

Guanajuato

Dimitris Papaioannou

Orientación Transversal

+ 18 años | 105 minutos

14 y 15 • 20 h
16 • 12 h
Octubre • 2022

Auditorio del Estado

La Danza en el Cervantino cumple 50 años de hacer bailar las emociones, la imaginación y el cuerpo de nuestros espectadores, que año con año vienen a Guanajuato para conocer las propuestas dancísticas más representativas del ámbito local, nacional e internacional. Queremos celebrarlo con ustedes porque después de una pandemia, volver al cuerpo es una necesidad humana fundamental que nos invita a movernos y a disfrutar de la fuerza simbólica del cuerpo como un reflejo de la inteligencia colectiva que nos une. Celebramos también, que la danza siga conectando imaginarios y moviendo a la sociedad rumbo a una cultura de paz en la que bailar sea un signo de armonía y comunidad. Gracias, queridos espectadores, por 50 años de bailar con su mirada.

-Mariana Aymerich

Directora general del Festival Internacional Cervantino

Sinopsis

La enorme figura de un toro, arquetipo de la cultura mediterránea, es una de las potentes imágenes escogidas para **Orientación Transversal** que, con el fondo de la música de Vivaldi, proyecta, mediante la danza, una serie de reflexiones sobre la historia de la humanidad, sobre su circularidad y la relación entre hombres y mujeres. La orientación transversal del título de este espectáculo es la trayectoria que siguen insectos como las polillas impulsadas por un mecanismo interno, que se desbarata cuando cae sobre ellas la luz artificial, a la que se ven atraídas irremisiblemente girando en círculos.

Este desvío de trayectoria lo aplica Papaioannou a la humanidad, que ha venido girando a su vez en círculos atraída por la idea de la divinidad en los sucesivos cambios de civilización, impulsados por un equilibrio entre la energía masculina y femenina. Las consecutivas y hermosas escenas de **Orientación Transversal** invitan, según la idea de Papaioannou, a considerar estas mutaciones y la relación con nuestros antepasados.

Duración: 105 minutos, sin intermedio

Público: + 18 años

Nota al programa

Orientación Transversal del coreógrafo y artista visual griego Dimitris Papaioannou, es una obra de arte que entrecruza una temporalidad estética proveniente del imaginario mítico de los dioses griegos al desnudo, con la estética contemporánea del hombre ejecutivo en su traje monocromático. La densidad poética de la obra, sostenida en un gran porcentaje por la fisicalidad de los intérpretes y por un diseño de luz de cualidades casi pictóricas, es equilibrada por guiños de un humor fino y sutil, que revela el espíritu irreverente del autor, quien a través de ciertos gestos escénicos evidencia el dispositivo generador de lo mágico, provocando la empatía con los espectadores. Cabe decir que las impresionantes composiciones visuales que enmarcan la acción escénica son creadas por reflejos y sombras que se superponen en la pared del fondo, creando imágenes casi irreales y de toques divinos, pero efímeras y tan sorprendentes como un verdadero ocaso. Por otro lado, la imponente presencia de un toro en escena y su relación con los hombres de negro, provoca infinitas lecturas que vulneran los conceptos de masculinidad, animalidad y fertilidad.

El mismo imaginario visual del artista que atrapó las miradas del mundo cuando dirigió la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, hoy se hace presente para maravillarnos con una fábula de seres míticos y contemporáneos que sobreviven a una constante sensación de catástrofe por venir, la cual inicia con una lámpara descompuesta.

-Eleno Guzmán Gutiérrez

Dimitris Papaioannou

Nacido en Atenas en 1964, Dimitris Papaioannou ganó reconocimiento temprano como pintor y dibujante de cómics, antes de que su enfoque cambiara a las artes escénicas, como director, coreógrafo, intérprete y diseñador de escenografía, vestuario, maquillaje e iluminación.

Fue alumno del icónico pintor griego Yannis Tsarouchis antes de estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Atenas. En 1986, formó Edafos Dance Theatre como un vehículo inicial para sus producciones teatrales originales, híbridos de teatro físico, danza experimental y artes escénicas. Con origen en la escena clandestina, la compañía desafió las percepciones y ganó un número cada vez mayor de seguidores dedicados. *Medea* (1993) marcó la transición de la compañía a los grandes teatros y es considerada su obra icónica. La compañía Edafos abarcó 17 años, hasta 2002, y dejó su sello indeleble en la escena artística de Grecia.

