

HipTap Project & *A mano limpia!*

(percussive dance ensemble)

“à l’unisson”

Hablar una misma voz,
bailar con el mismo pie,
jugar en un mismo movimiento vital

"à l'unisson"

Percussive Urban Dance

Creación coreográfica y musical poco convencional que mezcla y fusiona el tap dance, la percusión corporal, el hip hop y la percusión en objetos, conjugada por un equipo internacional / europeo: Daniel Luka (Alemania), Jep Meléndez (Tenerife, España), LeeLa Petronio (Francia / EE. UU.), Ludovic Tronché (Francia / Guadalupe).

Un espectáculo donde los artistas, un bailarín de hip hop con versatilidad híbrida, un bailarín de tap virtuoso y dos referencias de las danzas percusivas con enfoques contemporáneos y singulares, exploran y juegan con las nociones de armonía, consonancia y conjunto. Este espectáculo defiende la originalidad de una forma de expresiones mixtas que da forma y visibilidad al vínculo entre la música y la danza y que conecta a los bailarines en una partitura visual.

En el escenario, cuatro espacios, cuatro universos personales. Son los pies los que hablan, las manos que se postergan, los cuerpos que resuenan. Las expresiones corporales percusivas están en sintonía con la banda sonora refinada a propósito, dando paso a una capa acústica adicional. La melodía de un piano clásico, un bajo de jazz, los sonidos onomatopéyicos del Khatak, ... À l'unisson se puede escuchar y ver. El espectáculo ofrece una gama de coreografías originales que se basan en los variopintos antecedentes de los artistas para ser enriquecidas con sus influencias culturales y personales.

Partiendo del significado estrictamente literal de la palabra unísono, cuatro personajes se sumergen en una búsqueda personal. Una investigación que, entre solos virtuosos, dúos armoniosos, improvisación y coreografías mixtas, entrelaza estilos, disciplinas y sonidos (las ondulaciones del cuerpo acompañadas por la sonoridad de la arena, los pies percusivos, la danza de las manos ...) para encontrar un armonía perfecta. Estar en unisson con los demás, estar en unisson con uno mismo. Hablar con una sola voz, bailar con el mismo pie, jugar en un mismo movimiento vital.

Equipo

Dirección Artística: LeeLa Petronio y Jep Meléndez

Interpretación, Composición rítmica y coreográfica:

Daniel Luka, Jep Meléndez, Leela Petronio, Ludovic Tronché

Asistente Coreografía: Guendalina Agliardi

Diseño de Iluminación: Alexandre Boghossian

Sonido y Video: Florain Gayrel

Diseño de Vestuario: Yaiza Pinillos

Producción Artística: Guedalina Agliardi

Atrezzo: Alessandro Ferrato

Duración: 1h10

Producción y Patrocinadores

Producción Hip Tap Project y A Mano Limpia

Coproducción

Tenerife 2030 Instituto Artes Escenicas de Tenerife

Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val de Marne

dans le cadre de l'Accueil Studio

Tap Liège, Belgica

Con la colaboración de:

la Maison des métallos/Paris

Tanzhaus nrw/Düsseldorf

Espace Bleu Pluriel/Trégueux

Palais du Littoral/Grande Synthe

Teatro El Sauzal/Tenerife

La compagnie a bénéficié de la mise à disposition de studio au CND, Centre national de la danse/Paris

Ruben Sanchez Dancewear (Shoe sponsor)/Barcelona

¿Por que «à l'unisson»?

Después de 20 años de intercambios y colaboraciones ocasionales en sus respectivas producciones, se hizo evidente una creación común para Leela Petronio y Jep Meléndez. Con sus redes de relaciones artísticas, han creado un equipo heterogéneo que reúne a artistas y técnicos. Los diferentes orígenes del equipo (Francia, España, Alemania, Italia), la movilidad y el deseo de trabajar juntos caracterizan tanto las líneas de producción como las líneas artísticas.

El objetivo principal de la investigación es sobre todas las formas de cruces y puentes entre diferentes disciplinas y lenguajes artísticos. El entrelazado de ritmo, voz y movimiento es la base que abre una multitud de posibilidades. La voz, como elemento, ritmo, melodía, timbre ... participa estrechamente en el proceso y viene a dar color, contornos y teatralidad a la propuesta.

