

GRUPO MILENIO® Presenta:

OMPHALOS

de Damien Jalet

DANZA INTERNACIONAL

Foto: G. Lopez

Conjunto
Santander®
de Artes Escénicas

Sala Plácido Domingo
27 Octubre - 20:30 h
28 Octubre - 19:30 h

OMPHALOS

de **Damien Jalet**
es una producción de **MOVES** en coproducción con el
Conjunto Santander de Artes Escénicas.

OMPHALOS de Damien Jalet es una obra que cambió el rumbo de la danza contemporánea en México, imponiendo nuevos estándares de producción, así como records de audiencia tanto en escenarios de México, como de Alemania y Francia.

La obra cuenta con 20 bailarines mexicanos en escena y un equipo creativo de nivel internacional, que incluye la participación del mítico músico Japonés Ryuichi Sakamoto (+) quien creó la música original en colaboración con Marihiko Hara; así como el reconocido diseñador de vestuario belga Jean Paul Lespagnard.

La iluminación y la escenografía fue concebida por los mexicanos Víctor Zapatero y Jorge Ballina, quienes recibieron el 1er Lugar al “Mejor Diseño de Iluminación” y el 2º lugar como “Mejor Escenografía” de los World Stage Design de Calgary 2022.

La crítica Alemana Wiebke Huster, dijo que OMPHALOS tiene “una carga mítica, extrañamente hermosa y terriblemente verdadera, en un escenario que enfatiza la inestabilidad y la extraña inclinación metafísica de la existencia humana”. Y el periodista Holger Kistenmacher, escribió que “el coreógrafo consigue una noche de danza emocionante, digna de admiración, que convence a través de sus imágenes, la música hipnótica y el estilo narrativo mitológico”.

Revive la obra que en 2018 estremeció a 1800 espectadores en la Sala 2 del Conjunto Santander, así como a miles de espectadores en Europa; la cual renace para hacernos vibrar con sus poderosas imágenes y secuencias dancísticas, en un viaje coreográfico que va de lo contemplativo a lo vertiginoso y de lo ancestral a lo contemporáneo.

SINOPSIS

Se dice que un día, Zeus envió dos águilas, una a cada extremo del mundo. El sitio donde se encontraran definiría el centro, el ónfalo, "ombligo del mundo". Materializado por una roca, que es comúnmente protegida por una serpiente. El águila y la serpiente son también los símbolos de la ciudad de México, cuya etimología significa "en el ombligo de la luna". Partiendo de este axis mitológico entre México y Europa, "Omphalos" es una obra que escarba entre historias abandonadas, creadas desde la observación del cosmos, reaccionando ante un imaginario indígena sobre las ruinas de un símbolo contemporáneo de la ciencia y la comunicación.

Utilizando cosmología mitológica y científica, el conocimiento consciente e inconsciente, la obra resulta en una reflexión física sobre la percepción del tiempo, el cual es múltiple y elástico. Los bailarines, señores del tiempo, se vuelven tejedores, ondulando entre ciclos y patrones que desdibujan la línea entre su experiencia y las fuerzas que los mueven. Ellos encarnan sus texturas, manifestaciones cíclicas a través de aceleraciones, desaceleraciones e impredecibles espirales vertiginosas. Con sus movimientos viscerales, abrirán una puerta entre el tiempo humano y el paralelo. Expresando una cosmogonía personal a través de las leyes gravitacionales de la física, la geometría y la relatividad.

Atraídos por los cuatro puntos cardinales, un péndulo que respira captura los ecos contemporáneos a través de frecuencias distorsionadas, transmisiones de radio, emisores y receptores que, traducen físicamente aquello que no se puede ver.

Omphalos gira entre un pasado casi olvidado y un futuro cada vez más incierto. Los bailarines, seres caminantes atados al vértigo del tiempo, danzan antes de que el portal vuelva a cerrarse.

