

Agite y Sirva 2017 · 9º Festival Itinerante de Videodanza

en colaboración con

AMORFA Festival de Arte Latinoamericano. Género.
Interdisciplina. Comunidad

y el 9º Festival Internacional Cuatro X Cuatro arte escénico
contemporáneo

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

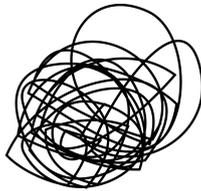
Taller laboratorio · Presentación de libro · Proyecciones

www.agiteysirva.com · www.cuatroxcuatro.org

Proyecciones de la Selección Oficial Agite y Sirva 2017

En la Convocatoria 2017 recibimos 300 obras de 40 países. El proceso de selección estuvo a cargo de Paulina Rucarba y Ximena Monroy.

Poéticas del encuentro, políticas del contacto, extrañamientos, fragmentaciones y resonancias rituales. El cuerpo en la dulzura y hostilidad de su entorno, prácticas de denuncia y reactivación de nuestro ser-humano en el mundo. Potencialidades de género y post-género a través de un arte relacional: reciprocidades sensibles de absorción y asimilación con el otro. Suspiros y susurros de colectividad a la búsqueda de nuevas reglas de juego. Batallas, alienación, soledad, enajenación, agotamientos, acotamientos, opresión, sequía, sofocación, transformación... y te encuentras con un mamut. Apariciones, gestualidades y desplazamientos de lo insólito; ser cuerpo y ser paisaje. Entrar en trance, trascender, ofrecer una mano, conocer al otro, enraizarnos y entrelazar cuidados. La importancia de reactivar el espacio, celebrarlo, revivirlo, re-ocuparlo, recuperarlo y generar lazos en comunidad. Curaduría: Ximena Monroy y Paulina Rucarba.

AGITE Y SIRVA
9º Festival Itinerante
de Videodanza

Miércoles 22 de noviembre 2017 · 18:00h · [sede: La Galería](#)

Proyección: Extrañamientos

Connection Lost Marilu Aguilar | 4 min | Mexicali-México | 2016

PROPAGACIÓN Nadine Holguín-Jhon Barreto | 5 min | Colombia | 2016

60 pulses Alikí Chiotaki-Christina Mertzani | 3 min | Grecia | 2016

Dubitación Jorge Enrique Pérez-Briseida López | 6 min | Tijuana-México | 2017

Ripe Lisa Kusanagi | 5 min | Japón | 2017

2-28 Florent Schwartz | 5 min | Francia-Taiwan | 2016

WEREWOLF HEART Christian Weber- Dalel Bacre | 4 min | Estados Unidos-México | 2016

COLD STORAGE Thomas Freundlich-Valtteri Raekallio | 9 min | Finlandia | 2016

Jueves 23 de noviembre 2017 · 18:00h · [sede: Kinoki](#)

Proyección: Resonancias rituales

YAKANA 1 Andrea Chamorro | 7 min | Chile | 2016

MOVE Marlene Millar-Sandy Silva | 4 min | Canadá | 2017

Santo Caleidoscopio Gabriela Bosquenegro-Paola Sucúlma | 5 min | Cholula-México | 2017

URBAN AUDIO SPECTRUM Marina Schnider | 4 min | Alemania | 2016

Águas de Março Lucas Sauer-Crütz Cia de Dança | 3 min | Brasil | 2017

Three on Four Marty Buhler | 4 min | Estados Unidos | 2016

Tarikat Jasmijn Schrofer | 17 min | Holanda | 2015

Domingo 26 de noviembre 2017 · 20:00h · [sede: Hierbabuena](#)

Poéticas del encuentro

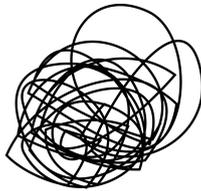
Blackfish Florent Schwartz | 4 min | Francia-Taiwan | 2016

Rhizophora Davide De Lillis | 16 min | Vietnam | 2015

Folklore Cristal Proyecto Corporalidad Expandida-Folklore Cristal | 5 min | Argentina | 2016

Sillas Musicales Alejandro De León | 19 min | Oaxaca-México | 2017

Exquisite Corps Mitchell Rose | 6 min | Estados Unidos | 2016

AGITE Y SIRVA
9º Festival Itinerante
de Videodanza

Viernes 24 de 16:00 – 20:00h, sábado 25 y domingo 26 de 10:00 a 14:00h ·
sede: [La Galería](#)

Videodanza-ensayo

Laboratorio de creación y reflexión transdisciplinar

Impartido por Gabriela D. Ruvalcaba y Ximena Monroy (MX)

