

GANDINI

2024

Heka

Nada es lo que parece

**En colaboración con
Yann Frisch y Kalle Nio**

TABLA DE CONTENIDOS

01

EL ESPECTÁCULO

Introducción y proceso artístico

INFORMACIÓN

Prensa, márketing, créditos,
información técnica

02

03

SOBRE NOSOTROS

Biografía y contacto

01

EL ESPECTÁCULO

Introducción y proceso artístico

Un ilusionista no es un malabarista; es un actor jugando el papel de un mago; un artista cuyos dedos tienen más necesidad de moverse con habilidad que con velocidad
Robert Houdin, Secrets of Conjuring and Magic, 1868

EL ESPECTÁCULO

Los malabares y la magia son como hermanas separadas al nacer. Tan parecidas y sin embargo, tan diferentes.

Heka (la diosa egipcia de la magia) es el título del nuevo espectáculo de Gandini Juggling.

*Al tomar inspiración de las intrincadas conexiones entre malabares y magia, **Heka** transporta a los públicos a un mundo fascinante donde la realidad se funde con la ilusión. Heka trasciende fronteras, invitando a los espectadores a un viaje donde los objetos aparecen y desaparecen, levitan y se transforman frente a sus atónitas miradas. Y sin embargo, debajo de la superficie yace una sugerente pregunta: ¿qué es real y qué es un mero engaño de la percepción?*

*Rebosante de una mezcla cautivadora de humor y filosofía, **Heka** marca un hito en el repertorio de Gandini. Uno de sus directores, Sean Gandini, cuyo viaje artístico comenzó en La Habana hace medio siglo, revisita así sus raíces en la magia en este espectáculo híbrido.*

*Al abrazar elementos de la coreografía contemporánea, **Heka** reimagina la magia a través de las lentes de la repetición, el contrapunto y la finta o contra-dirección. En cambio, explora cómo los principios de la magia pueden conformar la expresión coreográfica, desafiando las nociones convencionales de actuación.*

*Además, **Heka** explora las dinámicas de la magia grupal, al indagar sobre las posibilidades de múltiples manos y gestos en el contexto coreográfico. Al indagar en los entresijos del retardo y la anticipación, el espectáculo invita a los espectadores a reconsiderar el ritual de la condición de espectador y su impacto en la satisfacción.*

Sobre todo, se trata de una celebración de lo tonto y absurdo del entretenimiento, un homenaje a las maravillas de lo absurdo.

INSPIRACIÓN

La magia como lenguaje coreográfico

En *Heka*, Gandini Juggling se inspira en los trucos de magia del siglo XX para crear una fusión artística entre la magia y la coreografía. Utilizan el lenguaje coreográfico como medio para interpretar y presentar los trucos de magia de una nueva y cautivadora manera.

Más que simplemente replicar los movimientos tradicionales de los magos, Gandini Juggling deconstruye estas acciones y las reconstruye de una forma contemporánea y sorprendente. Este enfoque da como resultado un acto de magia-malabar que desafía las expectativas y empuja los límites de la ilusión.

Al entrelazar magia y coreografía, Gandini Juggling fabrica una original forma artística donde los fluidos y gráciles movimientos se combinan con manipulación de objetos para producir momentos de sorpresa y maravilla. Los malabaristas de Gandini Juggling reflexionan sobre los trucos de magia, los transforman en interpretaciones cautivadoras empapadas de una estética contemporánea.

Con este acercamiento innovador, Gandini Juggling ofrece una experiencia artística que permite redescubrir la magia bajo un nuevo prisma, al explorar las infinitas posibilidades que permite la combinación de la magia con la coreografía. El resultado es un espectáculo donde creatividad, originalidad y audacia convergen en una experiencia artística inolvidable.

The Question of Gender in Magic

En *Heka*, Gandini Juggling desafía los estereotipos de género que han persistido durante demasiado tiempo en el mundo de la magia. Su objetivo es centralizar a las mujeres y liberarlas de los roles asignados tradicionalmente como asistente sin personalidad.

INSPIRACIÓN

Al reinterpretar los trucos de magia a través del lenguaje coreográfico, Gandini Juggling crea interpretaciones donde las malabaristas femeninas emergen como verdaderas protagonistas. No son ya más meros accesorios sino artistas poderosas con talento que desafían las expectativas y cautivan a los públicos con su habilidad y su presencia sobre el escenario.

Situar a las mujeres en el centro de su creación supone que Gandini Juggling aspira no sólo a dar la vuelta a los estereotipos de género, sino a abrir nuevas perspectivas artísticas en el mundo de la magia. Ofrecen una oportunidad para ser testigos de actuaciones de magia desde una perspectiva diferente, caracterizada por su única sensibilidad y expresión.

Gandini Juggling contribuye a expandir la diversidad y la inclusión en el mundo de la magia porque desafía convenciones y da voz a las mujeres en esta forma artística y permite así que florezcan nuevas formas de expresión artística.

COLABORADORES

Yann Frisch

Consultor magia

Yann Frisch es un mago francés. Ha actuado en los espectáculos *Baltass* (2011), *Oktobre* (2013) antes de fundar su propia compañía L'Absente en 2014 y crear *Le Syndrome de Cassandra*, *Le Paradoxe de Georges* y *Le Camion Théâtre*.

