploración de la intimidad y la sexualidad. Muy influenciada por diversos géneros de danza y texturas sonoras de la diáspora africana difundida a través del tejido social de Lisboa, intenta reivindicar de manera activa la feminidad, haciendo sitio para sensualidades lésbicas.

[HET LAM GODS. Primera parte: La Pastora. 'Idilio', de Victoria Aime](#)

Jueves 6 junio

21 h | Patio

12 - 6€

Victoria Aimé presenta una de las obras más singulares del teatro de vanguardia de los últimos años; un drama pastoril de ciencia-ficción.

En algún rincón del universo, una pastora incorpórea encuentra el 'voyager golden record', lo escucha y decide visitar la Tierra. En una escala en Gante, entra en la catedral San Bavón para ver el retablo del Cordero místico. Pasmada, se acaba de enamorar sin remedio de aquel cordero. Camina hacia él, entra dentro de la pintura. El canto de los ángeles le acompaña. La Pastora besa el Cordero.

©Virginia Rota

En este drama pastoril de ciencia ficción, se presta especial atención a la composición visual y sonora para ofrecer una experiencia rítmica que nos traslada muy lejos de la cotidianidad. Tomando como punto de partida las líricas y los folclores pastoriles del Mediterráneo, se entrega al espectador una historia de amor interespecies digna de las mitologías grecolatinas. Se opera una dislocación temporal y espacial, desde la filosofía de Platón hasta la iconografía cristiana, los Idilios de Virgilio y el teatro Noh que le prestan sus esqueletos a esta ficción.

A pesar de recurrir a historias y formas antiguas, esta obra no deja de ser contemporánea e interrogar nuestro siglo y la problemática siempre actual de la representación. Las imágenes no se cristalizan y mueren en el escenario, frente a los ojos del público, sino que donde se revelan y se fijan es en la mente misma del espectador-observador. Lo que acontece en el escenario es el negativo de la imagen capturada por la imaginación de la autora, revelada después en la mente del espectador cuyos ojos hacen de ampliadora fotográfica y su cerebro de líquido revelador, aceptando todas las alteraciones que tal proceso puede conllevar.

Para Victoria Aime, el teatro es el lugar donde el organismo humano se encuentra con los fantasmas, las sombras y las apariencias.

Victoria Aime es creadora en artes vivas y traductora. Su trabajo se centra en los motores de la sensorialidades, la emergencia de las imágenes y el ritmo. Su teatro se encuentra en la encrucijada entre la *performance* y la instalación, donde convoca la historia del arte y de las ciencias para hilvanar ficciones. Con su compañía *El Temblor* desarrolla actualmente una serie de obras recogidas bajo el título *HET LAM GODS*. Los dos primeros capítulos son *El aterrizaje*, una instalación coreografiada para espacios exteriores simétricos e *Idilio*, estrenada en enero de 2023 en Teatro Pradillo, Madrid.

[Senza Titolo, de Annamaria Ajmone](#)

Viernes 7 junio

20 h | Patio

10 - 5€

Estreno en España de la 'performance' de la bailarina y coreógrafa italiana Annamaria Ajmone que adopta diferentes formas, duraciones y tonos en función de los espacios que la acogen. Se construye en el encuentro, real e inmediato, entre los elementos que la componen: los rudimentos de la arquitectura, el movimiento y la postura del público.

El ambiente sonoro es el que ofrece el lugar tal como es, sin añadir elaboración musical. La composición coreográfica no sigue un guión, una tarea o unas directrices *a priori*, sino que se construye de forma simultánea a la acción.

Se invita así al público a moverse, distraerse, aburrirse o hacer cualquier otra cosa. Al situarse y moverse a través del espacio, el público introduce nuevos elementos a la *performance* alimentando su composición. Fabio Quaranta diseña el vestuario de cada *performance* participando activamente en una red de ideas e influencias que se unen para dar forma a la obra en su conjunto.

