

ESPÉCIE

propuesta de programación

ESPÉCIE es la performatización de un devenir-animal a través de un cuerpo en continuos estados de metamorfosis y transustanciación; una invitación íntima e intransferible a sumergirse en la oscuridad silenciosa de un pasado oceánico; una experiencia inevitable e irreversible de transformación de la mirada del observador.

#performance #performatización #presencia #animalidad #metamorfosis #inmersión
#invisibilidades #silenciamiento #antirracismo #anticolonialidad #género #experiencia
#transformación #transustanciación #transmutación #oscuridad #silencio #autodeterminación
#autodenominación #estudios diaspóricos #redes transatlánticas #teatro inmersivo #danza
contemporánea #cuerpo #movimiento

duración 55' • capacidad máxima 50 personas

clasificación indicativa: 14 años

sinopsis

ESPÉCIE no se refiere a lo identificable, sino a lo que nos pertenece y que no conocemos. alude a lo improbable del momento en que lo visible se toca, se cruza y se funde con lo invisible. su dramaturgia se estructura mediante sustracciones, la experiencia estética se instala como un desafío. su primer movimiento es el de la oscuridad que invade los espacios del ojo del espectador. una invitación al buceo y la inmersión en un territorio de los posibles. en busca de otras formas de ver, de vivir las ausencias como campos de conocimiento aún por reconocer y, a través de ellas, intentar practicar algún silencio como una charla colectiva. impredeciblemente, encendemos el destello que brota de este encuentro íntimo y en vivo, con un cuerpo en continuos estados de transformación y metamorfosis, en sucesivos actos de abandono, de construcción y derrumbe, de aparición y desaparición. encuentro con un cuerpo abierto que escapa a acomodaciones identitarias y significados pero crea un universo donde se encarnan y se hacen presentes imágenes

como el animal, la mujer y el anciano, y entre otras, se barajan como un carrusel, en un trayecto difuso, un fluir que traspasa las miradas en la duración precisa del acto de investigación del cuerpo del performer, por el propio cuerpo del performer. cuerpo que, al transitar por estados sensoriales-perceptivos, demuestra su capacidad única y singular de transustanciación de sus materialidades, de exteriorizar los líquidos de dentro en acciones – saliva, sudor y lágrimas. el vacío oscuro del escenario hace que el sonido de tragar saliva suene como una rana. un momento de asombro: ¿quién observa a quién? el acto propone no utilizar ningún artificio, incluso renunciar a los recursos técnicos habituales del teatro, para que cada movimiento, o acción escénica, centre la atención en las dinámicas y particularidades del cuerpo y sus relaciones con el espacio. ESPÉCIE es una aventura de la vida atrapada en su superficie, así como de las fuerzas de la existencia en su múltiple, misteriosa o rara condición de estar frente al otro, íntima y abiertamente.

trayectoria

sin renunciar a su atmósfera radicalmente íntima, esta propuesta de gira subraya y celebra los diez años que ESPÉCIE ha estado en exhibición. fruto de la productiva y constante colaboración entre la directora e investigadora teatral valéria braga y el actor, performer y guionista rodrigo cunha, se estrena a mediados de 2012, después de tres años de intensa investigación, fue seguido por una extensa y exitosa temporada. por lo tanto, el monólogo ha recorrido un largo y diversificado camino que incluye dos amplias giras nacionales, la primera para el projeto palco giratório do sesc y la segunda para el prêmio funarte de teatro myriam muniz. seguida de una cuidada y arriesgada adaptación para el exigente público infantil y otra extensa temporada; ambas iniciativas subsidiadas por el fundo estadual de cultura do estado de goiás.

