

POESÍA EN VOZ ALTA.10

Poesía Escénica / Poesía multimedia

Del 18 de septiembre al 9 de octubre (jueves y sábados)

PROGRAMA GENERAL*

SEPTIEMBRE

Sábado 18 / 20:00 horas /
Sede alterna por única fecha:
Laboratorio de Arte Alameda
Dr. Mora 7, Centro Histórico / Tel. 5510
2793

El Festival de Arte Joven presenta:
Slam Poetry del Bicentenario
Coordinan: Rojo Córdova y Logan
Phillips

Participan: Van-T, Diosa Loca & Bestia, Juan Joaquín Pérez-Tejada, Mario Dux, Ewor, Mónica González, Haydn Hernández, Emexce, Mauricio J. Morocco, Tonatihu Mercado, Erick "Psikel" Phiesco, Mc Sad C, Paolo Becerra, Daniela Flores Serrano, Nara Pech, Edwing Roldán, Edgar Khonde, Fernando Villa, Carlos Barraza, Lengua Larga, de Circo la Nación y Moyenei.

El *Slam poetry* es una competencia donde los participantes cuentan con tres minutos para ejecutar un poema de creación propia ante una audiencia y un jurado elegido al azar de entre el público.

En esta ocasión por tratarse de un año representativo para México, que además marca el primer lustro de vida de la heroica escena *eslam* capitalina, el torneo contará con algunas de las voces más representativas que han participado en estas justas poéticas, además de destacados creadores orales de los más diversos registros: son jarocho, hip hop, spoken word e incluso verso académico.

Jueves 23 de septiembre/ 19:00 horas / Casa del Lago
Sesión poética:

16 Naranjas Tour

Juan Joaquín Pereztejada

(México / performance de lesa poesía & table poetry)

Leso, lesa. (del latín laesus. P.p. de laedere, dañar, ofender) adj. Agraviado, lastimado, ofendido. Aplíquese principalmente a la cosa que ha recibido el daño o la ofensa. Lesa

humanidad, Leso derecho natural// 2V. crimen, delito de lesa majestad// 3. Hablando del juicio, del entendimiento o de la imaginación, pervertido, turbado, trastornado. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua.

La presentación y los textos de este performance están ligados con la segunda y tercera acepciones: poemas con humor e íntimamente relacionados con la oralidad de los vendedores ambulantes y los cronistas deportivos; también con la canción popular, especies de *ready mades* auditivos. Los juegos con el lenguaje están presentes junto con ciertos elementos escénicos. El concepto de *table poetry* deriva de los slam poetrys y de los table dances. Lectura para hacerse en el regazo y al oído.

Juan Joaquín Pereztejada (Veracruz, 1962). Poeta, escritor, lector en voz alta y promotor de lectura y escritura. Ha publicado los libros de poesía *Los refranes del jaranero* editado por el Fondo Editorial Tierra Adentro, 1993. *La caza de la pereza*, editorial de la Universidad Veracruzana, 1996 y *Cancioncillas del perezoso*, poesía. Editorial Veracruz Portátil, 2007. Con Urbanita y los metronautas, grupo de música y poesía, realizó en 2000 la grabación *Fernando es el pescado*. Y este año grabó el disco *La noche que murió Marlon Brando* de próxima aparición.

Premio Nacional de Poesía de la Universidad Veracruzana (1994) y La beca 'Creadores con trayectoria', del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Veracruz (1999-2000). Asesor técnico-académico para la certificación de las academias de Creación literaria, Arte y patrimonio cultural, y Lenguaje y pensamiento 2005-2010 en la UNAM. Es parte del Consejo de redacción de la revista *Palabrijes*. Fue jurado de los estímulos para la creación del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Veracruz en 2009 y es asesor de los becarios de poesía.

La sodomía en la Nueva España

Luis Felipe Fabre, con la participación de Daniel Saldaña París y Óscar de Pablo

(México / stand up poetry)

Luis Felipe Fabre dará lectura a un largo poema dividido en varios fragmentos titulado "*La sodomía en la Nueva España*": una revisitación desacralizadora al género del Auto Sacramental, una suerte de teatro leído donde las acotaciones dramáticas forman parte del poema. Lo acompañan dos lectores más, Daniel Saldaña París y Óscar de Pablo, que funcionan como una suerte de segunda y tercera voz, y en ocasiones como coro. Como

telón de fondo se proyectarán imágenes intervenidas y citas que abran otras posibles lecturas al poema.

Luis Felipe Fabre (Ciudad de México, 1974). Becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para Jóvenes Creadores, períodos 2004-2005 y 2007- 2008. Ha publicado un volumen de ensayo, *Leyendo agujeros. Ensayos sobre (des)escritura, antiescritura y no escritura* (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2005), y varios libros y *plaquettes* de poesía, entre ellos *Cabaret Provenza* (Fondo de Cultura Económica, 2007) y *La sodomía en la Nueva España* (Pre-Textos, 2010). Es autor de la antología *Divino Tesoro. Muestra de nueva poesía mexicana* (Libros de la Meseta, 2008). En 2008 Achiote Press publicó una selección de sus poemas traducida al inglés,

titulada *The moon ain't nothing but a broken dish*. Ha participado en diversos festivales internacionales de poesía, entre ellos el Maicromashin Poetic Festival 2009 (España y Marruecos), Poquita Fe 2008, III Encuentro de Poesía Latinoamericana Actual (Chile), y Latinale, Mobiles Lateinamerikanisches Poesiefestival 2008 (Alemania).

Grupo Cardencho de Saporíz

Integrantes: Fidel Elizalde García, Antonio Valles Luna, Genaro Chavarría Ponce y Guadalupe Salazar Vázquez
(*durango.méxico / canto cardenche*)

El canto cardenche corresponde a la estructura del género polifónico. Es una forma musical compleja, que tiene su sustento en lo que los especialistas han denominado 'la poli melodía'. Las composiciones son una auténtica recreación de la canción popular mexicana que florece en la primera mitad del siglo XIX. Canciones que eran transmitidas por cantores ambulantes, trovadores, copistas y juglares que viajaban por toda la república y llegaban a todos los poblados y rancherías acompañando en las ferias o los mercaderes.

Los intérpretes y su comunidad

En la actualidad la canción cardenche está depositada de manera viva en cuatro hombres que radican en el ejido Saporíz, municipio de Lerdo, Durango: **Fidel Elizalde García, Antonio Valles Luna, Genaro Chavarría Ponce y Guadalupe Salazar Vázquez**. Todos ellos rebasan la séptima década de la vida. Todos hijos o descendientes de antiguos cardencheros, que heredan la tradición y la llevan a todos los escenarios posibles. Desde hace 30 años participan en numerosos eventos culturales. En 1978, gracias a la colaboración de distintos promotores culturales, se produjo la primera grabación *in situ* del canto cardenche. Desde entonces han producido otros documentos discográficos. El más reciente fue producido por la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas/Unidad Regional Coahuila y el Instituto Coahuilense de Cultura. Esta última generación de cardencheros fueron candidatos al Premio Nacional de Ciencias y Artes 2008 en el campo de Artes y Tradiciones Populares.

El canto cardenche está constituido por el conjunto de tres voces que se entrelazan y armonizan. La primera voz es la que conduce la melodía, la que le da forma e impone los tiempos melódicos. La segunda, llamada voz primera de arrastre, es grave de gran vibración y sonoridad. Es una voz de tenor, encargada de proporcionar mayor amplitud al canto y apoya a la voz fundamental, de ahí su nombre popular de arrastre. La tercera voz es la más alta, de gran intensidad, es la encargada de brindarle al canto una gran altura que provoca una fuerte emotividad y un impresionante lirismo. Estas tres voces se conjugan en un gran dramatismo y una profunda expectación causada por sus espacios de silencio y su sonoridad elocuente. Es importante destacar un elemento sorprendente del canto que es lo que ha sido llamado con justa aproximación *una esencial desafinación*. El canto no es interpretado por personajes de formación académica o de esmerada educación musical, sus intérpretes son hombres recios del campo habituados a un extenuante trabajo bajo un sol ardiente, de costumbres propias del hombre del campo, trabajador, devoto, viril, pero poseedor de un alma libre y un espíritu emprendedor.

Génesis y trayectoria del canto cardenche

Los orígenes del canto cardenche se remontan a los periodos de despegue de una vasta producción algodонера que requirió tanto de tecnología vanguardista como de la mano de obra de los peones y jornaleros de las grandes haciendas. Así, La Laguna se convirtió en polo de atracción de campesinos que arribaban en grupos familiares o de individuos de distintas comunidades.