Annamaria Ajmone es bailarina y coreógrafa italiana. Licenciada en Literatura Moderna. El punto central de su investigación es el cuerpo humano, entendido como una materia maleable y cambiante, capaz de transformar espacios en lugares únicos mediante la creación de paralelismos temporales y superposiciones. Su investigación se lleva a cabo en varios formatos y duraciones, lo que resulta en un cuerpo expansivo de su obra. Las *performances* son la culminación de la obra colectiva, nacida de compromisos y confrontaciones, haciendo difícil identificar la verdadera propiedad del objeto artístico. Sus obras han sido presentadas en diversos festivales de danza, teatro y artes escénicas, museos, galerías de arte y fundaciones como la Biennale Danza (Venecia), brut (Viena), Bit-teatergarasje (Bergen), Palais de Tokio (París), ADC (Gèneve), CNDC (Angers), On Marche (Marrakech) o Festival Contemporáneo de Ramallah (Ramallah). Es artista asociada de la Trienal de Teatro de Milán entre 2021-2024.

Senza Titolo es una propuesta de Annamaria Ajmone y Fabio Quaranta. Se ha representado en: Venezia (Teatrino di Palazzo Grassi, comisariado por Video Sound Arts 2021), Verona (ArtVerona, comisariado por Maria Marzia Minelli y Claudia Santeroni, 2022), Milano (Triennale Milano, 2023), Torino (Pinacoteca Agnelli - Pista 500, comisariado por OHT, 2023).

Hidebehind, de Josefa Pereira

Viernes 7 junio

21:30 h | Patio

10 - 5€

La 'performer' y coreógrafa brasileña Josefa Pereira estrena en España 'Hidebehind': una 'performance' sobre el monstruo que habita los oscuros bosques sin ser visto nunca.

Nunca ha sido descrito y se le conoce por hacer desaparecer a quienes captura. Tiene la increíble capacidad de esconderse siempre detrás de aquellos que se atreven a caminar por bosques oscuros o justo por detrás de los más bellos troncos.

Con pasos insistentes comienza un giro en un viaje al revés. Evocando un potencial continuo, y moviéndose a través del peligroso suelo que emerge de ahí, la *performance* tensiona desde fuerzas aparentemente opuestas -delante y atrás, principio y fin, presencia y ausencia,

©Micaela Wernicke

realidad y ficción, humano e inhumano, norte y sur- hasta que una fuerza cíclica hace aparecer inhabitados espacios intermedios.

"¿Qué figura se atrevió a caminar hacia atrás en un círculo? El tono de la subversión es porque este simple movimiento rompe una lógica sistémica. ¿Cuántos han muerto a causa de otros movimientos en la Historia? Eran considerados profanos, herejes. ¿Sería una convención caminar recto y avanzar? Lo que el hombre blanco no sabe es que, igual que esta figura, a menudo simplemente camina hacia atrás o en círculos. Pero a diferencia del

hombre blanco, parecía haber una inteligencia en esta figura. Una inteligencia igual a la de los cangrejos que caminan de un lado a otro, o la de Urano que es el único planeta que tiene su eje de rotación prácticamente a noventa grados teniendo como referencia su órbita, realizando así un movimiento de rotación contrario al de los otros planetas, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj. Quizás por esta razón fue considerado por la Astrología como el planeta rebelde de los cambios, el planeta que establece lo nuevo. ¿Cuál fue la inteligencia de esta figura? ¿Por qué este movimiento crea otra relación entre tiempo y espacio? Una figura de la que no podría identificar su género por el tono de su cuerpo. ¿Era de una tribu que no conozco? La piel de esta figura estaba pintada de rosa de manera similar a los indígenas que se pintan con *urucum*. ¿De dónde vino ese color? Lo curioso es que el magenta no existe en el espectro, es una ilusión provocada por la visión entre rojo y azul. ¿Fue por eso que ella era visible y a la vez invisible? A veces tampoco se sabía si estaba mirando hacia adelante o hacia atrás. Aunque no entendía bien el lenguaje de sus signos, algunos signos sí me resultaban familiares. ¿Era un avatar? De todos modos, vi esta figura anoche, no sabía si estaba delirando. Solo sé que cuando me desperté a la mañana siguiente empecé a ver el mundo de manera diferente". Bruno Mendonça.

Josefa Pereira es coreógrafa e intérprete, nació en Bahía, Brasil. Vive entre São Paulo, donde se convirtió en artista y en individuo, y Portugal, donde reside y trabaja actualmente. Su práctica artística gira en torno a una curiosidad no lineal, explorando temas como la comunidad, la monstruosidad y la fabulación. Al preguntarse "¿qué, con qué y cómo se está haciendo? conecta con la plasticidad de los materiales y se involucra con ellos, permitiendo que el gesto emerja como la fuerza ética que se involucra con los humanos y los cuerpos-más-que-humanos como motor de sus *performances*. Una experiencia artística que explora la interacción entre materia, imaginación y movimiento.