Damien Jalet, Coreógrafo
www.damienjalet.com

Duración: 60 minutos

CRÉDITOS

Coreografía y Dirección Artística: Damien Jalet
Coreógrafo Asociado: Aimilios Arapoglou
Diseño Sonoro: Ryuichi Sakamoto (+) & Marihiko Hara
Track Adicional: Tim Hecker
Diseño de Escenografía: Jorge Ballina
Diseño de Iluminación: Víctor Zapatero
Diseño de Vestuario: Jean Paul Lespagnard
Asistente Coreográfico: Gabriela Ceceña
Asistente de Dramaturgia y Supervisión Artística: Catalina Navarrete
Diseño de Logo: Thomas Petit (M/M Paris)

Bailarines: Alejandra Corona, Bryant Pineda, Carina Herrera Luna, Daniel Martínez, Emmanuelle Sanders, Enrique Melgarejo, Ernesto Peart Falcón, Guillermo Magallón Armenta, Guillermo IV Obele, Héctor Valdovinos, Ilse Orozco Corona, Marlene Coronel Ortiz, Paola Reyes, Paulino Medina, Samy Nevárez, Sergio Anselmo Orozco (+), Sergio Vázquez Contreras, Ramsés Carranco, Yansi Méndez, Zurisadai González Fuente, Alfonso Aguilar, Eugenia Spallanzani, Heleni Castro Velasco y Jocelyn Viridiana Fernández Pérez.

Ensayadores: Ilse Orozco y Javier Moreno
Preparadores Físicos: Gabriel Mendoza y Arturo Camarena / Frodo Training
Asistentes Generales: Arianna Suárez y Mich D´Yanin Galindo Gómez

Producción General: MOVES
Dirección General: Eleno Guzmán Gutiérrez
Dirección Ejecutiva Asociada: Ileri Mugica / Abra Projects
Producción Ejecutiva: David Bear
Dirección Técnica: Rafael Mendoza
Stage Manager: José Valdez
Asistente de Escenografía y Floor Manager: Pablo G. Rodríguez
Coordinación de Vestuario: Fernanda García
Audio: Joel Arguelles
Tramoya: Avelino Gómez
Supervisión de Vestuario: Carolina Jiménez
Realizadores de Vestuario: Diana Bedolla, Raymundo Sánchez, Rafael Villegas y Ray Sánchez (Rafa y Ray)
Texturización: Felipe Lara
Asistente de Vestuario: Sandra Colina, An Beltrán, Liliana Carolina López y Mich D´Yanin Galindo Gómez
Asistente Técnica: Amparo Lorelei
Comunicación: Órbita Central

Construcción de Escenografía: Enrique Rodríguez
Equipo de Construcción:
Coordinación y diseño de automatización: José Enrique Rodríguez López
Supervisión y jefe de herrería: César Javier López Salcido

Ayudante de herrería: Juan Pablo Gutiérrez Ramírez, Samuel Alejandro Mora Aguilar, Enrique Peña Estrada, Pedro Yonatan Nava Rodríguez, Carlos Evaristo López Cruz

Carpintero: Joel Carrillo Núñez, Ramiro Carrillo Rosales, Diego Iván Díaz Ríos

Pintura estructural: Eduardo Sánchez Rodríguez, Arturo Hernández Ramírez, Daniel Alejandro Rico Bravo, Luis Guillermo Moran Amezcua

Supervisión de Construcción: Pablo G. Rodríguez

Pintura Escénica: Alberto Orozco Hernández, Jaime Orozco Hernández, Rafael Deras González, José Herminio Ramírez Villanueva, José Martín Sotolamarina Carrillo, Rodrigo Sileri Jiménez

Equipo MOVES

Dirección General y Artística: Eleno Guzmán Gutiérrez

Dirección Ejecutiva: Verónica Rimada Díz

Tour Manager: Arianna Suárez

Asistente de Dirección: Arianna Suárez

Asistente de Producción: Paola Rubio

Asistente Administrativa: Mich D'Yanin Galindo Gómez

Contadora: Claudia Godina

La obra fue originalmente producida por el Centro de Producción de Danza Contemporánea del INBAL y el FONCA, en coproducción nacional con el Centro Nacional de las Artes, el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara; y en coproducción internacional con Kampnagel de Hamburgo y el IFAL.

