

THE DISAPPEARING ACT

de Yinka Esi Graves
2022-2023

The Disappearing Act es la primera producción en solitario de Yinka Esi Graves. Esta obra se inspira en sus propias experiencias como bailaora de flamenco afrodescendiente y en las cuestiones históricas y de representación que han surgido a lo largo de su carrera. La eliminación, la ausencia y la invisibilidad se convierten en materiales con los que trabajar desde la danza.

The Disappearing Act pone en escena a un personaje: La Lala. En un espectáculo dividido en tres partes, La-Lala propone un experimento en el que el camuflaje y la *crisis* se muestran como estrategias de (des)aparición, explorando las implicaciones de resistirse constantemente a la negación que sufre un cuerpo negro en su experiencia diaria. Experimentando con la danza, el flamenco y distintos textos y vídeos, la obra se presenta en forma de un *Concert Party* género escénico de Ghana, país de ascendencia de la artista.

En la pieza colaboran el destacado guitarrista flamenco Raúl Cantizano, pionero de la improvisación en este género; la batería y poeta Remi Graves, cuyas reflexiones sobre los temas que aborda la obra y su experiencia tocando géneros musicales distintos al flamenco han sido fundamentales en su creación, y la cantante flamenca Rosa de Algeciras, que ha escrito una letra específicamente para la obra. The Disappearing Act se ha desarrollado a través de una serie de residencias en el Reino Unido, España y Francia.

MANIFESTO DE LA LALA

Nunca me he sentido más que un espejismo en estas tierras. Observada por ojos que se niegan a enfocar. Mirada fijamente o ignorada; nada más que una ilusión óptica. Los ojos llenos de engaño encuentran consuelo en las mentiras. Ya no puedo confiar en mi propia mirada, porque no puedo estar segura de quién me enseñó a ver.

Juego al escondite.

Sólo yo juego. Busco no ser vista, me escondo detrás de lo que creo que la retina ciega que mira, quiere creer. Estoy más segura aquí, escondida pero a la vista. Libre de buscar rutas de retorno, no a territorios ancestrales, sino a los sonidos que mis oídos añoran: los que hacían mis abuelos, que nunca aprendí a entender, que mi lengua nunca aprendió a pronunciar.

Trato de unirme a otras partes de mí misma ya que no pertenezco a ninguna tierra. Que mi caja torácica sostenga mis pies, que mis dientes me levanten.

Descubrí que podía caminar en la oscuridad, que no necesitaba ojos para ver. Mis abuelos fueron los súbditos de aquellos que nos enseñaron a mirar desde el engaño. Esos no son los ojos que me guiarán a casa. En su lugar, el borrador, el corrector es mi tiralíneas para

Inspirada en la acróbata y artista de circo del siglo XIX Olga Brown, representada en el cuadro de Degas "Miss La La en el Circo Fernando", La Lala es el personaje a través del cual Yinka Esi Graves explora la idea de *cripsis* en The Disappearing Act.

Cripsis: La capacidad que tiene un animal para evitar ser observado o detectado por otros animales. Puede ser una estrategia de depredación o una adaptación contra los depredadores. Los métodos incluyen el camuflaje, la nocturnidad, el estilo de vida subterráneo y el mimetismo.

CRÉDITOS

Estreno en la XXII Bienal de Flamenco Sevilla 2022

Concepto

Yinka Esi Graves

Diseño de luces

Fernando Velázquez

Coreografía y baile

Yinka Esi Graves

Imagen y cinematografía

Miguel Ángel Rosales

Dirección musical y guitarra

Raúl Cantizano

Diseño de vestuario

Sam Lambert (ACF)

Batería

Remi Graves

Sonido

Fali Pipió

Cante

Rosa de Algeciras

Iluminación

Fernando Velázquez

Duración: 60 mins approx.

Una coproducción de: Arts Council England, Africa Moment, Horizon: Performance created in England, Ayuntamiento de Barcelona- GREC

Residencias: Factoría Cultural ICAS Sevilla, Dance 4, Centro de Creación y Artes Vivas El Graner en Africa Moment'21, Odeon- Théâtre de Nîmes- Festival Flamenco de Nîmes.