SXT – Courtyard Rosebush, de Estanis Comella

Sábado 8 junio

20 h | Patio

10 - 5€

El artista visual Estanis Comella presenta su propuesta performativa por primera vez en Madrid. Una pieza sobre las secuencias temporales basada en la improvisación sobre materiales de archivo propio, textos e imágenes.

SXT es un proyecto a largo plazo en el que confluyen escritura y producción musical, que toma el directo como soporte desde el que insertar imágenes en el espacio arquitectónico en forma de atmósferas que se desvanecen.

Materiales procedentes de un archivo propio, textos e imágenes, sientan las bases sobre las que improvisar, convirtiéndose en parámetros coreográficos.

Courtyard Rosebush es una de las variaciones de SXT y describe las leves modulaciones que ocurren en las secuencias temporales que las estructuran. Los materiales toman forma de manera orgánica en torno a una noción, *seamless [sin costura]* que, aplicada al sonido, sería una forma de señalar la continuidad y la sensualidad en el flujo, volviendo la linealidad del tiempo rotación.

Estanis Comella (1985, Lleida). Los elementos que constituyen su práctica tienen un comportamiento maleable, y buscan materialidades ligeras que se adapten a un contacto constante con el trabajo. Partiendo de una sensibilidad escultórica latente, imágenes, textos, sonido y dibujos pierden información en cada aproximación en la que intentan configurar atmósferas donde estas materialidades se superponen y generan amplitud. Es en la dificultad de nombrar cierta temperatura subyacente en el conjunto de esta práctica, donde se instaura un campo poético que inunda soportes como la publicación, el espacio o el directo.

[Fuje, de Sara Pérsico](#)

Sábado 8 junio

21 h | Patio

10 - 5€

El estreno absoluto del nuevo trabajo de la artista sonora, vocalista y DJ italiana Sara Pérsico clausura Domingo 2024. Una obra inspirada en el repertorio de la tradición napolitana que incluye canciones olvidadas, teatro y novelas.

A través de ruidos, extractos de sonido y técnicas de voz extendidas, en *Fuje* la herencia se encuentra con la experimentación y el enfoque radical de la artista.

Sara Pérsico es una artista sonora, vocalista y dj italiana con sede en Berlín. Comenzó a experimentar en los márgenes de la escena de ruido *underground* de Nápoles, desarrollando una técnica que integraba su voz con electrónica analógica, grabaciones de campo y samples, mientras terminaba sus estudios académicos de música. Ha presentado su trabajo en festivales y clubes como Ballroom Blitz Beirut, CTM, Festival, Nyege Nyege, Ormside Projects, Roter Salon, Berghain Kantine, documenta fifteen, schiev y Dancity Festival, entre otros. Como improvisadora e intérprete ha colaborado *con un amplio espectro de artistas, uniéndose al conjunto vocal de Evelyn Saylor para el aclamado espectáculo light years* de Caterina Barbieri en el Rewire Festival y el Southbank Centre de Londres, y ha trabajado en proyectos junto a Elvin Brandhi, Chrisman, Andy Moor, Tony Elieh, Ludwig Wandinger, Dirar Kalash y muchos otros. Como DJ, abarca mundos muy diferentes, ofreciendo atención tanto a los sonidos electrónicos abstractos como a la música de club más *dark*, el ruido y experimentos vocales. Actualmente es residente en Bethlehem's Radio Alhara de Palestina.

PROGRAMA TRAMAS 2024

La Casa Encendida programa la primera edición de Tramas, un ciclo itinerante de obras audiovisuales comisariadas por Juan Domínguez que pone en común prácticas de artistas independientes que trabajan en las artes escénicas, la *performance*, las artes visuales, la música y el vídeo y que, a través de sus trabajos audiovisuales proponen diferentes percepciones de la realidad utilizando otras lógicas narrativas para generar sentido.

Diferentes generaciones, geografías y momentos. Diferentes maneras de interactuar con la cámara y con la edición. Diferentes realidades de producción y de recursos. Y también diferentes maneras de construir con la imagen, lo sonoro, lo coreográfico y lo poético.

