

backproductions.com

BACK
PRODUCTIONS

Gender Performativity

Un espectáculo de danza, teatro y tecnología
que explora los límites culturales de la feminidad
y la masculinidad

LA PRODUCTORA BACK PRODUCTIONS

Back Productions surge como resultado de la inquietud de Jorge Gonzalo por investigar en temas de teoría queer, estudios de género y teoría crítica desde un punto de vista artístico. Surge como resultado de la unión de Tela-Katola Re-Productions, empresa especializada en la producción de espectáculos y Anatawa Producciones, productora basada en las nuevas tecnologías ("LASECTA.TV", "CACERES2016"). Entre ambas han producido diversas obras, entre las que destacan:

“TE QUIERO, ERES PERFECTO . . . YA TE CAMBIARÉ” – Musical

2 Premios del Teatro Musical

“TICK, TICK . . . BOOM” – Musical

“NO SON MANERAS DE TRATAR A UNA DAMA” – Musical

4 Premios Broadway World

“ANDA QUE NO TE QUIERO” – Teatro

“UNICO SENTIDO” (8 min) – Cortometraje digital

3 selecciones oficiales, dos nacionales y una internacional.

EL PROYECTO ¿QUÉ ES “GENDER PERFORMATIVITY”?

Performatividad: Del inglés “performativity”

Performative | | involving an artistic or acting performance
Performativo | | involucra una actuación artística o de interpretación

“No se nace mujer: llega una a serlo”

Simone de Beauvoir

No es casualidad que la palabra sea un anglicismo, en el mundo anglosajón se están desarrollando muchos estudios en cuanto a performatividad del género. **Judith Butler**, como una de las pioneras en este campo, analiza en su libro “El género en disputa” como el género es “los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado” y como **se aprende a ser “mujer” u “hombre”**.

¿POR QUÉ “GENDER PERFORMATIVITY?”

Butler demuestra cómo el “esencialismo biológico” según el cual un cuerpo sexuado tendría un único resultado cultural, es tan peligroso como el **“esencialismo cultural”**. No sirve de utilidad al estudio el pensar que hubiera una preconcepción del género anterior a las posibles acciones constructivas por parte de los seres humanos. La cultura se convertiría en destino de un genital en un género binario y unívoco.

Este “esencialismo cultural” **se sostiene en múltiples “verdades” inculcadas y transmitidas desde la educación, las leyes y otros sistemas de organización binaria**. Estos sistemas no solo organizan sino que establecen el propio marco binario que evita el análisis y la acción sobre la que replantear el género como algo cultural.

De todos los sistemas estudiados por los teóricos e investigadores del género nos centramos en la performatividad por su relación directa con las artes escénicas.

¿Cómo se crea la idea performática de género?

¿Cómo se deciden los movimientos que corresponden a cada género?

¿Qué elementos de represión se usan para inculcar una idea de género asociada al movimiento?

¿Por qué resulta más difícil romper la idea performática de género que la orientación sexual en lugares como Europa o Norte América?

EL PROCESO

Creación **1**

Actores/bailarines/músicos investigando sobre la creación cultural de lo que se considera masculino y femenino.

Imágenes **2**

Partiendo de imágenes del imaginario colectivo cultural y de sus propios recuerdos se compondrá una obra de teatro y danza redondeada audiovisualmente por todo el material que se vaya usando

Investigadores **3**

Todo asesorado por un conjunto de investigadores expertos en temas de género y teoría queer de diferentes universidades de España como la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) o la UAM (Universidad Autónoma de Madrid)

EL PROCESO

“La idea principal es cruzar las fronteras del género masculino/femenino permeabilizando los géneros artísticos teatro-danza-audiovisual y realidad-ficción.”

Jorge Gonzalo. Director

El director | Jorge Gonzalo

Jorge Gonzalo se forma en el teatro como actor y director entre Madrid y Londres en diversas escuelas como Mountview School of Performing Arts, City Lit de Londres o la Escuela de Interpretación de Jorge Eines.

Como **director** empieza trabajando en el King's College de Londres dirigiendo "The Importance of Being Earnest" de Oscar Wilde. En el Teatro Alfil dirige "Anda que no te quiero" de Miguel Ángel Flores, por la que recibe elogios de crítica y público, y el musical "Te Quiero, Eres Perfecto...¡Ya te Cambiaré!". Últimamente ha dirigido en La Casa de Vacas "El Baile" de Edagar Neville y conciertos teatrales como "Putas Rancheras" o "Ruth Iniesta en Concierto". Además crea y dirige la performance "La muerte de eros" en la exposición "Petite Mort, la sonrisa de Tanatos".