Papaioannou se hizo ampliamente conocido en 2004, como el creador de las Ceremonias de Apertura y Clausura de los Juegos Olímpicos de ATENAS 2004.

Reanudando en 2006 con su producción '2', se encontró en la extraña posición de crear obras de vanguardia en los principales teatros de Atenas que disfrutaron de récords de duración, con más de 100,000 entradas vendidas.

En 2009, comenzó a usar esta plataforma para crear experimentos teatrales a gran escala: *Nowhere* (2009) para la inauguración del renovado Teatro Nacional Griego y *Dentro* (2011) para el Pallas Theatre.

En 2012, reduciendo su trabajo a lo esencial, creó *Primal Matter* para el Festival de Atenas, lo cual marco su regreso a los escenarios después de una ausencia de diez años. En la misma búsqueda de la sencillez, creó *Still Life* (2014), la primera obra que realizó una extensa gira por Europa, Sudamérica, Asia y Australia.

En 2015 creó la Ceremonia de Apertura de los Primeros Juegos Europeos de Bakú 2015.

Las 25 producciones de Papaioannou van desde espectáculos de masas con miles de artistas hasta piezas íntimas, y se han presentado en una amplia variedad de lugares, desde su famoso teatro subterráneo en cuclillas en Atenas, hasta el antiguo teatro de Epidauro, y desde los estadios olímpicos hasta el Théâtre de la Ville de París, y el Teatro Olímpico de Vicenza.

En 2017, creó THE GREAT TAMER, su primer trabajo comisionado internacional con diez coproductores, incluido el Festival d'Avignon. *The Great Tameer* estuvo de gira durante dos años y medio, por 4 continentes, 23 países y 38 ciudades. Se presentó un total de 112 veces, ante más de 90.000 espectadores. La obra fue galardonada con el premio especial Europe Theatre Prize en Roma en 2017, y Papaioannou fue nominado en 2019 para el Olivier Award por “Logro Destacado en Danza”. En 2018, Dimitris se convirtió en el primer artista en crear un nuevo trabajo de larga duración para Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. *Desde ella* se estrenó en mayo de 2018 en Wuppertal (Alemania) y se presentó en Ámsterdam, Londres, Atenas, París y Catanzaro. En 2020, Dimitris Papaioannou vuelve a los escenarios con su dúo INK, comisionado durante la pandemia por el *Torino Danza Festival* y el *Aperto Festival Reggio Emilia*. Actualmente en proceso de reelaboración y resignificación, INK comenzará a girar en 2023

Originalmente programado para estrenarse en Onassis Stegi en Atenas, TRANSVERSE ORIENTATION se estrenó el 2 de junio de 2021 en la Biennale de la Danse de Lyon en Francia debido a la pandemia.

Créditos

Orientación Transversal (2021)

Concebida, visualizada y dirigida por

Dimitris Papaioannou

Con: Damiano Ottavio Bigi, Šuka Horn, Jan Möllmer,
Breanna O'Mara, Tina Papanikolaou, Łukasz Przytarski,
Christos Strinopoulos y Michalis Theophanous

Música:

Antonio Vivaldi

Escenografía:

Tina Tzoka y Loukas Bakas

Composición y diseño sonoro:

Coti K.

Diseño de vestuario:

Aggelos Mendis

Diseñador de iluminación colaborador:

Stephanos Droussiotis

Supervisor musical:

Stephanos Droussiotis

Esculturas y construcciones especiales y atrezzo:

Nectarios Dionysatos

Inventos mecánicos:

Dimitris Korres

Productora ejecutiva y asistente de dirección:

Tina Papanikolaou

Asistentes de dirección y directores de ensayo:

Pavlina Andriopoulou y Drossos Skotis

Asistente de escenografía:

Tzela Christopoulou

Asistente del compositor de sonido:

Martha Kapazoglou

Asistente del diseñador de vestuario:

Aella Tsilikopoulou

Asistente de construcciones especiales y Atrezzo:

Eva Tsambasi

Fotógrafo y cinematógrafo:

Julian Mommert

Director técnico: **Manolis Vitsaxakis**

Asistente del director técnico: **Marios Karaolis**

Responsable en el escenario, ingeniero de sonido y
construcciones de atrezzo: **David Blouin**

