

MAR24

23-24  
teatro Central

andalucía  
cultura  
escénicas

vie 08  
sáb 09

21:00H/SALA A

ESTRENO  
EN ESPAÑA



DANZA

VIA KATLEHONG/  
MARCO DA SILVA FERREIRA/  
AMALA DIANOR

*Via Injabulo*

## *Emaphakathini*

Una pieza de Amala Dianor

Mi trabajo se basa en un proceso de cros-fertilización, con esto me refiero a una manera de hacer retroceder los límites, desplazar las líneas de separación para crear nuevos espacios mixtos, para sondear esos “entre medios” (Emaphakathini en zulú).

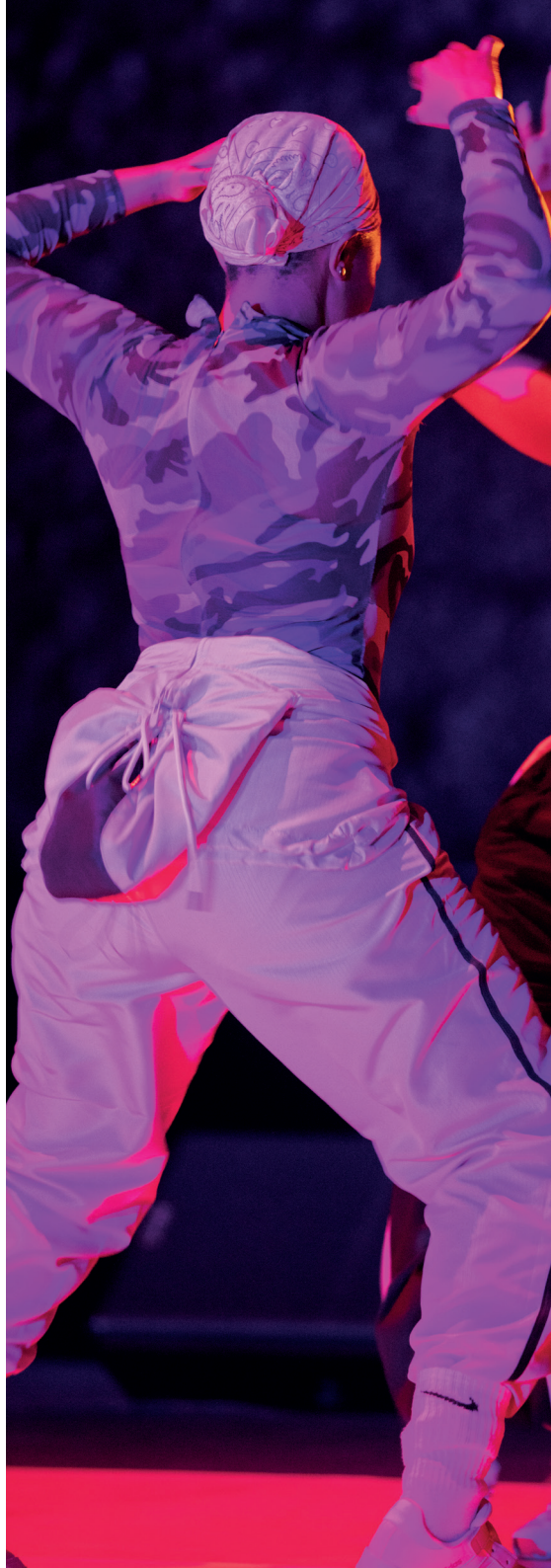
Frente a la historia de Sudáfrica, quiero centrarme en este principio de movimiento y abolición de límites. Quiero entrar en estos “entre-medios”, estos espacios aumentados, delimitados pero infinitamente expansibles.

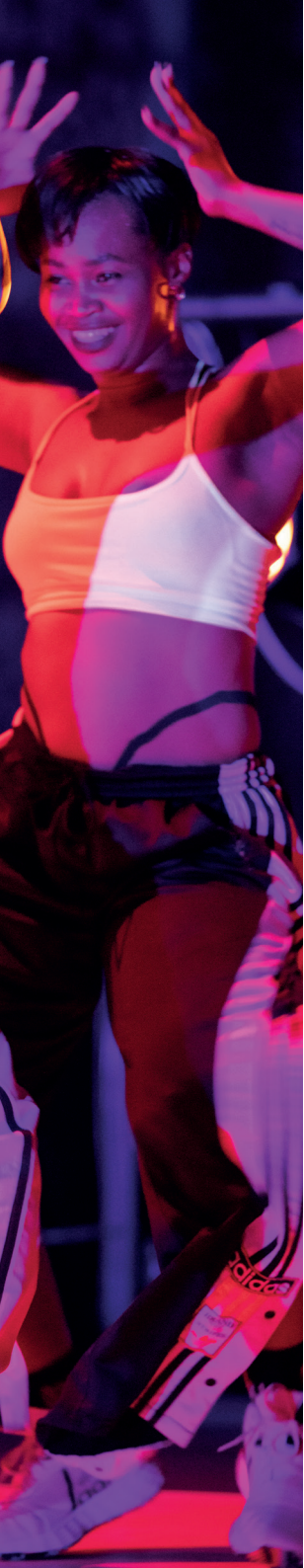
Mi intención es inspirarme en las personalidades y las historias individuales de cada uno de los intérpretes de Via Katlehong tanto como en nuestro encuentro, es decir, explorar lo que esta gente y sus vidas me evocan.

