

Agite y Sirva 2017

9º Festival Itinerante de Videodanza

en colaboración con

PANORAMA Vidéodanse · Bordeaux

Instituto Cultural de México en París · Francia

www.agiteysirva.com · camillau.wixsite.com/camillau

Sábado 13 de mayo, 2017 · 17-19h · 19 Rue Vieille du Temple, Paris

Presentación del libro 'Memoria histórica de la videodanza'
y proyección de cortos del Festival Agite y Sirva 2017
Presentan Ximena Monroy y Paulina Ruiz Carballido (MX)

La colección "La Creación Híbrida en Videodanza" es la primera publicación impresa sobre videodanza en México, coordinada por el Festival Itinerante de Videodanza Agite y Sirva, en colaboración con Editorial UDLAP (Universidad de las Américas Puebla). Esta publicación es una colección compilada de ensayos, textos y material fotográfico en 5 volúmenes, con un total de 24 ensayos y textos de 24 autores de México, Argentina, Brasil, Canadá, España y Estados Unidos. Cada ensayo propone una micro-óptica dentro de un panorama reflexivo y vasto de cuestionamientos y antecedentes disciplinares, a través de los cuales esperamos despertar nuevas preguntas, deseos, ideas y miradas sobre el saber, el hacer y el pensar videodanza: un campo diverso, inclusivo y dinámico, en constante diálogo y expansión.

El primer volumen de la colección, Memoria histórica de la videodanza, reúne investigaciones centradas en los antecedentes, orígenes y desarrollo de la videodanza a través de las disciplinas y formas afines, a partir perspectivas híbridas y poéticas. En este volumen se agrupan los textos *Poéticas del Movimiento: Interfaces* de Paulo Caldas; *Ritual in Transfigured Time: Narcisa Hirsch. Poesía sufí, danzas extáticas y mirada de mujer* de Silvina Szperling; *Octavio, sin querer queriendo - Entrevista a Octavio Iturbe-* de Tania Solomonoff; *La videodanza: género*

transmutante del arte noventero de Laura Ríos; All This Can Happen: narrativas alógicas a través de la coreografía de imágenes en movimiento de Ximena Monroy Rocha; y Del pre-cine a la pixilación: Poéticas fragmentadas, reconstrucciones gestuales y emergencias estéticas de Paulina Ruiz Carballido. Estos artistas-investigadores de Brasil, Argentina y México, analizan y relacionan puntos de inflexión de obras y creadores multidisciplinares, que marcan el curso y abren cuestionamientos sobre las historias de la videodanza.

La presentación incluirá la proyección de cortos del Festival Agite y Sirva 2017.