Tramas es una invitación para adentrarnos en esos otros paisajes más experimentales e impredecibles.

El programa está compuesto por sesiones matinales de trabajos audiovisuales de **Silvia Zayas, Alejandra Pombo, La Ribot y María Jerez** con **Juan Domínguez**.

[ruido ê \(the film\), de Silvia Zayas](#)

Sábado 1 junio

12 h | Sala AV

2 €

Un acercamiento sensorial a los misterios marinos. Este documental musical con tintes de *thriller* se interrumpe y se hace pedazos. El ruido, más allá de impacto acústico, se vuelve dificultad de legibilidad y pureza narrativa, *shock* entre lenguajes; un zumbido sinestésico que *hackea* la visión y a la vez la hace erótica.

***ruido ê (the film)*, de Silvia Zayas. España, 2023. 36 min.**

Las imágenes submarinas han sido filmadas en zonas urbanas submarinas donde paradójicamente habitan las rayas eléctricas Torpedo torpedo. Estas áreas, que la artista llama *postpunk*, se encuentran en constante transformación urbanística. Desde las obras marítimas para la ampliación del espigón de la playa de San Sebastián en Barcelona, con una grúa-mano metálica que lanza cubos de hormigón, pasando por toda la zona postindustrial entre la desembocadura del río Besós, Sant Adrià, hasta llegar al Pont del Petrolí en Badalona, cuyos pilares fueron derrumbados por el temporal Gloria. Residuos y arquitecturas submarinas reapropiadas por distintos seres.

Lo fílmico funciona como coartada para tejer redes de trabajo e investigación metodológica con científicos (en especial Claudio Barría, especialista en tiburones y rayas), buceadores y artistas en torno a cuestiones de atención somática, percepción, vulnerabilidad y resistencia.

ruido ê (the film) forma parte del ciclo de cine Tramas, comisariado por **Juan Domínguez**.

Silvia Zayas (León, España, 1978) es una artista luso-española. Su trabajo se sitúa en los límites de las artes en vivo, el vídeo y la coreografía. Su obra deforma los límites de los lenguajes y abre espacios para la suspensión de significados. Investiga la creación de dispositivos y experiencias caseras, rudimentarias y de baja tecnología para realizar películas en directo. Trabaja de forma situada (y a veces autobiográfica) buscando formas (divertidas) de percibir la realidad.

Le preocupan temas como la homosexualidad y la bastardía de las formas, tiende a remezclar géneros, suspendiendo sus clichés y lo que se espera de ellos. Le interesan los fenómenos extraordinarios y casi invisibles, aquellos que pueden percibirse manteniendo formas corporales de atención. Se da cuenta de que le gustan exactamente las mismas cosas que cuando tenía siete años, por lo que decide inventar sus propias películas: películas circulares de fantasmas, películas de suspense submarinas con sistemas inventados, películas de detectives de final abierto, películas colectivas sin cámara, películas caminadas, películas habladas. Le divierte la interrupción, el desastre y la suciedad del montaje.

ruido é ha sido apoyado por Artea investigación y creación escénica. Ha formado parte de GRAPA, un programa piloto impulsado por Hangar y CCCB, UOC y Hac Te. La película ha recibido el soporte de TBA21 on st_age y ha contado con el apoyo de *Componer saberes para imaginar y construir futuros sostenibles 2021* de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

[What Looks at Me Surroundings, de Alejandra Pombo Su](#)

Sábado 1 junio

12:45 h | Sala AV

2 €

Una investigación sobre el devenir animal como experiencia del ser en el estar. El ser como encuentro del cuerpo, que no es cuerpo, sino lugar.

***What Looks at Me Surroundings*, de Alejandra Pombo Su. España, 2023. 21 min.**

La coreógrafa Simone Forti, en la época que se encontraba en Roma a principios de los 60, iba todos los días al zoológico. Forti acudía al zoo no para recurrir a los animales en busca de un modelo de liberación *natural*; acudía a ellos por desesperación. En aquellos momentos, como dice ella, estaba afrontando una dura separación sentimental y en el zoo sentía que compartía con esos animales un sentimiento de dislocación, soledad y aislamiento.

Para Alejandra Pombo hay algo de eso en el empeño de relacionarse con los animales, una desesperación, no tanto por empatía, sino por el impulso de poder acercarse a otro modo forma de relacionarse con el mundo que le libere de la identidad a la que una está habituada a performar o representar.

