

Del 10 al 30 de septiembre 2022

Save the last dance for me, de Alessandro Siarroni. Foto: Claudia Borgia y Chiara Bruschini

Jonathas de Andrade y Michael Turinsky en la décima edición del festival ÍDEM

- El ÍDEM Festival Internacional de Artes Escénicas llega a su décima edición. Heredero del Festival de Artes Escénicas y Discapacidad que La Casa Encendida celebró entre 2002 y 2013, ÍDEM -del latín 'igual'- ha afianzado en esta década el compromiso de La Casa Encendida con la visibilización de la diversidad y con la accesibilidad universal en el campo de las artes escénicas y adyacentes
- ÍDEM apuesta por poner en disputa la figura del espectador, del creador y del intérprete, pero también conceptos como diversidad, igualdad, autonomía, cuidados, migración, discapacidad, tradición o lo que socialmente se acepta como 'salud' o 'cuerpo'
- Jonathas de Andrade, representante del pabellón de Brasil en la Bienal de Venecia de este año, presenta *Olho da Rua*, un trabajo filmado en dos días con 100 personas sin hogar y que conforma un poderoso testimonio del Brasil contemporáneo, con su rico multiculturalismo y sus desigualdades estructurales. De Andrade estará en Madrid el 29 y 30 de septiembre, dos días antes de las elecciones que decidirán en Brasil entre Lula y Bolsonaro
- Michael Turinsky, coreógrafo cuyo trabajo se centra desde la experiencia personal en el estudio del cuerpo etiquetado como 'discapacitado', actúa por primera vez en España y estrena *Precarious Moves*, galardonada con el Premio de Teatro Nestroy de Austria 2021.

- El festival incluye otros estrenos en España como: *Arias. Nehanda*, un trabajo de la zimbabuense nora chipaumire que gira en torno a los efectos de la colonización y sus dinámicas; la proyección de *Third Act*, un documental que se adentra en el *backstage* de la compañía de danza Peeping Tom; *Mejor que saludarse con los codos*, la instalación performática en bañeras, donde Fernando Rubio y Alfredo Ramos se rebelan contra el lugar que ocupa el tacto en la jerarquía de los sentidos; o *Paseo para rastreas, reptiles y sinuosas*, la *performance* donde La Merce (Chile) ha coreografiado diferentes espacios de La Casa Encendida
- La *performance Save the last dance for me*, del artista visual Alessandro Siarroni (Italia), revisa y recupera una antigua tradición en peligro de extinción: la Polka Chinata, un baile de cortejo originalmente realizado en Bolonia solo por hombres, que data de principios del siglo XX y que en 2018 sólo practicaban cinco personas en el mundo
- El festival presenta dos proyectos: *Monnula, muñecas que migran*, de la coreógrafa y artista visual Tamara Cubas (Uruguay), donde muñecas realizadas de forma artesanal en México emprenden una travesía por el mundo con un destino incierto; y el Archivo sonoro de los cuidados, una serie de *podcast* que recogen testimonios orales y las vivencias de personas que cuidan a grandes dependientes y que han puesto en marcha Marta Fernández Calvo y Daniela Ruiz Moreno (España)

El **Festival Internacional de Artes Escénicas ÍDEM** reúne, del 10 al 30 de septiembre, trabajos internacionales que suscitan un impacto social y político, abordando temas como los **cuidados, la comunidad, el mundo sensorial, la travesía, la discapacidad, el encuentro entre los cuerpos y sus posicionamientos.**

ÍDEM, Festival Internacional de Artes Escénicas, es uno de los proyectos emblemáticos de La Casa Encendida que, con periodicidad anual, se celebra en el mes de septiembre. Este Festival es un descendiente directo y evolucionado del Festival de Artes Escénicas y Discapacidad que se celebró entre 2002 y 2013, y que también fue pionero en su género, contribuyendo a la expansión y la profesionalización de artistas y creadores con diversidad funcional.

En sintonía con la evolución en estos 20 años de los enfoques y conceptos de diversidad y accesibilidad; ÍDEM nació en 2013 con un nuevo nombre (una palabra latina que significa "igual" y evoca un idioma común europeo) dedicado a la diversidad en todos los sentidos: sin etiquetas, con un área de trabajo más amplia (no solo en torno a la discapacidad) y todo tipo de disciplinas, formatos e idiomas.

ÍDEM ha presentado a lo largo de sus diez ediciones el trabajo de artistas nacionales e internacionales que coinciden en su marcado activismo, en un compromiso con los problemas contemporáneos: la justicia y economía geopolíticas, la colonización y descolonización, el asilo político, la enfermedad mental, los cuidados, la diversidad y la inclusión. Desde diferentes perspectivas, ÍDEM nos invita a recolocar nuestra posición como espectadores y a afinar nuestra mirada para poder reconectar con el compromiso esencial del arte: su capacidad transformadora.

El objetivo de ÍDEM es acercar a la ciudadanía a la diversidad a través de la creación artística. El hecho artístico no debe dejarse solo reducido a la puesta en escena, debe apuntar a ofrecer experiencias y eso es lo que ÍDEM pretende proporcionar.

