

TAO DANCE THEATER

4 y 5

Introducción

Desde su fundación en 2008, TAO Dance Theater ha revolucionado el panorama de la danza en China. Creada y dirigida por Tao Ye en 2008, la compañía ha actuado en los más reputados teatros y festivales de todo el mundo.

Presentamos en el Mercat dos obras numeradas de una larga serie en la que el coreógrafo Tao Ye sigue sus experimentos minimalistas: la exploración del cuerpo humano como elemento visual desprovisto de narración o de representación.

En la pieza 4, cuatro personas navegan tanto espacios internos como externos en constante movimiento sincronizado. En esta coreografía los cuerpos parecen buscarse los unos a los otros mientras están siendo separados por una fuerza invisible pero consistente.

En 5, algo intangible mantiene los cuerpos juntos en una masa indistinguible, caleidoscópica. Ambas piezas están acompañadas por la música del compositor indie – folk-rock chino Xiao He.

El coreógrafo Tao Ye no titula sus obras, sino que las numera porque cree que la danza no puede resumirse en pocas palabras. Además, un título crea una expectación que dificulta la imaginación y una mirada imparcial por parte del espectador. Un símbolo, como un número, deja al público libre de ver la obra con la mente abierta. Después de haber colaborado con artistas chinos principales de teatro, música, cine, artes visuales y la instalación, **TAO Dance Theater** ha trabajado en todo el mundo, desde el Lincoln Center de Nueva York hasta la Ópera de Sydney, y lleva a cabo una función continua en la enseñanza de la danza en China. Desde 2012 es artista emergente asociado del Sadler's Wells, referente de la danza en Londres.

4

Coreografía **Tao Ye**Música **Xiao H**e
Diseño luces **Ma Yue, Tao Ye**Vestuario **Tao Ye, Li Min**Duración 26 minutes
Estreno 2012, Gdansk Festival, Polonia
Sponsor Gdansk Festival, Polonia

5

Coreógrafo **Tao Ye** Música **Xiao He** Diseño luces **Ma Yue, Tao Ye** Vestuario **Tao Ye, Duan Ni, Li Min** Duración 30 minutes Estreno 2013, Julidans Festival, Amsterdam

Pensamiento del coreógrafo

"Mi ambición artística es forjar un camino. La esencia del arte, en mi opinión, es la de actuar contra el temor de que se produce por el paso de la vida. El arte obliga a uno a volver a considerarse, para determinar, enseñar e iluminar a uno mismo.

Trabajar hacia estos objetivos nos proporciona una fuerza activa primitiva, así como el coraje de consumirse. Como este proceso se reitera cíclicamente, y es experimentado en varias ocasiones, tal repetición no sólo proporciona la experiencia, sino que también disuelve la directa distinción entre el principio y el fin; niega la verdad absoluta que sirve como la fe de la vida; y le devuelve a uno contra el miedo que surge con el consumo de la vida. A través de mis prácticas, he llegado al entendimiento que el "cuerpo" es la interpretación más significativa del concepto "moderno". A medida que el cuerpo, el portador y la matriz de origen de la vida, se mueve, crea respuestas y simultáneamente resuelve problemas de una manera natural como la reproducción y la consumición, con limitación y sin límites.

Con este fin, elijo concentrar mis esfuerzos artísticos en la repetición-ritual de la secuencia natural del cuerpo. A través de la repetición, las variaciones de los movimientos se reducen y progresan hacia un estado que es puro y mínimo en forma. Esto se debe a que la repetición de movimientos produce inercia y peso, y disminuye la fuerza física del bailarín; y debido al mantenimiento coherente de los mismos movimientos, reta la voluntad de los bailarines; lo es también porque la repetición del mismo ritmo pone a prueba la concentración de los espectadores. A través de todo este proceso, el peso que es transportado y nacido de los movimientos une y agrava".

Tao Ye

Sobre la compañía

El coreógrafo Tao Ye no titula sus obras, sino que las numera porque cree que la danza no puede resumirse en algunas pocas palabras. Además, un título crea una expectación que dificulta la imaginación y una mirada imparcial por parte del espectador. Un símbolo, como un número, deja al público libre de ver la obra con la mente abierta.

