

SARA JIMÉNEZ EN COMPAÑÍA

dirección escénica y dramaturgia JUAN KRUIZ DÍAZ DE GARAIO ESNAOLA composición musical MIGUEL MARÍN 'ÁRBOL'

AVE DE PLATA

**PA
D**
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
PROFESIONALES
DE LA DANZA

A
Junta de Andalucía
Comunidad de Trabajo,
Cultura y Deporte
Agencia Andaluza de
Iniciativas Culturales

Andalucía
flamenco
Instituto
Andaluz del
Folclore

FLAMENCO
FESTIVAL

ZALONA

FUNDACIÓN
MARÍA PAGÉS
SEVILLA — MÁLAGA — BILBAO

Sinopsis

Palabras para una danza

En un tiempo y un paisaje imaginado, un cazador dispara a un ave. Tras su caída, descubre que, en el acto de matar, se da presa a sí mismo.

Ave de plata explora, a través del uso del mito, un universo íntimo y personal. Así, la idea del amor en el más amplio sentido de la palabra y la concepción de la vida y la muerte como regeneración de la vida ocupan el centro de una obra en la que tanto la celebración como lo trágico tienen lugar.

La metáfora del ave y la doma sobrevuelan esta pieza de Sara Jiménez, en la que el flamenco se encuentra con la danza y la música contemporánea. A su vez y por ello, esta pieza sirve para reflexionar, utilizando como herramienta el cuerpo y el movimiento, sobre lo flamenco desde todas sus expansiones, ángulos y fisuras, sobre su situación en el eje entre lo tradicional, lo experimental y lo identitario.

Consuelo escénico

Ave de Plata es una obra de flamenco contemporáneo de Sara Jiménez con dramaturgia y codirección escénica de Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola y música de Miguel Marín “Arbol”.

Tomando su nombre del verso de Fernando Pessoa “hilos de plata rara (...) bajo tilos sentimientos inútiles”, se construye una pieza en la que reflexionan sobre la relación paradójica entre el acto de morir y dar muerte, entendida esta como fin y renacimiento de la relación amorosa en su sentido más amplio, pero también como celebración de la existencia.

En un tiempo y un paisaje imaginado, un cazador dispara a un ave. Tras su caída, descubre que, en el acto de matar, se da presa a sí mismo. Tomando múltiples referencias literarias, mitológicas y procedentes del repertorio musical interpretado, Sara Jiménez nos habla de los vínculos íntimos que se generan en el amor a través de la analogía de la doma del animal y del cazador cazado. De esta forma, es el ave el que traerá la muerte del cazador. A su vez, este encuentra lo trágico de la sujeción amorosa y, tras experimentarla, la posibilidad de un nuevo comienzo.

A partir del estudio de la idea de danzas macabras que se populariza en diferentes lugares de Europa durante el medievo tardío —y que influyen la concepción coreográfica de la obra—, la relación con lo trágico adquiere un nuevo significado que parte de una sensibilidad actual: lo animal como representación de la otredad de lo humano, la ecología como proceso de regeneración y resistencia natural, lo trágico frente a la celebración del paso de los ciclos, el amor como ensayo último de la vida.

Siguiendo la estela de Adioses, esta nueva obra de Sara Jiménez trae su universo íntimo e introspectivo, en el que el baile es a la vez medio de expresión y objeto de pensamiento en el umbral de la danza y lo teatral. A través del lenguaje flamenco presentado desde todas sus expansiones, ángulos y fisuras, el proceso se construye desde el eje entre lo tradicional, lo experimental y lo identitario. El diálogo de la música flamenca y contemporánea, además del uso de las voces, instrumentos y una cuidada selección de letras sirven para acompañar la narración y sentido simbólico de la pieza. Por su parte, los elementos coreográficos, escénicos o lumínicos son empleados como una forma de expresión intencionada, tomando parte del espacio y el ritmo de la pieza así como de su tensión dramática. La obra continúa así una propuesta artística que se esfuerza por comprender las nuevas posibilidades en torno al flamenco de una forma libre y personal, en el que la capacidad expresiva prevalece como centro del discurso de la artista.

En definitiva, Ave de Plata es un encuentro en el que vida y muerte bailan, en el que es necesario entender que, para poder renacer, es necesario aceptar el fin de algo que forma parte de nosotros mismos. Es de este modo, a la vez una última y primera danza, mezcla singular de duelo y alegría como un intento de liberación final, un deseo del cuerpo libre y ensimismado de salir de sí mismo.

No se trata de una poética de la tristeza, más bien todo lo contrario, es una poética del fuego, una forma agónica y feliz de celebrar la muerte.