Hablaré de misión y emancipación.

Trabajaré con todos los ritmos que palpitan en Sudáfrica. Buscaré esos “entre-medios” que atraviesan la danza tradicional y urbana, recurriendo esta vez a la herencia técnica de las danzas Gumboots y Pantsula desplegada en Sudáfrica. Buscaré nuevos paisajes visuales y orgánicos inclusivos de todas las personalidades y todos los cuerpos, frágiles y poderosos, que conforman el magnífico grupo urbano que es Via Katlehong.

Amala Dianor





### *førm Inførm*

#### Una pieza de Marco Da Silva Ferreira

Al definir algunas pautas del trabajo con Via Katlehong, fue inevitable revisitar archivos de mis creaciones anteriores. Era importante entender el motivo de esta invitación y también ver cómo el repertorio que yo había estado creando podría también definir esta colaboración.

Al no haber visitado nunca Sudáfrica ni conocer las comunidades sudafricanas de Portugal, este encuentro hizo menos posible delinear y crear una narrativa unificadora a priori.

Mi entrenamiento como bailarín y artista estaba basado previamente en orígenes afroamericanos (*Popping*, *New Style*, *Krump*, *House Dance*, etc) y también kuduro, un estilo de Angola. Y aunque en los años recientes la búsqueda se ha centrado mayormente en los elementos del *clubbing*, sigue relacionada con el sentido/significado de la danza que existe en el contexto social, o en la construcción de la identidad colectiva a través de la danza.

La compañía Via Katlehong tiene como base técnica de danza el *isipantsula* –un término que deriva del ZULU y que significa “caminar o moverse con las nalgas sobresaliendo”–.

En 2015, cuando montábamos *BROTHER*, acabamos creando una composición coreográfica muy articulada, de pequeña amplitud y rapidez. Decidimos en ese momento llamar a esta sección de la investigación “los esqueletos”. Posteriormente, compuse una partitura coreográfica en la que era posible imaginar esos cuerpos sólo con sus esqueletos, bailando y construyendo formas huesudas y angulares. Si, por una parte, la idea era macabra, por otra, enfatizaba la idea de un cuerpo que es un objeto antropológico y que carga en él la memoria del pasado.

Estas ideas me han acompañado en los meses recientes. Tengo cada vez más ganas de reactivar esta magnífica/fantasmal composición y hacerla dialogar con Via Katlehong.

*Isipantsula*, *kuduro*, *house dance*, *top rock* parecen unidas a un esquema corporal que se rompe y recompone constantemente. Que vive en una energía colectiva que los organiza, los cataboliza y los indisciplina. Los cuerpos desarticulados y vivos son algo más que formas dolorosas, son formas que tienen la rebeldía del anti-héroe en sus contorsiones.

Marco Da Silva Ferreira



## AMALA DIANOR

Después de comenzar como bailarín de hip hop, Amala Dianor ingresa en la prestigiosa escuela CNDC de Angers (en el curso 2002). Trabaja durante 10 años como bailarín con coreógrafos de diferentes mundos, incluyendo hip hop, neoclásico, contemporáneo y afro contemporáneo.

En 2012 funda su propia compañía, y su estilo de danza y su vocabulario se hacen inmediatamente reconocibles: deslizándose de una técnica a otra con facilidad y virtuosismo, con un acercamiento híbrido a la forma, y un acercamiento poético al problema de la "otredad". Desde que creó su primer solo *Man Rec* en 2014, ha trabajado en estrecha colaboración con el compositor de electro-soul Awir Léon, que ha escrito la música original de sus piezas. También ha colaborado con otros coreógrafos, compositores, escritores y artistas plásticos...

En 2019, creó su primer gran obra para nueve bailarines a los que enseñó su mezcla especial de estilos y técnicas; la obra se llamó *The Falling Stardust* y sigue actualmente de gira. En 2021, creó dos nuevas piezas cortas: el trio *Point Zéro*, en el que baila con sus amigos bailarines/coreógrafos Johanna Faye (co-directora de F.A.I.R.E) y Mathias Rassin (campeón mundial múltiple de *top rock*) y un solo *Wo-Man* para una bailarina con la que reescribe la versión femenina de su solo *Man Rec*.

