

BRAM

CINETECA

MATADERO

FESTIVAL DE ARTES VISUALES EXPANDIDAS

RAYO es un festival que transita entre los campos de lo visual y lo sonoro, y sus múltiples intersecciones. La intención de RAYO es provocar y producir hibridaciones audiovisuales en las que artistas de distintas disciplinas trabajen juntos para crear una pieza escénica nueva. Artistas visuales, músicos, cineastas, artistas sonoros, vjs, performers, creadores 3D... todos trabajan los campos visuales y sonoros, desde perspectivas y herramientas diferentes, pero siempre tratando de llegar al mismo lugar: aquel en el que la expresión artística logra expresar una idea y conectarla con el público.

RAYO no promueve formatos, sino discursos, no pretende impactar a través de la técnica, sino emocionar a través del mensaje. Cada artista de esta primera edición de RAYO proviene de un background diferente: la artista visual italiana Rosa Barba utiliza el medio cinematográfico como una herramienta para crear instalaciones audiovisuales; el cineasta portugués Pedro Costa expande su trabajo visual hacia el espacio escénico, colaborando con Os Músicos do Tejo para desarrollar la pieza 'As Filhas do Fogo'; el vj y artista visual portugués Pedro Maia trabaja en 16 milímetros para crear un contexto visual en tiempo real a los experimentos electrónicos del músico berlinés Robert Lippok.

Por su parte, el artista Bruce McClure lleva al extremo el formato 16 milímetros, valiéndose del mismo para crear performances audiovisuales de gran intensidad; la compositora Yamila presenta el resultado de su residencia en Matadero Madrid, para la cual colabora con el artista digital Federico Guardabrazo y el bailarín Diego Echegoyen; y el colectivo 3D afincado en Nueva York Pussykrew ha escaneado -literalmente- a la performer y músico berlinesa Peaches para crear su alter ego virtual en directo sobre el escenario.

ROSA BARBA + CHAD TAYLOR

A Perpetual Now of
Instantaneous Visibility
(2019)

'A Perpetual Now of Instantaneous Visibility' es un proyecto de la artista Rosa Barba en colaboración con el músico Chad Taylor a la batería. Transitando entre la escultura, la instalación y la performance, Barba y Taylor convierten los proyectores de cine en una extensión visual de la batería, y a esta en una extensión sonora de los proyectores. Sincronía entre luz y sonido, dando como resultado una película creada en tiempo real, inmediata y efímera.

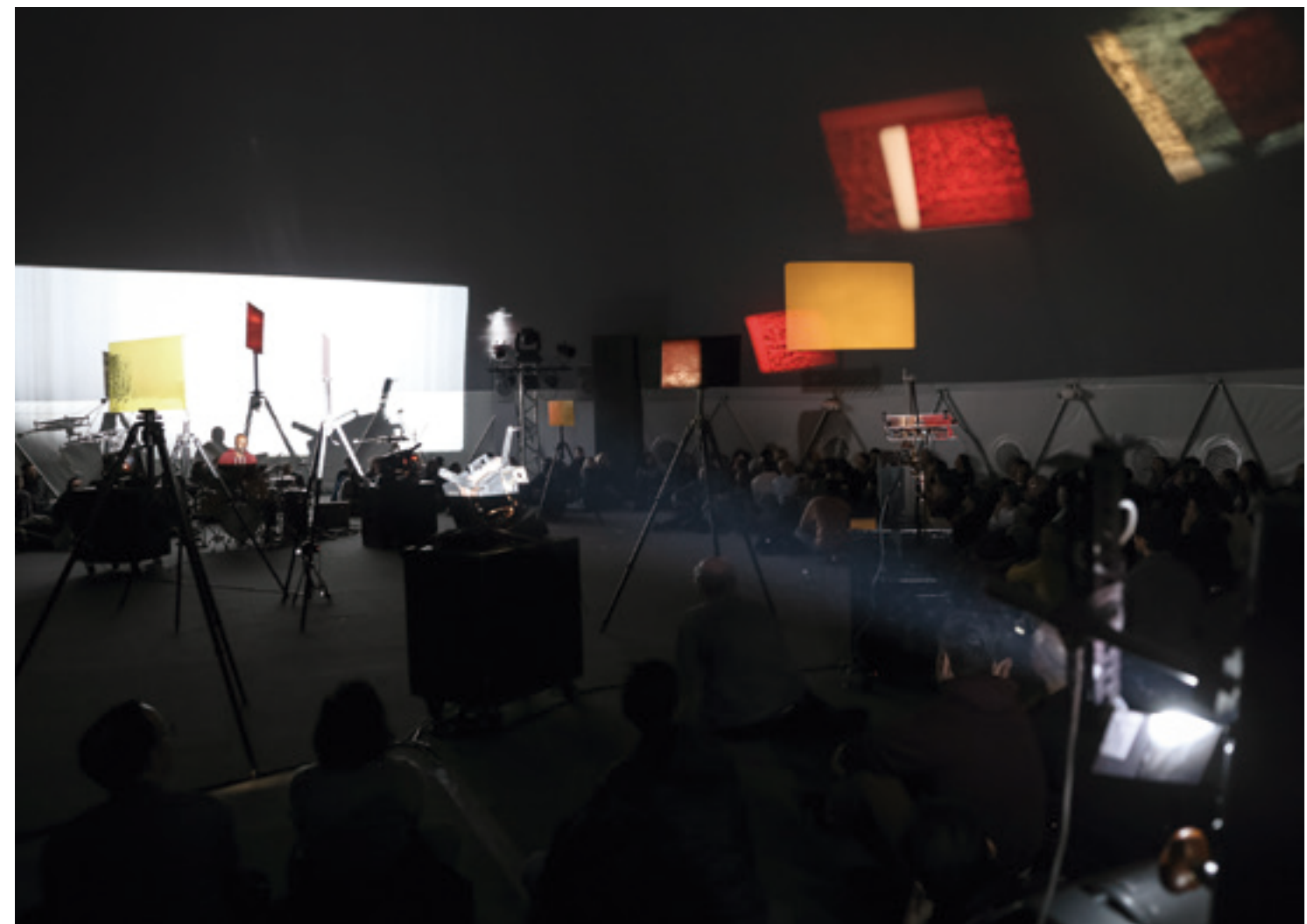
Rosa Barba es una artista y cineasta que desde lo conceptual construye una visión inequívocamente personal en su trabajo. Combina películas, esculturas, instalaciones, performances, piezas de texto y publicaciones basadas en las cualidades materiales y conceptuales del cine. Las cuestiones de composición, fisicalidad de la forma y plasticidad juegan un papel importante en la percepción de su trabajo. Barba interroga a la industria del cine con respecto a diversas formas de puesta en escena invitando a los espectadores a participar en sus observaciones culturales.