Idea original, dirección escénica, concepto, coreografía e interpretación
Sara Jiménez

Codirección escénica, coreográfica y dramaturgia
Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

Dirección musical y composición
Miguel Marín 'Árbol'

Asesoramiento estético
Julia Vargas Cometta

Voces
Teresa Hernández
Miguel Marín 'Árbol'
Mari Carmen Pérez 'Niña de Espejo'

Diseño de iluminación
Olga Garcia

Colaboración diseño de iluminación
Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

Diseño de sonido
Chipi Cacheda

Textos
Enrique Fuenteblanca

Guion musical y repertorio
Sara Jiménez

Asesoramiento de canto y coreográfico
Alberto Sellés

Diseño de vestuario
Sara Jiménez
Julia Vargas Cometta

Realización de vestuario
Carmen Andrés
Lola Andrés
Savvana Couture
Michael Nadeau

Fotografía
Derek Pedros

Diseño gráfico
Sara Jiménez

Producción y distribución
Sara Jiménez en Compañía
Serendipia Global

Residencias de creación
Asociación PAD. Bailando en plata
IN PROGRESS. FlamencoFest
Residencia Zalona.

Residencia creación coreográfica, Junta de Andalucía
Factoría cultural Sevilla
Centro coreográfico María Pages

Dice Ave de plata a Sara Jiménez

Me pones en la escena como maestra de ceremonia para los adioses y las despedidas, como anfitriona de un espacio para la libertad, como convidante de este delirio danzante que te propones. Necesitas poner en mis manos el peso de un proceso que sabes, te agitará, pero del que sabes será alivio y liberación. Me has dado el nombre que encuentras cuando miras detrás de tu ojo y si miras fijamente podrás verte reflejada en mi piel de espejo, y si me tocas, sentirás frío porque vengo de un lugar donde las heridas ya no sangran y las flores han dejado de oler. Soy la poesía que apagará el fuego de tu delirio danzante.

Abandona ahora tu cuerpo, libéralo, abandónate a mí, entra en mi danza sin excusas, haz visible lo invisible, cede a la euforia del olvido, danza desnuda por el espacio desnudo. Hazlo como te pido.

Sara Jiménez

Biografías

SARA JIMÉNEZ

Bailarina y coreógrafa nacida en Granada. Titulada por el Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía de Granada en la modalidad de danza española y flamenco y becada por el Centro Andaluz de Danza de Sevilla bajo la dirección de Blanca Li.

Entre sus trabajos como coreógrafa se encuentran las obras Fandango18, Saldiguera, Vía Bamba, Tápate Niña, [ETC], VARIACIÓN a tempo, Recital Flamenco, Real de la Alhambra. Además de su trabajo en solitario, ha participado como bailarina solista con Estévez & Paños, Ballet Flamenco de Andalucía, Eduardo Guerrero, Daniel Doña, WangRamirez entre otras.

En 2022 comenzó una nueva andadura como Sara Jiménez en Compañía y su ópera prima ADIOSES, a la que le sigue su última obra MUSA MÍA. además de seguir colaborando con diferentes compañías de la música y las artes escénicas. Sara Jiménez va trazando un estilo propio en el que la danza, el gesto dramático y la música conviven en un único lugar. Firme creyente de las colaboraciones artísticas y la creación colectiva, se abre al discurso de cada uno de los componentes que invita en una búsqueda constante de ese lugar donde convergen las diferentes disciplinas artísticas que inspiran sus obras y que son el canal de exposición y expresión de sus propuestas.

La crítica dice, “Sara Jiménez convierte su cuerpo en el mecanismo perfecto de la expresión de la alegría, el dolor y el infinito amor al arte de la danza.”

PREMIOS Y NOMINACIONES

2023 Nominación Premios Lorca. Intérprete femenina de danza. ENTRE HILOS Y HUESOS

2022 Nominación Premios PAD. Mejor espectáculo de sala. A D I O S E S.

2022 2º Premio de coreografía Certamen coreográfico de Madrid, UNA PIEZA SIN NOMBRE

2022 Nominación Premios Lorca. Intérprete femenina de danza flamenca, DEBAJO DE LOS PIES

2022 Candidatura Premio Max. Mejor intérprete femenina de danza, ENTRE HILOS Y HUESOS

2020 Premio a bailarina sobresaliente Fundación AISG, VARIACIÓN A TEMPO

2020 1º Premio de coreografía Certamen coreográfico de Madrid, VARIACIÓN A TEMPO

2020 1º Premio de coreografía Distrito de Tetuán, [ETC]

2018 Candidatura Premios Max. Mejor intérprete femenina de danza. Ballet Flamenco de Andalucía

2014 1º Premio de coreografía Distrito de Tetuán junto a Macarena López, TÁPATE NIÑA

JUAN KRUZ DÍAZ DE GARAIO ESNAOLA

Nacido en Legazpi (España), después de terminar sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián, Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola completa su grado de Música Antigua como contratenor en la Akademie voor Oude Muziek en Amsterdam, donde su carrera como cantante empieza con buenos auspicios.

