

de Rafael Alvarez
BODYBUILDERS & Plural_Companhia de Dança

4 e 5 Junho sexta e sábado 19:00
Carpintarias de São Lázaro

UN TSUGI (nuvem de ligações) convoca a prática terapêutica shinrin-yoku - expressão nipónica para banho (shinrin) e floresta (yoku), literalmente 'banho de floresta'. O dispositivo coreográfico e cenográfico do espectáculo coloca simbolicamente e materialmente a figura das árvores e da inteligência dos ecossistemas florestais como paradigma para pensarmos o lugar e o papel do corpo - ético, ecológico, poético, político e estético num tempo de emergência climática global, reflectindo sobre a herança e a inteligência das árvores, sobre a vida em comunidade e sobre a diversidade e co-existência de espécies humanas e não-humanas.

Este novo espectáculo de dança contemporânea da BODYBUILDERS | Rafael Alvarez & Plural_Companhia de Dança/Fundação LIGA, com direcção artística do coreógrafo Rafael Alvarez, assinala os 26 anos desta companhia pioneira em Portugal na área da dança inclusiva, resultando da colaboração entre seis intérpretes com e sem deficiência/diversidade funcional, bailarinos residentes da Plural, recém-licenciados da Escola Superior de Dança e outros artistas convidados.

O 'kintsugi' técnica milenar e artesanal do Japão que consiste em reparar e ligar peças quebradas de cerâmica através de uma liga dourada inspira a origem e título deste projecto. Os corpos que se convocam através do projecto TSUGI (do japonês: reparar, ligar, unir), são corpos de resiliência, resistência e acção, são corpos de ligação. Não pretendemos camuflar a natureza frágil que nos humaniza, mas antes celebrar, plantar e reflorestar a diversidade e a pluralidade. O desafio trazido a palco, será o de pensar o presente e o futuro sustentável a partir da poesia destes corpos-árvore.

Direcção Artística, Coreografia, Cenografia e Figurinos: **Rafael Alvarez**
Co-criação e Interpretação: **Cristina Tavares, Diana Niepce, Frederico Augusto, Inês Cardoso, Noeli Kikuchi, Rita Pinho**
Assistência: **Noeli Kikuchi**
Desenho de Luz e Operação Técnica: **Guilherme Pompeu**
Assistência Técnica/Contra-Regra: **Giovanna Paiano**

Coordenação e Produção: **Rafael Alvarez | BODYBUILDERS**
Apoio à Produção e Coordenação Plural/Fundação LIGA: **Cristina Passos**
Gestão Financeira: **Sara Lamares**
Assessoria de Imprensa: **Mafalda Simões**
Fotografia e Livro: **Elisabeth Vieira Alvarez**
Apoio à Edição Livro: **Susana Paiva**
Registo Vídeo Espectáculo: **Bruno Canas**
Design Gráfico: **Paulo Guerreiro**

Co-produção: **BODYBUILDERS | Rafael Alvarez e Plural_Companhia de Dança/Fundação LIGA**

Parcerias: **Escola Superior de Dança/IPL, Carpintarias de São Lázaro**
Parcerias Media: **Antena 2, RTP Palco**
Apoio à Criação e Edição: **República Portuguesa - Cultura / DGARTES**

Agradecimentos: Parques e Jardins - Projectos e Construções Lda

雨にもまけず
雨にもまけず
風にもまけず
雪にも夏の暑さにもまけぬ
丈夫なからだをもち
慾はなく
決して瞋らず
いつもしずかにわらっている
一日に玄米四合と
味噌と少しの野菜をたべ
あらゆることを
じぶんをかんじょうにいれずに
よくみききしわかり
そしてわすれず
野原の松の林の蔭の
小さな萱ぶきの小屋にいて
東に病気のこどもあれば
行って看病してやり
西につかれた母あれば
行ってその稲の束を負い
南に死にそうな人あれば
行ってこわがらなくてもいいといい
北にけんかやしょうがあれば
つまらないからやめろといい
ひでりのときはなみだをながし
さむさのなつはおろおろあるき
みんなにでくのぼうとよばれ
ほめられもせず
くにもされず
そういうものに
わたしはなりたい

Ame ni mo Makezu (Resiste à Chuva)