Se piensa que los gérmenes del canto cardenche llegaron como una 'remesa cultural' portada por los migrantes provenientes de Zacatecas y de algunas regiones de Chihuahua, Durango y Coahuila. Quizá muchos de ellos sólo llegaron con sus instrumentos de labranza o sus propias manos, por lo que los cantos de sus tierras eran interpretados a capella. La escucha de ciertos cantos religiosos de misioneros franciscanos y jesuitas, "cantos polifónicos", tuvieron impacto en la interpretación de las canciones de los migrantes, que de a poco fueron conformando el canto cardenche.

Esta es la ruta más verosímil, aunque no faltan hipótesis imaginativas o figurativas que hablan de orígenes de carácter más social: como la necesidad de cubrir la carencia de instrumentos musicales o la imposibilidad de obtenerlos. Otros se refieren a la bastedad de los espacios, los silencios del semidesierto y los aullidos de los coyotes.

El canto cardenche toma su nombre de una cactácea muy abundante en la región, de agudas y filosas espinas. Los campesinos de La Laguna dicen que el canto es como las púas de este cactus, que penetran fácil y profundamente, pero su extracción es difícil y dolorosa. Las canciones que conforman el repertorio cardenche son clasificadas por sus interpretes como de amor y de desprecio; pero también están presentes la soledad, la nostalgia, y las conmovedoras despedidas.

En su evolución y despliegue el canto adquirió diversos calificativos: Se le llamó canción laboreña, canción de borrachitos y de basurero. Esto porque se interpretaba en los atardeceres, tras la dura faena en el campo, entre tragos de fuerte licor y el humo de los cigarrillos de hojas, el escenario preferente era las orillas de los campos de haciendas donde se acumulaban los restos de la cosecha, la paja y las hierbas que ahogaban los cultivos. Estos eran los basureros de las haciendas. De ahí una de sus denominaciones.

La canción cardenche constituyó el género más auténtico y más difundido por los campesinos laguneros, a tal grado que permea otras manifestaciones musicales como los corridos, llamados corridos acardenchados; los cantos de las pastorelas tradicionales; las alabanzas a los santos y vírgenes patronales; y en las ceremonias fúnebres con la interpretación 'alabados'. De manera que el canto cardenche constituyó no solo un elemento de identidad cultural sino que expresaba las relaciones comunitarias e individuales. La canción cardenche crece y se difunde por medio de sus intérpretes que celosamente memorizaban las canciones o las registraban cuidadosamente en rústicos cuadernos, muchos de ellos desaparecidos e irrecuperables.

El clímax y auge de la canción cardenche alcanza los años 30 del siglo XX y con la introducción y extensión de las redes que difundían la música del momento; la aparición de bandas, orquestas y grupos musicales en todo el territorio comienza la época del declive y reducción del canto cardenche proceso de deterioro que hoy a principios del siglo XXI se hace francamente alarmante.

Sábado 25 de septiembre/ 18:00 horas

Mesa redonda: *Poesía en tránsito*

Participan: Julian Herbert, Zazil Collins y Luis Felipe Fabre

Cada uno de los autores abordará un aspecto de la poesía expresada en soportes y/o formas de actualización vinculadas a la cultura del siglo XXI: poesía sonora (Julián Herbert), videopoesía (Zazil Collins) y escritura conceptual (Luis Felipe Fabre).

Julián Herbert (Acapulco, México, 1971) es autor de los libros de poemas *El nombre de esta casa* (FETA, México, 1999), *La resistencia* (Filodocaballos, Guadalajara, México, 2003), *Autorretrato a los 27* (Eloisa Cartonera, Buenos Aires, Argentina, 2003), *Kubla Khan* (Era, México, 2005), *This is Sparta* (Santa Muerte Cartonera, México, 2008) y *Pastilla camaleón* (Bonobos, México, en prensa).

Ha escrito también la novela *Un mundo infiel* (Joaquín Mortiz, México, 2004), el libro de cuentos *Cocaína (manual de usuario)* (Almuzara, Córdoba, España, 2006) y el volumen misceláneo *Corazón de boina verde* (UAdeC, Saltillo, México, 2007). Compiló, junto a Rocio Cerón y León Plascencia Ñol, *El decir y el vértigo. Panorama de la poesía hispanoamericana reciente (1965-1979)* (Filodocaballos, Guadalajara, México, 2005). Seleccionó el *Anuario de poesía mexicana 2007* (FCE, México, 2008). Fue vocalista de los grupos de rock Los Tigres de Borges y Madrastras. Fue coordinador del colectivo de arte interdisciplinario Taller de la Caballeriza y ha participado en los festivales literarios Latinale (Alemania, 2006), Coahuila en La Habana (Cuba, 2007), Fet a Méxic (Cataluña, 2007) y Poesiefestival Berlin (Alemania, 2009). Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2003, la Presea Manuel Acuña 2004, el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola 2006, el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2008 (compartido con León Plascencia Ñol), y ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2006-2009). Algunos de sus textos se han traducido al inglés, francés, portugués, alemán y catalán. Parte de su trabajo en música, videopoesía e instalación tipográfica puede verse aquí: www.myspace.com/madrastras y www.caballeriza.blogspot.com

Zazil Alaide Collins (Ciudad de México, 1984) estudia Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha participado en el XII Encuentro Internacional Mujeres Poetas en el País de las Nubes y colaboró, como parte del consejo editorial, en la revista *Lenguaraz*. Ha sido publicada en *Alforja*, *Lenguaraz*, *Casiopea*, la antología *Poesía de raíces mágicas* y en medios electrónicos como la Revista *Espiral*, *Letralia* y la *Tortillería Editorial*. Es autora de *Yonqui de nada* (Ed. Lenguaraz, 2009).

Luis Felipe Fabre (Ciudad de México, 1974). Ha obtenido la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la modalidad de Jóvenes Creadores en los periodos 2004-2005 y 2007- 2008. Ha publicado un volumen de ensayo, *Leyendo agujeros. Ensayos sobre (des)escritura, antiescritura y no escritura* (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2005), y varios libros y *plaquettes* de poesía entre los que se pueden mencionar *Cabaret Provenza* (Fondo de Cultura Económica, 2007) y *La sodomía en la Nueva España* (Pre-Textos, 2010). Es también autor de la antología *Divino Tesoro. Muestra de nueva poesía mexicana* (Libros de la Meseta, 2008). En 2008 Achioté Press publicó una selección de sus poemas traducida al inglés titulada *The moon ain't nothing but a broken dish*. Ha sido invitado a diversos festivales internacionales de poesía tales como el Maicromashin Poetic Festival 2009 (España y Marruecos), Poquita Fe 2008, III Encuentro de Poesía Latinoamericana Actual (Chile), y Latinale, Mobiles Lateinamerikanisches Poesiefestival 2008 (Alemania).

Sesión poética / 19:00 horas

Soundsystem en Provenza

Julián Herbert y Jorge Rangel

(*saltillo.méxico / electropoesía*)

Soundsystem en Provenza es un proyecto de electropoesía [o, dicho con mayor precisión, un proyecto de *poesía en tránsito*: escritura lírica (re)(de)construida mediante cualquier medio o praxis disponible] integrado por Julián Herbert (textos, videos, voz, guitarra electroacústica) y Jorge Rangel (laptops, videos, guitarra eléctrica). Activo desde principios de 2010, el proyecto da continuidad a exploraciones líricas y sonoras previas realizadas por ambos autores de forma individual o en conjunto a través del Taller de la Caballeriza. El principal interés del colectivo es vincular los rasgos poéticos tradicionales con materia estética digital incorporando indiscriminadamente rasgos tan diversos como la canción, el hip hop, la letanía y la distorsión vocal, así como videoinstalaciones, *foundfootage* y diversos sistemas de signos.

Julián Herbert (Acapulco, 1971). Es licenciado en letras españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha sido catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (1993-2000) y de la Escuela de Psicología (2004-2006) de esta misma casa de estudios.

Asistió al Festival de Poesía Latinal 2006 (Berlín y Bonn, Alemania), al encuentro de escritores Fet a México 2007 (Barcelona, España) y al Poesiefestival de Berlín (2009). Ha ofrecido charlas y lecturas de poesía hispanoamericana en las universidades de Barcelona, de Jena y Pompeu Fabra. Ha impartido clases en diplomados de historia en la Universidad Iberoamericana (1996-2008). Ha trabajado como editor y promotor cultural en el Instituto Coahuilense de Cultura (1994-1999; 2003-2007) y el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (2000-2002).