Nota de los Directores

LeeLa Petronio y Jep Meléndez son reconocidos internacionalmente como dos de los artistas más versátiles e importantes del mundo de la danza percusiva. Durante los últimos 20 años, han desarrollado un enfoque original para el tap dance, al fusionarlo con la percusión corporal y la danza hip hop para Leela; Y con la percusión corporal al fusionarla con el tap dance, el baile de arena y movimiento para Jep. Sus carreras abarcan una amplia variedad de experiencias, desde festivales internacionales de tap dance, jazz y hip hop hasta giras con compañías de éxito internacional como «Stomp» y «Mayumana» durante varios años.

Las colaboraciones creativas con otros artistas inventivos los inspiraron a crear su propia mezcla y estilo artístico. Su trabajo coreográfico se ha desarrollado alrededor del ritmo como un lenguaje universal y vínculo entre las formas artísticas. La pluralidad de expresiones y el impacto del sonido alimentan sus actuaciones, que son el resultado de preguntas, reuniones e investigaciones. La fusión de las danzas urbanas, de jazz y contemporáneas con el trabajo rítmico y sonoro es un enfoque creativo y actualizado que forma parte de la cultura actual.

Las danzas de percusión (tap dance, percusión corporal, flamenco), hip hop y jazz nacieron de la resistencia y hoy constituyen una celebración de la resiliencia de la humanidad, la libertad y la diversidad urbana. Vinculados a las culturas populares de las que proceden, reúnen audiencias heterogéneas y su lenguaje popular y amigable, está dirigido a todos por encima de las divisiones, ya que al ir más allá del aspecto puramente «performativo» de estas danzas, permanecen libres de códigos y tradiciones, dibujando desde las raíces para extraer la esencia: el movimiento y el sonido.

A través del trabajo experimental con el equipo de «à l'unisson», emerge un nuevo material coreográfico basado en el cuerpo sonoro y en movimiento.

LeeLa Petronio

France/Usa / tap dance, body percussion, percussion

Franco-American, Leela grew up in Paris. Coming from the lineage of Rhythm and Jazz Tap through her mother (Sarah Petronio, privileged partner of the legendary Jimmy Slyde), LeeLa participated during the 80's / 90's in the USA in the renaissance of Tap Dance, studying and performing with dancers such as Gregory Hines, Honi Coles, Savion Glover. Back in France, she collaborated with the hip-hop dance company Funk Attitude from 1996 to 2001 whose shows were presented in many venues including the Hivernales d'Avignon and Vivat in Armentières.

In 1999, she curated the show «Planète Tap» for Suresnes Cité Danse. Since 2001 she has been part of the show STOMP on the European tour and for the closing ceremonies of the London Olympics in 2012.

Since 2006, LeeLa runs the company Hip Tap Project, a multidisciplinary collective of dancers and musicians. The company has created the shows: «Tapage Nocturne» (2006), «Repercussions» (2008) «Entre deux chaises ...» (2010), «Rhythm'n shoes» (2012), «Boom Tchak!» (2014) and «Sem'elles» (2015) which have been presented in many venues - Rencontres de la Villette, , Tanzhaus nrw Düsseldorf, at the National Dance Center, Kalypso Festival, Artchipel Guadeloupe, Jamel's Comedy Club and Maison des métallos in Paris, French Institute of Istanbul...

She has taken part in various projects : guest artist for the acclaimed singer Camille, the Salzburg Jazz Festival with the Jazz Tap Ensemble, at Joyce Theater for the New York City Tap Festival, the Opéra Comique in Paris for a tap concerto with the Lamoureux Orchestra.

Since 2012, she has performed in the shows «Unfinished Fragments» / Cie PGK and joined the team of «Fractales» by Patrice Moullet. She collaborates with various artists such as Meech, David Colas, Fernando Barba, Marcelo Preto, L.O.S, the Quartet Buccal, Tamèrantong !, Original Magik Step, Olivier Lefrançois. She shares the stage with her mother, Sarah, notably in «Jazz in Motion» with the jazz greats Philippe Milanta, Bruno Rousselet, Julie Saury, Alain Jean Marie and in «Thelonius» presented at the Tanzhaus nrw in Dusseldorf and the Duke Theater on 42nd street for Tap City in New York. In 2015, she joined «BODY MUSIC music, hear dance» created by Keith Terry and Jep Meléndez.

Renowned and appreciated for her pedagogy, she teaches in Europe, the USA, Turkey Brazil... In France, several institutions call upon her regularly for masterclasses and professional trainings (CESMD of Poitiers, ISDAT of Toulouse, National Center of the Dance, CNSMD and the CFMI of Lyon, the City hall of Paris, Cités Danses Connexion in Suresnes ...).