Kalle Nio

Consultor magia

El trabajo de este artista visual, mago y director de escena es una combinación de magia, artes visuales, cine, historia del arte, circo y teatro. En sus espectáculos e instalaciones cinemáticas, Kalle es un inventor, intérprete e investigador creando encuentros entre el pasado y el presente.

COLABORADORES

Guy Hoare

Diseño de iluminación

Como con 4x4, Meta y Spring, el multipremiado diseñador de luces ha creado un diseño sencillo e impresionante.

Eleanor Sharpe

Prop maker

Eleanor es una creadora freelance de vestuario y props y ha trabajado con instituciones como English National Opera y National Theatre. Para Heka, ha creado unos props visualmente impresionantes, combinando su habilidad y su interés por la magia.

COLABORADORES

Daisy Hale

Consultora en accesibilidad

Entre otras cosas, Daisy Hale (pronombre neutro) es consultora en accesibilidad y formadora en igualdad para la discapacidad para organizaciones culturales. En Heka, elle investigará la relación entre los malabares y la neuro-divergencia para crear un nuevo formato de taller adaptado a las personas con necesidades especiales.

02

INFORMACIÓN

Prensa, márketing, créditos, información técnica

CRÉDITOS

Directores: Kati Ylä-Hokkala & Sean Gandini

Consultores magia: Yann Frisch (Francia) and Kalle Nio (Finlandia)

Performers: Kate Boschetti, Sean Gandini, Tedros Girmaye, Kim Huynh, Sakari Männistö, Yu-Hsien Wu, Kati Ylä-Hokkala

Props master: Eleanor Sharpe

Diseño de iluminación: Guy Hoare

Técnico: Guy Dickens

Vídeo: Alice Underwood

Imágenes: Camilla Greenwell

Música: Andy Cowton

Consultora accesibilidad: Daisy Hale

Socios (en progreso):

- Residencia:
 - La Batoude, Beauvais (FR)
 - La Garance, Cavaillon (FR)
 - The Place, London (UK)
 - The Point, Eastleigh (UK)
 - 101 Outdoor Arts - National Centre for Arts in Public Space (UK)
- Coproducción:
 - La Maison des Jonglages, La Courneuve (FR)
 - Théâtre d'Orléans / Scène nationale (FR)

03

SOBRE NOSOTROS

Biografía y contacto

The Guardian
***Gandini está al frente de
la revolución pacífica del
circo británico***

LA COMPAÑÍA

Fundada en 1992 por los malabaristas de renombre mundial Sean Gandini y Kati Ylä- Hokkala, Gandini Juggling continua a la cabeza de circo contemporáneo, reinventando y revitalizando los malabares para el siglo XXI.

Gandini Juggling celebra los malabares en todas sus facetas, explorando no sólo lo que son los malabares, sino también lo que pueden ser. Un elenco en continua evolución compuesto por un grupo central de virtuosos malabaristas, se expanden regularmente para incluir hasta 20 intérpretes para eventos y actuaciones especialmente comisariados. Ferozmente prolíficos, están constantemente creando nuevos trabajos, que varían desde arte/malabares radicales hasta actuaciones teatrales accesibles para todos los públicos, desde estudios coreográficos hasta rutinas comerciales por encargo.

Desde su creación, Gandini Juggling ha actuado más de 6.000 funciones en 50 países. Continúan actuando en muchos de los teatros, instalaciones y festivales más prestigiosos del planeta. Éstos incluyen museos desde arte contemporáneo en Francia, a casas de ópera en Alemania, desde teatros en el Líbano, hasta carpas en Argentina. Más cerca de casa, los Gandinis pueden ser vistos en los mayores festivals de artes de calle del Reino Unido y en los teatros más emblemáticos como The Royal Opera House de Londres, The English National Opera, The Royal National Theatre y Sadler's Wells.

Para crear sus obras Gandini Juggling ha colaborado con un amplio abanico de pioneros culturales, inicialmente formaron equipo con la influyente bailarina y coreógrafa Gill Clarke. Los Gandini continúan bebiendo y dejándose influenciar por diversas disciplinas, incluidos entre otros, compositores, coreógrafos de ballet, diseñadores de moda, programadores informáticos, diseñadores de sonido, escenógrafos y matemáticos. Han pasado varias temporadas trabajando con orquestas, coreografiando patrones malabares con composiciones clásicas y han comisionado música de los más importantes compositores contemporáneos para sus producciones, incluyendo Tom Johnson, Nimrod Borenstein y Gabriel Prokofiev.

Además de actuar, Gandini Juggling está muy solicitada en las escuelas de circo. Impartir talleres, crear actuaciones y apoyar a la próxima generación de artistas de circo es una de las misiones de la compañía. Igualmente, Gandini publica libros y enseña virtualmente para fomentar una comprensión amplia de las bellas posibilidades de los malabares, tanto para malabaristas como para no malabaristas. Los Gandini tienen una insaciable sed por piezas de malabares y un fiero deseo de colaborar, comunicar y provocar. Aspiran a reposicionar los malabares como un arte versátil, interesante y maleable de nuestro tiempo.