En su décima edición, y a través de formatos diferentes -*performance*, instalaciones, talleres, piezas de vídeo, documental, danza o proyectos escénicos a través de objetos-, **el festival propone crear un espacio de escucha y cuidados, donde prevalezca la reflexión entre ciudadanía, público y artistas** procedentes de países como Brasil, Zimbabue, Argentina, Uruguay, Bélgica, Chile, Italia, Austria o España.

El artista brasileño Jonathas de Andrade, representante del pabellón de Brasil en la Bienal de Venecia de este año, y nora chipaumire (Zimbabue) inauguran el festival con dos

videoinstalaciones que se muestran por primera vez en España. *Olho da Rua* es un trabajo filmado en dos días con 100 personas sin hogar; un poderoso testimonio del Brasil contemporáneo, con su rico multiculturalismo y sus desigualdades estructurales. Y *Arias. Nehanda* es un trabajo que gira en torno a los efectos de la colonización y sus dinámicas.

nora chipaumire ha acompañado el festival desde 2019, cuando presentó por primera vez en Madrid el espectáculo de danza **#PUNK**. En 2020 mantuvo dos encuentros online en el marco de festival: uno con el creador suizo Milo Rau y otro con la comisaria de ÍDEM Marisa Lull. En 2021, La Casa Encendida junto a la institución belga Arts Center Vooruit produjo la ópera sonora *Nehanda*, que se emitió por capítulos en La Casa Encendida Radio. Y ahora, en 2022, la artista cierra su participación con la videoinstalación *Arias. Nehanda*.

La programación continúa con el *performer* y coreógrafo **Michael Turinsky, quien actúa por primera vez en España para estrenar *Precarious Moves*, pieza galardonada con el Premio de Teatro Nestroy de Austria 2021**. Un *solo-performance* sobre el cuerpo y su movilidad, que marca el camino de cómo acercarse al otro sin reservas, y donde Turinsky muestra de nuevo su estudio del cuerpo etiquetado como “discapacitado”, su manera de estar en el mundo, su relación con la temporalidad y el ritmo, el afecto y la producción del afecto, el género y la sexualidad, la visibilidad y la invisibilidad.

ÍDEM 2022 acoge el estreno de ***Mejor que saludarse con los codos***. El creador escénico **Fernando Rubio y el investigador Alfredo Ramos se rebelan contra el lugar que ocupa el tacto en la jerarquía de los sentidos y estrenan una instalación performática**, a la que precede un taller de creación multidisciplinar. Ambos se articulan entorno a siete bañeras donde crean un espacio de encuentro que nos invita a hablar sobre el tacto y la piel.

Y también por primera vez en nuestro país se proyecta *Third Act*, de Lotte Stoops y Mieke Struyve (Bélgica), **un documental donde Peeping Tom -una de las compañías de danza más importantes del panorama internacional- deja ver el *backstage* de sus proyectos *Vader, Moeder y Kind***, que abordan los temas del envejecimiento y la familia.

Una danza en peligro de extinción

El festival propone el taller y la *performance* *Save the last dance for me*, del artista visual Alessandro Siarroni (Italia). **La pieza pretende revisar y recuperar una antigua tradición en peligro de extinción: la Polka Chinata**, un baile de cortejo originalmente realizado en Bolonia solo por hombres, que data de principios del siglo XX y que en 2018 sólo practicaban cinco personas en el mundo.

La Merce (Chile) propone en *Paseo para rastreas, reptiles y sinuosas* una *performance* por los espacios de La Casa Encendida que ha coreografiado. Una recorrido -desplazamiento- donde muestra su deseo de desafiar lo hegemónico a través del encantamiento.

La programación incluye otras **propuestas como la presentación del proyecto *Monnula, muñecas que migran*, de la coreógrafa y artista visual Tamara Cubas** (Uruguay). El proyecto está compuesto por muñecas de manufactura artesanal, creadas por mujeres de la comunidad Comcaác, en Punta Chueca (México), y su cuaderno de viaje. Cada muñeca emprende una travesía por el mundo con un destino incierto y cada participante tiene la oportunidad de ser el anfitrión temporal de su primera parada y elegir su próximo destino. *Monnula* es una *performance* colectiva, gestual y de cartografía compartida que pretende crear conexiones entre mundos y personas.

Además, durante todo el festival se puede escuchar en La Casa Encendida Radio el ***Archivo sonoro de los cuidados, una serie de podcast que recogen testimonios orales y las vivencias de personas que cuidan a grandes dependientes*** y que han puesto en marcha Marta Fernández Calvo y Daniela Ruiz Moreno (España).

Y, a modo de espiral, el festival ÍDEM se cierra como comenzó: con el **taller *Fotopalabra: juegos, actos y gestos del brasileño Jonathas Andrade***, quien presenta en el cierre del festival la videoinstalación *Olho da Rua* en un encuentro abierto con el público.

El festival está comisariado por **Marisa Lull**.

Apoya: Ministerio de Cultura de Italia.

Colabora: Fundación ONCE.

PROGRAMA

VIDEOINSTALACIÓN

[Olho da Rua, de Jonathas de Andrade](#)

10 septiembre-30 octubre

Inauguración el 10 de septiembre a las 13 h

Por primera vez en España se muestra la videoinstalación del artista brasileño, representante del pabellón de Brasil en la Bienal de Venecia de este año. Su trabajo *Olho da Rua* inaugura, junto a *Arias. Nehanda*, el Festival ÍDEM.