Recognized as one of the references in the current emergence of body percussion, she was invited to represent France at the International Body Music Festival in San Francisco in 2009, in Sao Paulo in 2010, in Istanbul in 2012, in Italy in 2014, in Athens in 2017. In October 2016, she produced the International Body Music Festival for the first time in France, co-produced with the Maison des métallos.

Jep Melendez

Tenerife, España / body percussion, tap dance y sand dance.

Formado como bailarín de claqué en diferentes escuelas de Barcelona y Nueva York. También ha recibido capacitación adicional en danza jazz y danza clásica y una introducción a la percusión afrocubana. Ha desarrollado su propio estilo de percusión corporal durante los últimos 25 años, con diferentes influencias y sabores que crean su visión particular. Ha sido coreógrafo de diferentes piezas de fusión entre las que se destacan «Laberinto» (Holanda), «¡Los demás no somos lo mismo» y «Pataleta!» (España). Bailarín principal de la compañía CAMUT BAND, en los espectáculos "Keatoniana", "Tambors", «Life is Rhythm» y «Kiting-Kitá», con los que ha actuado en teatros y festivales de todo el mundo. Fundador y bailarín de las compañías: "A Mano Limpia!", "Terekitetap", "Barcelona Rhythm Tap".

Director coreográfico en espectáculos musicales, teatrales y multimedia, «Acaymo», «Gläss», «Güad» y «Reinado», entre otros, también ha sido Director Artístico del Carnaval Internacional de Maspalomas 2009. En 2009 crea el teatro-danza. El espectáculo «Faros de Silencio», del cual es coautor, coreógrafo e intérprete, también destaca ese mismo año su actuación en el espectáculo «Tapage Nocturne» en la Maison des Métallos de París.

Durante el 2011, trabaja en la creación e investigación de su nuevo espectáculo «Cambuyon», en el que es director artístico e intérprete, este espectáculo combina percusión, danza y voz en diferentes estilos y se presentó en un avance en la 4ta edición de International Body Music. en San Francisco, que se estrenará en febrero de 2012 en Tenerife y Barcelona, luego de presentarse en diferentes teatros y festivales, incluido el Festival Fringe de Edimburgo en 2013, se presentó en el off-Broadway de Nueva York en el teatro New Victory en febrero de 2015, con excelentes críticas y el éxito de la audiencia.

Ha sido invitado habitual en el Festival Internacional de Música Corporal: Sao Paulo / 2010, Estambul / 2012, San Francisco / 2011 y 2013, Bali / 2015, París / 2016, Atenas / 2017. También dirigió y organizó el Encuentro Internacional de Música Corporal en Tenerife en los años 2011 y 2012 en colaboración con Keith Terry. Desde 2015 participa como Director Co-Artístico e Intérprete en un nuevo gran proyecto internacional, el espectáculo "BODY MUSIC ve música, escucha baile" con seis de los artistas con más relevancia en la escena del Body Music, el proyecto se presentó en España, Italia, USA y Francia, durante los últimos años.

Actualmente enseña su propio método de percusión corporal y tiene una amplia experiencia ya que trabaja en diferentes campos, como danza, música, educación infantil, terapia, actores...

Ludovic Tronché

Grande Synthe/Guadeloupe, Francia / hip hop, acrobacia y capoeira.

Ludo es un bailarín versátil que comenzó a bailar muy joven. Conoció, intercambió y tomó clases magistrales con muchos bailarines, incluyendo Popin Taco, Storm, Maryse Delente, Gabin Nuissier, Max Laure Bourjoly, Domi- nique Lesdema, Yasmin Ramani ... En su adolescencia, formó parte de «Dans La Rue La Danse» en Roubaix de 1994 a 1997. Más tarde se unió a la compañía «Melting Spot» con Farid Berki de 1999 a 2006.

De 2005 a 2008, bailó en la compañía Be Angel / Alcides Valente y de 2006 a 2010 con la compañía A Feux Doux / Pierre Nguyen. Trabaja con Farid'O en varios programas, en particular «Etre ans la rue» y «Saleté». Desde 2011 trabaja con Akrorhythmik Co y Ta Zoa / Charles Compagnie. En 2012 se unió al proyecto Hip Tap para los espectáculos «Entre deux chaises», «¡Boom Tchak! »Y« Sem'elles ».