Es autor de los libros de poemas *El nombre de esta casa* (1999), *La resistencia* (2003) *Kubla Khan* (2005) y *Pastilla camaleón* (2009); de la novela *Un mundo infiel* (2004); del libro de cuentos *Cocaína (manual de usuario)* (tres ediciones: 2006, 2007 y 2009); y del volumen misceláneo *Corazón de boina verde* (2007). Compiló, junto con Rocío Cerón y León Plascencia Ñol, el volumen *El decir y el vértigo. Panorama de la poesía hispanoamericana reciente (1965-1979)*. Seleccionó el *Anuario de poesía mexicana 2007* (Fondo de Cultura Económica, 2008).

Entre otros premios ha obtenido: el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2003, Presea Manuel Acuña 2004, Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola 2006 y el Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2008. Parte de su obra se ha publicado en Argentina, Colombia, Perú, Chile y España, y ha sido traducida al inglés, francés, portugués, lituano, alemán y catalán.

Jorge Rangel (Sabinas, 1985) es ingeniero industrial, músico, blogger y profesor de inglés. Ha publicado en forma electrónica los discos *Dismorphophobia*, *Mushrooms*, *Música de vidrio* y *Dots*. [puedes descargarlos aquí: <http://musica.jrangel.net/>]. De 2008 a la fecha ha realizado la mayor parte de los audios que utiliza el Taller de la Caballeriza.

The Arrow

Quodia: Trey Gunn y Joe Mendelson

(estados unidos / performance multimedia)

Quodia es un proyecto multimedia narrativo creado por **Trey Gunn y Joe Mendelson**, formado con la intención de alentar a los espectadores a utilizar su imaginación en una experiencia activa y atractiva. Después de años de colaboración en proyectos musicales, ambos artistas se encontraron buscando una oportunidad interpretativa con más amplitud. ***The Arrow (La Flecha)***, la producción más reciente de **Quodia** es un show inmersivo parte cine, parte teatro y parte concierto.

Quodia utiliza herramientas multimedia para contar historias. Los elementos básicos de su interpretación son la palabra hablada, texto proyectado, imágenes movibles, diseño sonoro, y música. Utilizando proyección de video e instrumentos en vivo, Quodia crea una experiencia parte película, parte teatro y parte concierto. Quodia se encuentra de gira con su espectáculo "The Arrow", que dividido en siete capítulos, teje un intrincado cuento con personajes míticos que parecen existir fuera del tiempo: Un niño que encuentra una mano dorada, una mujer que consume agua para su propia destrucción, una oscura presencia que construye esculturas en el bosque, seis pájaros conspiradores...

Quodia continúa la presentación de "The Arrow" por todo el mundo, recientemente se presentó en The Central Artist´s House (La Casa Central de los Artistas) en Moscú, y **el 25 de septiembre se presentará en Casa del Lago, dentro del festival internacional Poesía en Voz Alta.10**

Acerca de la dupla

Trey Gunn. Nativo de Texas y residente de Seattle, empezó su vida musical a los siete años tocando el piano clásico. Su interés por la música creció a través de varios instrumentos: el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica y acústica, el teclado y la guitarra de tacto. Cursó la licenciatura en composición de música clásica en la Universidad de Oregon. Se desarrolló profesionalmente en NY.

Para Trey Gunn la mezcla de contar cuentos, imágenes visuales y música, siempre ha sido el punto de contacto para su vida creativa. La fotografía, pintura, lenguaje y cine se conjuntan para reforzar e inspirar la experiencia musical que ha buscado en toda su próspera carrera.

En 1992 lo invitaron a unirse con David Sylvian y Robert Fripp en un proyecto colaborativo que estuvo de gira por Estados Unidos Japón y Europa. La banda lanzó "The First Day", un álbum de estudio, y "Damage", álbum en vivo grabado en el Royal Albert Hall en Londres. Durante este periodo, Gunn también encontró tiempo para grabar su primer álbum como solista "One Thousand Years". Esta grabación empezó su trabajo fusionando cuentos, sueños y música.

En 1994 se unió a **King Crimson**, grupo que muchos calificaron como la banda de rock más agresivamente aventurera. En la siguiente década participó en 17 discos de King Crimson, dos DVDs y cientos de presentaciones. Para su rol en la configuración del grupo (Belew, Fripp, Gunn y Mastelotto), Gunn ayudó a desarrollar un nuevo y único instrumento. Este instrumento que

utiliza la técnica "tapping", la guitarra Warr, es una guitarra de tacto de 10 cuerdas con registro de piano. Puede ser escuchado, a profundidad, en las seis grabaciones de Gunn como solista.

El año 2003 vio a Gunn completamente adentrado en el mundo multidimensional de las formas artísticas. Comenzó a trabajar en una serie de cuentos para niños ubicados en África, un escenario del poema de Gregory Orr "Orpheus and Eurydice" y creó, junto con Joe Mendelson, Quodia.

Además de ayudar a dirigir una compañía discográfica colectiva con sede en Seattle, llamada First World (FWD), y una compañía de producción multimedia (7 Directions), actualmente divide su tiempo entre su trabajo solista, el cine, la televisión y nuevos proyectos multidimensionales.

Joe Mendelson creció en el norte de Nueva York. Estudio piano clásico, teclado estilo jazz y guitarra. Sus presentaciones profesionales iniciaron a los 15 años, y a los 17 ingresó al innovador programa de música, negocios y tecnología de la Universidad de Nueva York. Empezó a tomar todas las artes múltiples y experiencias interpretativas que el programa ofrecía. Fue afortunado al ver las interpretaciones seminales de Peter Gabriel, Laurie Anderson y The Residents, tres artistas cuyo uso de elementos teatrales en sus interpretaciones tendrían un gran impacto en su trabajo.

En 1986 formó Fibre (Fibra), un cuarteto de música experimental, que rápidamente cobró prestigio en la próspera escena artística interpretativa, actuando en lugares legendarios como PS 122, The Knitting Factory, A Micah Bunker y Space 2B. Cada representación era única, con el uso de utilería, vestuario y video. Además de sus aclamados álbumes, *I Cried at the Fair* y *Sub Aquatic Memories*, Fibre estrenó *Seat of Dreams* con la renombrada compañía de danza de Nueva York Avila/Weeks.

En 1992, Mendelson fundó la banda de avant-pop Rise Robots Rise, que utilizaba hasta 6 cantantes en una canción, cada uno jugando un rol diferente o expresando un punto de vista único. Esta banda hizo dos álbumes clásicos para TVT Records: Rise Robots Rise y Spawn. En 1997 en su búsqueda de foros para innovadores performances, fue uno de los fundadores del ahora legendario The Living Room. Durante este período también fundó Antenna Productions, estudio de post-producción para películas independientes, documentales, televisión y grabaciones musicales.

En 2000, se unió a The Trey Gunn Band. Juntos, Mendelson y Gunn crearon complejas composiciones de video para acompañar su desafiante música instrumental. Aprovechando la rápida evolución tecnológica de las laptop, las proyecciones de video ligero y el innovador software de manipulación de video, desarrollaron un método que integraba perfectamente el video en la interpretación y permitía controlarlo desde el escenario. Fue durante este período cuando se dieron cuenta hacia donde conducían sus caminos todos esos años: un performance en conjunto que podía reunir todas sus ideas teatrales y el uso de la última tecnología para crear una experiencia multimedia de tremendo poder e impacto. **Así, nació Quodia.**

Jueves 30 / 18:00 horas

Charla - Taller

Verso que huele a canela y sabe a café y tabaco

Participan: Tomasita Quiala y Emiliano Sardiñas

Moderador: Waldo Leyva Portal, Consejero Cultural de la Embajada de Cuba

Abordarán temas relacionados con la décima improvisada como expresión poética y musical oral en el desarrollo de las identidades culturales caribeñas y como expresión de la cultura de la resistencia que genera un pensamiento reflexivo y contrahegemónico frente a la avalancha de la globalización cultural, desde la experiencia y la técnica vocal de los repentistas cubanos en relación estrecha con el registro de sus voces y el acompañamiento del laúd, la guitarra o el tres.