Filmada en dos días en la Praça do Hipódromo, en Recife (Brasil), la película está compuesta por un elenco de 100 personas sin hogar vinculadas a albergues públicos e iniciativas no gubernamentales de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

En la frontera entre la ficción y la no ficción, Jonathas de Andrade nos conduce desde una casa a una plaza pública para involucrar a este elenco de actores no profesionales en conversaciones sobre identidad, comunidad, comida, conciencia de clase y visibilidad.

Dividida en ocho actos, *Olho da Rua* presenta propuestas escénicas donde los participantes practican frente a la cámara. La pieza, de 25 minutos de duración, presenta acciones sencillas, donde los participantes se miran y admiran frente a un espejo, improvisan un montaje o convierten la plaza pública en un gran escenario. La cinta refleja cómo las personas sin hogar se enfrentan al objetivo de la cámara, que es el ojo del espectador, ya sea en las calles o en la pantalla de cine.

La videoinstalación analiza así las dinámicas de poder arraigadas en el colonialismo y cómo se pueden vincular con quien sostiene la cámara. Utilizando herramientas artísticas y pedagógicas, el trabajo reposiciona las historias de personas marginadas para promover formas de repensar de forma colectiva la realidad e imaginar alternativas posibles.

Olho da Rua es un testimonio poderoso del Brasil contemporáneo, con su rico multiculturalismo y sus desigualdades estructurales.

La investigadora de arte Bianca Stoppani explica que la pieza está inspirada en las técnicas del Teatro del Oprimido, del dramaturgo, actor y pedagogo Augusto Boal. Se podría definir como el teatro practicado por y para las clases oprimidas, donde desarrollan una lucha contra las estructuras opresoras.

La videoinstalación está acompañada por la hipnótica banda sonora del percusionista Homero Basílio, que utiliza instrumentos arraigados en el Nordeste de Brasil.

Olho da Rua, una video-instalación comisionada por la Fondazione In Between Art Film con curaduría de Alessandro Rabottini y Leonardo Bigazzi se presentó el pasado mes de abril en Venecia, en el marco de la exposición *Penumbra*.

El artista imparte el taller Fotopalabra: juegos, actos y gestos y presenta la videoinstalación en un encuentro con el público que tiene lugar el viernes, 30 de septiembre, a las 19 h.

Jonathas De Andrade (Maceió, Brasil, 1982) es un artista plástico que utiliza instalaciones, fotografías y vídeos para explorar las dinámicas de poder y los conflictos de Brasil, especialmente de la región Nordeste y Arrecife, donde vive y trabaja. Los temas que más le interesan son las consecuencias del colonialismo, la esclavitud y la mano de obra barata.

VIDEOINSTALACIÓN

[Arias Nehanda, de nora chipaumire](#)

10-30 septiembre

Inauguración el 10 de septiembre a las 13 h

La videoinstalación de nora chipaumire se muestra por primera vez en España e inaugura el Festival ÍDEM junto a [Olho da Rua](#), de Jonathas de Andrade.

Una pieza audiovisual que habla de las diferentes dinámicas de colonización y nos presenta a Nehanda, espíritu venerado por el pueblo Shona, de Zimbabue y Mozambique, y a Charwe Nyakasikana, médium líder revolucionaria que orquestó las revueltas de 1889

contra el imperio británico.

Ochenta y seis años después de que Haití emergiera como la primera república africana en Occidente, en 1890, Cecil John Rhodes llevó la Union Jack más allá del río Limpopo. En 1893, “derrotó” a los *ndebele* y obtuvo los derechos mineros bajo la muy dudosa concesión RUDD. Tres años más tarde, en 1896, defendió estas adquisiciones en nombre de la reina de Inglaterra y en contra de los shona, quienes tardarían 94 años en derribar la Union Jack. El trabajo que comenzó en 1896 continúa hasta hoy.

Los tres vídeos de *Arias. Nehanda* tienen una hora de duración y forman parte de la escultura multimedia *Afternow* (2021). Hablan de Nehanda, espíritu venerado por el pueblo Shona, originario de Zimbabue y Mozambique Central, que habita en las mujeres, y de Charwe Nyakasikana, médium líder revolucionaria que orquestó las revueltas de 1889. Juntas se alzan para liderar la primera Chimurenga —espíritu de guerra— contra Cecil John Rhodes y la colonización británica de Zimbabue.

nora chipaumire ha acompañado el Festival ÍDEM desde 2019, cuando presentó por primera vez en nuestro país el espectáculo de danza [#PUNK](#). En 2020 mantuvo dos encuentros *online* en el marco de festival, que ese año se desarrolló en formato digital: uno fue con el creador suizo [Milo Rau](#) y otro con [la comisaria de ÍDEM Marisa Lull](#). En 2021, La Casa Encendida junto a la institución belga Arts Center Vooruit produjo la [ópera sonora Nehanda](#), que se emitió por capítulos en La Casa Encendida Radio. La ópera investiga los crímenes históricos cometidos por los británicos en el territorio ilegalmente ocupado llamado entonces Rhodesia del Sur (Zimbabue) a través de la historia del pueblo Shona. En 2022, la artista cierra su participación con *Arias. Nehanda*, la videoinstalación que se puede ver en el Torreón, dentro del marco del Festival ÍDEM.