Resistente à chuva
Resistente ao vento
Resistente à neve e ao calor do verão
Este corpo vigoroso
Livre de tentações
Que nunca enfurece
Sempre a sorrir serenamente
Come quatro porções de arroz integral por dia
Miso e um pouco de legumes
Entre todas as coisas
Colocar o próprio em último
Ver e ouvir com atenção
E nunca esquecer
À sombra de um campo de pinheiros
Numa pequena choupana com telhado de sapê
Se a leste houver uma criança doente
Parte para a cuidar
Se a oeste houver uma mãe cansada
Parte para lhe carregar os ramos de arroz
Se a sul houver uma pessoa a morrer
Parte para a confortar que não há nada a temer
Se a norte houverem brigas e litígios
Parte para lhes dizer que não vale a pena
Na época de seca deixa cair lágrimas
No frio do verão anda de um lado para o outro
Chamado de inútil pelas pessoas
Sem receber elogios
Sem que ninguém se importe
Uma pessoa assim
É o que eu desejo ser

TSUGI é um projecto multidisciplinar (dança e fotografia), inclusivo e intergeracional, promovido pela BODYBUILDERS | Rafael Alvarez entre Novembro de 2020 e Abril de 2022, com foco no desenvolvimento e estreia dos espectáculos **UN TSUGI** e **FŪ TSUGI** com apresentações em Lisboa, Ílhavo e Paris, envolvendo respectivamente intérpretes com e sem deficiência/diversidade funcional, recém-licenciados em dança e outros artistas convidados; maiores de 55 anos e seniores. Integra ainda a edição de dois livros de fotografia que propõem uma dramaturgia visual paralela às propostas coreográficas. TSUGI aprofunda e dá continuidade à investigação artística e criação coreográfica desenvolvida pelo coreógrafo Rafael Alvarez em torno do Japão desde 2017.

Rafael Alvarez | Coreógrafo e intérprete, cenógrafo e figurinista, investigador e professor. O seu trabalho coreográfico tem sido apresentado desde 1997 na Europa, América do Sul e América do Norte, Médio Oriente, Ásia e África. WAVE, um dos seus projectos coreográficos mais recentes (2017 - 2020) foi desenvolvido e estreado entre Portugal e o Japão, com circulação na Tailândia, Laos, Malásia, Cabo Verde e Egipto. Nos últimos 24 anos tem desenvolvido uma dimensão plástica do movimento e da composição, revelando uma forte componente visual na construção do corpo-espaço e da linguagem coreográfica. Os seus espectáculos destacam-se pelo uso enigmático, simbólico, poético e minimalista do corpo, da dança e do espaço. Investe de forma aprofundada, na relação da Dança com a Comunidade e na dimensão colaborativa da prática artística de diálogo e intervenção com o mundo. Lecciona desde 1998, Dança Contemporânea - Improvisação/ Composição e Dança Inclusiva com estudantes e profissionais de dança, pessoas com deficiência, seniores, pessoas com Parkinson e artistas em geral. Coordenador e professor no projecto Dança Contemporânea +55 Anos® (aulas semanais, laboratórios mensais e projectos de criação) que criou e dirige desde 2001 em Lisboa e desde 2016 em Paris. Coordenador artístico da Plural_Companhia de Dança e professor de dança inclusiva na Fundação LIGA (desde 1998). Integra a equipa de professores do Projecto Dançar com Pk - Aulas de Dança para Pessoas com Parkinson (membro do Dance for PD®/EUA). Professor de Improvisação/Composição na FOR Dance Theatre/ Companhia Olga Roriz (2017-21). Doutor em Comunicação, Cultura e Arte - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade do Algarve. Pós-graduado em Ciências da Comunicação - Cultura Contemporânea - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova de Lisboa. Formado em Realização Plástica do Espectáculo e em Teatro e Educação - Escola Superior de Teatro e Cinema. Bolseiro do Centro Nacional de Cultura em Dança/ Criação (2000-2002). Investigador integrado CHAIA - Centro de História de Arte e Investigação Artística (2018-21). Foi intérprete em espectáculos e projectos dirigidos pelos coreógrafos - Francisco Camacho/EIRA (PT), Christian Rizzo (FR), Lynda Gaudreau/Lucky Bastards (CN/FR) e do encenador Luís Castro/Karnart, entre outros. Foi artista apoiado pelo O Rumo do Fumo (2000-04) e artista associado da EIRA (2005-16). Co-fundador da ANKA Companhia de Dança Inclusiva de São Tomé e Príncipe. Co-fundador e director artístico da BODYBUILDERS - Criação, Produção e Difusão de Dança Contemporânea.