La poetisa Tomasita Quiala y el improvisador Emiliano Sardiñas poseen una larga trayectoria en el las figuras más relevantes del repentismo cubano actual, que ponen en alto el buen nombre de la improvisación entre los grandes de la historia de este género. Muy famosos por su capacidad para el repentismo humorístico, por sus altos registros poéticos y gran capacidad fabuladora. A ello se le suma un oficio. Son dos de carisma indiscutible y un carácter afable y franco, que los ha hecho acreedores del respaldo popular y la crítica especializada en todos los escenarios donde se han presentado, tanto en Cuba como en el extranjero.

Sesión poética / 19:00 horas

Tomasita y su guateque: donde nace lo cubano

Tomasita Quiala y Emiliano Sardiñas

*** Acompañamiento musical: Tomás Fernández**

(cuba / repentismo e improvisación)

El "guateque" cubano es la escenificación de una fiesta popular campesina que se improvisa entre amigos y conocidos en una casa, un patio, con comidas y bebidas típicas, décimas poéticas, humorísticas, picarescas, que se acompañan con guitarras y laúd para bailar. Es un acontecimiento tradicional y la celebración por excelencia del campesino cubano.

El hilo conductor del 'guateque' que armarán en **Poesía en Voz Alta.10**, es la improvisación, con temas musicalizados y la interacción con el público. La música se apoya en temas rurales y sobre todo sus "controversias", el son montuno, la guajira-son y el "sucu sucu", donde destaca el tratamiento de elementos tradicionales cubanos en armonía con un texto poético y una presencia escénica singular.

Desde la aparición del 'punto' cubano, hay más de cien años de un proceso evolutivo en el que se han enriquecido los diferentes géneros de la música campesina, por ejemplo "la guajira", conocida ancestralmente como un tipo de canción creada por compositores eruditos para el teatro vernáculo, pero que posteriormente sería asimilada por autores populares, entre estos y reconocidos como 'joyas' del cancionero cubano, figuran Tomasita Quiala y Emiliano Sardiñas.

Tomasita Quiala. Nació en la provincia de Holguín, Cuba, muy joven se mudó a la capital, donde estudió la primaria y secundaria en una escuela especial para ciegos Abel Santamaría. Se inició en la improvisación al intervenir en una canturía en defensa de otro poeta, y su estilo conquistó el aplauso del público. Como profesional, inició en 1986 en el centro provincial de la música Antonio María Romeu de La Habana , al cual pertenece.

Ha recibido numerosas condecoraciones, entre ellas las distinciones Antero Regalado y la 23 de agosto, de la ANAP y la FMC ; la Réplica del Machete de Máximo Gómez, de las FAR, y el Bastón de Cristal y el Sello por la Rehabilitación , otorgados por la Asociación Nacional del Ciego.

Varios son los seudónimos que la han identificado, además de 'Reina del Repentismo', recuerda el de 'Alondra de la Lisa ', donde residió y empezó a improvisar; 'Flecha del Pensamiento', como la bautizaron los tuneros, y 'Novia de Canarias', como le decían los habitantes de esas islas. Desde hace más de dos décadas 'se enfrenta' con éxito a repentistas de Cuba y otros países. Es reconocida por figuras del género como Jesús Orta Ruíz, El Indio Naborí, y Alexis Díaz

Pimienta. Sus intervenciones en radio y TV, y sus frecuentes actuaciones en la jornada nacional Cucalambiana, en Tribunas Abiertas, en numerosas canturías y eventos culturales, le han ganado su gran popularidad.

Emiliano Sardiñas

Nació en 1965, en Songo la Maya, Santiago de Cuba. Comenzó su vida artística en 1989. Entre sus principales premios y reconocimientos: Alcanzó el primer premio en el Concurso de Repentismo en 1994, el segundo premio en el Concurso de Justo Vega en 1997, el tercer premio nacional en la jornada Cucalambiana en 1998, huésped ilustre del estado Veracruz, México, premio La Marta Elena, México 1998, premio forjadores de artistas de Colombia. Es Embajador de la décima cubana en Colombia y maestro de trovadores. Participó en la Cumbre América Argentina en el 2005, en los Festivales de música de Medellín en los años 1997, 1998.

El huésped

Compañía de danza La Choni

Recital escénico

(españa / poesía-flamenco)

“Una de las maravillas del cante jondo, aparte de la esencia melódica, consiste en los poemas”. Con estas palabras sellaba Federico García Lorca la admiración que el mundo de las letras profesa al anónimo verso flamenco. En su historia, este arte ha fraguado un vasto poemario cuya riqueza lírica ha llamado la atención de literatos de varias corrientes y escuelas. Del romanticismo, Bécquer, por ejemplo. Demófilo, padre de los hermanos Machado, fue pionero en recopilar esos versos y pasarlos al papel para salvaguardar un tesoro que la transmisión oral podía llegar a diluir. Si en el proceso de gestación del *cante jondo* es el poeta popular el que se erige en juglar del *quejío*, anotando en las coplas sus propios sentimientos, el paso de los años dio, en ocasiones, un nuevo papel al intérprete.

El poeta, Jose Luís Ortiz Nuevo, trae a ***Poesía en voz alta.10*** un recital que no dejará a nadie indiferente. A través de los poemas del aún inedito libro; *Siete colores del cielo*, nos acercará a las coplas flamencas, en sus distintos palos o forma métrica.

Acompañando al recital, la palabra dará paso a la expresión corporal, a la danza y de esta manera las compañías de “La Choni” y “Estuaria” interpretarán diferentes coplas flamencas a través del baile.

La compañía flamenca La Choni presenta ***El huésped***, la más reciente producción de la compañía de la bailaora sevillana Choni Pérez. Una adaptación de su anterior montaje, *Tejidos al tiempo*, con el que la artista ganó el “Giraldillo revelación” en la XV edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla en 2008. Un espectáculo flamenco de baile estructurado en una sola pieza, sin pausas ni intermedios.

El huésped es una obra que habla del tiempo y de la muerte. “Veo a la muerte como un ente que está a nuestro lado desde que nacemos, deseando tocarnos y que nos muramos...”

Lo que hago en el espectáculo es dilatar el punto de la muerte del personaje *bailando una milonga*, explica la bailaora. Aunque el huésped trate sobre la muerte, también lo hace “sobre lo cotidiano, ya que todos tenemos un personaje de muerte y otro de vida diaria”.

En *El huésped* participan sobre el escenario Asunción Pérez "Choni" y el *bailarín* de danza contemporánea Manuel Cañadas. Les acompañan al canto Alicia Acuña, a la guitarra Raúl Cantizano y en la percusión Antonio Montiel.

OCTUBRE

Sábado 02

Sesión poética / 19:00 horas / Casa del Lago

POR DOS LETRAS

Espectáculo escénico a partir del texto, *"Las mil y una historias de Pericón de Cádiz"*, de José Luis Ortiz Nuevo

Lo acompaña el guitarrista flamenco Pedro Barragán
(*españa/ monólogo cómico-dramático*)

POR DOS LETRAS *Las mil y una historia de Pericón de Cádiz* es un monólogo cómico-dramático. Divertido y serio. Una ocurrencia y hallazgo, y una travesura para hartarse de reír y también para pensar en la dimensión del sufrimiento.

Dura una hora y diez minutos pero parece menos, vamos ni te enteras. "Emprincipia" y se entretiene y acaba merodeando los territorios del dolor y aún de la alegría.

Es una conferencia ilustrada de la vida. Y es teatro: desafío, invención, suspense, sencillez, gracia, antasía, atrevimiento, trabajo, devoción, entusiasmo, técnica, conocimiento, voluntad y ganas de agradar al respetable.

Lo antiguo y lo moderno rebujaos, juntos por mor de palabras, historias, el compás, las hambres caninas y el gusto de contar para sobrevivir y de paso que disfruten la criaturas.

Viene de Cádiz, luminoso y viejo, más que los fenicios, y del maestro Pericón, predilecto suyo: sabio, bondadoso, cantaor, artista, dramaturgo y narrador espléndido.

Viene de lo natural y tan sencillo que sorprende. Íntimo, surrealista y mágico. Tierno. Radical. Difícil: lo que es la vida.

José Luis Ortiz Nuevo

Acerca de José Luis Ortiz Nuevo (Archidona, Málaga)

Licenciado en Ciencias Políticas, poeta y actor

Obra bibliográfica

Pepe el de la Matrona ; Recuerdos de un cantaor sevillano. Madrid: Ed. Demófilo, 1975. *Las mil y una historias de Pericón de Cádiz.* Madrid: Ed. Demófilo, 1975. *Tío Gregorio Borrigo de Jerez; Recuerdos de infancia y juventud.* Jerez de la Frontera : Servicio de Publicaciones del Exm.