Chad Taylor (EEUU, 1973) es un compositor y batería estadounidense, co-fundador de la Chicago Underground Orchestra a comienzos de los años 90. Desde entonces ha colaborado con numerosos artistas de la talla de Marc Ribot, Pharoah Sanders, John Zorn o Peter Brötzmann, y fundado su actual formación, Band Circle Down.

* Agradecimientos a Merten Houfek por el soporte técnico.

Jueves 03. Oct. → Sala Columnas DIMAD.
20:30h. - 6€

3/4

Rosa Barba, 'White Museum' - Live, MoMA PS1, Nueva York, 2016 / Foto: Charles Roussel

PEDRO COSTA + OS MÚSICOS DO TEJO

As Filhas do Fogo

Huyendo de una devastadora erupción del volcán Fogo, tres jóvenes hermanas llegan desde Cabo Verde a un puerto europeo. Allí deambulan, tomadas de la mano, conjurando sus miedos a través de la música y las canciones. No hay demonios que vengan a recibirlas. Entre el teatro, el cine y el musical, Pedro Costa y Os Músicos do Tejo reinventan para RAYO un espectáculo que deambula por los días y noches, la oscuridad de los callejones y las vidas invisibles de tantos y tantos migrantes.

Pedro Costa (Portugal, 1959) es una de las figuras más relevantes del cine contemporáneo internacional. Su obra diluye las fronteras entre documental y ficción, ofreciendo un retrato duro y bello de las clases desfavorecidas. Desde hace años, trabaja en colectivo con un grupo de inmigrantes en las barriadas de Lisboa. Entre sus influencias cinematográficas se aprecia la vanguardia de Jean Marie Straub y Daniele Huillet, así como de cineastas americanos como Howard Hawks, Fritz Lang y Jacques Tourneur.

Os Músicos do Tejo es un ensemble de música antigua fundado por Marcos Magalhães y Marta Araújo en 2005. Con numerosos álbumes grabados, su enfoque se centra en la música barroca, pero han trabajado en diversos proyectos transdisciplinarios con diferentes estilos musicales. Han tenido una presencia regular en los escenarios más prestigiosos de Portugal, como el Centro Cultural de Belém y Fundación Gulbenkian, así como en diversos festivales europeos.

* Agradecimientos a João Dias, (montaje) Hugo Leitão (sonido), Eric da Costa y Luna Rebelo (escenografía).

* El espectáculo se desarrollará sin butacas ni asientos.