El proyecto completo en torno a Nehanda está compuesto por diversos soportes y ecosistemas: *performance*, instalación sonora, radio privada (wifm zifm) y un libro con cassettes. Todo ha sido posible gracias al apoyo de La Casa Encendida, Arts Center Vooruit, Kunstencentrum, Callies-Berlin y el Lincoln Center NYC y compañía chipaumire.

nora chipaumire nació en 1965 en lo que antes se conocía como Umtali, Rhodesia (Mutare, Zimbabue). Recibió una educación colonial, conocida como grupo B de escolarización, sólo para africanos negros

nativos. Ha realizado otros estudios en la Universidad de Zimbabue (Derecho) y en el Mills College de Okalnd, California (Danza).

Realización de los vídeos: Mieke Ulfig.

Duración: 15 minutos.

RADIO, PROYECTO

10- 30 septiembre

[Archivo sonoro de los cuidados](#)

El resultado del Proyecto Cuidadorxs Invisibles está disponible en La Casa Encendida Radio. Una serie de *podcast* que recogen testimonios orales y las vivencias de personas que cuidan a grandes dependientes.

Durante cuatro meses, el equipo de Cuidadorxs Invisibles ha desarrollado el proyecto Cuidadorxs Invisibles. Talleres y propuestas artísticas con un grupo de cuidadores y cuidadoras no profesionales de personas con enfermedades degenerativas que desarrollan tareas de cuidado en los distritos Centro, Latina y Arganzuela de Madrid, principalmente.

Los talleres se han desarrollado de forma virtual y asincrónica a través de un grupo de *whatsapp* y han sido impartidos por la arquitecta Paz Martín, la artista visual y coreógrafa María Jerez y la cantante Su Garrido Pombo. A partir del material generado por cada participante durante el taller -textos, fotografías, imágenes tomadas de internet, vídeos o notas de voz-, el artista Javier Aquilué ha realizado una serie de retratos sonoros que ponen en el centro la voz de la persona que cuida. Esta serie de *podcast* pone en valor a este colectivo, al que el cuidado no remunerado sitúa en los márgenes de la invisibilidad, y contribuye a la construcción de un patrimonio sonoro de los cuidados y la enfermedad.

Marta Fernández Calvo es autora y directora del proyecto. Artista visual e investigadora con un interés especial en la relación entre las artes visuales y los cuidados. A partir de su propia experiencia familiar, y a través de la creación del proyecto Cuidadorxs Invisibles, ha puesto la mirada en un colectivo en riesgo de exclusión: los cuidadores y las cuidadoras no remunerados de personas con enfermedades degenerativas. Su trabajo ha formado parte de exposiciones como *No Soul for Sale* en la Sala de Turbinas de Tate Modern (Londres), *Utopia Station* en la 53 Bienal de Venecia y *Querer parecer noche* en el Centro de Arte de Dos de Mayo (Madrid). Actualmente está desarrollando colaboraciones con la Bienal de la ONCE (Madrid), HAVY Jameel (Jeddah, Arabia Saudí), Museos de Jalisco (México) y Performa Gal. Vive en Madrid.

Daniela Ruiz Moreno es coordinadora y comisaria del proyecto. Licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Buenos Aires, desde 2013 coordina el Programa Internacional de Artistas en Residencia de la Fundación ACE, donde ha producido una amplia variedad de proyectos de arte y ha gestionado asociaciones internacionales para facilitar el intercambio artístico. Esta experiencia le llevó a formar parte del equipo de Tate Exchange en Tate Modern y Tate Liverpool, a través de Brooks International Fellowship en 2019.

Colabora: Fundación ONCE.

PROYECTO, ESCÉNICAS

10- 30 septiembre

[Monnula, muñecas que migran, por Tamara Cubas](#)

Una muñeca de manufactura artesanal, creada por mujeres de la comunidad Comcaác, en Punta Chueca (México), y su cuaderno de viaje emprenden una travesía por el mundo con un destino incierto.

El festival ÍDEM presenta el proyecto de la coreógrafa, artista visual y productora cultural Tamara Cubas (Montevideo, Uruguay) y ofrece a los espectadores ser testigos de la primera parada de cada muñeca. Cada persona que la aloja temporalmente elige un nuevo punto donde enviar la muñeca con su diario.

En cada paso se va desarrollando una relación. Esto es lo que propone *Monnula*: un encuentro íntimo y afectivo que conecta el origen histórico y cultural de la muñeca

con la persona que la recibe y sus próximos destinatarios.

El viaje es libre de control, escapando a la lógica de instrucciones, compromisos o informes. Lo que hace posible su viaje es el encuentro, el deseo y la afectación.

Monnula es una *performance* colectiva, gestual y de cartografía compartida que pretende crear conexiones entre mundos y personas.

El diario de viaje que acompaña a la muñeca explora los viajes migratorios a través de las vivencias de las mujeres, muchas veces no tan visibles en la narración común, creando una conexión directa, gracias a diferentes textos, escrituras dramáticas, dibujos e imágenes iconográficas, entre patriarcado y colonialismo. Sus páginas en blanco brindan a cada anfitrión un espacio para compartir la experiencia de su encuentro.

ÍDEM te invita a convertirte en el anfitrión temporal de la muñeca *Monnula* y ayudarla a llegar al próximo destino.