En el mundo audiovisual destacan algunos proyectos como "Único Sentido", "lasecta.tv" o "Cáceres 2016".

Como **actor** es parte de la compañía "Los Absurdos Teatro" y actúa en musicales "Hendaya". Antes actuó en el musical "No Son Maneras de Tratar a una Dama" por el que fue nominado como mejor actor a los Premios del Teatro Musical 2014, crea el papel de Jon en España en "tick, tick... BOOM!" en los teatros Off del Lara, Arlequín y Nuevo Alcalá y es uno de los cuatro actores de "Te Quiero, Eres Perfecto...¡Ya Te Cambiaré!" por el que recibe el premio a Mejor Actor en el IV Certamen de Teatro del C.M.U. San Juan Evangelista. En cine debuta en la película "Todo lo que tú quieras" de Achero Mañas.

Jorge Gonzalo destaca por su capacidad para dirigir equipos, no solo en el ámbito artístico, sino también a nivel empresarial.

Ha sido **profesor** de temas empresariales en la UPM y es un **emprendedor en serie**, habiendo sido CEO y/o CTO de varias startups como pueden ser 6CERO, el primer diario deportivo generado enteramente por los usuarios o últimamente Clarity AI, startup de Rebeca Minguela (Joven Líder Mundial del Foro Económico Mundial) y con ayudas concedidas tanto españolas (NEOTEC, ENISA) como europeas (H2020, Impact Growth).

Dirección de movimiento | Raúl Pulido

Actor, bailarín y músico madrileño formado en la RESAD de Madrid y en saxofón por el Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza. Miembro de La Joven Compañía en Montajes como "Fuenteovejuna", "Invasión", "El señor de las moscas" y "Hey Boy, Hey Girl". Trabaja bajo las órdenes de Laila Ripoll en "El triángulo azul" y de David Lorente en "El Monstruo de los jardines" de Calderón de la Barca. También colabora con la Fundación Siglo de Oro en montajes como "Trabajos de amor perdidos" y "El Rufián dichoso".

En danza se forma en distintos talleres con maestros como Masha Kolegova (Wim Vandekeybus/Última vez), Chevi Muraday, Antonio Ruz, Jesús Rubio, Samuel Minguillón, Maximiliano Sanford, Marco Fonseca, Roser López Espinosa, entre otros. Complementa su formación en la Escuela de Danza Carmen Senra y en 2017 participa en el workshop intensivo de la SNDO (Ámsterdam)

Actualmente está becado por la plataforma Descalzinha Danza para la temporada 2018/19 y forma parte de la pieza "Directo 9" de la compañía Pisando Ovos dirigida por Rut Balbis.

Equipo artístico | Ainhoa Usandizaga Estarloa

Ainhoa Usandizaga Estarloa nace en Hernani, Gipuzkoa en abril de 1994. Tras acabar la formación de danza contemporánea en el Conservatorio Profesional de Danza de Burgos se traslada a Madrid.

Empieza como aprendiz en la compañía de danza The Elephant in the Black Box mientras sigue formándose en la escuela Danza 180°. Esto le brinda la oportunidad de conocer y trabajar con coreógrafos como Chevi Muraday, La intrusa, Daniel Abreu, Victoria P. Miranda, Manuela Barrero, Jordi Vilaseca o Amaya Galeote, entre otros.

Es entonces cuando tiene la oportunidad de trabajar en varias piezas de danza como en "Punto de fractura" de Ana Erdozain, "Bolero" de Jesús Rubio, "Materia" de Itxaso Cano o "Las cosas se mueven pero no dicen nada" de Poliana Lima.

Actualmente es una de las bailarinas de la nueva producción de la compañía Cielo Raso de Igor Calonge.

Equipo artístico | Laura Palacios

Inicia su formación en danza contemporánea en la escuela dirigida por Nicolas Rambaud y Coral Troncoso, de la compañía Megaló Teatro Móvil. A lo largo de su paso por la escuela pudo participar en varias de sus creaciones dentro del proyecto Martes y Jueves: "Ideales Antiguos" (2017); "Eufemismos" (2016); "Lección Única" (2013); "42 Brindis" (2011), así como en el vídeo-danza "La Follia" (2014). Paralelamente, fue completando sus estudios en diferentes escuela y programas de formación como en Carmen Senra, Estudio 3, Descalzinha Danza, Marameo (Berlín). Así como ha tenido la oportunidad de aprender de diferentes pedagogas y pedagogos como las bailarinas Milagros Galiano, Ugne Dievaite y Janet Novás, entre otras.