Ayuntamiento, 1984. *Tía Anica la Perriñaca ; Yo tenía mu güena estrella*. Madrid: Hiperión, 1987. *Pensamiento político en el cante flamenco*. Sevilla: Editoriales Andaluzas Unidas, 1985. *Libro de las fiestas*. Sevilla: Gráficas del Sur, 1980. *Setenta y siete Seguiriyas de muerte*. Madrid: Hiperión, 1988. *Guía de lo oculto y lo resplandeciente; La Feria de Sevilla*. Sevilla: RC., 1990. *¿Se sabe algo?; viaje al conocimiento del arte flamenco según testimonios de la prensa sevillana del siglo XIX*.

Desde comienzos del siglo hasta que murió Silverio Franconetti (1812-1889). Sevilla: Carro de Nieve, D.L. 1990. *A su paso por Sevilla; noticias del flamenco en Serva, desde sus principios hasta la conclusión del siglo XIX*. Sevilla: Ayuntamiento, Área de Cultura, D.L. 1996. *Alegato contra la pureza*. Barcelona: Libros PM, D.L. 1996. *¿Quién me presta una escalera?; origen y noticias de saetas y campanilleros en el siglo XIX*. Sevilla: Signatura Ediciones de Andalucía, 1998.

Mi gustar flamenco very good. Sevilla: Bienal de Arte Flamenco, 1998. *La rabia del placer; el origen cubano del tango y su desembarco en España (1823-1923)*. Sevilla: Diputación, Área de Cultura y Ecología, D.L. 1999. *En 1925 hubo en Sevilla un concurso de cante flamenco*. Sevilla: Bienal de Arte Flamenco, D.L. 2000. *De las danzas y andanzas de Enrique el Cojo; según la memoria del maestro*. Sevilla, 1984.

Trabajos en prensa, radio y televisión

Diario Informaciones. Madrid 1973-76. Diario Informaciones de Andalucía. 1976-77. Semanario Tierras del Sur. 1977-79. Diario 16 Andalucía. 1983-85. El Correo de Andalucía. 1998-2000. Radio 16. Sevilla. 1982. Radio América. 1989-90. SHAPE Productions. Andalucía. 1999 - 2001-2002 - 2003. Giralda Televisión. "La última del Siglo". Sevilla, 2000. Canal 2 Andalucía. "Por dos letras" (interpretación). 2000. Canal Sur Televisión. "Una llama viva". 2001-2002.

Obras escénicas

Cantando la pena la pena se olvida (1986). Dirección Artística. *Los últimos de la fiesta* (1987). Dirección Artística. *Hijos del Hambre* (1988). Guión y Dirección Artística. *Danza de amor y luna* (1989). Guión y Dirección Artística. *Casta* (1990). Guión y Dirección Artística. *Estrellas de la Bienal de Sevilla* (1991). Guión y Dirección Artística. *Mediterráneo* (1992). Guión y Dirección Artística. *La Diosa* (1993). Guión. *Por dos letras* (1997). Guión e Interpretación. *La Luz, El Júbilo y La Melancolía* (2000). Guión y Dirección Artística. *El Inventario de Henry Bengoa* (2000). En 2002: Interpretación. *Dime*. Guión e Interpretación. *Rinconete y Cortadillo. Malena*. Guión y Letras. *El Ángelus del Loco* (2002). Letras. *Pregón de los 25 años de la Bienal de Sevilla*. (2004). Guión e interpretación.

Otras participaciones

Director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, desde 1980 a 1996, salvo la de 1986. Miembro de la Dirección de la Cumbre Flamenca de Madrid (1986-87). Coordinador del Equipo Redactor de la Memoria para la Declaración del Flamenco como Patrimonio Oral de la Humanidad (2003).

**Los Ositos Arrítmicos de Lemuria:
Tiburón en formol**
(*mexico /vodevil posmo*)

Tiburón en formol es un número surgido de la admiración por la desfachatez esencial de Demian Hirst como última gran starlet del mundo artístico y le da título a una revista conceptual donde se le denosta junto a Gabriel Orozco en plan de cascarita futbolera. No hay redención sino en la rechifla.

De la arritmia de los ositos

La idea lemúrida es de tamaño, en el continente perdido eran altos, unos tres metros de menos, **Los Ositos Arrítmicos** son altos, no tan altos, pero altos. El asunto de que sean ositos es totémico, y la arritmia supone una gracia sobrenatural a la hora del baile.

Fernando Díaz Corona es un músico y artista polifacético, se hace llamar **Moodiefer** tanto para actividades musicales como plásticas. Bajista de profesión, fue estrella de rock a finales de los 80 como integrante de Los amantes de Lola. **Ricardo Pohlenz** es escritor, poeta y editor, ha insistido en darle un cariz franchute a la crítica de cine como género de explotación (en vista del entusiasmo enumerativo adolescente de algunos de sus colegas), hace crítica de arte mexicano fuera de México y es autor de la plaquete-reliquia *Oración para gato y dama en desgracia* y el libro de relatos *Lounge*.

Ricardo Pohlenz y Fernando Díaz Corona, amigos remotos, vinieron a unir fuerzas para darle dignidad saltimbanqui al hecho de lo poético más allá del tedio apollillado al que fueron relegados sus exponentes por solemnidad de méritos. Con el antecedente del *Urbe Probeta* armado entre las poetas Carla Faesler y Rocio Cerón con músicos techno como Plug y Bishop y al amparo de figuras como Serge Gainsbourg, Paul Simon y los Beastie Boys, Ricardo y Fernando se presentaron como los Ositos para el Primer Segundo Piso convocado por Motín Poeta en la azotea de lo que fue el ACE Gallery del rumbo. Su número, *Pinche Milán*, homenaje cínico al clima milanés y a las películas de Vittorio de Sica (y que se sintió, de momento, alusión a un oscuro poeta uruguayo) vino a sentar base sobre las posibilidades de lo lírico (en sentido literal). Desde entonces, han tenidos varias presentaciones en festivales, bares y situaciones en calidad de variedad un poco dada al vodevil (en honor de Jarry), entre las que se cuenta el número Poesía en Voz Alta armado por Pacho en la Casa de Lago, el Canal 22, El Vicio, el Museo El Eco, y el Museo de Arte Moderno con números que revisan momento y vida con mucho humor negro y gracia trascendental.

Meridian Brothers

(colombia - tropical noise / canción melodramática)

“Nacida bajo el signo de la anarquía tropical imperante en las esquizofrénicas ciudades latinoamericanas, la agrupación bogotana **Meridian Brothers** confirma que en la música, si se quiere sobrevivir a la obiedad, hay que tomar el riesgo de no ser tomado muy en serio en la primera impresión. Y es que en la estética de esta banda está claro que, ante todo, hay que despojarse de la solemnidad para poder disfrutar de un sonido y unas letras que nos

remiten a un juego de niños donde cada elemento, por muy disparatado que parezca, tiene su lugar, su lógica y su orden.

“Después de escuchar la música de Meridian Brothers corroboramos que son capaces de tejer con filigrana composiciones que no descuidan detalles. Así logran el sonido adecuado para sustentar un estilo que le debe tanto al surf y al cliché country de Dolly Parton como a las cumbias nostálgicas de Andrés Landero, la experimentación controlada de Radiohead, la ironía de Frank Zappa y el buen humor del vallenato sabanero que acá se oye lo suficientemente retorcido como para que a los guardianes de las buenas costumbres se les enconen los oídos.

“En cuanto al contenido lírico, prima la telegrafía, las comparaciones imposibles, los adjetivos caóticos y la caricatura virulenta y sarcástica de algunos personajes de la vida diaria colombiana que gracias al cedazo poético se trasladan a los terrenos de la comedia humana. Alguna vez Eblis Álvarez, el meridiano mayor, le decía a una revista que sus letras estaban escritas a través de una técnica que él mismo definió como “perspectiva imposible”. Es algo así como un remolino de palabras que de tanto aparentar incoherencia toman sentidos insospechados: algunas se nos presentan dramáticas y apocalípticas; otras, por el contrario, destilan un humor lo bastante corrosivo como para molestar a los soberbios”.