Dirigido a estudiantes y profesionales de todas las disciplinas artísticas. Laboratorio de creación de videodanza desde una aproximación ensayística. El ensayo es un híbrido que transita entre los límites de otros géneros audiovisuales, a través del cual se realiza un trabajo exploratorio, de una danza de conceptos, ideas y reflexiones, partiendo de la enunciación del yo o el sujeto ensayístico, como cuerpo/presencia que crea a través de la intuición, el juego, lo insospechado y el azar. Un ensayista asume la experiencia del viaje y toma riesgos, incorporando una búsqueda a través de lo personal, lo relativo a los hechos y/o lo abstracto que sucede en el quehacer y el espacio entre fronteras; desde lo performativo, la improvisación y lo expresivo del lenguaje, para crear desde lo subjetivo. El ensayo surge cuando la película se vuelve menos importante y permite al proceso que surja. Puesto que la videodanza se mueve también en las grietas de dos lenguajes, en este laboratorio buscamos cuestionar, contaminar y nutrir herramientas de video, ensayo, movimiento auténtico, improvisación, presencia y evocación del cuerpo. A través de ejercicios de la aproximación cuerpo-cámara, nos orientaremos a construir un lenguaje propio que transite de manera transversal la búsqueda ensayística en video a través de la exploración corporal, y de las posibilidades expresivas y compositivas de la creación coreo-cinematográfica.

Requerimientos para los participantes: ropa cómoda y cámara de video (puede ser celular). No es necesaria experiencia previa.

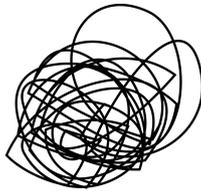
Domingo 26 de noviembre 2017 · 18:00h · [sede: La Galería](#)

Presentación del libro 'Memoria histórica de la videodanza'

Presentan Gabriela D. Ruvalcaba y Ximena Monroy (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

AgiteySirva.com

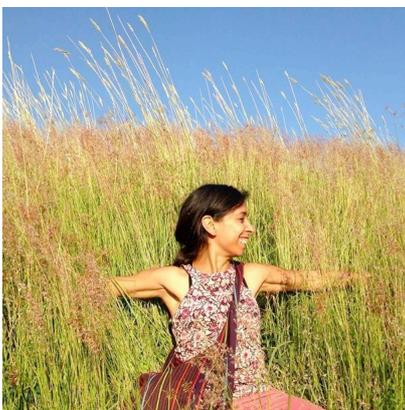

AGITE Y SIRVA
9º Festival Itinerante
de Videodanza

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.

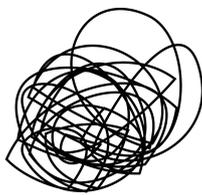
El primer volumen de la colección, Memoria histórica de la videodanza, reúne investigaciones centradas en los antecedentes, orígenes y desarrollo de la videodanza a través de las disciplinas y formas afines, a partir perspectivas híbridas y poéticas. En este volumen se agrupan los textos *Poéticas del 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 multidisciplinarios, que marcan el curso y abren cuestionamientos sobre las historias de la videodanza.

Biografías

Gabriela Domínguez Ruvalcaba. San Cristóbal de las Casas, 1981. Directora y editora, su trabajo busca experimentar en las formas del cine ensayo, el videodanza, el found footage para crear documentales personales que entretajan narrativas acerca del tiempo, el espacio, la memoria, busca también explorar con panoramas políticos. Actualmente es becaria por segunda ocasión del programa Jóvenes Creadores del FONCA para el proyecto Comunidad del oído atento. Su primer largometraje *La Danza del Hipocampo* (México 2015) obtuvo distinciones en el

Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Festival Internacional de Cine de Morelia, Festival Internacional de Cine de Monterrey, fue proyectado en reconocidos festivales en México y en otros países como Escocia y Chile. En su carrera ha tenido la oportunidad de

AGITE Y SIRVA
9º Festival Itinerante
de Videodanza

asistir a foros y seminarios como el *Flaherty Seminar* en 2014 y el *Berlinale Talent Campus* en 2016. Próximamente estrenará su nueva producción *LADRIDOS* como selección oficial de cortometrajes en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Desde 2014 forma parte del colectivo internacional de las artes en movimiento *Chicken Bank Collective* con quienes ha desarrollado una parte importante de su trabajo creativo. Ha sido parte en dos ocasiones del Festival Itinerante de Videodanza Agite y Sirva. Tiene un máster en Documental Creativo por la UAB y en 2016 realizó sus estudios de postgrado en Cine Ensayo en la EICTV. Como docente ha impartido talleres y cursos de narrativas experimentales y documental en instituciones como el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Universidad Ibero Puebla y otros espacios culturales en la ciudad de Cholula, Puebla, desde 2008. Su trabajo ha sido mostrado en festivales, galerías e instituciones de México, Estados Unidos, Francia, Chile, España, Edimburgo y Argentina.