Junto con Lara Brown participó en la creación del proyecto y pieza "A Laura le gusta bailar", que fue estrenado en el Festival Teatroacciones del Espacio Tangente en Burgos (2015) y más tarde en La Hacería Artea de Bilbao, gracias a la plataforma de cooperación para la movilidad de creadores y creadoras de la Red Trans Ibérica de Espacios Independiente. La pieza indagaba en la investigación del cuerpo, la biografía, la identidad y la transformación de estos en escena, una escena que actúa a su vez como soporte artístico y espacio desde el que generar pensamiento.

Al mismo tiempo es integrante de diferentes colectivos y movimientos sociales LGTB tranfeministas y queer; y organizadora de encuentros sordx-oyentes LGTB. Activismos que de alguna manera se imbrican con las maneras en cómo piensa el movimiento, las relaciones en escena y finalmente la danza.

Equipo artístico | Fran Martínez

Titulado superior en Interpretación por la ESAD de Galicia y licenciado en Danza por la Escola Superior de Dança de Lisboa. Complementa su formación con diferentes maestrxs en España, Portugal y Bélgica. Profundiza sus conocimientos en danza Butoh a través del método Body Weather con Hisako Horikawa, Andrés Corchero y Oguri.

Ha trabajado con Teatro Ensalle, Tino Sehgal, Dora García, Amélia Bentes, Meytal Blanaru y Jesús Rubio Gamo. Actualmente es integrante de la compañía Pisando Ovos, dirigida por Rut Balbís. Co-fundador del colectivo de creación escénica contemporánea álntemperie y de la compañía de artes del cuerpo prácido domingo.

Compagina su labor creativa e interpretativa con la docencia, impartiendo workshops y clases regulares de danza contemporánea y creación.

"La temperatura el temperamento", su primer trabajo coreográfico, fue estrenado en 2015 en el Teatro Ensalle de Vigo, y ha sido presentado en festivales como Corpo[a] Terra, Quincegotas, DanzaTac, Sólo dos en Danza, Abril en Danza y GraciasXFavor, siendo premiado en estos tres últimos certámenes.

Actualmente está en proceso de creación de "humedales", proyecto apoyado por Coreógrafos en Comunidade y Centro Cultural Conde Duque.

Equipo artístico | Iván Ugalde

Iván Ugalde es un actor y director nacido en Madrid cuyo trabajo radica principalmente en la escena teatral. Estudia en la Fundación Shakespeare de España, en la ECAM (Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid) y en la escuela de Creación Teatral Mar Navarro, además de estudiar en Londres en la compañía L'Ange de Fou y en el taller de Drama de la Royal Holloway University of London. Siguió completando su formación con Augusto Fernandes, Will Keen, Claudio Tolcachir y Juan Carrillo de la compañía mexicana Los Colochos, entre otros.

Como actor ha formado parte de las compañías The Zombie Company (Exhumación, Peceras, Elepé...), La Saraghina de Stalker (Eduardo II, Eterno Creón...), Factoría Teatro (Novelas Ejemplares, La Discreta Enamorada, No Hay Burlas con el Amor...), y trabajado, entre otros directores, para Jaime Chávarri (Hamlet) , Gustavo Tambascio (El Trovador) y en el Teatro Real de Madrid para La Fura dels Baus (La Flauta Mágica), Calixto Bieito (Woyzek) o Michael Haneke (Cossi Fan Tutte).

Como director de escena estrena en el Teatro Lara Si los Ángeles Disparan (2014) de Jorge Moreno, obra sobre el crimen de Puerto Hurraco, y en 2015 en la RESAD El Ecoamante, comedia romántica de Laura Molpeceres, aparte de montar pequeñas piezas de autores como Juan Carlos Rubio, Néstor Villazón o Helena Tornero. Actualmente dirige el aula de teatro del Banco de España.