La creación es una de las habilidades humanas más básicas. Ante el aburrimiento, la creación nos agita; cuando perdemos el rumbo, la creación nos señala el nuevo camino. En el proceso creador superamos de alguna manera las barreras que nos retienen en la vida cotidiana y nos superamos a nosotros mismos.

TAO Dance Theater se creó en marzo de 2008 en Beijing y, a pesar de que somos individuos, nos hemos juntado por un deseo común, el de utilizar el cuerpo para la creación. Cada cuerpo tiene sus secretos que lo hacen único, y a través de una investigación corpórea rigurosa y sincera esperamos poder estirar los contornos de la carne. En este proceso de excavación esperamos descubrir las posibilidades desconocidas del cuerpo. Esta exploración del cuerpo y sus posibilidades es sagrada para nosotros, ya que en el proceso de la utilización del cuerpo para crear hemos encontrado nuestra propia fe. En nuestra búsqueda de lo corpóreo nuestro espíritu se ha liberado.

Tao Ye

Desde su fundación en 2008, TAO Dance Theater ha revolucionado el panorama de la danza en China. La compañía ha colaborado con artistas de primera línea chinos procedentes de diversos géneros incluyendo teatro, música experimental, cine, artes visuales e instalaciones. TAO ha destacado tanto en actuaciones como en coreografía y en la enseñanza en residencias por todo el mundo, incluyendo Sadler's Wells (UK), Europalia (BE), M.A.D.E. Festival (SE), Singapore Arts Festival, Fall for Dance (US), American Dance Festival (US), Lincoln Center Festival (US), y SpringDance Festival en la Òpera de Sydney (AU).

El fundador Tao Ye ha bailado con Jin Xing Dance Theater en Shangai y después en la Beijing Modern Dance Company hasta que decidió trabajar por su cuenta. El bailarín Wang Hao, especialista en danza folclórica mongol y graduado en la Central University of Nationalities Dance Academy, le acompañó para fundar TAO Dance Theater en 2008. Duan Ni bailó con dos leyendas de ladanza moderna- Shen Wei (US) y Akram Khan (UK)- antes de regresar a China para trabajar en exclusiva con Tao Ye. En la actualidad, los bailarines llegan de distintos lugares de China para aprender de la compañía su técnica de movimiento única.

Los artistas de TAO no se dejan llevar por la "moda China" ni por las tentaciones de una vida en el extranjero, centran toda su energía en su trabajo. Cada uno

posee una técnica y un virtuosismo de alto nivel, pero no están interesados en el truco ni el artificio. Al contrario que muchas líneas de coreografía chinas, Tao Ye evita modas representativas o narrativas, está explorando la forma como un contenido, investigando la interacción musical y física y experimentando con el minimalismo así como la densidad de las pautas del gesto y las variaciones de la locomoción.

Tao Dance Theater es una educación en danza devota que ha sido invitada a enseñar en la Central University of Nationalities de China, Beijing Languages University, ShaanxiNormal University, Yan'an University, International School of Beijing, Henny Jurriens Stichtin en Amsterdam, Dance en Olten Festival en Suiza, entre otras escuelas, universidades y festivales. Asimismo ofrecen clases y talleres, entre otros lugares, en la Beijing Dance Academy, Chaoyang District Culture Center, Beijing Contemporary MOMA Art Center, y ULLENS Center for Contemporary Art (UCCA) en Beijing.

Tao Ye

Director Artístico/Coreógrafo

Tao Ye se graduó en la Chongqing Dance School en Chongqing, China. Tras haber bailado con la Shangai Army Song & Dance Ensemble, se unió al Jin Xing Dance Theater en 2003, donde permanecióhasta 2006. En 2004 empezó a coreografiar sus propias piezas y junto a sus cinco artistas independientes cofundó la compañía "Zuhe Niao" con base en Shanghai, cuya primera producción fue *Tongue's Memory of Home*. En 2005, el dueto de Tao *One Person* fue interpretado en el Shangai Arts Center. Tao se unió a la Beijing Modern Dance Company (BMDC) en el año 2006 participando en giras nacionales e internacionales. Como miembro de la BMDC, coreografió el duetomasculino *In•In* en el 2006, así como el trabajo de la compañía *Fantasy* en el 2007.