Directora General:
María Luisa Meléndrez

Director Administrativo:
Jaime Valera

Director de Operaciones:
Francisco de Anda

Director de Producción:
Enrique Rodríguez

Director de Comunicación:
Gilberto Llamas

DAMIEN JALET

Coreografía y Dirección Artística

Coreógrafo y bailarín Belga-Francés. El trabajo de Damien Jalet transita de importantes colaboraciones internacionales a proyectos más personales. Sus obras, a menudo colaborativas, dan testimonio del poder de la danza para reinventarse constantemente en diálogo con otras disciplinas como las artes visuales, la música, el cine y la moda.

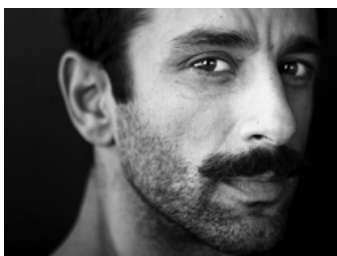
Ha trabajado como bailarín y coreógrafo para compañías tan diversas como les ballet C de la B, Sasha Waltz and Guest, Chunky Move, Eastman, NYDC, Hessisches Staatsballetts, Paris Opera Ballet, Scottish Dance Theatre, Islandic Dance Company, Ballet de Gotemburgo, etc.

Para la escena ha creado: "Babel (words)" (2013); "Bolero" (2013); "Inked" (2013); "Les Médusés" (2013); "YAMA" (2014); "Gravity Fatigue" (2015); "VESSEL" (2015); "Thr(o)ugh" (2016); "SKID" (2017); "Pelléas et Mélisande" (2018); "Omphalos" (2018)". En la pantalla, ha colaborado con el director Gilles Delmas para crear "The Ferryman" en 2016 con la participación de Marina Abramović y Ryūichi Sakamoto, película presentada en la Bienal de Venecia en 2017. En 2018, coreografió el remake de Luca Guadagnino, "Suspiria". Al año siguiente coreografió la película "Anima" de Paul Thomas Anderson con Thom Yorke, quien también compuso la música; el trabajo fue nominado a un premio Grammy como "Mejor Película Musical" y ganó el UK Music Video Award a la "Mejor Coreografía".

Más recientemente, creó "Brise-lames" (2020) para el Ballet de la Ópera Nacional de París con el artista visual JR, el pianista Koki Nakano y el bailarín Aimilios Arapoglou; en colaboración con el artista Kohei Nawa, con quien había creado "VESSEL", filmó la película "Mist" para NDT1, creó "Planet [wanderer]" en Chaillot - Théâtre national de la Danse (2021) y creó "Kites" (2022) para el Ballet de Gotemburgo. En 2023, coreografió "Emilia Pérez", la primera película musical de Jacques Audiard (estreno previsto para 2024).

También ha colaborado en determinadas coreografías para la gira 2019 - 2020 de Madonna, "Madame X", y actualmente está coreografiando varias canciones para su espectáculo 2023-2024, "The Celebration Tour", del que también es asesor creativo.

Damien Jalet fue nombrado "Officer of the Order of Arts and Letters" por el gobierno francés en octubre de 2022.

AIMILIOS ARAPOGLU

Coreógrafo Asociado

Aimilios Arapoglou es un bailarín y creador de danza griego que ha estado creando y actuando profesionalmente en Grecia e internacionalmente desde 2011. Ahora residiendo en Bruselas, Aimilios ha trabajado con muchos talentosos artistas, incluidos Linda Kapetanea y Josef Fruček (Rootlessroot Dance Company), en colaboración con el músico John Parish y su banda, David Zambrano, Damien Jalet, Sidi Larbi Cherkaoui, Scottish Dance Theatre, Mor Shani, Jukstapoz Dance Company y los diseñadores de moda Hussein Chalayan, Riccardo Tisci e Iris van Herpen. Aimilios fue invitado a participar en el proyecto Boléro, en la Ópera Garnier de París, como asistente de coreografía de Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet y la artista de performance Marina Abramović.