En 2021, en un intento de ampliar su público en nuevas direcciones, comienza a trabajar con el artista plástico Grégoire Korganow; juntos realizan una serie de cortometrajes llamados *CinéDanse*, su primer episodio, *Nioun Rec* en colaboración con FranceTV fue seleccionado como una de las películas de danza en el catálogo de la prestigiosa Villa Albertine en USA.

En 2022, Amala Dianor es seleccionada y apoyada por el programa *Big Pulse*

*Dance Network* (Creative Europe). También se ha comprometido a entrenar a bailarines pre-profesionales en Francia y desde 2018 en Africa Occidental con su proyecto *Siguifin*, una creación colectiva con los coreógrafos Ladji Koné, Alioune Diagne y Naomi Fall, para nueve bailarines de Burkina Faso, Mali y Senegal. *Siguifin* se estrenó en 2022 en el Suresnes Cités Danse. El mismo año Amala Dianor recibe el encargo de Via Katlehong para crear un trabajo con 8 bailarines sudafricanos, que estrenaron en el Festival de Aviñón en 2022.

## MARCO DA SILVA FERREIRA

Marco da Silva Ferreira nació en 1986 en Santa Maria da Feira y se licenció en fisioterapia por el Instituto Piaget de Gaia (2010), carrera que nunca ejerció pero que centra sus estudios en Ciencias de la Salud. La práctica corporal se inició en 1996 a través del deporte, concretamente de la natación de alto rendimiento. En 2002 lo abandonó para dar paso a las prácticas corporales en las artes escénicas. Su camino fue autodidacta a través de estilos de danza que fluían en un contexto urbano con influencias afrodescendientes. Entre 2002 y 2010, el enfoque y los léxicos de la danza se volvieron cada vez más diversos y más cercanos a las herramientas de improvisación y composición contemporáneas. En 2010, ganó el concurso de televisión *So You Think You Can Dance- Portugal*. Intérprete profesional desde 2008, ha bailado con André Mesquita, Hofesh Shechter, Sylvia Rijmer, Tiago Guedes, Victor Hugo Pontes, Paulo Ribeiro entre otros. Destaca en la carrera de Marco *HU(CR)MANO* (2013) que formó parte de *Aerowaves Priority Companies* (2015) y se presentó en circuito nacional e internacional hasta 2018. *BROTHER* (2016) consolidó un discurso de autor en una línea de reflexión sobre la danza y su significado hoy, creando conexiones con sus orígenes y trazando una línea hecha desde el

cuerpo contemporáneo. Se estrenó en el Teatro Municipal do Porto-Rivoli y realizó numerosas giras a nivel internacional y nacional, habiendo participado también en Aerowaves Priority Companies, 2018. *Bisonte* (2019) es una identidad *performativa* que flota en una artificialidad entre el histerismo y la melancolía, jugando con máscaras de género, poder y fragilidad. *SIRI* (2021) es un trabajo colaborativo con el cineasta portugués Jorge Jácome que forma parte de la Foundation d'entreprise Hérmes - New Environment Program. Una pieza de danza de ciencia ficción donde pequeños robots y humanos bailan juntos. En 2022 se estrenó *form Inførms* con la compañía sudafricana Via Katlehong en el festival Julidans; un dúo titulado *Fantasia Minor* con CND de Caen, y a finales de año *CARCAÇA* que forma parte de Big Pulse Dance Alliance. Entre 2018/2019 Marco fue artista asociado en el Teatro Municipal do Porto y en 2019/2020/2021 se asoció Artista en el Centre Chorégraphique National de Caen en Normandía.

## VIA KATLEHONG

La premiada Via Katlehong Dance se forma en 1992. Originalmente una troupe comunitaria, Via Katlehong estaba compuesta por jóvenes de la ciudad de Katlehong en el East Rand –una conocida zona de guerra durante los levantamientos de 1980 en Sudáfrica– para mantenerlos lejos de la violenta actividad criminal de su ciudad. Dirigida por Steven Faleni y Buru Mhlabane, la compañía cuenta con una escuela de danza comunitaria de 18 miembros que están preparados profesionalmente.

Están especializados en *Pantsula*, una danza local sudafricana, y otras formas neo tradicionales como *Gumboots*, *tap Pantsula* y *steps* –una interpretación local de la danza *Gumboots*–. Han recibido muchos premios a lo largo de su carrera, incluyendo FNB Vita Dance, Dance Umbrella, Gauteng Dance Showcase, KTV

Most Brilliant Achievement y Gauteng MEC Development, entre otros.