Las muñecas se pueden adquirir del 10 al 30 de septiembre en el Punto de Información y en la Ecotienda Solidaria de La Casa Encendida. También se puede realizar la compra online en las mismas fechas a través del www.lacasaencendida.es.

Proyecto dirigido por: **Tamara Cubas** (Montevideo, Uruguay), coreógrafa, artista visual y productora cultural. Su trabajo encarna las nociones de trauma, poder y pertenencia a través de coreografías, vídeos, fotografías e instalaciones.

TALLER

13- 15 septiembre

[Creación multidisciplinar con Fernando Rubio y Alfredo Ramos](#)

Los objetivos de este taller son ordenar el espacio, el tiempo y la acción de una manera desacostumbrada. Para ello, habitamos durante tres días el espacio de la instalación performativa *Mejor que saludarse con los codos*. Dentro del festival ÍDEM, este espacio será el centro de operaciones para investigar sobre las metodologías de creación.

Dos son los objetivos fundamentales de este taller:

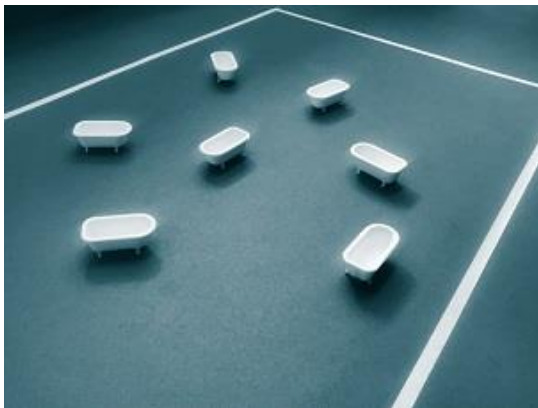
Desarrollar o profundizar un proyecto individual o colectivo, de forma que podamos analizar y visibilizar una manera profunda de entendimiento acerca de la creación performática. El deseo de Fernando Rubio y Alfredo Ramos es promover un pensamiento extenso sobre las formas, procedimientos, contenidos y conceptos, invitando a cada alumno a profundizar sobre su forma de creación y la relación de los materiales y estéticas que cada obra pueda plantear y necesitar descubrir.

Dialogar con la propia instalación “mejor que saludarse con los codos”, ya que el seminario se realiza dentro de la misma y se convierte en un apoyo pedagógico permanente. El alumnado podrá trabajar dentro del espacio, haciendo de su uso un recurso fundamental para reflexionar sobre el teatro performático y su relación con las artes visuales.

ESCÉNICAS

16-18 septiembre

[Mejor que saludarse con los codos, de Fernando Rubio y Alfredo Ramos](#)

Estreno de esta instalación que propone un espacio de encuentro que nos invita a hablar sobre el tacto, sobre la piel y, sobre todo, a hacerlo desde el tacto y la piel. Un recorrido articulado en torno a diferentes bañeras. Una intimidad compartida, una relación con nuestras pieles, con nuestras historias y con diferentes materiales.

Hemos atravesado una pandemia que ha hecho del tacto un peligro y que ha priorizado los espacios de relación visual a través de pantallas. Una pandemia que no ha hecho sino profundizar en nuestra condición de una sociedad donde la

vista es nuestro medio fundamental de acceso al mundo, el sentido relevante, mientras que el tacto está cada vez más abajo en la jerarquía de los sentidos. Hasta que llega el momento en el que parece que lo perdemos.

Este proyecto busca poner en primer plano aquello que el tacto nos permite y nos ha permitido conocer. El tacto forma parte de nuestra experiencia del mundo, es un vehículo privilegiado para rescatar nuestras memorias, la historia que se ha ido inscribiendo en nuestras pieles a través de cómo han tocado y de cómo han sido tocadas.

Dentro y fuera de siete bañeras, un grupo de personas realiza un recorrido textual y sonoro para conducir la experiencia que se despierta en nuestra piel cuando toca o es tocada.

La propuesta se completa con un [taller de creación multidisciplinar](#).

Creado y dirigido por:

Fernando Rubio (Buenos Aires, 1975). Sus obras han sido presentadas en distintos festivales internacionales de teatro, museos, centros de arte y espacios públicos de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Corea, Cuba, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Portugal, Rusia, Singapur y Uruguay. Entre sus montajes recientes destacan *Donde Empiezan las cosas que son importantes*; *El tiempo entre nosotros*; *Decir afuera*; *Todo lo que está a mi lado* o; *Yo no muero, ya no más*. Ha dictado seminarios de creación y *performance* en diferentes universidades y festivales y sus textos han sido traducidos al inglés, alemán, portugués, finlandés, griego, holandés, coreano, italiano y francés. Asimismo, es director del espacio de investigación y creación El Jardín Sahel.

Alfredo Ramos (Madrid, 1978). Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense. Sus áreas de investigación son las prácticas de participación, las nuevas formas de curaduría en artes performativas, las transformaciones contemporáneas de las masculinidades y los estudios sobre el tacto y la piel. Es

uno de los impulsores del laboratorio de pensamiento, cultura y género Un Estudio Propio. Entre sus montajes recientes está la pieza de teatro documento *Máscaras, Mapas, Marcas* o la codirección del proceso de creación colectiva de jóvenes afrodescendientes *8 minutos*.