Arapoglou también ha colaborado en películas con Damien Jalet, como "The ferryman" de Gilles Delmas y "Suspiria" de Luca Guadagnino con una banda sonora compuesta originalmente por Tom Yorke. En 2019 junto a Damien Jalet desarrolló material de movimiento el cual bailó en Anima, una película de 15 minutos dirigida por Paul Thomas Anderson con el cantante de Radiohead Thom Yorke. El mismo año fue invitado como asistente coreográfico y asesor de Damien Jalet para formar parte de la dirección y coreografía de varias secuencias de la primera gira teatral de Madonna, Madame X, que se estrenó en la Brooklyn Academy of Music de la ciudad de Nueva York. En marzo de 2020 fue invitado a colaborar en el proyecto « Train-Train » dirigido por Benjamin Seroussi, coreografiado por Damien Jalet y con música de Koki Nakano, un músico residente en París que explora con frecuencia la relación entre la música y el movimiento en su trabajo.

Recientemente fue invitado como coreógrafo asociado para crear junto con Damien Jalet, el artista visual JR y el pianista japonés Koki Nakano una nueva creación de danza en la Ópera Garnier de París, llamada "brise-lames", creada para nueve bailarines.

RYUICHI SAKAMOTO

Diseño Sonoro

Ryuichi Sakamoto vivió muchas vidas musicales en sus casi 70 años. Como tecladista y compositor de la Yellow Magic Orchestra de Haruomi Hosono, ayudó a preparar el escenario para el synthpop.

Sus experimentos en solitario para fusionar géneros globales y estudios minuciosos del impresionismo clásico lo llevaron a componer más de 30 películas, incluidas Merry Christmas de Nagisa Oshima, Mr. Lawrence, The Last Emperor y The Sheltering Sky de Bernardo Bertolucci y The Revenant de Alejandro González Iñárritu.

Sólo en los últimos 20 años, escribió una ópera multimedia, convirtió un edificio de vidrio en un instrumento y viajó al Ártico para grabar el sonido de la nieve derritiéndose. Ese espíritu exploratorio recorre el álbum de Sakamoto de 2017, async, que pinta un retrato en audio del paso del tiempo. Mientras se sometía a un tratamiento para el cáncer, Sakamoto continuó creando obras en el estudio de su casa siempre que su salud se lo permitió.

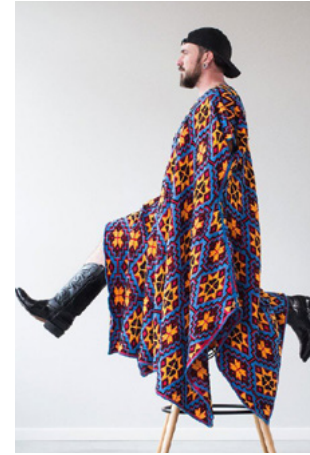

MARIHIKO HARA
Diseño Sonoro

Nacido en 1983, es un compositor residente en Kyoto, Japón. Egresado del Departamento de Educación de la Universidad de Kyoto. Su interés principal es componer silencio sereno en la música y buscar su propia textura de sonidos, a través de sonidos eléctricos- acústicos y

grabaciones de campo. Desde 2012, ha participado en Dumb Type, el proyecto de Shiro Takatani CHROMA, ST/LL y otras instalaciones. También produce música para teatro y proyectos interdisciplinarios como Vessel de Damien Jalet y Kohei Nawa, ASHIATO-HIME de Hideki Noda y el Paris Fashion Week.

JEAN PAUL LESPAGNARD
Diseño de Vestuario

Aunque belga de nacimiento y educación creativa, sería reduccionista limitar a Jean-Paul Lespagnard a una sola nación. Diseñador de moda, diseñador de vestuario para teatro y danza, artista visual y estilista de revistas. Jean-Paul estudió artes visuales y diseño de moda en Lieja (Bélgica) y Luxemburgo.