Tras la gran expulsión forzada institucionalizada por el estado de Apartheid en los sesenta en Sudáfrica, mucha de la población negra del país fue reubicada en poblados de las zonas urbanas. Como zona intermedia entre lo rural y los habitantes de la ciudad, estas reservas de mano de obra barata, desempleo y actividades criminales se convirtieron en el terreno sangrante para que la cultura explosiva saliera del país: la cultura *Pantsula*. *Pantsula* –un apodo para la juventud rebelde del poblado– incluía una moda, una música, una danza y lo más importante, un estilo de vida. Cada poblado tenía su propia cultura *Pantsula*. Se hacían concursos en la calle. *Pantsula* por tanto usó la calle como un teatro para articular la angustia, la alegría y los problemas del poblado, todo codificado en acciones concretas. En la nueva Sudáfrica, la danza había salido lentamente del poblado, con su música de acompañamiento conocida como *kwaito*.

Debido a su comercialización, la cultura se ha diluido y ha perdido su autenticidad. Sólo unos pocos grupos tales como Via Katlehong, con sede en el poblado, han conseguido promover la creatividad poniendo el acero de los grifos bajo el zapato para crear otros ritmos de danza (el *tap pantsula*), silbando, gritando, dando palmas e introduciendo la energía y la actitud rebelde de la danza *Pantsula* en el escenario con o sin música. Pero más que eso, Via Katlehong ha conseguido modernizarla de un modo que trabaja y dialoga con el *claqué*, el *step dance*, la *Pantsula* y la danza con música tradicional (*Gumstep-tappantsula*).

Estas danzas se interpretan juntos en una energía y ritmo común. Al gritar, silbar, dar palmas con los pies y manos, el público participa en esta fiesta llena de dinamismo y furia de vida.





## EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

**COREOGRAFÍA** *Primera parte - fòrm Infòrms* Marco Da Silva Ferreira *Segunda parte - Emaphakathini* Amala Dianor  
**BAILARINES** Thulisile Binda, Lungile Mahlangu, Tshepo Mohlabane, Lizwi Sibumbe, Tshepo Nchabeleng, Thembi Ngwenya, Thato Qofela, Abel Vilakazi **MÚSICA** *fòrm Infòrms* Jonathan Uliel Saldanha **MÚSICA** *Emaphakathini* Awir Leon  
**ILUMINACIÓN** Carin Geada **VESTUARIO/ESTILISMO** *fòrm Infòrms* concepto de estilo Dark Dindie **VESTUARIO/ESTILISMO** *Emaphakathini* Julia Burnham **DIRECTOR DE ESCENA** Alexander Farmer **DIRECTORES DEL PROYECTO (Via Katlehong)** Buru Mohlabane y Steven Faleni **CONTRATACIÓN** Damien Valette  
**COORDINACIÓN** Camille Aumont **PRODUCCIÓN** Via Katlehong Dance, Damien Valette Prod. **COPRODUCCIÓN** Chaillot Théâtre National de la Danse, Théâtre de la Ville - Paris, Maison de la Danse - Lyon, Festival DDD - Teatro Municipal do Porto, Le Grand T - Théâtre de Loire Atlantique, Créteil - Maison des Arts, Festival de Aviñón, Espace 1789 - Scène conventionnée danse de Saint-Ouen

Gracias a la Ciudad de Ekurhuleni: Departamento de Deporte, Recreación, Arte y Cultura

**DURACIÓN 60'**

**ESTRENO EN ESPAÑA**

# MAR/24

	PROYECTO TRANSMEDIA		UN PROYECTO DE ÁLEX PEÑA CON LA COLABORACIÓN DE LA CURA Y ALUMNADO DE LA ESAD	UNBOXING. Una caja dentro de otra caja	
01/02	SALA B/ 19:30H	DANZA	YINKA ESI GRAVES	<i>The Disappearing Act</i>	22€
01/02	SALA A/ 21:00H	DANZA	ISRAEL GALVÁN	<i>La consagración de la primavera</i>	25€
08/09	SALA B/ 19:30H	TEATRO	PABLO ROSAL/ COMPAÑÍA LOS DESPIERTOS	<i>A la fresca</i>	22€
08/09	SALA A/ 21:00H	DANZA	VIA KATLEHONG/ MARCO DA SILVA FERREIRA/ AMALA DIANOR	<i>Via Injabulo</i>	22€
15/16	SALA B/ 19:30H	DANZA/TEATRO/ CREACIÓN ESCÉNICA	MARÍA MUÑOZ/ MAL PELO	<i>De haber nacido</i>	22€
15/16	SALA A/ 21:00H	TEATRO	ALBERTO CONEJERO/ XAVIER ALBERTÍ/ RUBÉN DE EGUÍA	<i>En mitad de tanto fuego</i>	22€

PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS



## 23-24

### PROGRAMACIÓN

Escanee este código  
y acceda a toda  
la programación

@teatro.central @teatro.central

[www.teatrocentral.es](http://www.teatrocentral.es)