Viernes 04. Oct. → Cineteca. Sala Plató.
20:30h. - 6€

PEDRO MAIA + ROBERT LIPPOK

Negative Space

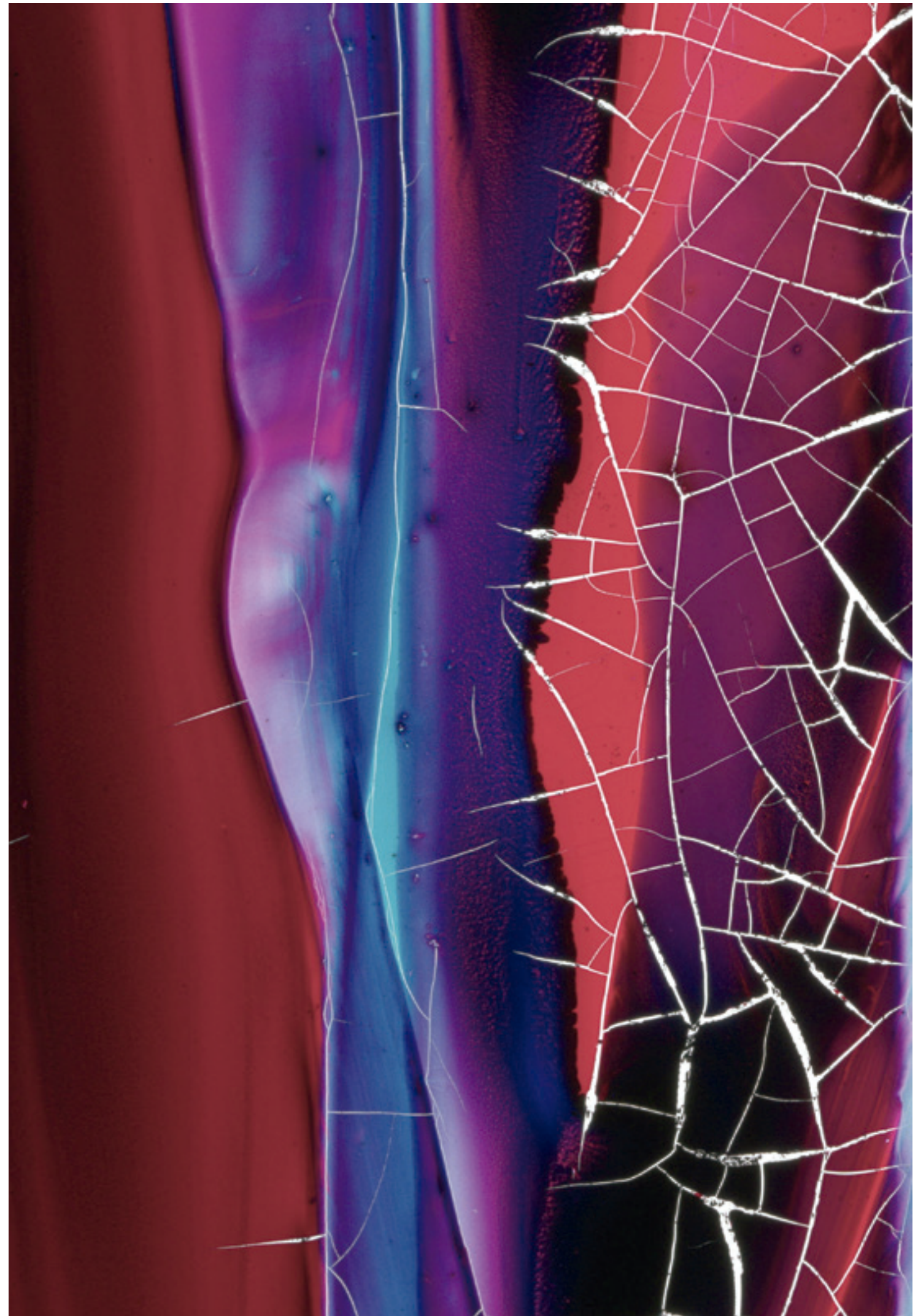
'Negative Space' es una performance colaborativa entre Pedro Maia y Robert Lippok, en la que construyen paisajes sonoros y visuales en tiempo real. Maia trabaja manipulando y forzando los límites estéticos de lo analógico, a través de sus proyectores de 16 mm, mientras que el compositor Robert Lippok, quien fuera miembro de la mítica banda de krautrock To Rococo Rot, construye una contrapartida sonora a base de experimentación electrónica.