Diana Niepce | Bailarina, coreógrafa e escritora. Formouse na Escola Superior de Dança, fez Erasmus na Teatterikorkeakoulu (em Helsínquia), fez Mestrado em Arte e Comunicação na Universidade Nova de Lisboa, completou a formação CPGAE do Forum Dança e é também professora habilitada de hatha-yoga. É criadora da peça de circo contemporâneo "Forgotten Fog" (2015) e das peças de dança "Raw a nude" (2019), "12 979 Dias" (2019), "Dueto" (2020), "T4" (2020) e "Anda, Diana" (2021). Enquanto bailarina e performer colaborou com o Bal-Moderne - Companhia Rosas, Felix Ruckert, Willi Dorner, António Tagliarini, Daria Deflorian, La fura del baus, May Joseph, Sofia Varino, Miira Sippola, Jérôme Bel, Ana Borrhalho e João Galante, Ana Rita Barata e Pedro Sena Nunes, Mariana Tengner Barros, Rui Catalão, Rafael Alvarez e Plural Companhia de Dança, Adam Benjamin, Diana de Sousa e Justyna Wielgus. Directora artística e formadora da Formação de introdução às artes performativas para artistas com deficiência na Biblioteca de Marvila - CML (2020). Publicou um artigo no livro "Anne Teresa de Keersmaeker em Lisboa" (ed. Egeac/INCM), o conto infantil "Bayadère" (ed. CNB), o poema "2014" na revista Flanzine e o artigo "Experimentar o corpo" no jornal de artes performativas Coreia, e o livro "Anda, Diana" (ed. Sistema Solar). Júri do prémio Acesso Cultura 2018 e Júri oficial do Festival - Inshadow 2018.

Noeli Kikuchi | Bailarina e performer japonesa nascida em Viana do Castelo, Portugal. Em 2016, iniciou os seus estudos em dança contemporânea, na Escola Superior de Dança (IPL). Destaca os docentes Amélia Bentes, Bárbara Griggi, Catarina Câmara, Jácome Filipe, Sylvia Rijmer e Tom Colin. Nesse contexto académico, foi selecionada para participar no festival MetaDança (2018); na residência artística da KARNART C.P.O.A.A. (2019), orientada por Luís Castro e Vel Z; como também para o programa Compositores e Coreógrafos (2019), coordenado por Luís Tinoco e Victor Hugo Pontes. Adicionalmente, esta edição contou com a participação dos coreógrafos Maria Antunes, Elisabete Magalhães e Miguel Ramalho. Em 2019, ingressou no curso de mestrado em Artes Cénicas pela Universidade NOVA de Lisboa, onde teve contacto com Yael Karavan como formadora de butoh. Profissionalmente, trabalhou como assistente de movimento do Ultimacto e colaborou com a Materiais Diversos.

Inês Cardoso | Recém-licenciada pela Escola Superior de Dança, iniciou o seu percurso em dança nas modalidades de Jazz Moderno e Hip-Hop e, mais tarde em Dança Clássica e Dança Contemporânea. Enquanto intérprete destaca a sua participação em peças como "Metamorphosis" de Barbara Griggs, "Em_core" de Yola Pinto e, contactou com nomes como Marco da Silva Ferreira, Rita Spider, Liliana Garcia, Sylvia Rijmer, Helder Seabra, Peggy Konik, Anthony Lee, Mike Song, entre outros.

Cristina Tavares | Nasceu em Lisboa em 1995. Integra a Plural_Companhia de Dança como bailarina desde 2019 tendo integrado desde então diferentes apresentações de pequeno formato sob orientação do coreógrafo Rafael Alvarez. Iniciou a sua experiência em dança contemporânea em 2018 participando desde então nas aulas regulares do Atelier de Dança Contemporânea e na formação avançada dos labs de criação em dança inclusiva, integrados no programa de atividades artísticas da Casa das Artes da Fundação LIGA. Recentemente integrou como intérprete o vídeo-dança "ARBÓREO" (2020) dirigido pelo coreógrafo Rafael Alvarez para a Plural_Companhia de Dança/Fundação LIGA.