FILMOGRAFÍA

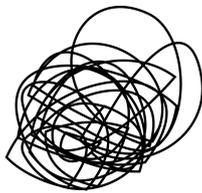
- *Ladridos* (cortometraje documental//9min//HD//Cuba 2016)
Selección oficial cortometraje Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 2017
- *La Danza del Hipocampo* (Documental ensayo//82min//DCP//México 2015)
Premio a Mejor documental en el Festival de Cine de Monterrey
Premio de la prensa en el Festival Internacional de Cine de Morelia
Mención especial en Festival Internacional de Cine de Morelia
Mejor dirección de cine documental durante la Festival Internacional de Cine de Mérida, Yucatán
Premio Flaherty Seminar en Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2016
Selección oficial en DocsDF, Zanate, Edimburgh International Film Festival 2016
FEMCINE (Festival de Cine de Mujeres Santiago de Chile)
- *Hermosa danza de la resistencia* (Documental, HD, 6min, 2014)
Primer premio en VEA Bienal de videoarte y animación en Puebla
- *DIAGRAMA* (Videodanza//HD//6min//2015)
Festival itinerante de videodanza Agite y sirva 2016, Mención especial
Proyecto Corporalidad expandida, Buenos Aires, Argentina 2016
- *Del Huipil a la Chilaba* (Documental//HDV, 30min, 2005)
Festival de cine Expresión en Corto, Guanajuato 2006
Festival Contra el Silencio todas las Voces México 2006

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

AgiteySirva.com

AGITE Y SIRVA
9º Festival Itinerante
de Videodanza

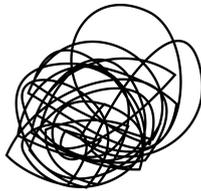
Sirva · Festival Itinerante de Videodanza en México. Su formación en videodanza incluye seminarios con Silvina Szperling (Argentina), Alexandre Veras (Brasil), Allen Kaeja (Canadá) y Douglas Rosenberg (EUA). Su videografía en colaboración incluye *(bis)* (2007), *frontera danza* (2008), *subte* (2008), *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 10º 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

Semblanzas de los festivales

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

El Festival Internacional Cuatro X Cuatro es un proyecto independiente fundado en el año 2009 por el colectivo de arte escénico contemporáneo CUATRO X CUATRO en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Desde sus inicios se desarrolló como un espacio de producción de comunidad entre artistas, creadores, investigadores, productores, promotores, gestores y estudiantes de artes escénicas contemporáneas; un espacio atípico destinado al conocimiento, a intercambiar, cuestionar e imaginar ideas; a articular redes de movilidad para creadores; a reflexionar sobre la escena contemporánea de México y el mundo. Con una asistencia de más de 25,000 espectadores, ha sido punto de encuentro de diferentes creadores provenientes de América Latina, Europa y Asia convirtiendo a Xalapa en un eje dinámico para las artes escénicas. Desde el año 2016 este espacio se ha movilizó hacia dos sedes: San Cristóbal de las Casas, Chiapas y la Ciudad de México. A partir de la octava emisión este espacio se desarrollará como un

AGITE Y SIRVA
9° Festival Itinerante
de Videodanza

festival-laboratorio en donde se reflexione sobre la coreografía, las artes escénicas contemporáneas y la relación con el contexto latinoamericano e iberoamericano. Buscamos visibilizar en México el trabajo de creadores y teóricos especializados en la relación de coreografía y política, procurando además de libertad de poéticas, estableciendo el espacio de acción en una nueva geografía que permita relacionarse afectivamente con un contexto distinto, crear intercambios de colaboración entre artistas y gestores locales, nacionales e internacionales, vincular a instituciones y empresas privadas estatales, nacionales e internacionales y acercarnos a nuevos públicos diversificando los espacios de presentación en la CDMX y abriendo brecha en San Cristóbal de las Casas. El Festival4x4 fue producido por Nadia Vera+ de los años 2009 al 2015. www.cuatroxcuatro.org

AMORFA Festival de Arte Latinoamericano. Género. Interdisciplina. Comunidad. A partir de corporalidades disidentes y utópicas el Festival AMORFA es la vinculación de diversas plataformas de creación e investigación artística. Nos interesa resaltar la importancia del arte creado por mujeres, así como su perspectiva del mundo actual. Es un proyecto para la promoción, divulgación y reconocimiento de artistas latinoamericanas. Participarán alrededor de 30 artistas de distintas disciplinas: Danza Contemporánea, Artes Visuales, Fotografía, Performance, Teatro, Video Arte, Artes Plásticas y Música. El festival AMORFA es un contrahecho. Espacio de interdisciplina, organización colectiva y libertad creativa.