Biografías

Ximena Monroy (México) es videasta, bailarina, gestora y curadora. Egresada Magna Cum Laude en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) con la tesis "Producción del video *Bajo Buenos Aires*. El documental testimonial histórico y su función de preservación de la herencia cultural." Actualmente cursa la Maestría en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM), con una tesis sobre teoría de videodanza. Fundó y dirige desde el 2008, Agite y Sirva · Festival Itinerante de Videodanza en México. Su formación en videodanza incluye seminarios con Silvina Szperling (Argentina), Alexandre Veras (Brasil), Allen Kaeja (Canadá) y Douglas Rosenberg (EUA). Su videografía en colaboración incluye *(bis)* (2007), *frontera danza* (2008), *subte* (2008), *El intervalo* (2009), *Las tunas* (2011), *Once upon a time...* (2015) y *Si es necesario es preciso flotar* (2015), videodanzas seleccionadas y premiadas en muestras y festivales en Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, España, Portugal y China. En 2011 fue invitada a participar en la Residencia de Creación del 10° Festival Danzalborde en Valparaíso, Chile y en el Laboratorio de Desarrollo de Proyectos del Festival Internacional VideoDanzaBA y la Fundación TyPA en Buenos Aires. En 2012 fue beneficiaria del FONCA-CONACYT (México) para realizar una Residencia Artística en Espai Erre, Barcelona, España. Se ha desempeñado en gestión y curaduría de videodanza desde 2006. De 2006 a 2008 trabajó en el Festival de Videodanza de Buenos Aires. Co-dirigió la 1ª Muestra Itinerante VideoDanzaBA México 2008, que visitó 15 sedes en 6 ciudades mexicanas. En 2008 fundó junto con Marianna Garcés, el Festival Agite y Sirva en México, el cual dirige desde entonces, realizando la gestión y curaduría en colaboración con Paulina Ruiz Carballido. Este festival se ha presentado en más de una ocasión en 22 ciudades en México, 23 en Latinoamérica y Norteamérica, y 11 en Europa, alcanzando un público directo de cerca de 40,000 personas. En junio de 2011, junto con Paola De la Concha gestionó el IV Foro Latinoamericano de Videodanza en el marco del Festival Agite y Sirva en Puebla y Ciudad de México, con la participación de 25 invitados nacionales e internacionales. El mismo año fue seleccionada por la Fundación Colección Jumex para cursar el taller Promoción, Mercadotecnia, Curaduría y Liderazgo en los Museos dictado por Circe Henestrosa. Ha impartido ponencias, conferencias y laboratorios de creación y análisis en México, Colombia, Argentina, Suecia, Alemania, España y Canadá. Sus ensayos se han publicado en los libros *Estudios sobre Danza en la Universidad* de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Uruguay, y *Arte del cuerpo digital: nuevas tecnologías y estéticas contemporáneas* de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Ha sido curadora y jurado de videodanza del Festival FIVER de España, el SurReal-PLATAFORMA Berlín, el En Route Festival de Estados Unidos y el 13 Festival Danzalborde de Chile. Realizó la curaduría de la exposición Retrospectiva Agite y Sirva 2008-2015 en el Centro Cultural de España en México. En 2015-2016 fue artista invitada del *Chicken Bank Collective* México-Estados Unidos. Ha sido beneficiaria del PECDA Puebla, el FONCA-CONACYT, el Programa IBERESCENA, el y el PADID. Co-dirige al lado de Paulina Ruiz Carballido la publicación "La Creación Híbrida en Videodanza", primera compilación impresa en México de ensayos, textos y material fotográfico sobre este campo artístico en 5 volúmenes, la cual reúne investigaciones recientes de artistas de los

continentes americano y europeo. Esta publicación es coordinada por el Festival Itinerante de Videodanza Agite y Sirva, en colaboración con Editorial UDLAP. Co-organiza con Paulina Ruiz Carballido la primera Residencia Internacional de Videodanza "Comunidades Híbridas" (2015) en el Centro de las Artes de San Agustín Etna Oaxaca, México. Desde abril del 2016, funge como vocal de artes escénicas del Consejo de Planeación y Evaluación para el Encuentro de Artes Electrónicas y Video Transito_MX, del Centro Multimedia - Centro Nacional de las Artes. www.agiteysirva.com

Paulina Ruiz Carballido (Rucarba). Bailarina, coreógrafa, profesora, investigadora y videodanzarina. Comenzó su formación como bailarina a los 12 años en la Casa de la Cultura Oaxaca con el profesor Gerardo Ibáñez. Egresada Magna Cum Laude de la Licenciatura en Danza (2008) de la Universidad de las Américas Puebla en México, en donde estudió danza contemporánea, ballet, coreografía, teoría y pedagogía en danza. En 2013, egresa de la Maestría de Investigación en Danza con mención "Trés bien", Suma Cum Laude de la Universidad Paris VIII Vincennes Saint Denis en Francia, en donde investigó