ficha técnica

directora | valeria braga

actor/performer | rodrigo cunha

investigación del movimiento | kleber dâmaso

dirección de video | valeria braga y daniel calill

fotografías | fabíola morais, daniel calill y layza vasconcelos

asesoramiento en comunicaciones | larissa mundim

diseño gráfico | nicolás gualtieri

escenografía | ricardo braudes

apoyo | casa 107 vivace

rider técnico

- el único e imprescindible requisito técnico para que se produzca **ESPÉCIE** es la oscuridad total. las únicas luces utilizadas provendrán de un celular que maneja el propio performer. Asimismo, la voz del performer (y el beat box producido por él) sonará sin necesidad de micrófonos.
- dimensiones/descripciones del espacio: el espectáculo funciona mejor en espacios pequeños (con escenarios de hasta 6x6 metros). mantener al público más cerca del performer es la mejor opción.
- el equipo técnico necesario para la producción está compuesto por tres miembros.

link | <https://vimeo.com/77985882> - **contraseña** | ESPECIE2013

obs. | el material audiovisual puesto a disposición para el visionado de la obra es fruto de una experimentación colaborativa con el cineasta daniel calill, quien propuso adaptarlo al formato cinematográfico, que se puede proyectar en festivales y salas de cine. el material audiovisual presenta la materialidad y realización de la performance **ESPÉCIE** tal como es, pero no corresponde a la totalidad del espectáculo. es por eso que le pedimos su cooperación para mantener la confidencialidad de su contraseña. gracias.

contacto | kdbueno@gmail.com | +55 62 982527447

performance | teatro | danza

comentarios

una performance “espectáculo”. un calor infernal en goiânia... una invitación a ver una performance en un espacio pequeño, cerrado y oscuro. tuve todos los sentimientos posibles para rechazar la invitación. aún así me fui. estoy infinitamente agradecida por haber ido en contra de mis sentimientos. porque en estos 52 años de mi carrera, nunca había visto realmente un espectáculo, en el verdadero sentido de la palabra, como este ΞSPÉCIE.

inédito, raro, intenso, humano, hermoso, íntimo, misterioso, denso, aterrador, animal, mágico, valiente, provocador, revelador... son sustantivos y adjetivos que solo se acercan a lo que presencié, a lo mejor, que se acerca al lugar para donde fui transportada por rodrigo, ¡“el” intérprete!

me tomó un tiempo hasta salir de la inmersión que hice en el universo ΞSPÉCIE. mientras regresaba lentamente al calor de goiânia, me encontré con el equipo: un bailarín/actor sincero, una directora muy sensible y un investigador del cuerpo impresionante. gracias rodrigo cunha, valéria braga y kleber dâmaso, por brindarme algo tan inesperado y tan deslumbrante.

sônia mota (coreógrafa, profesora, bailarina)