Luis Daniel Vega (periodista)

De los Meridian Brothers

Damián Ponce de León (Batería y Electrónica)

Compositor bogotano nacido en 1980. Inicia su formación musical a los 10 años. Crece en un ambiente musical diverso y profundamente activo. Inicia como percusionista y baterista. A los 11 años participa como actor y cantante en la ópera rock "El Ángel Azul", dirigida por el dramaturgo colombiano Juan Monsalve.

Entre los años 1994 y 1999 participa como baterista en varias bandas de rock, entre ellas El Parche B funk y Las 1280 Almas. En 1999 viaja a La Habana, Cuba, donde ingresa a la carrera de composición musical del Instituto Superior de Arte de la Habana, donde en 2001, dentro del festival internacional de Música "Musicália", gana el primer lugar en la categoría de Música de Cámara con su Sonata para violoncello y piano. En 2006 termina sus estudios de pregrado con título de oro.

Ha participado en diferentes festivales musicales, entre ellos la primera temporada de Música de Cámara de la Universidad Nacional de Colombia, en Manizales, el Festival de Música Contemporánea de la Habana (ediciones 2001 y 2003), el Festival de Música Contemporánea de Lima, Perú (2008), y La jornada cultural en Cali (2009). En 2001 realizó el disco de música de cámara "ConCiertos Jóvenes", junto con los compositores Juan Sebastián Monsalve y Sebastián Quiroga, y en 2009 lanza su disco monográfico bajo el título de "Disímiles", dedicado a diversos formatos de cámara.

Desde 2006 es docente universitario y compositor. En Bogotá ha trabajado para varias producciones audiovisuales como el video arte "Cavilaciones fortuitas", de la artista Natalia Mantilla, la serie "Ruido Blanco", de señal Colombia, el largometraje "Esto no tiene nombre", del director de culto Jorge Aldana, y la película de animación "Lo que sabemos", de Maria Paulina Ponce.

Alejandro Forero Forero (Electrónica)

Se ha desarrollado en diversos campos de la actividad musical. Como instrumentista, compositor y productor, se ha convertido en uno de los músicos que más influyentes de la nueva generación de músicos bogotanos interesados en la mezcla de lenguajes urbanos y tradicionales. Muestra de ello es la iniciativa de crear, en 2004, el colectivo independiente La Distritofónica, que reúne las propuestas musicales más innovadoras dentro de la fusión experimental, el jazz y avant garde.

Trabaja con las agrupaciones Asdrúbal, Primero mi tía, Serendipia y Meridian Brothers. Es productor, diseñador web y director artístico del colectivo la Distritofónica. Es docente de la academia Artes Guerrero y la Universidad Incca. y compositor musical en el campo de la animación experimental.

Ha participado en las producciones discográficas " La Revuelta " de Asdrúbal; "Sayas – tradición negra en la Gaita " del gaitero Jesús María Sayas, "El Poeta del Valle Sinú", de Pablo Floréz & Alé Kumá, "Primero mi tía Quinteto" de la agrupación Primero mi tía (catalogada por la revista Semana dentro de las 10 mejores producciones de 2005), "Los cerros testigos", del pianista y compositor Ricardo Gallo; "Habichuela", de la agrupación Asdrúbal; "Pinguera", de Primero mi tía; "Agua", de la agrupación La Revuelta (catalogada dentro de las 10 mejores producciones de 2007 por la revista Semana); "Jipiyam y Raspacanilla", de la Comparsa de los músicos.

Ha realizado la música para los cortos animados "Almas Santas - Almas pacientes" (ganadora del premio para cortometrajes 2005 - Fondo para el desarrollo cinematográfico) dirigida por Cecilia Traslaviña, y "Los Tres errantes", dirigida por Juan Camilo Gonzales.

Eblis Álvarez (Dirección, Composición, Voz, Guitarra y Electrónica)

Nació en abril de 1977, realizó estudios de música en el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia a los 8 años. Se gradúa de músico profesional y guitarrista en la Universidad Javeriana de Bogotá en 2001. En 2002 viaja a Copenhague-Dinamarca para realizar estudios de posgrado en composición y música electrónica en el Conservatorio Real de Dinamarca, luego realiza una maestría en música electrónica y producción en el DIEM (Danish institute for Electronic Music).

Ha recibido varias distinciones, entre ellas el premio nacional de composición del Ministerio de Cultura de Colombia, Beca Carolina Oramas del Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior, y Beca de desarrollo artístico del Ministerio de Cultura danés. Su música se ha interpretado en varios países de Europa, EU y Sudamérica. Actualmente se desempeña como productor e ingeniero en diferentes proyectos en la escena experimental colombiana. Es compositor free-lance, además de desarrollar proyectos independientes, entre ellos el colectivo musical La Distritofónica y Meridian Brothers. Trabaja también compositor miembro de la sociedad de compositores daneses realizando encargos y estrenos anuales de sus obras.

María Angélica Valencia Sánchez (Clarinete, Glockenspiel y Sintetizador)

La búsqueda musical de esta saxofonista y clarinetista se desarrolla en inquietantes atmósferas donde conviven lenguajes tan diversos como el free jazz, el world music, el pop, el rock, la música contemporánea y la música tradicional colombiana. Esta bogotana que inició sus estudios a temprana edad, traduce su experiencia musical en un sonido que transmite no sólo una estética particular, sino también espacios íntimos donde sus composiciones comunican climas vitales propios de la ciudad y sus habitantes. La franqueza con la que le da rienda suelta a su instrumento ha llevado a María Valencia a ser parte importante de la en la escena cultural de la capital.

Maestra de música de la Universidad Javeriana , se ha avocado a la producción discográfica y a la creación artística en agrupaciones como El Sexteto la Constelación de Colombia, Asdrúbal, Palanca y Meridian Brothers, pertenecientes a La Distritofonica , colectivo del que forma parte desde 2004.

Ha estudiado saxofón con diversos maestros, incluido el saxofonista canadiense Michael Blake. Como compositora colaboró en la música original de la obra " La Farsa de los Tenebrosos" (Teatro R-101) Obtuvo el reconocimiento como 1^a. finalista del IV premio Colombo-Francés en patrimonio cultural (2003) otorgado por el Ministerio de Cultura y la Embajada de Francia por la obra "San Pedro"; es autora de la música original para la obra "Desastre" de Jácara Teatro y la composición de la banda sonora del programa "Si te contara", emitido por la cadena básica de Caracol Radio.

Entre los festivales en que ha participado destacan: Festivales de Jazz, Música contemporánea, Música Colombiana, Instalaciones Sonoroas, Carnavales, el Encuentro Latinoamericano "Nuevos Caminos Para La Música " en Sao Paulo – Brasil, y sesiones de improvisación con los Bateristas Hernan Hetch en Bogotá, y Andrew Drury en Nueva York, entre otros.

Su trabajo como compositora e intérprete, ha sido editado en las grabaciones de grupos como Asdrubal, Palanca, El Viaje, La Colecta , Disímiles y Odio a Botero. Asimismo algunas de sus obras han sido editadas en compilados como "Premios de Cultura 2003" (Ministerio de Cultura, Colombia), "Nueva Colombia"- A New Generation of Colombian Music (Chonta Records, 2007), "El León en Concierto 2"- Tradición y Experimento (Universidad Nacional de Colombia, 2007), "Jazz Colombia" (MTM, 2008). La Distritofonica (La Distritofonica , 2009).

Mauricio Alexander Báez Buitrago (Ingeniero de sonido)

Técnico en audio y sonido con estudios en producción musical, (Escuela de Música y Audio Fernando Sor de Bogotá, Colombia 2009), certificado por Digidesign en niveles 101 y 110 de Pro tools en 2009; guitarrista y compositor aficionado. Estudiante del taller de guitarra jazz y música moderna de la Academia de Artes Guerrero de Bogotá. Ensemble jazz y Percusión folclórica 2003-2006, y Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia en 1993. Guitarrista y arreglista del grupo Coral Negro, Bogotá 1993-1994, invitado al III Festival de Música Moderna Florencia, Caquetá.

Bajista y compositor de la Agrupación Crossfire Blues Band de entre el 2004-2006. Se desempeñándose como ingeniero de mezcla en vivo, grabación y edición, de la orquesta de charanga Son Canigua, Blankito Ites Project y La agrupación de reggae The Merritones. Edición de audio y desarrollo de software para tecnología en información en la empresa ATI (Advanced Technology Information Ltda.)