Desde su primeros premios en el Festival Internacional de Moda en Hyères en 2008, Jean-Paul presentó sus colecciones de moda en el calendario oficial de París mientras trabajaba en un universo híbrido donde la ropa, objetos y diseño de interiores van de la mano. En 2017, poco después de la inauguración de su monográfica exposición en el museo de la moda de Bruselas, Jean-Paul escribió un manifiesto sobre la evolución de la artesanía y el savoir faire cotidiano en el mundo contemporáneo.

Fascinado por el arte performance contemporáneo, es también colaborador para el diseño de vestuarios de renombrados coreógrafos como Damien Jalet, Boris Charmatz o Meg Stuart, por nombrar algunos Jean-paul ha trabajado con salas de espectáculos como Volksbühne (Berlin), Palacio de Bellas Artes (México) y GöteborgsOperan (Gothenburg) y también para inauguraciones de festivales como Zurich Theatrespektakel, que inauguró recientemente con su decimocuarta colaboración con Meg Stuart.

Todas las creaciones de Jean-Paul revelan una imaginación desbordante y logra comunicar con elocuencia su universo optimista donde la originalidad y el estilo poco convencional van de la mano con una irreverencia lúdica hacia las convenciones y lo generalmente aceptado. No existen límites definidos de ningún tipo para las colaboraciones en la ética del trabajo de Jean-Paul.

JORGE BALLINA
Diseño de Escenografía

Ganador del 2º Lugar a “Mejor Diseño Escenográfico” por su trabajo en OMPHALOS de Damien Jalet en los World Stage Design Calgary 2022.

Estudió la carrera de arquitectura en la Universidad Iberoamericana para después trabajar como escenógrafo teatral. Estudió y colaboró con el maestro Alejandro Luna. Ha diseñado más de ciento veinte escenografías para producciones mexicanas e internacionales de ópera, teatro y danza. Su trabajo ha sido exhibido en cinco emisiones de la Cuadrienal de diseño escénico de Praga donde ganó una mención honorífica en el 2003. Fue premiado con la medalla de oro como mejor escenógrafo en el World Stage Design Toronto 2005 y la de plata en el World Stage Design Calgary 2022.

También ha ganado dos premios Metropolitanos de Teatro y un premio ACPT. Ha diseñado escenografías para teatro, danza, teatro musical, ópera y espectáculos y conciertos. Como director de escena ha creado las puestas en escena de “Llenando el Vacío” y “Giselle sí es Él” (Alicia Sánchez y compañía) y la ópera “Muerte en Venecia”.

VÍCTOR ZAPATERO
Diseño de Iluminación

Ganador del 1er Lugar a “Mejor Diseño de Iluminación” por su trabajo en OMPHALOS de Damien Jalet en los World Stage Design Calgary 2022.

Su carrera como iluminador principalmente abarca danza, teatro y ópera, colaborando en las producciones más destacadas en México.

En el año 2010 es seleccionado como Director de Iluminación en el Festejo del Bicentenario en la tradicional Noche del Grito en el Zócalo capitalino, bajo la producción del productor australiano de juegos olímpicos, Ric Birch. En el año 2013 colaboró como coordinador de iluminación en la producción Einstein on the Beach el Palacio de Bellas Artes, bajo la producción de Robert Wilson y ese mismo año iluminó la inauguración del anfiteatro escénico diseñado por James Turrell en la Hacienda Ochil, Yucatán, con la participación del músico Philip Glass. En ópera, en el Palacio de Bellas Artes, destacan sus montajes en La Flauta Mágica (2000); Muerte en Venecia (2011); Rigoletto (2014), Don Giovanni (2015), Rusalka (2018) y El Amor Distante (2019), entre otras. En teatro ha colaborado en los montajes de “Privacidad”, “Macbeth” y “El Hombre de la Mancha”, esta última premiada como el mejor diseño de iluminación en una obra musical en los Premios Metropolitanos de Teatro.