colonia/alemania | 04 de enero de 2015

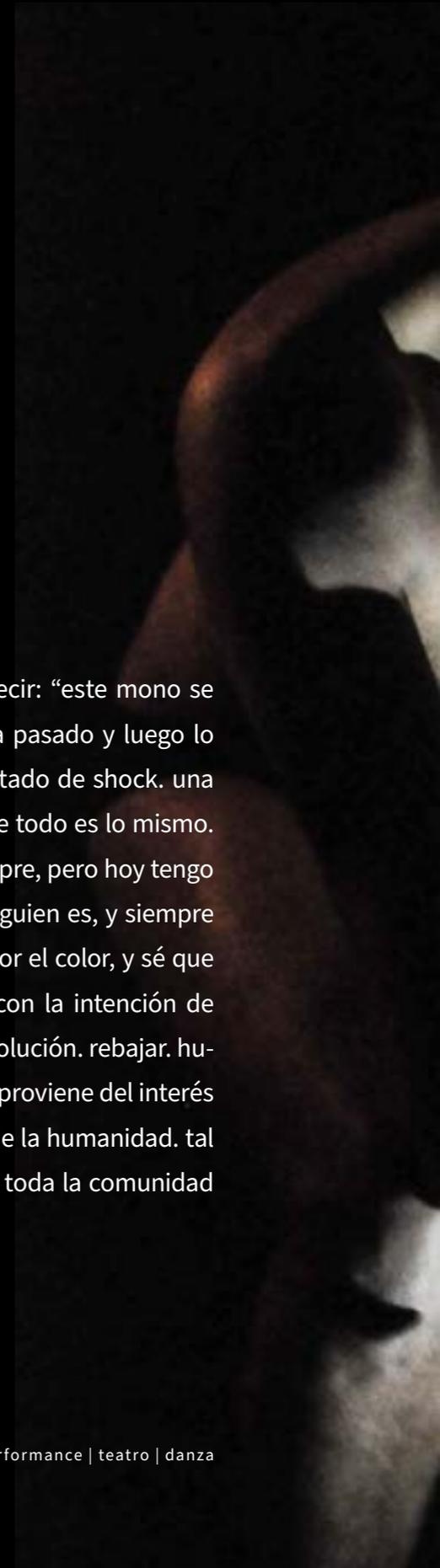

acerca de las animalidades, por el performer rodrigo cunha

hoy lo sé... la primera vez, cuando me dijeron mono, fue en mi antiguo colegio. no recuerdo exactamente mi reacción, porque estaba acostumbrado a ese tipo de apodo. entre ellos: alquitrán, negrito (varias variaciones de este), negro feo, café, gorila, king kong y chimpancé. para ser honesto, durante la mayor parte de mi vida, eso pasó desapercibido. me acostumbre. marcó mi cuerpo. las heridas se encallecieron y así permaneció. recuerdo normalizar ese tipo de insulto. de hecho, en uno de los baños de la escuela, colocaron una lista de los niños más lindos y más feos del salón. lo primero sería lo más hermoso y lo último lo más feo. eran 28 chicos. mi número era el vigésimo octavo. de verdad, creo que me reí e hice una broma. creo que es posible que no sepamos cuándo comienza una historia, pero podemos saber que, de alguna manera, ella aún no ha terminado. cierro los ojos y estamos en hoy.

hoy lo sé. cuando me convertí en adulto pasé por diferentes situaciones de racismo, desde el recreativo hasta el estructural, pero solo me di cuenta después

de que habían pasado. un día escuché a un blanco torpe decir: “este mono se cree increíble”. me quedé paralizado, pensé en lo que había pasado y luego lo olvidé. siempre pasa esto: una parálisis ante el hecho. un estado de shock. una suspensión. cierro los ojos y todo lo que puedo pensar es que todo es lo mismo. ¿Tiene que ser así? me gustan los monos. eso lo sé hoy y siempre, pero hoy tengo una racionalización más lógica al respecto, llamar mono a alguien es, y siempre será, un acto de racismo. sé que la mayoría de las veces es por el color, y sé que incluso aquellos que dicen no saber sus motivos lo hacen con la intención de poner a la persona de color un paso atrás en la escala de la evolución. rebajar. humillar. nadie me llamó águila o tigre. este tipo de persecución proviene del interés por menospreciar y poner al otro en un peldaño por debajo de la humanidad. tal como sucedió y sucede con judíos, gitanos, gays, lesbianas y toda la comunidad lgbtqiapn+. hoy lo sé.

circunnavegación, por valéria braga

ΞSPÉCIE surge de un encuentro inquieto y transversal. en sus estudios embrionarios nos topamos con el silencio y la oscuridad, estábamos a la deriva. habíamos perdido los límites, bordes y contornos del acto creativo. la experiencia invocó lo inusual. rodrigo, entregado, emprendió el vuelo como un trapequista sin red de seguridad. durante la investigación de la creación, yo estaba llena de imágenes. ellas se multiplicaron en el paisaje del cuerpo ante múltiples tiempos en busca del alma. kleber estaba inmerso en esta travesía desde su embrión. en el cuarto oscuro, profundiza la noción de gestus y transforma el espacio en continuidades de un cuerpo carne, en su cruda, errante y mágica realidad. luego la revelación: ΞSPÉCIE no se define, surge de algo anterior, de su propia hechura. habla de lo que escapa y permea las capas del tiempo. se resiste como la sombra y su presencia ineludible. una desaparición que invita a una reaparición de la materia frente a la dolorosa corporeidad que se convierte en poético cobijo. aquí se hace presente la poesía de fernando carballido. hay

un desbordamiento por los orificios de un cuerpo palpitante, el cuerpo que no calla del performer rodrigo cunha. durante el proceso creativo, a menudo aparecen voces inaudibles como intervención. reclaman los recuerdos de cuerpos desaparecidos. velan y revelan la intimidad del cuerpo del performer en estado de metamorfosis ante la mirada del visitante. en este ensayo poético hay una inmersión profunda en un pasado oceánico, profundidades oscuras y silenciosas donde nacen las estrellas. en ΞSPÉCIE, la transgresión es la de la visión que derrama dolor sobre su superficie. un océano lleno de fuerzas que el performer refleja por el brillo y la densidad de los ojos y establece en el presente la ambigua frontera del cuerpo en busca de sí mismo y del otro.