El encuentro con el coreógrafo Marcelo Evelin en Amsterdam, que lo invita a participar en su pieza de danza Muzot, y la estrecha colaboración artística que se desarrolla a partir de ahí, le decide a seguir explorando el potencial del cuerpo como instrumento total y herramienta de expresión. Después de trabajar con, entre otros, P.C. Scholten, Emio Greco, Arthur Rosenfeld y Lloyd Newson, conoce a Sasha Waltz en 1995, quien lo invita a formar parte de la compañía fundada en 1996. Allee der Kosmonauten será el comienzo de su larga y fructífera relación. Sigue las diferentes etapas de Sasha Waltz & Guests, desde la independencia, en la Schaubühne am Lehniner Platz. Dentro de la compañía y del trabajo de Sasha Waltz, además de su contribución como bailarín e intérprete, ha sido responsable de la dirección y composición musical de varias piezas, y es director de ensayos y asistente artístico de Sasha Waltz. Su propio trabajo, como coreógrafo y director, muestra su interés en conjugar su formación musical y de danza, explorando sin descanso la relación entre ambas disciplinas, y cuestionando el papel y la integración de la música en el evento teatral / performántico.

Fuerte creyente y defensor de las auténticas colaboraciones artísticas, desarrolla sus proyectos en torno a estos. Invita a su íntimo colaborador artístico Luc Dunberry (con quien comparte un importante cuerpo de trabajo), y a Sidi Larbi Cherkaoui y Damien Jalet a co-firmar la dirección de su proyecto d'avant. Colaboradores adicionales incluyen Joanna Dudley, Akademie für Alte Musik Berlin (4 Elementen - 4 Jahreszeiten), loscorderos.sc, MOPA, Stephanie Thiersch, Estévez y Paños Antonio Ruz, Sara Jiménez, Rocio Molina, Eva Yervabuena, Geneva Camerata, Midori Seiler, Martí Corbera.

MIGUEL MARÍN `ÁRBOL`

Sobrino nieto de la cantaora flamenca más universal que jamás haya existido Pastora Pavón La Niña de los Peines, es un prolífico compositor musical que se dio a conocer en la década de 1990 como integrante de Piano Magic, una de las bandas más reputadas del indie británico y con la que firmaría la banda sonora de la película de Bigas Luna *Son de mar* (2001). En ese punto, su carrera vira hacia la música para cine, danza y la experimentación en el diseño de sonido, sobre todo a través de su proyecto en solitario *Arbol*, para el que graba hasta cinco elepés y actúa en numerosos festivales internacionales como OFFF o Sónar. Desde hace veinte años colabora con compañías de danza contemporánea, de dentro y fuera de nuestras fronteras, como las de Thomas Noone, Erre que Erre, Cecilia Colacrai, Lucia Vázquez, Company Chameleon, Fabian Thomé, Daniel Doña, Cristian Martin, Xiexin Dance Theatre, Guillermo Weickert, Carlos Acosta, Lali Aiguadé, Guy Nader & María Campos, Belen Maya, Ana Morales, Marco Vargas y Chloe Brulé y muchos más.

PREMIOS

2022 Mención Especial de la crítica de Barcelona a su trabajo como músico y compositor para la Cía. de danza GN/MC (Guy Nader y Maria Campos).

2021 Mejor música/espacio sonoro por *Wanted* de Cía. Teresa Navarrete. Premios PAD.

2021 Mejor música por *Wanted* de Cía. Teresa Navarrete. Premios Escenarios de Sevilla.

2020 Mejor espacio sonoro/música por *Set of Sets* de Guy Nader/Maria Campos. Premio de la APDC.

2018 Mejor espectáculo de danza por *A life full of Rivers and icy mountains* creado junto a Laura Morales. Premios Escenarios de Sevilla.

2018 Mejor espectáculo de danza contemporánea para la crítica de Barcelona por *Set of Sets* de GN/MC

2017 Mejor música /espacio sonoro por *Domando a Pinball* de Cía. Teresa Navarrete. Premios Escenarios de Sevilla.

2016 Mejor espectáculo *Fall Seven Times* de Guy Nader/Maria Campos para la cía Tanzmainz de Alemania Premio Der Faust.

2015 Mejor música/espacio sonoro por *Welcome to the Montgomery Experience* de Cía. Miguel Marín y Teresa Navarrete. Premios PAD.

2013 Mejor música/espacio sonoro por *Salón Otto* de Cía. Teresa Navarrete. Premios PAD.

2010 Mejor música/espacio sonoro

AVE DE PLATA

UNA PRODUCCIÓN DE
SARA JIMÉNEZ EN COMPAÑÍA

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
SERENDIPIA GLOBAL

pablo@serendipiaglobal.com

+34 619 45 91 94