Distribución:

Africa Moment

produccion@africamoment.org

Producción:

Trans-Forma Producción Cultural

trans-forma@trans-forma.es

ARTISTAS

YINKA ESI GRAVES. CONCEPTO, COREOGRAFÍA Y DANZA

Bailaora de flamenco británica cuyo trabajo explora los vínculos entre el flamenco y otras formas de expresión corporal, en particular desde la perspectiva de la diáspora africana y contemporánea. Tras estudiar ballet y danza afrocubana en su juventud, Yinka ha dedicado los últimos 13 años de su vida al flamenco, estudiando en la escuela *Amor de Dios* de Madrid y posteriormente en Sevilla con artistas como La Lupi, Andrés Marín, Yolanda Heredia y Juana Amaya. Graves es licenciada en Historia del Arte (Sussex-2005). Después de haber actuado extensamente como bailaora en el Reino Unido y en España, Yinka cofundó la compañía de flamenco contemporáneo *dotdotdot dance* en 2014, con la que presentó 'I come to my body as a question', una Guajira reimaginada con la participación de la poeta sudafricana Toni Stuart, en *SAMPLED 2017* (*Sadler's Wells* y *The Lowry*, UK).

En 2015 Yinka crea en colaboración con la ex bailarina principal de Alvin Ailey Asha Thomas, **CLAY**, un trabajo que ha participado en varios festivales europeos, incluyendo el *Mes de Danza* (Sevilla 2016) o *Dance Umbrella Out of The System* 2017. Yinka también apareció en el documental de Miguel Ángel Rosales: **Gurumbé: Canciones de tu Memoria Negra** (2016) la primera película española que muestra la importancia que su población afrodescendiente tuvo en la cultura española, especialmente en el flamenco. Posteriormente, Yinka ha actuado presentando la película en distintas giras por los Estados Unidos, África, Latinoamérica y Europa. Graves es la primera artista flamenca invitada a *Double Plus* en *The Gibney Centre NY*, comisariado por Nora Chipaumire en 2017. En 2018 Yinka recibió el encargo de la *Orquesta de Granada* de coreografiar y bailar para **Juan Latino Rara Avis**, obra original compuesta por Xavier Pagés. Graves actuó en la *Noche Blanca de Flamenco de Córdoba 2019* y en *Burgos Flamenco 2020*, como parte del cuadro de la aclamada cantante Remedios Amaya, y más recientemente acompañó a la artista ganadora de un Grammy Concha Buika como parte del *Festival El Grec 2021*.

Actualmente, Yinka participa en dos producciones: **Cuerpos Celestes**, de Chloé Brulé y Marco Vargas, y la última obra de Dorothée Munyaneza, **Mailles. The Disappearing Act** (2022) es la primera producción en solitario de Graves.

RAUL CANTIZANO. DIRECCIÓN MUSICAL Y GUITARRA

Guitarrista inclasificable y único. Un explorador de los límites del instrumento y de los géneros que ha acompañado y formado parte de los proyectos más renovadores del flamenco del siglo XXI. Guitarrista de Niño de Elche, Rocío Márquez o Andrés Marín entre otros. Su último trabajo es *Zona Acordonada*, un concierto audiovisual de guitarra flamenca-preparada junto a *Los Voluble*. Se estrenó en la XXI Bienal de Flamenco de Sevilla, y ha tenido numerosas presentaciones en festivales de toda España.

REMI GRAVES. BATERÍA

Batería y poeta afincada en Londres. Remi ha tocado para artistas como Anais, Skinny Pelembe y Let's Eat Grandma en giras por el Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Ha participado en el *Fuji Rocks Festival*, *Primavera* y *Worldwide Festival*. En 2017, Remi presentó *What The Trees Know* una pieza de poesía y batería en colaboración con la poeta Toni Stuart en el Southbank Centre.

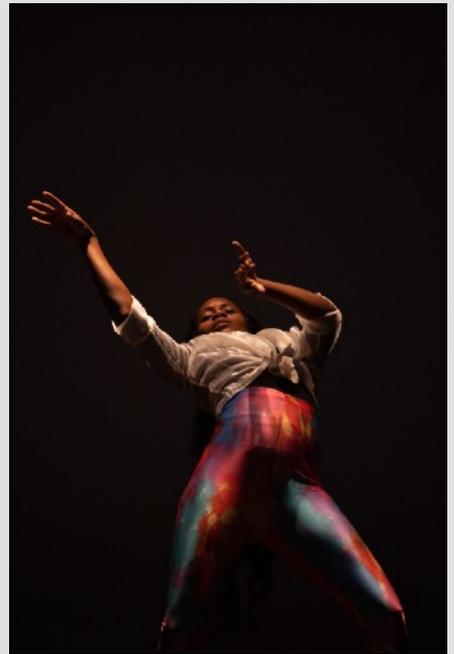
En 2021, Remi trabajó con la creadora de teatro Sophie Crawford y el coreógrafo Hannes Langlof, explorando temas relacionados con el trabajo en las fábricas en la época victoriana y la sordera. Remi también apareció en el programa de *The Royal Court 2021 Daily Paper*.