ventanas para la subversión de jerarquías y los determinismos erróneamente estancados entre especies

breve ensayo, de kleber dâmaso

sobre la improbabilidad de las alteridades que nos trajeron aquí, a este lugar, en gestos y pensamientos. el anticonformismo y la resiliencia de una directora de teatro que no renuncia a seguir siendo actriz y productora de una mirada femenina sutil, detallista y cuidada, que irrumpe en un contexto de supremacía machista y misógina. un iluminador y dramaturgista no binario, adverso a las centralidades y aficionado a los desplazamientos, que apuesta en la oscuridad y cultiva una auténtica pasión por ella. ambas visiones se dedican a promover un ambiente creativo propicio para que un performer intenso y disponible - con el coraje de reflejar y confrontar las violentas heteronomías y heterodeterminaciones tradicionalmente enunciadas por la blanquitud acrítica - pueda romper los lazos y desborde las categorías que persisten en confinar lo insondable y lo inestable de nuestras identidades.

este performer creador fue y sigue siendo impulsado a jugar un papel protagónico, ya sea por su extrema potencialidad o por su vulnerabilidad, en la comprensión provisoria de que los cuerpos, como la vida, son, por naturaleza, imprecisos, móviles y transformacionales. desde un punto de vista relacional, todos somos

inminentemente transmutables. por eso, componer y simultáneamente performatizar una ESPÉCIE de devenir-animal que opta por caminar al lado de la bestia y de las metamorfosis. al darnos cuenta de que la resaca imperialista y la colonialidad etnocéntrica son los primeros y más evidentes signos de nuestra inhumanidad, y que no existe proyecto civilizador que elimine la brutalidad egoísta del animal humano.

el más tecnológico de los sueños de la modernidad está condenado al primitivismo de la ambición de control, de totalitarismo autoritario y generalizador en relación con todo lo diferente, o cualquier otredad. de ahí, el deseo de desestabilizar las hegemonías canónicas, como la dramaturgia tradicionalmente escrita, aquí prescindida por la fuerza poética y performativa de la oralidad, parte de los esfuerzos en un intento de (re)imaginar un mundo antirracista y anticolonial. donde finalmente a cualquier existente, humano y no humano, presente o ausente, se le otorga el derecho de narrar y la responsabilidad de ejercer por sí mismo el análisis de su propia historia, de su experiencia social, estética y cultural.

v a l e r i a
b r a g a

artista y investigadora multidisciplinar. directora de teatro y actriz con experiencia en cine y acciones performativas. desde hace más de quince años se dedica al mantenimiento de espacios autónomos de formación y producción artística. máster en espectáculos culturales y especialista en historia cultural por la ufg. licenciada en psicología por la puc-go. invitada por la ueg, fue responsable por la concepción y coordinación del proyecto - memória roubada, dónde busca, de forma transdisciplinar, en el arte escultórico de ana maria pacheco y dirección de hugo rodas, para propiciar una experiencia de fricción entre las artes. fue destaque cultural del estado de goiás en 2018.

r o d r i g o
c u n h a

performer, actor, bailarín, docente, director y guionista. graduado en artes escénicas en la ufg. al hablar de su trayectoria suele recalcar que no recuerda con precisión el inicio de su pasión por el teatro, pero reitera la certeza de que nunca dejará de dedicarse al arte de la interpretación. asiduo compañero de investigación y creación de valéria braga desde la puesta en marcha de vivace, en el mantenimiento de la casa 107 y estructuración del grupo cabeça de vaca, incluso en montajes como bodas, azul esgotado, dúplice y habitos noturnos. entre los diversos artistas con los que ha colaborado y coprotagonizado, se destacan érica bearlz, rodrigo cruz, fernanda pimenta y elena diego, los cineastas daniel calill, fabrício cordeiro y isaac brum, y los directores júlio van, samuel baldani y hugo rodas.