CINE

16 y 17 septiembre

[Third Act, de Mieke Struyve y Lotte Stoops](#)

Estreno en España del documental que se adentra en el *backstage* de *Vader, Moeder y Kind*, los proyectos de Peeping Tom -una de las compañías de danza más importantes del panorama internacional- que abordan temas como el envejecimiento y la familia.

Una película sobre el envejecimiento, sobre cuidar y ser cuidado. La historia se cuenta desde la perspectiva de los actores que envejecen y de las personas mayores locales que actúan con la compañía Peeping Tom.

***Third Act*, de Mieke Struyve y Lotte Stoops. Bélgica, 80'. VOSE**

En cada parada de la gira internacional, Peeping Tom trabaja con personas locales como extras. Estos extras han sido buscados de antemano y reciben un curso intensivo de actuación antes de subir al escenario, a menudo por primera vez en sus vidas. Sus vidas dan una idea de cómo se vive el envejecimiento en sus países. Peeping Tom utiliza estas historias personales para tejer historias en el escenario.

En palabras de los directores Lotte Stoops y Mieke Struyve: "Como madres de niños pequeños y como hijas de personas de la generación del *baby boom* que envejecen, el cuidado es un tema muy actual en nuestras propias vidas. Las preguntas sobre el cuidado son muy variadas, tanto para las generaciones mayores como para las más jóvenes: ¿Quién cuida a quién? ¿Deberías acercarte a tus padres para cuidarlos? ¿Cuidarán nuestros hijos de nosotros? ¿Debe esperarse eso? ¿Lo queremos?.

Vivimos en un periodo en el que el envejecimiento es un tema importante, pero con demasiada frecuencia se deja de lado. Donde la carga de trabajo involucrada en el cuidado de la propia familia a menudo se subcontrata a otros. Y donde la red de seguridad social del gobierno se está volviendo incierta. Al mismo tiempo, vivimos en un período que antepone la individualidad y la autonomía. ¿Realmente queremos que nos cuiden? ¿Y si cuidar significa renunciar a nuestra independencia?

Con esta película queremos tocar el problema universal del envejecimiento de la población, llegar a una amplia audiencia internacional y no solo al pequeño nicho alrededor de la escena de la danza" .

Peeping Tom: después de 15 años, Peeping Tom es uno de los nombres más importantes del panorama internacional del teatro de danza. Las profundas emociones humanas y los temas que dan forma a sus actuaciones, combinados con un enfoque cinematográfico único, están en el corazón de su éxito mundial. Los dos directores-coreógrafos de Peeping Tom, Frank Chartier y Gabriela Carrizo, siempre basan su trabajo en las experiencias personales de sus actores y bailarines, quienes tienen un amplio rango de edades (23 a 80) y que proceden de diversos orígenes culturales. Durante el proceso de creación, los actores traen consigo su propia vida al escenario.

El enfoque cinematográfico y las imágenes características de Peeping Tom impregnan el documental. La poderosa poesía e intimidad, la vulnerabilidad y fuerza de los actores, la escenografía y la iluminación, que son un sello tan característico del trabajo de Peeping Tom, también se traducen visualmente en el documental.

Lotte Stoops y Mieke Struyve. Los directores belgas se complementan en la escritura y el tiro, la fantasía y la practicidad. Lotte tiene un enfoque asociativo y artístico en la realización de documentales (como el galardonado *Grande Hotel*), es una motivadora y una chica de acción. Mieke Struyve domina la sutileza y aporta su experiencia práctica al equipo en el rodaje (ha realizado series documentales para televisión como *The Horse Race* o *Nooit meer dezelfde*). Trabajando en un tema que toca tan profundamente al espectador -los asuntos familiares, el cuidado y el envejecimiento- combinan su enfoque, percepción y sensibilidad diferentes para crear un mosaico armonioso que representa una visión común. Junto a eso, trabajar en dúo es una forma viable de continuar con su pasión por el documental.

[Tráiler](#)

ESCÉNICAS

16, 22 Y 24 septiembre

[Paseo para rastreras, reptiles y sinuosas, de La Merce](#)

La Merce (Chile) propone un recorrido coreografiado por los espacios de La Casa Encendida.

La *performance* aborda la identidad y los estados del ser, la política *queer* a través de formas de agenciamiento, desinhibición y rematerialización de un cuerpo, de desbordar la dualidad de la forma física y su representación, transfigurándola.

La pieza habla de la idea de cuidarse como exigencia, de defenderse de la etiqueta externa, de excavar lugares indeterminados, de invocar gestos de otra

índole, de defenderse y desafiar lo hegemónico. Un paseo de goce que no viene a informar sino a dejarse ver, fingiendo o simulando.

En palabras de La Merce: “Un rostro sobre el hombro, la cabeza ladeada de forma coqueta, las quebradas y curvas líneas de los pómulos, mentón, cuello y la superficie de la piel brillante apareándose, los labios presionados suavemente, las cejas suspendidas, la mirada desplazada e insolente, la respiración contenida buscando la luz, el tema del amaneramiento siempre está presente; todo encanta, aquí tienes, estoy en espera de tus ojos”.