What Looks at Me Surroundings es un intento de relación con el animal a través de la imagen y de la creación de situaciones con un *otro-extraño*, en el que nunca se sabe si se tiene éxito, ya que nunca se puede saber si el *otro* verdaderamente está jugando. Pero esta incompletud es la que le interesa a Pombo, eso que sucede en un espacio y tiempo al que no tenemos acceso, sino es dejando de ser lo que uno está habituada a ser.

What Looks at Me Surroundings forma parte del [ciclo de cine Tramas](#), comisariado por Juan Domínguez.

Alejandra Pombo es doctora en Bellas Artes, su práctica artística utiliza el trabajo y la implicación performativa del cuerpo para generar y dar a ver la obra, al igual que la composición desde la fragmentariedad para alcanzar con el tiempo, obras que solo se conforman a través de la convivencia con ellas.

What Looks at Me Surroundings está producida por Bosque Real 2022 en colaboración con Injuve, Zuloark y Museo Nacional Centro Reina Sofía, Programa de Residencias Artísticas FMJJ y Residencia A1700. Fue seleccionado para las residencias en Bulegoa z/b 2021.

Mariachi 17, de La Ribot

Domingo 2 junio

12 h | Sala AV

2 €

Una obra que revisa la técnica del plano secuencia, cámara en mano. *Mariachi 17* es una obra en vídeo, filmada en una sola toma por tres bailarines y que responde al concepto de *cuerpo operador* desarrollado por La Ribot.

Mariachi 17, de La Ribot. 2019. 25 min.

Esta pieza trata de demostrar cómo la técnica de cámara en mano *humaniza* el dispositivo cinematográfico y acerca el documento filmado a la experiencia de la danza en vivo.

La pieza consiste en una apretada coreografía de tres bailarinas y un elaborado decorado, todo ello repleto de provocadoras referencias cinematográficas y de ingeniosos efectos de vídeo dentro de otro vídeo, que induce a una embriaguez de movimiento perpetuo.

El *cuerpo operador* muestra una imagen que es fruto del movimiento, de una intencionalidad que no está guiada por el ojo sino más bien por el brazo que dirige la cámara, que va pasando entre las manos de las bailarinas. Y la diferencia se percibe en la imagen de las piernas, la ropa y sobre todo la caligrafía que esbozan los cuerpos, su ritmo, su peso y su atención. Con una escenografía heterogénea llena de elementos diversos que juegan con las escaleras y provocan imágenes de tipo *trompe-l'œil*, *Mariachi 17* se revela como una composición única, casi perfecta, sorprendente, que turba la mirada del público sin sumergirlo en el caos. Una obra que descompone el concepto de espacio, que obliga a una danza imaginaria con el cuerpo invisible y a penetrar dentro del mecanismo de la construcción.

Mariachi 17 forma parte del ciclo de cine Tramas, comisariado por Juan Domínguez.

La Ribot es coreógrafa, bailarina y artista. nacida en Madrid vive en Ginebra y trabaja internacionalmente. Su obra, iniciada al final de la transición democrática en la España de los años ochenta, ha transformado profundamente el campo de la danza contemporánea. Desafía los marcos y los formatos de la escena y del museo, tomando prestados libremente los vocabularios del teatro, de las artes visuales, de la performance, del cine y del vídeo para llevar a cabo un desplazamiento conceptual de la coreografía. Sus solos, exploraciones colaborativas, investigaciones con aficionados, instalaciones e imágenes en movimiento presentan desde entonces las facetas de una práctica proteiforme, que no deja de jugar con el derecho al cuerpo.

Los barrocos, una película de Juan Domínguez y María Jerez

Domingo 2 junio

12:30 h | Sala AV

2 €

Juan Domínguez y María Jerez se grabaron durante el confinamiento mientras seguían trabajando por Zoom desde sus respectivas viviendas en Berlín y Madrid. *Los barrocos* es el resultado de ese trabajo.

***Los barrocos*. 2021. 60 min.**

A principios del siglo XXI, la pandemia del Covid forzó un confinamiento global. Millones de personas vivieron encerradas en sus casas durante meses. Otros tantos millones debieron salir a trabajar en plena pandemia. Muchos proyectos de diferente índole fueron pospuestos o cancelados.