Maestro de atrezzo: **Tzela Christopoulou**

Programador de iluminación: **Stephanos Droussiotis**

Adaptador del escenario: **Evangelos Xenodochidis**

Fabricación de vestuario: **Litsa Moumouri, Efi Karantasiou
e Islam Kazi**

Técnicos en el escenario: **Kostas Kakoulidis, Evgenios
Anastopoulos, Panos Koutsoumanis**

Construcciones de iluminación: **Miltos Athanasiou**

Bebé de silicona elaborado por: **Joanna Bobrzynska-Gomes**

Equipo de atrezzo: Natalia Fragkathoula, Marilena
Kalaitzantonaki, Timothy Laskaratos, Anastasis Meletis y
Antonis Vassilakis

Producción ejecutiva:

2WORKS en colaboración con POLYPLANITY Productions

Asociada de producción ejecutiva:

Vicky Strataki

Asistente de producción ejecutiva:

Kali Kavvatha

Responsable de producción de atrezzo:

Pavlina Andriopoulou

Gerente de comunicaciones y relaciones internacionales:

Julian Mommert

Una producción de ONASSIS STEGI

Creada para ser estrenada en ONASSIS STEGI (2021)

Coproducida por Festival d'Avignon, Biennale de la danse de Lyon 2021, Dance Umbrella | Sadler's Wells Theatre | Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia | Grec Festival de Barcelona | Holland Festival - Amsterdam, Luminato (Toronto) | TO Live, New Vision Arts Festival (Hong Kong) | Ruhrfestspiele Recklinghausen, Saitama Arts Theatre | ROHM Theatre Kyoto | Stanford Live / Stanford University | Teatro Municipal do Porto | Théâtre de la Ville - Paris / Théâtre du Châtelet | UCLA's Center for the Art of Performance

Con el apoyo de Festival Aperto (Reggio Emilia), Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, HELLERAU - European Centre for the Arts, National Arts Centre (Ottawa), New Baltic Dance Festival, ONE DANCE WEEK Festival, P.P. Culture Enterprises Ltd, TANEC PRAHA International Dance Festival, Teatro della Pergola - Firenze, Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale

Financiado por el Ministerio de Cultura y Deportes de Grecia (Hellenic Ministry of Culture and Sports)

El trabajo de Dimitris Papaioannou cuenta con el apoyo de MEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL.

Notas de prensa

“Como todas las piezas de Papaioannou, (*Orientación Transversal*) es una intensa experiencia visual meticulosamente elaborada”.

-The New York Times

“Orientación Transversal demuestra una vez más que Papaioannou es un mago e imaginista teatral magistral”.

-The Times (Reino Unido)

“Dimitris Papaioannou, un maestro de las contradicciones. Crea cuadros sublimes y luego punza el momento con el absurdo; y cruza la belleza con el asco, el asombro y la comedia”.

-The Guardian

¿Por qué verla?

- Es la primera vez que el trabajo de Dimitris Papaioannou se presenta en México y en exclusiva para el Festival Cervantino. Una oportunidad única para ver en vivo el trabajo de uno de los genios actuales de la danza internacional.
- La iluminación es una obra de arte que se lleva gran parte del montaje técnico, ya que cada escena de la obra es construida como una pieza de arte visual.
- La obra fue nominada a los Olivier Awards 2022, uno de los premios más importantes para las artes escénicas del mundo, otorgado por la Sociedad Teatral de Londres.

[PROGRAMACIÓN
SUJETA A CAMBIOS]

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto Guerrero

Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernalova

Subsecretaria de Desarrollo Cultural

Omar Monroy Rodríguez

Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Manuel Zepeda Mata

Director General de Comunicación Social

Mariana Aymerich Ordóñez

Directora General del Festival Internacional Cervantino
y Circuitos Culturales

@cervantino

Dimitris Papaioannou

GOBIERNO DE
MÉXICO

CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA

FIC

Grandeza de México

GOBIERNO
DEL ESTADO DE
GUANAJUATO

Guanajuato

GOBIERNO EN ACCIÓN

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO

Ministry of Culture,
Sports and Tourism

Embajada de la
República de Corea

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

YAMAHA

MEGACABLE

JAC

ESTRATEGIA

ETN

La Libertad en el Aire

tevisión

Fundación
FEMSA

FEMSA

Difusión y
Fomento
Cultural A.C.