César Quevedo Barrero (Bajo)

Comenzó en la música empíricamente y fue bajista de la orquesta tropical del colegio a los 15 años. Como músico clásico participó en varios concursos y recibió distinciones como el 1er lugar en el *Concurso Nacional para Jóvenes Artistas de Compensar –Bogotá 2000*, 1er premio en el concurso *“Mejor Interpretación de la Música de J.S. Bach- Universidad Javeriana, 1999”*, 3er lugar en el *Concurso Internacional Alhambra 2007* - Alkmaar, Holanda - y finalista en otros concursos internacionales (Gevelsberg - Alemania, Zwolle - Holanda).

Maestría en Interpretación del Conservatorio Real de La Haya-Holanda , sus maestros fueron Zoran Dukić y Carlo Marchione. Su repertorio va desde el barroco y el clasicismo hasta la música latinoamericana popular y música contemporánea. Está involucrado en distintos proyectos de música de cámara –*Trip Trip Trip* (trío de guitarras), *OK Trio* (voz y 2 guitarras), lidera el proyecto de tango *La Curda* , y toca el bajo eléctrico en *Meridian Brothers*. Conciertos: en Colombia, Argentina, Ecuador, Holanda, Bélgica y Alemania. Además da clases de guitarra clásica en la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana y la ASAB (Universidad Distrital) en Bogotá.

Jueves 07 de octubre
Sesión poética / 19:00 horas

Disney against the metaphysicals

Alessandro Raveggi /

***Con la participación del videoartista José Ángel Villegas Guzmán
(Italia / poesía performer - electropoetry)**

Disney against the metaphysicals se ha presentado en varios formatos, desde el reading hasta la instalación de arte, pasando por el concierto puro, en importantes festivales internacionales de literatura y música, como “Alemania en festa! 2007” del Goethe Institut Italia en Roma, el festival literario internacional “Romapoesia”, el festival musical “Rock Contest 2008” , “ZOOM Festival 2006” , “Meeting Etichette Indipendenti 2008” , entre otros. En esta nueva versión para ***Poesía en Voz Alta.10***, el autor y performer italiano colabora con el videoartista mexicano José Ángel Villegas.

“En este show, el sentido trágico se mezcla con el sarcasmo: vivimos el tiempo de Disney, queramoslo o no. La libertad revolucionaria y surrealista de los primeros dibujos animados de Mickey Mouse se ha vuelto la coerción del merchandising -para chicos y grandes- de Disneylandia. El brillo deslumbrante del Pop nos prometió un Valiente Mundo Nuevo donde el

color escondió el fondo gris más profundo de nuestra vida.

“¿Qué nos queda? Modificar esta “lasagna cultural” tornándola en algo positivo, revolcándola, masticando sus estratos, como un sandwich de citas cultas y otras triviales...

“Y viajar, con la boca llena, viajar mucho: no solamente por la Italia Berlusconi de las vedettes ministras y los futbolistas fascistas, en algunas pesadillas apocalípticas y terminales,

llenas de sangre, humor y Botox como en Brazil de Terry William... También podemos perdernos -gracias a una guía Routard- en los barrios porno de Hamburgo, buscando, más allá de vibradores y mascarás anti gas, un poco de amor sincero. O en los estereotipos épicos de Hollywood, los mismos de las teleseries de in-justicia infinita de la guerra producida por los Estados Unidos.

“Surfeamos sobre las olas del trash, para al final no movernos mucho, y salvarnos en las arenas movedizas del trabajo, por supuesto a tiempo determinado, y al mismo tiempo interminable, como la Muerte. Reivindicando solamente después de tocar lo más bajo, el poder irónico de salvación de la literatura más alta. Los invitamos a viajar un rato en este *Disney against the metaphysicals*, masticando ritmo y electrónica que recuerdan a Matmos, guitarras melancólicas con ecos de Mogway, en un estilo poético que lleva la influencia de poetas como Antonio Porto y Edoardo Sanguineti, con la aportación de las imágenes y traducciones sensoriales en video de José Ángel Villegas Guzmán”.

De Alessandro Raveggi

(Florencia, Italia 1980). En 2007, dentro del Festival Ricercare de Bologna, fue presentado por Renato Barilli e Nanni Balestrini como uno de los nuevos autores italianos. Ha publicado dos antologías y una dramaturgia teatral, así como textos en prosa, poesía y teatro en diversas revistas, entre ellas “Poesía”, “il verri”, “Semicerchio”, “l’immaginazione”, “il primo amore”, “Alfabeta2”, “Nuova prosa”, “Nazione indiana”... Y en antologías para las editoriales Crocetti, d’if, Polistampa, Las Vegas edizioni, Perrone editore, Zona.

A principios de 2011 saldrá su nuevo libro “Habeas Corpus”, para Transeuropa, con una nota de la poetisa italiana Rosaria Lo Russo, la más conocida performer de poesía italiana; así como un CD del grupo de electrónica A Smile For Timbuctù. Escribió también la novela “Nella vasca dei terribili piranha”, de próxima publicación.

Como performer de poesía, además de ser fundador del colectivo de electrónica Despairs! (con el que ha realizado el libro+CD “Disney contro le Metafisiche”), ha participado en el Festival Internacional Germania in scena! en el Goethe Institute de Roma, en el festival internacional Romapoesia, en el MEI-Meeting Etichette Indipendenti, en el Festival Bel Rumore Telecom Future Center de Venecia. Como director y actor de teatro, además de ser finalista del Premio Riccione para el teatro en el 2007, puso en escena sus espectáculos con la contribución de Armunia Festival Castiglioncello, Radiconcoli Arte, Teatro Studio de Scandicci. Además de su actividad creativa, tiene una beca post-doctoral de investigación en el Colegio de Letras Modernas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Más info: <http://colossale.wordpress.com>

José Ángel Villegas Guzmán

(Ciudad de México, 1982). Estudia la licenciatura en comunicaciones en la Universidad Iberoamericana, y se gradúa con el cortometraje “Bueno Modales o Calavera”, seleccionado en los festivales VIART (Venezuela) y Unifest (España), donde obtiene mención Laudatoria. Trabajó en dos proyectos en Videocine y fue asistente de producción en Once TV. Actualmente colabora con el Festival Internacional de Cine de Morelia y realiza sus proyectos de manera independiente.

Inuit Throatsinging Poets

Celina Kalluk, Kathleen Merritt, Becky Kilabuk y Akinisie Sivuarapik
(canadá / inuit throatsinging)

El *Throat singing* es un arte vocal complejo, único y excepcional, creado y preservado durante varios siglos por los Inuit de la región Ártica Occidental del Canadá. Su mecánica, estructura y sonido son incomparables, y presenciarlo en vivo es una toda una experiencia. *Inuit throat singing* es una extraña joya en el mundo de la música, llamada por los expertos “el más excepcional estilo de canto en el mundo”. Melodías, imitaciones de la naturaleza e improvisaciones son interpretadas por dos o más mujeres al mismo tiempo, donde intercalan sus voces generando sonidos que muchas veces trascienden el rango vocal humano.

Throat singing es la manera en que los Inuit se entretienen en las celebraciones o durante el frío y oscuro invierno “Así es como hemos creado y llevado a cabo sofisticadas, ingeniosas y bellas sinfonías usando solamente nuestras gargantas...”

La cultura Inuit. A los Inuit se les conoce por haber preservado una fuerte relación con la tierra de las regiones árticas del Canadá, Alaska, Groenlandia y la Rusia Ártica, como se refleja en su música. Para muchos son “la última frontera”, ya que es hasta esta generación que se encuentran plenamente inmersos e integrados a la sociedad global. Durante miles de años, han sobrevivido y prosperado bajo severas condiciones, haciendo uso de sus recursos naturales, el trabajo en comunidad y un agudo ingenio. Su música es la expresión de su naturaleza festiva, y de lo desafiante de la vida en el ártico.

“Celina Kalluk, Becky Kilabuk, Akinisie Sivuarapik y Kathleen Merritt, somos cuatro ambiciosas, creativas y orgullosas embajadoras del Ártico. Somos “portadoras de la llama”, llevando nuestras amadas tradiciones, valores, costumbres e historia oral en nuestras mentes y nuestros corazones. Estamos orgullosas de nuestras raíces ancestrales como Inuits y nos entusiasma compartir quienes somos. Trabajamos en el ártico canadiense buscando el equilibrio entre nuestras vidas en el *nuevo mundo*, mientras nos aferramos a nuestro *viejo mundo*. Valoramos profundamente nuestro entorno y su gente, trabajamos para proteger y promover la belleza que el ártico puede ofrecer.