El formato de videollamada que facilitaron Zoom, Skype o Jitsi fueron algunos de los medios para que muchas personas pudieran comunicarse, teletrabajar y seguir desarrollando proyectos desde sus encierros. Durante este periodo, la noción del tiempo a menudo se veía distorsionada, se incrementaba la atención, las situaciones cotidianas tenían una relevancia sobredimensionada o se convertían en algo totalmente absurdo.

El desconcierto, la incertidumbre, la ansiedad, el ocio, la hiperactividad... Se dieron emociones de todo tipo. La desconfianza, incluso, se podía llegar a sospechar de un picaporte de una puerta a la que llevabas mirando un buen rato.

Dependiendo del carácter y de la situación económica, cada persona vivió este estado de alarma de manera diferente.

Después de los primeros momentos de desconcierto, María Jerez y Juan Domínguez siguieron trabajando en la distancia a través de la pantalla desde sus respectivos confinamientos en Madrid y Berlín. Las imágenes de esta película fueron grabadas desde el interior de sus casas, incluyendo objetos más o menos cotidianos y materiales de trabajo, además de imágenes que se veían a través de sus ventanas y patios.

Un año después decidieron reunirse para editar estas conversaciones visuales.

Los barrocos es una producción de Juan Domínguez realizada e interpretada por María Jerez y Juan Domínguez. Forma parte del ciclo de cine Tramas, comisariado por Juan Domínguez.

Juan Domínguez es *performer*, coreógrafo, curador y artista dentro de los ámbitos de las artes performáticas. Su trabajo aboga por la completa disolución entre ficción y realidad: utilizando esta para producir aquella, y viceversa. Trabaja obsesivamente con el concepto de tiempo a través del cual entreteje narraciones de procesos pasados y futuros proyectados, recuerdos y promesas, desestabilizando el sentido del presente, exponiéndolo con capas de realidad temporal, abriendo la posibilidad de un presente que no es ni lineal ni circular, sino vibrante, simultáneamente suspendido y (dis)continuo, buscando siempre un tiempo performativo.

Entre sus trabajos más recientes se cuentan: *Tálamo* (2020), *This Is Not Normal* y *This Is Still Not Normal* (2021-2022), en colaboración con Arantxa Martínez, *Rhythm Is The Place* (2023). Fue director artístico del festival In-Presentable en La Casa Encendida (2003-2012), co-director del Living Room Festival (2010-2017) y codirector, junto a Arantxa Martínez, del Festival Avant-Garten (Internationales Sommer Festival Kampnagel, 2017).

María Jerez (Madrid, 1978) sitúa su trabajo "entre" la coreografía, el cine y las artes visuales. Más allá del interés, en sus primeras piezas, por las convenciones teatrales y cinematográficas, y la comprensión implícita del espectador de las mismas, en sus últimos

trabajos busca cuestionar esta relación abriendo espacios de potencialidad a través de encuentros con aquello que encontramos extraño y ajeno. Su trabajo más reciente insiste en la performatividad del encuentro como espacio de transformación. En este proceso de transformación, el "otro" se aloja en uno mismo, estableciendo bordes difusos entre lo conocido y lo desconocido, el objeto y el sujeto, lo animado y lo inanimado. Su trabajo trata de escapar de las lógicas logocéntricas y antropocéntricas, donde el propio conocimiento humano se convierte en un algo vulnerable ante otros ecosistemas enigmáticos y complejos. María Jerez combina la producción de su trabajo artístico con proyectos pedagógicos, curatoriales y editoriales.

Festival Domingo 2024

28 may – 8 jun

Artistas: Candela Capitán, Luisa Fernanda Alfonso, Andrea Soto Calderón, Marta Azparren, Óscar Villegas, Amaia Urra, Marga Alfeirão, Victoria Aime, Annamaria Ajmone, Josefa Pereira, Estanis Comella y Sara Pérsico.

Comisario: Fernando Gandasegui.

Ciclo Tramas 2024

1 y 2 jun

Artistas: Silvia Zayas, Alejandra Pombo Su, Juan Domínguez, María Jerez y La Ribot.

Comisario: Juan Domínguez.

Prensa de La Casa Encendida

Leticia G. Vilamea | María Benítez

M. 650 643 619 | 639 619 806

comunicacionlce@montemadrid.es

lvilamea@montemadrid.es

mbenitez@montemadrid.es