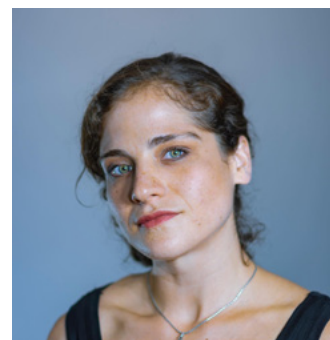

Gabriela Ceceña
Asistente Coreográfico

Coreógrafa e intérprete. Gabriela inicia sus estudios profesionales con Miguel Mancillas, Ángeles Martínez, Maty Suárez, Zygfrýd Rzysko e Isac Chau y completa su formación en Danscentrumjette, Bruselas guiado por Roxane Huilmand. Realiza 2 años de formación con maestros como David Zambrano, Meytal Blanaru, Martin Kilvady, entre otros. Como intérprete, Gabriela trabajó con diferentes coreógrafos incluyendo a Meytal Blanaru, Frank Micheletti, Miguel Mancillas, Luis Felipe Ortega, Roxane Huilmand, Ismaera Takeo Ishi, Lola Bogaert y Melva Olivas.

Desde el 2014, Gabriela forma parte de la compañía Kubilai Khan investigations con sede en Francia. Participa en EXIN 2016, proyecto pedagógico de David Zambrano con el apoyo de PECDA/FECAS.

En 2019 participa como asistente coreográfica e intérprete en el video clip ANIMA de Paul Thomas Anderson para el artista Thom York con coreografía de Damien Jalet. Sus obras como coreógrafa se han presentado en México, Bélgica y Francia. Es co-fundadora de festivales como PILOT festival, NUDOS, Viso Out Festival, Sin Festival, FUTURET y El Pórtico. Actualmente, continúa con su investigación como creadora e investigadora del cuerpo.

Catalina Navarrete
Asistente de Dramaturgia y
Supervisión Artística

Artista latinoamericana con interés polisémico por fusionar disciplinas, facilitando rutas de creación y producción. Es fundadora de Hekatômbe Producción Artística que desde 2018 ha construido puentes en colaboración para la producción transdisciplinar.

Desde 2014 ha colaborado con artistas y compañías como La Santa Culpa, Cía Tania Pérez Salas, Nómada Proyecto Escénico, Red Nacional de Arte, A Poc A Poc, Taller Coreográfico UNAM, ISITIA, CEPRODAC, Centro Nacional de las Artes, Instituto de Francia en América Latina, Claudia Lavista y con Víctor Zapatero en la CDMX; Siempre Patinando y Delfos Danza Contemporánea (Sin), CEART(SLP), Damien Jalet (BE-FR) Kohei Nawa (JAP-FR) Population Council (USA-MX), y Youtaek Huang, Arts Residency Seogyo (KO). Basa parte de su creación en las referencias documentales, escribiendo "Adherencias, afecciones corporales ante emociones prolongadas". Como intérprete formó parte de PORTENTUM de Mauricio Ascencio (2014), Macho Man XXI de Tania Pérez Salas (2016); Surgir y Sumergir (2017) de la coreógrafa mexicana Isela Quintana; también participó en el elenco aéreo de Petrushka de Diego Vázquez del Taller Coreográfico UNAM (2018). Ha colaborado con Sergio Vázquez en la creación Capicúa (2020); Sandra Villavicencio La Última es/cena presentada en (2020), y con Daniela Vázquez en Vulny Daddy (2022). Creadora de Sucesión en CDMX, "Rolero" en CENART y "Pandines" para el Festival de Chapultepec.

Como dramaturgista participó en "Omphalos" de Damien Jalet estrenada en el Centro Nacional de las Artes (2018) y en "Planet [wanderer]" de Damien Jalet y Kohei Nawa en el Teatro Nacional Chaillot (FR, 2021).

www.conjuntosantander.com