"La pantalla como espacio coreográfico. Estudio sobre la aproximación cinematográfica de la danza en las obras de Maya Deren – Talley Beatty *A study in choreography for camera* et Merce Cunningham – Charles Atlas *Locale*", gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del Programa de Becas para Estudios en el Extranjero, 2010-2012 (FONCA-CONACYT). En 2015, obtiene el D.E. de Profesor de Danza Contemporánea por el Centro Nacional de la Danza, Francia. Su trabajo coreográfico y de videodanza se ha presentado en festivales nacionales e internacionales. Desde 2009, Paulina es artista asociada en gestión, curaduría, investigación y docencia en Agite y Sirva Festival itinerante de Videodanza México. Paulina ha impartido talleres, conferencias, ponencias y proyecciones del género videodanza en México, Canadá, Suecia, Francia, Irlanda, Suiza y Alemania. Paulina fue parte de la residencia "Fort he End of the World" en Berna, Suiza (2012) y es artista activa en "Sweet & Tender Collaborations". Ha sido jurado de videodanza del International Screendance Festival de Estados Unidos (2013), a lado de Douglas Rosenberg (EUA) y Priscilla Guy (CA). Ha sido becaria del programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Oaxaca PECDA 2012 "b", categoría jóvenes creadores con el proyecto "5to Festival Internacional de Videodanza Agite y Sirva 2013, Oaxaca" en colaboración con Ximena Monroy; y del programa Jóvenes Creadores del FONCA (2014-2015) con el proyecto coreográfico "Holding: Catálogo de gestos". Ha publicado el artículo en francés e inglés "L'écran comme espace chorégraphique: Un pas de deux entre le danseur et la camera" dentro del libro "Art in Motion: Current Research in Screendance/Art en mouvement: recherches actuelles en ciné-danse" co-dirigido por Marisa C. Hayes y Franck Boulègue (Festival International de Vidéodanse de Bourgogne, Francia) (Cambridge Scholars Press, Inglaterra 2015). Co-dirige a lado de Ximena Monroy la publicación "La creación Híbrida en Videodanza" (2015), primera compilación impresa y digital en México de ensayos, textos y material fotográfico sobre Videodanza en 5 volúmenes (Festival Itinerante de Videodanza Agite y Sirva, en colaboración con la Universidad de las Américas Puebla UDLAP). En 2015, co-dirige con Ximena Monroy "Comunidades Híbridas" 1ºResidencia Internacional de Videodanza en el Centro de las

Artes de San Agustín Etla Oaxaca. Paulina Rucarba se interesa en la investigación, en la pedagogía, en la escritura, en la creación escénica colectiva en torno a la poética del cuerpo, el movimiento, el espacio, la memoria, la condición humana y en las interacciones sensibles y kinestésicas transdisciplinarias entre arte, ciencia, tecnología, naturaleza y sociedad. En su investigación artística, busca crear espacios de experimentación con el fin de descubrir las confrontaciones y las resonancias de un devenir cuerpo en un devenir mundo. Interroga la danza como un espacio de pertenencia, cruce, memoria, gestos, resonancias sensibles, paisajes reales e imaginarios, del ser y de la nada para expresar poéticamente los estados del cuerpo en el mundo. <http://www.paulinarucarba.yolasite.com/>

Semblanza del festival

El Festival Agite y Sirva fue fundado en 2008 como una red de difusión, formación, producción e investigación de videodanza a través de una gira internacional de proyecciones, video-instalaciones, talleres, laboratorios de creación, residencias, conferencias, mesas de reflexión y presentación de publicaciones, alcanzando diversos públicos. En sus 8 ediciones (2009-2016) el festival ha visitado 22 ciudades en México, 23 en Latinoamérica y Norteamérica, y 11 en Europa. Ximena Monroy y Paulina Ruiz han sido invitadas como curadoras y jurado de videodanza del *International Screendance Festival* dirigido por Douglas Rosenberg, el *In Route Dance Festival* de Los Angeles, el Festival FIVER de La Rioja-España, el Festival SurReal-PLATAFORMA Berlin y el Festival Danzalborde en Chile. En 2014 lanzamos el Premio de Videodanza Agite y Sirva con el apoyo de la Coordinación Nacional de Danza del INBA, y desde 2015 además con el patrocinio de RentaUna7D, a través del cual otorgamos un total 36,000 pesos mexicanos en premios. "La Creación Híbrida en Videodanza" es la primera publicación impresa sobre esta disciplina en México, una colección compilada de 5 volúmenes con la colaboración 25 autores de 6 países, publicada por Editorial UDLAP. En agosto de 2015 llevamos a cabo la Residencia Internacional de Videodanza *Comunidades Híbridas* en el CaSa (Oaxaca) con 15 destacados creadores y gestores internacionales, gracias al Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales FONCA 2014-2015. El Festival Agite y Sirva es miembro de la Red Nacional de Festivales de Danza (INBA), de la Red Iberoamericana de Videodanza y de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos.

@agiteysirva · #AgiteySirva2017