“Somos cuatro artistas dispuestas a aprovechar cualquier oportunidad para interactuar, conectar e intercambiar ideas, experiencias y formas de expresión creativas con gente alrededor del mundo, por eso nos encanta la idea de ser parte de **Poesía en Voz Alta.10**, para compartir la profunda poesía que se encuentra intrínseca en nuestro canto. A pesar de su antigüedad, las palabras y sonidos que compartiremos son novedosas para el mundo, sumergiendo a la audiencia en una experiencia que viene de cientos o miles de años atrás. Esperamos llegar a la mente y corazones de la audiencia con esta singular forma de cantar perteneciente sólo a los Inuit, y compartir nuestro espíritu indígena.

“Deseamos poder aprender de otras culturas y creemos firmemente en el poder del intercambio. Creemos que **Poesía en Voz Alta.10** será una experiencia enriquecedora para todos, arriba y abajo del escenario, ya que nos permitirá profundizar en la poética y novedosa perspectiva del *throatsinging*.

“No somos poetas profesionales, pero podría decir que como throat singers, tenemos alma de poetas. Mucha de nuestra poesía surge en el momento, al interactuar con el público. La manera en que cantamos es poética en sí misma. Como Inuits, no venimos de una cultura escrita, por lo que solemos poner en el papel nuestros pensamientos o sentimientos”.

Inuit Throatsinging Poets son:

Celina Kalluk, polifacética artista nacida en Qausuittuq, Nunavut. Se graduó de Qarmartalik School, en Resolute Bay, y continuó sus estudios en Ottawa School of Art. Con la música tradicional Inuit, ha compartido la historia de su familia. A través de diferentes tipos de canto como Katatjaq, (Inuit Throatsinging) y Ajaja, cobran vida las enseñanzas de la vida en el Ártico. Orgullosa de sus raíces, es invitada a diferentes países como exponente de la fuerza, belleza y creatividad Inuit. Ha actuado a nivel nacional e internacional como trota singer, y sigue explorando las experiencias de su cultura a través del arte visual. Es también es una talentosa diseñadora de modas.

Akinisie Sivuarapik nació y creció en Puvirnituk, Nunavik en Quebec. Aprendió el valor cultural del throat singing con su abuela Mary Sivuarapik. En su familia había más chicas que chicos, así que el throat singing era la forma en que se divertían y estaban juntas con su abuela. Akinisie ha viajado a lo largo y ancho del Canadá y alrededor del mundo dejando constancia de su arte: Córcega, Alemania, Noruega, Francia, Groenlandia, Bélgica, Austria, entre otros. Continúa cantando y enseñando a una nueva generación esta importante tradición Inuit de Katadjak.

Kathleen Merritt, vigorosa y apasionada joven Inuk. De madre Inuk y padre Qalunaat, Kathleen pasó sus años de preparatoria conformando su identidad. Después de haber tomado un curso en Ottawa, donde aprendió mucho acerca de Nunavut y de su gente, ha desarrollado una gran pasión por la cultura Inuit. Su deseo de acercarse a la antigua cultura Inuit la ha llevado a convertirse en una extraordinaria throat singer, y ha actuado en varios foros del Canadá, y en algunos otros países.

Becky Kilabuk nació y creció en la comunidad de Pangnirtung, Nunavut, en la costa oriental del Canadá (en la isla de Baffin), donde forjó una formación a través de su cultura y lenguaje. Actualmente vive y trabaja en la capital de Nunavut, donde promueve los derechos, cultura y valores Inuit a través de su trabajo como Coordinadora Regional de Programas Juveniles. Es una apasionada de compartir su "Inuk-idad". El throat singing es fundamental en su vida por lo que se avoca al aprendizaje y preservación de las throat songs e historias tradicionales detrás de ellas.

Sábado 09 de octubre / 19:00 horas / casa del Lago
Sesión Poética

Novenaria para ser cantada en el desierto (exvoto múltiple para Jesús Malverde, ángel de los pobres)
Rojo Córdova: texto, actuación y vestuario /
Rubén Ortiz: dirección escénica
(México / spoken word cabaret)

Un fenómeno social tan fascinante y complejo como la figura del santo fronterizo Jesús Malverde no puede aprehenderse desde una sola perspectiva. Esta obra propone 9 acercamientos desde 9 estilos diferentes; es así que en la *Novenaria* veremos convivir canciones populares, con hip hop, palabra hablada, cabaret, *stand up comedy* u oratoria política, algunos de los elementos presentes dentro de este experimento escénico, cuyos ejes fundamentales son la palabra, la voz y el cuerpo del ejecutante.

Rojo Córdova (Ciudad de México, 1986) Pasante de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Ha publicado en diversos medios impresos y electrónicos de la Ciudad de México y del Interior de la República. En el 2008 fue incluido en las antologías *El amor en cada esquina* (Café literario editores) y en *Http:// Poesía Cero* (Café Literario-Generación Espontánea). Ha incursionado en la creación radiofónica, el cabaret y en espectáculos de corte performático. Ha presentado sus poemas en muy diversos foros, desde metro Chabacano hasta Radio UNAM o la sala Adamo Boari de Palacio de Bellas Artes.

En noviembre del 2009 participó en *El Recital Internacional Chilango Andaluz* y en *Poesía en Voz Alta* de Casa del Lago. Actualmente coordina una antología descargable de la Poesía Slam de la Ciudad de México.

www.rojoquerojo.blogspot.com

Rubén Ortiz (Ciudad de México, 1968)

Como director ha realizado más de 20 puestas en escena en México y el extranjero, entre las que se encuentran: *La lucha con el ángel* de Jorge Ibargüengoitia. *Autoconfesión* y *La vida muda* con Gerardo Trejoluna y la tetralogía de La Comedia Humana : *El Infierno o El Nacimiento de la Clínica ; El limbo o Dos Pueblos; El Purgatorio o Vigilar y normalizar* y *El paraíso o la vida pasada en limpio*. Es profesor de la UNAM y editor del CITRU. Su poemario *Retrato* puede leerse en

www.laisladeprospero.blogspot.com

La micropoetisa Ajo (españa / micropoesía)

Ajo es micropoetisa, cantante, agitadora y personaje de referencia en la contracultura madrileña. Fundadora del grupo de rock experimental **Mil dolores pequeños**, del sello discográfico Por Caridad Producciones y fundadora también del fanzine *Noise Club*. Como cantante y letrista de **Mil dolores pequeños** edita 4 discos y varios sencillos, entre los destaca *De la piel pa'dentro mando yo*, convertido en himno antiprohibicionista por motivos obvios y por contar con la colaboración de Antonio Escohotado.

Hasta 2008 y desde hace 8 años codirige el festival *Esperimentaclub*. Es directora de *Yuxtaposiciones*, festival internacional de poesía y polipoesía que se celebra desde 2004 en La Casa Encendida , de Madrid. Este año ha puesto en marcha otro festival de similares características en Santander, llamado *Poetry*.

Colaboradora intermitente en diferentes programas en Radio3 y RNE, sus micropoemas han sido además protagonistas de las dos últimas campañas de autopromoción en la cadena de televisión La Sexta.

Ha publicado 2 libros: *Micropoemas* (ed. La Luz Roja 2004), del que se han vendido más de 6 mil ejemplares, y *Micropoemas 2* (ed. Arrebato libros 2007) que se ha reeditado ya por su cuarta vez.

Durante los últimos años se ha centrado básicamente en su actividad poética. Fanática de la brevedad y de la urgencia por coincidir y comunicar, se ha reinventado como micropoetisa. Durante varios años (2004-2008) paseó su micropoesía por los más variopintos escenarios de la mano del músico y compositor Nacho Mastretta al piano.

En la actualidad, aparte de recitar en solitario, ha emprendido una etapa promiscua artísticamente hablando, que le lleva a compartir escenario con artistas de muy variada trayectoria, desde La Máquina de Vivir con Javier Corcobado a la guitarra Tormenta, a Don Simón y Telefunken y sus melodías casi felices con instrumentos de juguete o con Judit Farrès a los platos. Un giro inesperado del destino ha hecho que vuelva a reunirse con el guitarrista Javier Colis con quien en su día formó Mil Dolores Pequeños.

En ocasiones muy especiales Ajo se hace acompañar por la miniOrquesta de Señoritas, esta miniOrquesta está siempre llena de sorpresas muy agradables. Como dijo Ruth Toledano: "Ajo es menuda y menuda es".

Ariadna Bermeo
Casa del Lago
Difusión y Prensa
52 86 26 05
04455 22 52 01 08