ROSA DE ALGECIRAS. CANTE

Nacida en Algeciras (Cádiz) en el seno de una familia de fuerte raigambre flamenca. Ha sido colaboradora habitual en el tablao Los Gallos (Sevilla) y formado parte de diversas compañías, como la Orquesta Andalusí Chekara, Varuma Teatro y la Compañía La Cuadra, de Salvador Távora, entre otras. A destacar, dentro de su educación reglada; Diplomatura de magisterio, Grado Superior de Música en la especialidad de Cante Flamenco en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba Y Master en Artes del Espectáculo Vivo por la Universidad de Sevilla.

Imágenes: Edgard de Melo y Miguel A. Rosales

PELÍCULAS OPCIONALES

Disponibles para acompañar la actuación en instalación fuera del espacio escénico.

El punto de partida para la creación de **The Disappearing Act** fue la exploración de otras formas de invisibilización en lugares marcados por la historia colonial. Lugares que históricamente habían sido umbrales durante la trata transatlántica de esclavos. Espacios en España y Portugal que actualmente no presentan ningún rastro visible de la violencia y el trauma de los que fueron testigos. O en el caso de Ghana, el hogar ancestral de Graves, espacios sin retorno, olvidados por aquellos que fueron obligados a marcharse como personas esclavizadas.

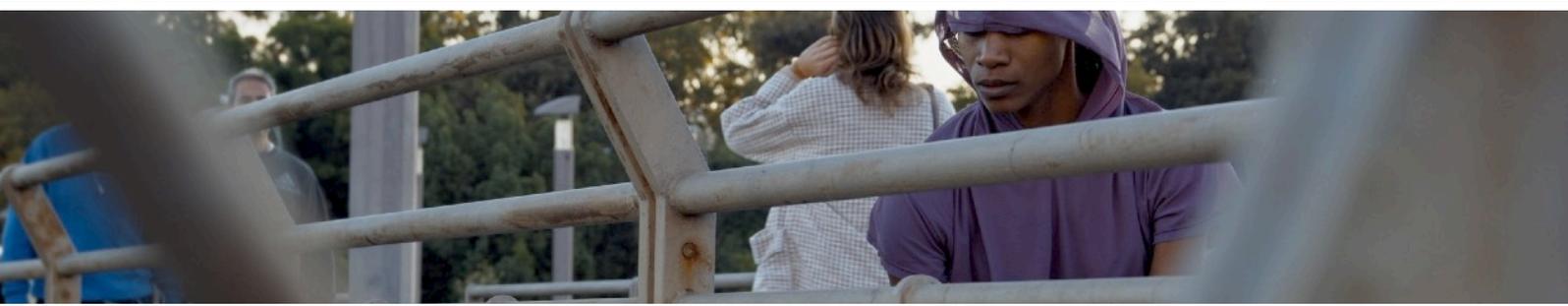

THE DOOR

A través de intervenciones de danza en estos espacios Graves crea un vocabulario de movimientos con el que hablar de la cuestión de la visibilidad y la presencia. Posteriormente, Yinka desarrolló un lenguaje único con el que trabajaría la pieza escénica.

Yinka colaboró con el cineasta Miguel Ángel Rosales para archivar estas improvisaciones. Juntos han realizado 6 cortometrajes: *The Coast*, *The Coast II*, *The Bridge*, *The Forest*, *The Door* and *The Island*. Cada pieza es testigo de un encuentro único del ser, la historia y el lugar/espacio.

Estas películas han participado en varios festivales y exposiciones, como *Let's Dance International Frontiers* (Reino Unido 2020/2022), *Our Dance Democracy 2* (Reino Unido 2020), *Os Novos Babilonios* de Pedro G Romero en la *Galeria Municipal de Porto* (Portugal 2021), *Festival Flamenco Nimes* (Francia 2022) entre otros.

MIGUEL A. ROSALES. IMAGEN Y CINEMATOGRAFÍA

Director y guionista. Ha escrito y dirigido varios cortometrajes como *Luz en los Márgenes*, *Atrapados al Vuelo* o *La Maroma*. Su largometraje *Gurumbé. Canciones de tu Memoria Negra* (2016) ha tenido un amplio recorrido internacional y trata por primera vez desde el cine la presencia afrodescendiente en España y su legado en el flamenco y la cultura andaluza. Sus trabajos han sido premiados y seleccionados en Festival de Sao Paulo, SEMINCI, Festival Latino de Minneapolis o L'Alternativa de Barcelona entre otros

 <https://vimeo.com/showcase/>

   YinkaEsiGraves