En 2014, actuó en «La Petite Renarde Rusée», dirigida por Leos Janacek en la Ópera de Lille. En 2014/2015, formó parte del proyecto Dansewindows con Germaine Acogny en el Centro Coreográfico Nacional de Roubaix. En 2017, en la Ópera de Lille, participó en el espectáculo de Richard Wagner «El barco fantasma» (dirigido por Alex Ollé) y en la ópera «Cosi fan tutte» (dirigida por Christophe Honoré).

Daniel Luka

Düsseldorf, Alemania / tap dance

Daniel Luka es un bailarín de tap y coreógrafo de origen alemán que vive en Düsseldorf. Ha estado desarrollando su estilo de baile como estudiante de diferentes bailarines internacionales de tap en la ciudad de Nueva York y Europa, sobre todo considerando a Sarah Petronio como su mentora más influyente. El performer de múltiples caras está trabajando junto con músicos de la escena del jazz y la percusión en toda Europa, realizando y dando talleres en todo el continente.

Durante 2 años, Daniel fue bailarín en los espectáculos de Tap «TapArpègics» y «Andúla» en Barcelona. Fue bailarín en los espectáculos de Sarah Petronio «Monk In Motion» y «Thelonious», que se estrenó en julio de 2015 en Broadway en la ciudad de Nueva York, así como en «Jazz Emotion», producido por Hip Tap Project en París.

Como solista, suele actuar con la WDR Big Band en la Philharmonie Köln y actúa regularmente con el espectáculo «Beats And Noises» en toda Alemania. Es el fundador, productor y coreógrafo de los espectáculos «Tap A Tune» o «60 bpm», ambos coproducidos por Tanzhaus NRW en el que fusiona Tap, jazz en vivo, ritmos electrónicos y música del mundo, siempre en busca de una fusión experimental de tap dance con fuertes influencias de diferentes culturas. Junto con el colectivo de arte audiovisual Xenorama, presentó «Resonance» en enero de 2018 durante el Festival Temps d'Images, así como en el Tanzhaus NRW en Düsseldorf, que coprodujo la pieza junto con la oficina de asuntos culturales de Düsseldorf y el Proyecto de la Union Europea Creative Europe of the European.

Alexandre Boghossian Francia / diseño de iluminación

Durante más de veinte años, Alexander Boghossian ha estado trabajando en teatros; desde sus inicios como director de teatro en teatros privados, conserva principalmente el Théâtre de la Gaité Montparnasse, Michodière, Théâtre du Rond Point y Théâtre Montensier. En el teatro Théâtre de Poche, conoce al director J. Rosny y se convierte en su asistente, especialmente en el musical «Hair». También trabaja regularmente en teatros nacionales subvencionados, como Théâtre 71 en Malakoff o Comédie Française, donde trabajó en nuevas formas de espectáculos.

Actualmente, es director técnico del Festival Jazz'Orne Danse, para la serie de conciertos del Festival d'Ile-de-France, director de escena para el Centro de Arte y Cultura de la ciudad de Meudon y para el Teatro Jean Arp en Clamart. Al mismo tiempo, ha creado muchos planes creativos de iluminación para diferentes compañías como Plakka Co., Athanor Company, Christophe Luthringer Company, Cie PGK, Duende Company. Colabora con Leela Petronio y Hip Tap Project desde 2011.

Florian Gayrel Francia / sonido y video

Apasionado por la música y siempre evolucionando en el ambiente electro industrial underground desde su adolescencia con diferentes proyectos, así como electro rock o incluso efectos de sonido, Florian Gayrel sigue 3 años de estudios en la ISTS de París para perfeccionar su conocimiento en sonido.

Trabaja en sesiones de estudio, así como en espectáculos en vivo y demostrando un apetito por todas las formas de expresión artística. Su curiosidad lo ha llevado a trabajar incesantemente en teatros donde, con el tiempo, ha adquirido experiencia adicional en luz y video. Con esta experiencia técnica versátil, ahora está combinando sus conocimientos para proponer escenografías ambiciosas y modernas donde se mezclan sonido, luz y video al unísono.

Guendalina Agliardi Italia / asistente de coreografía y producción artística

Guendalina tiene una formación profesional que abarca desde danza hasta escenografía, desde producción teatral hasta grandes eventos y ceremonias. Graduada en escenografía en la «Accademia di Brera» de Milán, el trabajo y el estudio junto a las experiencias incluye la colaboración con Wim Vandekeybus para el diseño de escenografía del espectáculo "7 for a secret never to be told".