Marcos Matus, La Merce, nace en Santiago de Chile y reside en Madrid desde el 2017. Se considera una musa escénicx no binarix. Es apasionada por la escena del *voguing*, la *runway* y los diferentes lenguajes artísticos (visuales y escénicos). Su trabajo transita entre la danza, la *performance* y la coreografía. Explora en corporalidades, poéticas y narrativas disidentes a las identidades binarias, con el interés de abrazar su propia situación y proponer otras formas de entender el cuerpo. En sus últimas investigaciones, interroga cómo poder transformar ese territorio corporal en agente, agencia, convertirse en lengua y restablecer el espacio como un lugar de encuentro y efecto entre lo que unx hace y lo que eso hace.

Es Máster en Prácticas Artísticas y Cultura Visual, asociado a ARTEA, Universidad de Castilla-La Mancha y Museo Reina Sofía. Egresadx en Danza del Centro de Danza Espiral. Es miembro activo desde el 2020 en Comunidad Escénica. Trabaja como performance en la Cía. La Fármaco dirigida por Luz Arcas y ha sido nombrada finalista de los Premios Max 2022 como mejor intérprete.

TALLER

21 septiembre

[Save the last dance for me](#)

Este taller se conecta con el espectáculo *Save the last dance for me*, que se presenta dentro de la programación del festival ÍDEM 2022. Lo imparten los bailarines Gianmaria Borzillo y Giovanfrancesco Giannini sobre los pasos de una danza boloñesa en peligro de extinción: la Polka Chinata.

Se trata de un baile de cortejo originalmente realizado en Bolonia solo por hombres, que data de principios del siglo XX y que en 2018 sólo practicaban cinco personas en el mundo.

“Un antropólogo de Bolonia me explicó que un baile no muere, ya que no es como las plantas, los animales o los seres humanos. A veces, los bailes desaparecen y luego reaparecen en la siguiente generación, como fue el caso de la polka chinata. Un baile solo desaparece cuando no queda nadie que lo recuerde”.
– Alessandro Sciarroni.

Dirigido a: cualquier persona que pueda bailar. No es necesaria ninguna habilidad específica para participar.

Las clases son en italiano con traducción consecutiva al español.

Duración: 2 horas.

Apoya: Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

ESCÉNICAS

21 septiembre

[*Save the last dance for me*, de Alessandro Sciarroni](#)

Esta pieza revisa y recupera una antigua tradición en peligro de extinción: la Polka Chinata. Un baile de cortejo originalmente realizado en Bolonia solo por hombres, que data de principios del siglo XX y que en 2018 sólo practicaban cinco personas en el mundo.

Moviéndose al ritmo de un latido tecno, dos bailarines dan vueltas, mirándose fijamente. A veces, agazapados en una postura de lucha libre, realizan un baile de salón tradicional italiano hasta que se agotan. La representación de este ritual se vuelve atlética,

magnética, visceral. Unidos, dos hombres se abrazan con ternura y dominio técnico en una conmovedora prueba de confianza y colaboración.

Alessandro Sciarroni trabaja con los bailarines Gianmaria Borzillo y Giovanfrancesco Giannini sobre los pasos de esta danza boloñesa.

La obra ha sido creada en colaboración con Giancarlo Stagni, un maestro de danza Filuzziani que revivió esta antigua tradición gracias al redescubrimiento y estudio de algunos vídeos de documentación que datan de la década de 1960. Sciarroni descubrió este baile en diciembre de 2018, cuando en Italia solo lo practicaban cinco personas en total.

El proyecto consiste en una actuación y un taller destinados a difundir y revivir esta tradición popular en peligro de extinción.

Alessandro Sciarroni (San Benedetto del Tronto) crea obras que estimulan la interacción emocional entre los artistas y los espectadores. Con *Save the last dance for me*, continúa explorando en profundidad la repetición de acciones hasta alcanzar los límites de la resistencia física de los artistas, construyendo una relación empática con la audiencia. Aquí, la danza folclórica se convierte en vector de la memoria, en un intermediario que vincula el patrimonio vivo y el arte contemporáneo. Formado en teatro, el italiano aborda la danza desde el punto de vista de un artista visual. Su proceso atípico involucra a profesionales especialistas en diversas disciplinas y prácticas físicas. Utiliza el contexto teatral para entablar un diálogo con otras formas, en particular la danza, las artes circenses y el deporte, creando piezas que trascienden las definiciones de género tradicionales.

Sus obras se presentan en festivales de danza y teatro contemporáneo, museos y galerías de arte, así como en espacios no convencionales. Se han presentado en los principales festivales europeos y en América del Norte y del Sur, Oriente Medio y Asia. La Bienal de Venecia, que organizó una retrospectiva de su obra en 2017, le otorgó el León de Oro a la Trayectoria en 2019.

Apoya: Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

ESCÉNICAS

23 y 24 septiembre

[*Precarious moves*, de Michael Turinsky](#)

El *performer* y coreógrafo Michael Turinsky actúa por primera vez en España y estrena *Precarious Moves*, pieza galardonada con el Premio de Teatro Nestroy de Austria 2021. Una pieza sobre el cuerpo y su movilidad que marca el camino de cómo acercarse al otro sin reservas y donde Turinsky muestra su posicionamiento coreográfico resistente.

¿Cómo se pone en movimiento un cuerpo cuya relación con lo que le rodea parece fundamentalmente precaria y vulnerable, una relación que se desequilibra con demasiada facilidad y en la que, a veces, encontramos límites visibles o invisibles?

En este *solo-performance*, que es tanto biográfico como conceptual, Michael Turinsky continúa su investigación sobre los gestos coreográficos resistentes mediante el diseño de una estética coreopolítica.