k l e b e r
d â m a s o

artista, investigador y jardinero, con experiencia en gestión y producción. estudiante del programa de doctorado en artes escénicas de la unb. es profesor de la escuela de música y artes escénicas de la ufg, donde coordina el programa de residencia transestética - conexão samambaia y la muestra de artes expandidas - manga de vento, fruto de su compromiso con la promoción de los circuitos de difusión del campo expandido de las artes en su contexto.

2ª Aldeia Diabo Velho

MERGULHO NO ESCURO

Fotos: Daniel Call

O ator Rodrigo Cunha em dois momentos do espetáculo *Espécie*, atração hoje da 2ª Aldeia Diabo Velho: atuação visceral que questiona as fronteiras entre o ser humano e os animais

Elogiado espetáculo experimental *Espécie*, com o ator Rodrigo Cunha e direção de Valéria Braga, vem conquistando plateias Brasil afora e é atração do festival hoje e amanhã

Renato Queiroz

Sem diálogos nem cenários. Apenas um ator iluminado pelo visor do telefone celular. É dessa maneira minimalista que o espetáculo *Espécie*, destaque de hoje da programação da 2ª Aldeia Diabo Velho, vem arrebatando restrições plateias pelo País. Apenas 30 pessoas terão a oportunidade hoje de assistir à encenação do ator goiano Rodrigo Cunha que tem direção de Valéria Braga.

A apresentação será, às 21 horas, na Vivace – Escola de Teatro e Dança, no Setor Bueno. Amanhã tem reapresentação do monólogo no mesmo horário e local.

A restrição ao número de espectadores faz parte da linguagem experimental desenvolvida por Rodrigo e Valéria. Originalmente, *Espécie* foi pensado para um grupo ainda menor, de apenas 15 pessoas na plateia. O monólogo é apresentado em uma sala escura. De um lado o público, de outro Rodrigo. Todos mergulhados na escuridão. A luz restrita, vinda do celular, e o corpo do ator se fundem revelando uma trajetória difusa,

Quasar traz de volta “No Singular”

Depois de estrear em Goiânia no ano passado, o espetáculo *No Singular*, da Quasar Cia. de Dança, volta aos palcos da capital dentro da programação de

hoje da 2ª Aldeia Diabo Velho. O espetáculo, que será apresentado às 21 horas, no Teatro Goiânia, faz parte da comemoração dos 25 anos do grupo de dança goiano.

No *Singular* é o 20º trabalho coreografado por Henrique Rodvalho para a companhia e propõe um diálogo sobre o excesso e a velocidade de informações do mundo contemporâneo. O espetáculo reflete as interações humanas, em um mundo cada vez mais veloz – principalmente no que diz respeito à informação.

Quadros rápidos são utilizados na coreografia. Nesta composição, no palco, surgem dez bailarinos. A proposta é falar, ao mes-

mo tempo, da multiplicidade e da singularidade.

Já dentro do projeto Cena Inédita, incentivo do Sesc Goiás para os grupos locais mostrarem suas novas produções, será apresentado, às 19 horas, no Centro Cultural da UFG, o drama *Olga*, do GTI – Núcleo de Investigação Cênica. Composto por atores formados pelo curso de Artes Cênicas da UFG, o GTI se inspirou no conto homônimo de Miguel Jorge para criar a história da peça.

Olga narra a complexa trajetória de Ives, uma mulher que foi rejeitada pela mãe ao nascer. Ela sente inveja da irmã Olga, que recebeu todo o carinho e atenção que ela julgava merecer.

artes cênicas em Goiás. Rodrigo é um jovem talento que já demonstrou versatilidade e arranca elogios. Dentro do 2ª Aldeia Diabo Velho, o artista, ao lado de Rodrigo Cruz, apresenta o também celebrado *Duplicé*, no sábado, às 17 horas, na Praça Morada do Sol, do Setor Morada do Sol.