Paralelamente a sus estudios y después de 10 años de gimnasia artística, comenzó a practicar danza contemporánea con Teri Weikel, Ivan Wolfe, Frey Faust, Silvana Ranaudo. De 94 a 96, bailó para TIR Danza Company en Módena dirigida por Teri Weikel. En 1998 interpretó las coreografías de Guido Taveri para «Sanza Nemo Collective Dance Company» en Nueva York.

En 2001 se unió a «Ardent Body Communication Dance Company» bajo la dirección de Frey Faust en Marsella, y de 2002 a 2008 bailó en la compañía «Materiali Resistente Dance Factory» dirigida por Ivan Manzoni, participando en todos los proyectos y en la gira mundial del espectáculo «Waterwall». En 2005 también fue bailarina para el Show "No Gravity" dirigido por Brian Sanders. En 2006 participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Torino como acróbata y asistente de coreografía.

Desde 2008 hasta 2012, está al lado del coreógrafo Ivan Manzoni, y trabaja como asistente de coreografía y coordinadora de la compañía.

En 2011 comenzó a trabajar en la producción de espectáculos y grandes eventos para varias agencias, entre las que se encuentran K-Events, Filmmaster Events, Balich Worldwild Shows. Desde entonces, ha participado en varias producciones, como las Ceremonias Paralímpicas de Invierno de Sochi (2014), las Ceremonias Euro de la UEFA (Warsaw 2012 y París 2016), las Ceremonias de la Liga de Campeones (Berlín 2015, Milán 2016), el Día Nacional de los Emiratos Árabes Unidos (Abu Dhabi 2016).

Entre 2015 y 2016, trabajó como directora de escena para la compañía Finzi Pasca, llevando el espectáculo «La Verità» en su gira. Desde 2017 hasta 2018, ha sido la productora artística del espectáculo residente «Giudizio Universale - Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina», un espectáculo inmersivo con la dirección creativa de Marco Balich.

Yaiza Pinillos Tenerife / diseño de vestuario

Licenciada en Historia del Arte, con estudios en Bellas Artes. Realizo varios postgrados internacionales entre ellos en Central Saint Martins School (Londres) o la Fondazione Roberto Capucci (Florenia) donde me especializo en tratamientos y manipulación textil. He realizado vestuario para teatro, performers, cantantes, acróbatas y artistas de muy variadas disciplinas, pero he centrado mi especialización en la Danza vistiendo a primeras guras internacionales como Ballet Nacional de España, Olga Pericet, Manuel Liñán, Marco Flores, Blanca del Rey, Belén Maya, entre otros.

En 2010 participo en una pasarela expositiva sobre vestuario amenco en el Museo Guggenheim de Nueva York junto a trabajos de Picasso y Dalí. En 2015 realiza el vestuario de "Zaguán" para el Ballet Nacional de España.

En 2016 dirige "FEW: Flamenco Esencial Workshop" un formato que aúna la experiencia académica y la artística a través de una residencia de investigación artística sobre creación de vestuario escénico para danza en espacios no convencionales. Bienal de Flamenco de Sevilla. Mi gran interés por la investigación y experimentación a nivel conceptual y de procedimientos, así como el gran valor que otorga a mi trabajo a su imbricación en el conjunto escénico, se traducen en piezas de un marcado carácter plástico. Desde 2014 soy docente en diversos centros y universidades, imparto charlas y cursos sobre vestuario escénico y tratamientos y manipulación del textil. (Escuela Universitaria TAI, docente desde 2013 a 2017, Universidad de La Laguna, Cursos de formación Mapfre entre otros).

En la actualidad preparo mi segunda producción para el Ballet Nacional de España "Eterna Iberia", que se estrenará en mayo de 2019.

Acciones culturales y proyectos de divulgación.

Durante muchos años, los bailarines de «à l'unisson» han participado en la transmisión de las danzas percusivas a todos los públicos, independientemente de la edad, el nivel o la práctica artística. Los talleres de ritmo y movimiento ofrecen un espacio para el encuentro y el intercambio, y están extremadamente unificados a través de un enfoque que combina ritmo, movimiento y musicalidad.

La percusión corporal, el tap dance, el hip hop, la percusión al estilo Stomp, se proponen como «taller de descubrimiento» o pueden ser talleres intensivos compuestos según la demanda y su contexto (taller coreográfico, clase magistral, cursos regulares, intervenciones escolares, educación continua ...).

CONTACTO

info@alunissonshow.com

www.alunissonshow.com

Dirección Artística

Leela Petronio : leela@alunissonshow.com

Jep Meléndez : jep@alunissonshow.com

Dirección Técnica

Alexandre Boghossian : alexandre.boghossian@free.fr