El artista incluye la experiencia de la discapacidad en su singularidad. En esta pieza se relaciona, una vez más, con el concepto de discapacidad -y lo relativo a la movilidad-, en una rebelión contra el imperativo de integrar a las personas con movilidad reducida o de cualquier cuerpo en los regímenes sistémicos de las culturas hegemónicas existentes sin tener en cuenta sus necesidades reales.

Oscilando entre lo orgánico y lo organizado, *Precarious Moves* se despliega como una exploración a veces luminosa y a veces oscura de ese extraño bucle que conecta el cuerpo con el mundo sensual por

el que se mueve; como un movimiento de búsqueda en el que el gesto indómito descubre su medio coreográfico, y al mismo tiempo abre nuestra sensibilidad más allá del mismo.

Idioma: inglés con sobretítulos en castellano.

La representación del sábado 24 de septiembre cuenta con Audiodescripción realizada gracias a la colaboración de la Fundación ONCE

Michael Turinsky vive y trabaja como coreógrafo, intérprete y teórico en Viena donde estudió filosofía.

Como intérprete ha colaborado con Bert Gstettner, Barbara Kraus, Robin Dingemans, Mick Bryson, Doris Uhlich, Claire Vivienne Sobottke y Teresa Vitucci. Su colaboración con Doris Uhlich *Ravemachine* fue galardonada con el Premio Especial Nestroy 2017. Entre sus principales trabajos coreográficos se encuentran *Heteronomous male* (2012); *My body, your pleasure* (2014); *Second Skin – Turn the beat around* (2016) y *Reverberations* (2018).

Colabora: Fundación ONCE.

TALLER

29 y 30 septiembre

[Fotopalabra: juegos, actos y gestos, por Jonathas de Andrade](#)

¿Un sistema de palabras e imágenes pueden contar nuestra propia historia? Basado en su proyecto *Educación para adultos*, el artista brasileño Jonathas de Andrade invita a los participantes a pensar cómo crear una narrativa con archivos fotográficos propios o no, en el soporte de un panel, desde un punto de vista colectivo, con una perspectiva local o personal.

El artista brasileño, en su práctica, se inspira profundamente en las ideas de pedagogía radical de Paulo Freire, y sobre la potencia de la encarnación de Augusto Boal. Propone presentar ejemplos de sus proyectos en fotografía y film donde, en colaboraciones con grupos sociales y personas, traen perspectivas inspiradoras en torno de la idea de juego, narrativa, deseo, tradición, el espacio de la ciudad, y la hibridación entre ficción y documental.

ÍDEM 2022. Festival Internacional de Artes Escénicas

Del 10 al 30 de septiembre

10 septiembre-30 octubre

[Olho da Rua, de Jonathas de Andrade](#)

Videoinstalación

10-21:30 h

Torreón 2

Gratuito

Inauguración el 10 de septiembre a las 13 h.

*El artista presenta la videoinstalación en un encuentro con el público que tiene lugar el viernes, 30 de septiembre, a las 19 h.

10 septiembre-30 septiembre

[Arias Nehanda, de nora chipaumire](#)

Videoinstalación

10-21:30 h

Torreón 1

Gratuito

Inauguración el 10 de septiembre a las 13 h.

10 septiembre-30 septiembre

[Archivo sonoro de los cuidados](#)

Radio, Proyecto

10-21:30 h

[La Casa Encendida Radio](#)

Gratuito

10 septiembre-30 septiembre

[Monnula, muñecas que migran, por Tamara Cubas](#)

Proyecto, Escénicas

Las muñecas se pueden adquirir en el Punto de información, en la Ecotienda Solidaria o a través de la pasarela de pago de La Casa Encendida

Precio: 15 €

13- 15 septiembre

[Creación multidisciplinar con Fernando Rubio y Alfredo Ramos](#)

Taller

10-14 h

Patio

Precio: 30 €

16- 18 septiembre

[Mejor que saludarse con los codos, de Fernando Rubio y Alfredo Ramos](#)

Escénicas

Viernes: 17:00 – 21:00 h

Sábado: 12:00 – 21:00 h

Domingo: 12:00 – 21:00 h

Patio

Precio: 8.00 €

16 y 17 septiembre

[Third Act, de Mieke Struyve y Lotte Stoops](#)

Cine, Audiovisuales

19 h

Sala Audiovisual

Precio: 4 €

16, 22 y 24 septiembre

[Paseo para rastreras, reptiles y sinuosas, de La Merce](#)

Escénicas

Viernes 16: 20:30 h

Jueves 22: 19:30 h

Sábado 24: 20 h

Espacios comunes

Gratuito

21 septiembre

[Save the last dance for me](#)

Taller

12 h

Patio

15 €

21 septiembre

[Save the last dance for me, de Alessandro Siarroni](#)

Escénicas

18 h

Patio

4 €

23 y 24 septiembre

[Precarious moves, de Michael Turinsky](#)

Escénicas

22 h

Patio

8 €

29 y 30 septiembre

[Fotopalabra: juegos, actos y gestos, por Jonathas de Andrade](#)

Taller

11 h

Aulas

20 €

Prensa de La Casa Encendida

Leticia G. Vilamea

T. 650.64.36.19

comunicacionlce@montemadrid.es

lacasaencendida.es