Rita Pinho | Tem o curso de Intérprete de dança contemporânea na Escola Profissional de Artes Performativas da Jobra e é recém-licenciada pela Escola Superior de Dança, iniciou o seu percurso na área de Dança Criativa e Dança Clássica e mais tarde em Jazz, Danças Urbanas e Dança Contemporânea. Enquanto intérprete destaca a sua participação em peças como "Utopia" de Bruno Alexandre, "Metamorphosis" de Barbara Griggs, "Em_core" de Yola Pinto. Contactou com criadores como Yaniv Abraham, Bruno Alexandre, Liliana Garcia, Vitor Hugo Pontes, Marco da Silva Ferreira, Sylvia Rijmer, entre outros.

Frederico Augusto | Nasceu em Lisboa em 1982. Integra a Plural_Companhia de Dança como bailarino desde 2007. Iniciou a sua experiência em dança contemporânea proseguindo a sua formação nas aulas do Atelier de Dança Contemporânea sob orientação dos professores Rafael Alvarez e Carla Ribeiro, integrado no programa de atividades artísticas da Casa das Artes da Fundação LIGA. Neste mesmo contexto tem vindo a integrar vários dos projetos coreográficos desenvolvidos pelo Plural_Companhia de Dança. Foi intérprete nos espetáculos da Plural_Companhia de Dança: "No Silêncio da Primeira Onda" de Rafael Alvarez (2019, Teatro Municipal São Luiz), "Isto não é o meu Corpo (2017, de Diana Nterson's and Dancers (2016, Forum Lisboa e Miami/EUA), "MORFME" (2016, de Diana Bastos Niepce e Vitor Bobetic), "Neste lugar, à mesma hora" (2015, Coreografia de Rafael Alvarez, Festival IN_Inovação & Criatividade, FIL Parque das Nações), "Cúmplice Medo do Encontro" (2014, Coreografia de Diana Sábio, João Cardoso e Tiago Correia, Palácio da Cidadela de Cascais e Teatro Municipal Maria Matos) "DIVER.CIDADE, (2013, Coreografias de Joana Fernandes, Filipe Pereira e João Pereira, Auditório Camões), "PRÊT-À-PORTER", (2012, Direcção Artística e Coreografia de Rafael Alvarez, Centro Cultural de Belém), "Croqui, Corpo, Peça Pronta (2011, Coreografia de Bibiana Figueiredo, Bruno Rodrigues e Carolina Rocha, Centro Cultural de Belém e Teatro São Luis), "Pulsão", Coreografia de Carla Ribeiro (2011, Fundação LIGA e FIL/Parque das Nações), "Um Qualquer" (2009, Coreografia de Andreia Roque, Francisca Pinto e Mariana Pimentel, Centro Cultural de Belém), "ID", (2008, coreografia de Diana Rodrigues, Filipe Pereira e Sylvia Mirey, Auditório Fundação LIGA). Recentemente integrou como intérprete o vídeo-dança "ARBÓREO" (2020) dirigido pelo coreógrafo Rafael Alvarez para a Plural_Companhia de Dança/Fundação LIGA.

Guilherme Pompeu | Nasceu em 1990 em Coimbra, Portugal. Formou-se em Artes Visuais na Escola Secundária José Falcão em Coimbra e frequentou as licenciaturas de Animação Sócio-Educativa, Estudos Europeus e Filosofia em Coimbra e no Porto. Em 2012 entra no curso de iniciação teatral do CITAC onde recebe formação com vários profissionais na área do teatro e dança. Também no contexto deste curso recebe formação técnica na área de luz com Nuno Patinho. É desenhista de luz desde 2014 tendo trabalhado com: Ricardo Batista, José Geraldo, Africa Martinez, Andres Bezares, Leonor Barata, Jorge Loureiro, Sara Brown, Shannon Maree, Sheila Pereira, Juliano Costa, Gil Mac, Javier Matilde Ciria, e com as companhias BODYBUILDERS | Rafael Alvarez, A Monda, CITAC, TEUC, a ESSA, JACC entre outras. Para além de teatro e dança tem também realizado a luz de vários concertos ao longo dos anos, em vários projectos, onde se destacam "Com Certos Músicos" e "Cria'tividade" em Coimbra.