Equipo artístico | Carmen Mayordomo

Carmen Mayordomo licenciada en Periodismo por la Complutense de Madrid, estudia también Ballet Clásico y Arte Dramático en el ACT (Aula Complutense de Teatro) dirigida por Antonio Malonda y en Réplika de Yarek Bielski; también con Owen Hortley, Will Keen, Andrés Lima, Corazza, Pablo Messiez...

Últimos trabajos en teatro: EL CURIOSO INCIDENTE DEL PERRO A MEDIANOCHE dirigida Jose Luis Arellano, Teatro Marquina (en cartél). MARIKONES DE MIERDA en Teatro del Barrio. Dirigida por Manuel De. MALAS HIERBAS de Carlos Be. Teatro Lara, LLUEVEN VACAS, Festival Surge Cuarta Pared mayo 2018, PECERAS de Carlos Be, EN LA LEY de Sergio M. Vila en Cuarta Pared dirección Juan Ollero, LOS BUITRES de Carlos Harillo, TRES de Juan Carlos Rubio dirigido por Quino Falero, ETERNO CREÓN a partir de la Tebaida de Racine en T. Galileo, ¿QUÉ SE ESCONDE DETRÁS DE LA PUERTA? Maria Guerrero, 27 autores contemporáneos dirección Pablo Canosales. LOCURAS COTIDIANAS de Petr Zelenka, ELEPE de Carlos Be, YO AMÉ A EDGAR ALLAN POE dirección Pilar Massa, EXHUMACIÓN de Carlos Be, EDUARDO II de Manuel De, LAS FICHAS de Secun de la Rosa...

En cine: MARISA EN LOS BOSQUES (2017) de Antonio Morales LLUEVEN VACAS estreno Festival cine Málaga 2017, LA SEXTA ALUMNA de Benja de la Rosa Festival de Sitges 2016, CASTING de Jorge Naranjo Festival cine Málaga 2014.

En TV TERROR Y FERIA en Atresmedia Flooxer de Benja de la Rosa. Participación Tercera Temporada PAQUITA SALAS de Javier Ambrossi y Javi Calvo. Centro Médico (Ginecóloga Mercedes del Alamo), La que se avecina, Aida, Cuentamé...

.Biznaga de Plata Mejor Reparto por Casting, 2014 Festival Cine de Málaga. Mejor Reparto Festival ópera Prima de Hervás por Lluven Vacas 2017 Mejor Actriz Indifestival de Teatro de Santander por Peceras 2014 Mejor Actriz Indifestival de Teatro de Santander por Exhumación 2013 y nominada Premios Unión de Actores en 2014.

Equipo artístico | Toni Díaz

Toni Díaz Antiñolo, nació en Elche (Alicante) en 1984. Comenzó sus estudios artísticos en 2003 cuando ingresó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD), enfocándose en la rama de Interpretación Musical. Como formación complementaria, estudió técnica Jazz en la escuela de danza Pineapple, en Londres, formación que continuaría en Madrid en la escuela de danza Karen Taft. Realizó diferentes cursos en danza contemporánea con los profesores Rick Merrill, Juan Antonio Saorín, Manuela Nogales y Helena Berrozpe.

A nivel profesional ha trabajado en "Las manos" dirigida por Cesar Bernad, "Urinetown" bajo la dirección de Silvia Montesinos. En teatro-danza ha trabajado en "Verderanza" y "Solomira", creadas y dirigidas por Maria Mallan. Bajo la contratación del Ministerio de Medio Ambiente, participó en una gira por toda España para concienciar por el buen uso del agua mediante el teatro. Fue una de los integrantes de la compañía de Teatro de Títeres El Urogrillo.

En ámbito audiovisual, ha participado en la última película de Adrián Silvestre, "Mi vacío y yo". Actualmente se encuentra rodando con el musical "O'clock Cabaret" de la compañía Sommis Teatro.

Equipo artístico | Miren Muñoz

Miren Muñoz, graduada en Artes Visuales y Danza, especializada en Teatro Físico del Movimiento con Mención de Honor en Interpretación por la Universidad Rey Juan Carlos, actualmente cursando el Máster de Gestión Cultural de la Universidad Complutense de Madrid, formada como intérprete en danza y en teatro, capaz de dedicar los conocimientos adquiridos tanto en ámbitos pedagógicos como artísticos aplicables a perfiles profesionales y amateurs.