En marzo de 2008 fundó TAO Dance Theater. Sus piezas capitales son *Weight x 3; Sketch; moment; left & right; 2; 4.* En 2011 fue invitado como coprotagonista en el filme *The Blue Bone*, de Christopher Doyle (Du Kefeng), dirigido por la leyenda del rock Cui Jian. En 2012 la revista de estilo masculina líder en Asia, *Men's UNO*, premió a Tao Ye con el premio a la Elegancia en 2012. Este mismo año Sadlers Wells le nombró como uno de sus artistas "New Wave Associates". En 2013, The Beijing News le premió con el 2013 Premio Innovador de Danza, y otra vez en 2015 por Artista Emergente.

Prensa

Movimientos abstractos evocan un universo alucinógeno. Un triunfo rotundo. *The Advertiser* (Australia)

Tao es una nueva voz en la danza internacional.

London Evening Standard (UK)

Fascinante, orgánico, tribal, fluido y extravagante... mágico, surrealista, extraño, extraordinario, asombroso, confuso, luminoso... una experiencia absoluta que no puede dejarse perder.

The Clothesline (Australia)

Las dos piezas de este programa tienen fuerza y autoridad teatral. El control atlético es notable, con una potente unidad... La fisicalidad y el impulso es extraordinario y atractivo.

The New York Times (USA)

Tao Ye tiene una gran capacidad para dibujarte su mundo interior austero, meditativo; si vas voluntariamente, te das cuenta de que el cuerpo es un lugar sagrado.

The New York Times (USA)

La danza era como una fuerza de la naturaleza.

Financial Times (USA)

Es fácil ver porqué el coreógrafo y cofundador Tao Ye ha capturado la atención como una nueva presencia radical de la danza contemporánea que surge en el país.

The Times (UK)

El trabajo de Tao Ye es de alto nivel al mismo tiempo que es emocionantemente simple, y demuestra que Tao es una nueva voz excepcional en la danza internacional.

London Evening Standard (UK)

Un momento en el que el corazón se detiene para la maravilla y el descubrimiento.

The Australian (Australia)

Definitivamente en la vanguardia.

Toronto Star (Canadá)

"Absolutamente increíble... Una experiencia extraordinaria."

Västerbottens-Kuriren (Suecia)

Tao YE está emergiendo rápidamente como una fuerza a tener en cuenta, y también como el nombre más emocionante de la danza moderna. *Time Out* (Beijing)

Esta compañía está construyendo su propia estética y su propia fisicalidad, con la sabiduría de un filósofo que eleva la simple presencia "humana" a un nivel metafísico.

China Art Review

No es sólo un baile, se ha convertido en una obra de arte contemporáneo capaz de múltiples interpretaciones.

China News Weekly

Si usted se pregunta cómo debían haber bailado Adán y Eva, era así. **Beijing Youth Daily**

El cuerpo va al extremo, apretado, racional y lleno de significado filosófico. Minimalista, oriental, filosófico, religioso. En apariencia exactamente lo que es y en apariencia abierto a multitud de interpretaciones.

First Financial Daily

Las obras de TAO Dance Theater tienen el poder de la purificación religiosa. **Beijing News**

El momento en el que empiezan a moverse transforma todo el espacio. Sus cuerpos asombrarán y sorprenderán al público, permitiendo que su imaginación se lance a volar y también a ofrecer un nueva manera de ver el potencial del cuerpo.

Vogue Xina

PRENSA
MERCÈ ROS
93-256 26 14
mros@mercatflors.cat
www.mercatflors.cat

MERCAT DE LES FLORS Consorcio formado por

Con la colaboración