A **Plural** é uma companhia de dança inclusiva com um percurso pioneiro de mais de 26 anos apostando na criação, pesquisa, formação, sensibilização e produção de projectos coreográficos, ao nível nacional e internacional, resultando do encontro e colaboração artística entre intérpretes com e sem deficiência, profissionais, estudantes e comunidade da dança. O desafio lançado por cada um dos seus espectáculos promovidos pela Fundação LIGA desde 1995 com apresentações em Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos, é o de pensar e reinventar a Diversidade Humana através do Corpo e da Dança Contemporânea criando oportunidades para um mundo e um palco cada vez mais plurais. Organiza ainda formação regular em Dança Inclusiva (aulas regulares, laboratórios e workshops) dirigidos a participantes com diversidade funcional, estudantes e profissionais das áreas da dança, reabilitação e inclusão social.

A **Fundação LIGA** capacita pessoas em situação de vulnerabilidade, nomeadamente com deficiência, promovendo competências, autonomias e qualidade de vida, através da disponibilização de recursos nas áreas da (re)habilitação, formação profissional e emprego, acessibilidade e das artes, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva e plural.

BODYBUILDERS | Rafael Alvarez é uma estrutura de pesquisa, criação artística e produção fundada em 2016 em Lisboa com foco nas dimensões do corpo, da dança contemporânea e da linguagem coreográfica, no cruzamento com outras áreas artísticas e de pensamento-acção. A sua actividade centra-se na produção e difusão da obra do coreógrafo Rafael Alvarez, assente numa dinâmica de parcerias e colaborações com outros criadores e outras estruturas de criação, produção e programação em Portugal e a nível internacional. A sua actividade regular decorre entre Lisboa e Paris apostando igualmente na difusão internacional em especial na região do Extremo Oriente e Sudeste Asiático. Para além das vertentes de criação e investigação artística, a BODYBUILDERS investe de forma aprofundada e continuada no desenvolvimento de projectos de diálogo e intercâmbio com públicos alargados na aproximação da Dança Contemporânea à Comunidade, no desenvolvimento e formação de públicos e na formação artística, envolvendo - maiores de 55 anos e seniores, pessoas com Parkinson, pessoas com deficiência/diversidade funcional, profissionais e não-profissionais, estudantes do ensino superior artístico e vocacional e artistas em geral, nas actividades de formação/criação dirigidas por Rafael Alvarez e co-organizadas pelos seus parceiros. Entende e promove a prática e experimentação artística como espaço plural de intervenção, reflexão e questionamento apostando numa dimensão estética, ética e política do Corpo, como elemento de transformação/interpelação do mundo, agente de mudança de paradigmas e realidades. **BODYBUILDERS - corpo em construção, corpo em diálogo.**

A **BODYBUILDERS | Rafael Alvarez** é uma estrutura residente no Palácio Pancas Palha/Companhia Olga Roriz

Solicitamos por favor que desliguem os vossos telemóveis ou os coloquem no modo voo, certificando-se que o modo bluetooth está desactivado, já que poderá interferir com os equipamentos técnicos do espectáculo e com os equipamentos de suporte à mobilidade reduzida.

Relembramos que não é permitido filmar ou fotografar durante o espectáculo com excepção dos elementos acreditados para tal.

Agradecemos a vossa colaboração. Bom espectáculo!

www.bodybuilders.pt

www.fundacaoliga.pt

www.carpintariasdesaolazaro.pt

A receita da bilheteira deste espetáculo irá apoiar a continuidade das atividades artísticas desenvolvidas para pessoas com deficiência pela Casa das Artes da Fundação LIGA.

Se desejar receber a Newsletter com divulgação das actividades da BODYBUILDERS e da Fundação LIGA, por favor envie-nos um email para bodybuilders.rafaelalvarez@gmail.com e para fundacaoliga@fundacaoliga.pt com o assunto: *Receber Newsletter*

Co-produção

plural
COMPANHIA DE DANÇA

Parcerias

Apoio à Criação e Edição