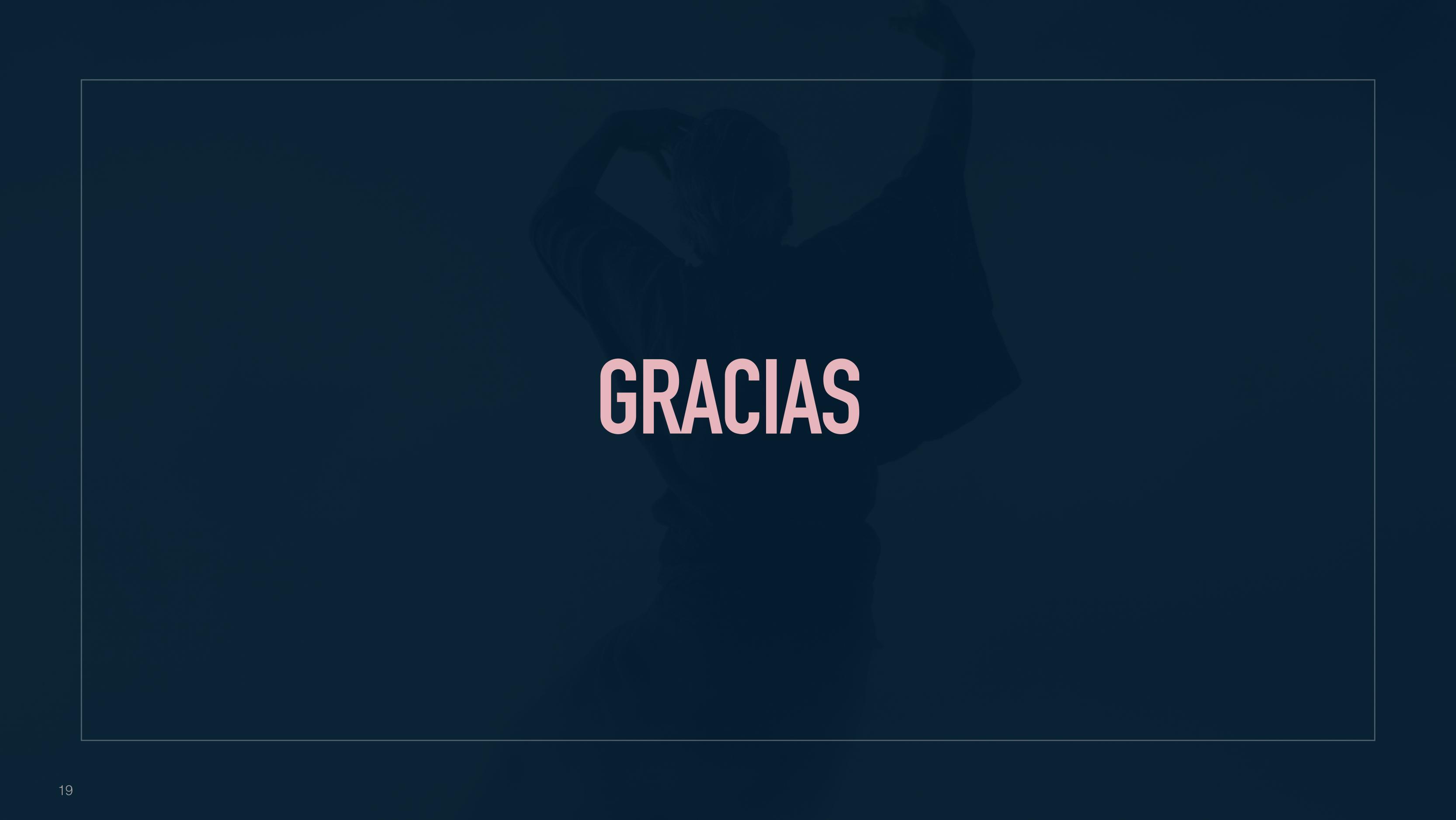
Ha formado parte de compañías como intérprete en Al Descubierta Physical Theater, Constanza Macras-Dorky Park, El Curro DT, entre otros. Además, cuento con experiencia en la gestión cultural de varias organizaciones culturales de la Comunidad Madrid.

EL EQUIPO TÉCNICO

Multidisciplinar

Este equipo multidisciplinar que desarrollará la investigación se irá completando a medida que se vaya avanzando con la ayuda de una escenógrafa, un diseñador del espacio sonoro, de luz y audiovisual.

Entre ellos se contará con colaboradores habituales de las anteriores producciones como Anna Tusell o Carlos Alzueta.

GRACIAS