LA COMPAÑÍA

SEAN GANDINI

Sean Gandini es uno de los pioneros de los malabares contemporáneos. Intérprete, coreógrafo y director, Sean ha contribuido en los últimos 25 años a romper los límites de los malabares, como disciplina y también, como forma de arte.

Mientras crecía en la Habana, Cuba, Sean desarrolló una fascinación por la magia y por las matemáticas, pero pronto comenzó a hacer malabares, desencadenando una curiosidad por todos los aspectos de esta forma de arte que le durará de por vida. La carrera profesional de Sean comenzó en los años 80, con regulares actuaciones en el icónico Covent Garden londinense y giras con numerosas compañías de teatro, entre ellas la pionera compañía Ra-Ra Zoo. En 1991 co-fundó con Kati Ylä-Hokkala Gandini Juggling y juntos continúan estando al frente de la experimentación de lo que son los malabares y lo que pueden ser.

Sean es un creador prolífico. Ya sea trabajando con la técnica del malabar “puro”, esculpiendo espectaculares piezas para calle o explorando las maneras de fusionar los malabares con otras formas de arte, Sean se guía por una curiosidad natural y el placer en encontrar las infinitas posibilidades de lanzar objetos en el aire.

Todo ello le ha conducido a crear un amplio abanico de espectáculos, entre ellos la divertida *Sweet Life*, la endiabladamente compleja celebración de los Juegos Paraolímpicos de Londres *Twenty/Twenty*, y el éxito global, homenaje a Pina Bausch, *Smashed*.

LA COMPAÑÍA

KATI YLÄ-HOKKALA

Kati Ylä-Hokkala es uno de los malabaristas más icónicos de su generación. Como cofundadora de Gandini Juggling se ha forjado una excepcional reputación no sólo como una gran malabarista desde el punto de vista técnico, sino también como líder en la renovación de la danza-malabar.

La carrera profesional de Kati comenzó en 1980 cuando comenzó a actuar en la influyente compañía Ra-Ra Zoo. En 1991 fundó, junto con Sean, Gandini Juggling. Desde entonces ha sido un elemento esencial en los experimentos de la compañía sobre las posibilidades de los malabares, incluida la creación de una forma original de malabares, las rutinas de malabares “a dos”.

Antigua gimnasta rítmica, la distintiva habilidad de Kati de combinar el movimiento con una extremadamente compleja coordinación no tiene parangón. Gracias a esta técnica ha elaborado un íntimo y extenso conocimiento sobre la relación entre la danza y los malabares. Conocimiento que ha asegurado la máxima calidad técnica en la obra de Gandini Juggling. Las interpretaciones de Kati están siempre acompañadas por una tranquila y única precisión, la cual deriva de décadas de lanzamientos con equilibrios sobre una pierna. Kati ha utilizado esta misma precisión tranquila para dirigir Gandini Juggling durante los últimos 25 años.

Kati ha actuado en todos los espectáculos de Gandini Juggling desde 1991, incluidas más de 2,500 funciones alrededor del mundo – en galerías de arte y palacios, en plazas públicas y estadios, en salas íntimas o en los escenarios de los teatros más icónicos del mundo. Recientemente, Kati ha codirigido muchas de las obras de la compañía.

LA COMPAÑÍA

REPERTORIO

1992 <i>nEither Either both and...</i>	2010 <i>Smashed</i>
1994 <i>Caught Still / Hanging</i>	2011 <i>Blotched</i>
1995 <i>... and other curiOus questions</i>	2011 <i>Motet (con Circo Aereo)</i>
1996 <i>Septet</i>	2012 <i>Chinoiseries</i>
1998 <i>Septet/2</i>	2012 <i>Twenty/Twenty</i>
1999 <i>Remembering Rastelli</i>	2013 <i>CLOWNS & QUEENS</i>
2000 <i>Big</i>	2014 <i>4 x 4: Ephemeral Architectures</i>
2000 <i>Cube</i>	2015 <i>8 Songs</i>
2000 <i>Dome</i>	2015 <i>Meta</i>
2002 <i>Don't Break My Balls</i>	2016 <i>Sigma</i>
2002 <i>Vivaldi Light Balls</i>	2016 <i>SmashedXL</i>
2002 <i>Quartet</i>	2017 <i>Akhnaten</i>
2002 <i>Racketeers</i>	2017 <i>Spring</i>
2004 <i>No Exit</i>	2019 <i>stackKcats</i>
2006 <i>Mozart Glow Clubs</i>	2020 <i>Smashed2</i>
2008 <i>Downfall</i>	2022 <i>LIFE</i>
2009 <i>Night Clubs</i>	2023 <i>The Games We Play</i>

Para más información sobre nuestras producciones disponibles para girar, visite: www.gandinijuggling.com/en/our-shows

Para más información sobre producciones anteriores, visite: www.gandinijuggling.com/en/previous-shows/

CONTACTO

¿Tienes alguna pregunta?

Para más información, contacte a nuestra oficina: info@gandinijuggling.com