Considerado o melhor espetáculo do Goiânia em Cena, em 2008, *Duplicé* tem uma carreira vitoriosa com participação em festivais e tendo premiações, inclusive na Bolívia e na Argentina. No palco, os atores-bailarinos misturam teatro-físico, clown e pantomima, percussão vocal e improviso. A partir disso, discutem as atitudes humanas diante da sociedade e a relação entre artista e palco, abordando temas como disputa, convenção, fragilidade, duplicidade de caráter e comportamentos políticos.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

19h
Espectáculo: Olga, com o grupo GTI – Núcleo de Investigação Cênica
Local: Centro Cultural da UFG, Praça Universitária
Ingressos: R\$2 (comerciais) e R\$10 (inteira)

21h
Espectáculo: No Singular, com a Quasar Cia. de Dança
Local: Teatro Goiânia, Av. Tocantins, esquina com Av. Anhangüera, Centro
Ingressos: R\$2 (comerciais) e R\$10 (inteira)

21h
Espectáculo: Espécie, com Rodrigo Cunha
Local: Vivace – Escola de Teatro e Dança, Rua T-35, nº 2.179, Setor Bueno
Ingressos: R\$ 2 (comerciais) e R\$10 (inteira)

com inúmeros subtextos e provocações estéticas.

O conceito que contrapõe luz e escuridão é o eixo condutor do espetáculo, construído por “aparições” do ator que exerce seu ofício no escuro. “Criamos um universo, uma partitura cênica, onde se revelam homens, animais e figuras que confundem esses elementos”, explica a diretora Valéria Braga.

Uma pesquisa sonora trouxe sons como o canto das baleias em uma comparação ao padrão das composições humanas. O que é ser bicho e o que é ser humano é questionado no espetáculo que estreou em 2012.

INUSITADO

Ao longo da apresentação de 60 minutos, elementos inusitados surgem em cena. O mais marcante é o de um macaco que em grunhidos e expressões cheias de violência evoca a estética e o clima visceral do longa de Stanley Kubrick *2001: Uma Odisseia no Espaço*. Até uma sensual e ambígua Marilyn Monroe, em

sua canção *Happy Birthday, Mr. President*, serve de referência para o trabalho físico do ator. “*Espécie* está atrelado ao que desconhecemos, mas nos perdemos. Percebo que o ator está mais solto no território proposto por *Espécie*, uma dança que ocupa o ‘entre as artes’”, explica Valéria.

É neste caminho entre a dança, o teatro e as artes visuais que Rodrigo Cunha se arrisca. “Desde a estreia, tenho adquirido uma disciplina maior em relação à minha arte e à profissão. O processo de encenação exige muito, o que me leva a lugares e estados impressionantes como ator”, define Rodrigo. Ele conta que, a cada apresentação, o desafio cresce. “Os riscos artísticos são muitos. Por outro lado, fico feliz porque este espetáculo nos tira de qualquer zona de conforto.”

Por estar em cena o tempo todo, o ator precisa redobrar seus esforços físicos – com treinamento constante – e emocionais, observa Valéria. “Cada passo é calculado e ao mesmo

tempo é um ato cênico que propõe abandono. O ator precisa se encontrar em um estado muito particular entre o civilizado e o primitivo”. Um poema de Fernando Carballido projetado no final do espetáculo é a única referência de linguagem convencional de *Espécie*.

Valéria e Rodrigo contam que foram quatro anos de ensaios e pesquisas até que o espetáculo ganhasse forma. Valéria, que foi professora de teatro de Rodrigo na Universidade Federal de Goiás (UFG), define *Espécie* como um encontro. Não apenas dos dois artistas diretamente envolvidos, mas de vários colaboradores que foram decisivos para o resultado final, que tem agradado plateias fora do Estado.

Além de circular pelo Brasil, recentemente os artistas foram convidados para apresentar *Espécie* em um festival de artes cênicas da Suécia. Eles batalham agora patrocínio para conseguir passagens para chegar até lá.

Valéria é um nome respeitado nas