Pedro Maia (Portugal, 1983) es un cineasta y vj portugués residente en Berlín, el cual trabaja principalmente con películas de 16 mm y 8 mm. Maia realiza investigaciones en torno al patrimonio visual y tecnológico de los métodos clásicos de cine. Sus películas han sido presentadas en numerosos festivales y galerías, y colabora regularmente con músicos de la escena internacional como Vessel, Robert Lippok o Lee Ranaldo.

Robert Lippok (Alemania, 1966) es un compositor y artista visual alemán. En los años 90 fundó la influyente banda To Rococo Rot, quienes combinaron sonoridades krautrock y electrónicas. Combina su faceta de músico experimental con la creación de instalaciones multidisciplinares y el diseño de escenografías. Lippok es cofundador del Institut für Raumexperimente de Berlín y es docente en el Clive Davis Institute of Recorded Music de la NYU.

Sábado 05. Oct. → Cineteca. Sala Plató.
20:30h. - 6€

7/8

YAMILA + FEDERICO GUARDABRA- ZO + DIEGO ECHEGOYEN

La compositora Yamila propone una investigación sobre la expansión de la idea tradicional de concierto. Partiendo de su último álbum, *Iras Fajro* (2019), Yamila recluta a dos colaboradores, el artista multimedia Federico Guardabrazo y el performer y bailarín Diego Echegoyen, junto a los cuales lograr que su música resuene en otras disciplinas y se convierta en una experiencia escénica más completa. Música, espacio escénico, virtualidad y movimiento se darán la mano en este proyecto que ha contado con la colaboración del Centro de Residencias Artísticas de Matadero para su desarrollo.

Yamila (España, 1983) es una compositora, productora y violonchelista que vive entre Bruselas y Madrid. Tras desarrollar una carrera ligada a las artes escénicas, creando música para producciones de danza contemporánea, en 2019 edita su primer álbum, 'Iras Fajro', en el cual utiliza el violonchelo como un elemento transversal a composiciones electrónicas de carácter onírico, y para el cual ha contado con colaboradores como Clark o Niño de Elche.

Federico Guardabrazo (España, 1986) es un artista multimedia cuyo trabajo reflexiona en torno a las relaciones que establecemos entre la tecnología y lo humano, desenmascarando las marcas de imperfección de la tecnología y los mecanismos internos de un mundo sin certezas, donde no hay una única realidad sólida, sino versiones y visiones de uno líquido y complejo.

Diego Echegoyen (Argentina, 1981) es un actor, performer y bailarín argentino, integrante de la compañía *El Cuarto*, que ha trabajado en obras y performances de artistas como Rubén Szuchmacher, Adrián Blanco, Diana Szeinblum, Allora & Calzadilla o Judi Wertheinde. Paralelamente trabaja como docente, coordina grupos de experimentación escénica y dirige piezas teatrales y de danza.

Sábado 05. Oct. → Matadero. Plaza.
21:30h. - Entrada libre hasta completar aforo

9/10

PEACHES + PUSSYKREW

La unión de la fuerza performática de un icono punk, Peaches, con la poética virtual del colectivo multimedia afincado en Nueva York Pussykrew es el punto de partida de esta colaboración, producida específicamente para RAYO. Peaches ha sido escaneada en 3D por Pussykrew, abriendo un espacio virtual de experimentación en el que explorar –y explotar– los límites corporales, de identidad y de género, creando una propuesta escénica en la que Peaches podrá trascender los límites de lo humano, hacia un nuevo mundo punk virtual.

Sábado 05. Oct. → Matadero. Plaza.
22:30h. - Entrada libre hasta completar aforo

Peaches (Canadá, 1966), es una músico y performer canadiense afincada en Berlín. En su larga trayectoria ha editado seis álbumes con los que ha logrado reconocimiento internacional, formado bandas como The Shit, junto a Chilly Gonzales, y colaborado con numerosos artistas como Chicks on Speed, Christina Aguilera o Major Lazer.

Pussykrew es un colectivo audiovisual formado por Welina Aleksandrowicz y Andrzej Wojtas. Su trabajo se centra en la creación de entornos virtuales, utilizando técnicas de escaneo 3D a través de las cuales exploran las intersecciones entre el mundo físico y el digital. Han presentado su trabajo en más de 30 países, en festivales y galerías, trabajando con marcas internacionales y colaborado con músicos como Kelela o Angel Haze.

11/12

BRUCE MCCLURE

Blanco, negro, sonido, luz. McClure manipula e interviene los proyectores de 16mm para que creen, al mismo tiempo, las imágenes estroboscópicas y el sonido que las acompaña. Trances al límite, estados desorientados, y hojas escritas a mano con las que introducir algunas pistas para los espectadores de este cine efímero e inolvidable.

Bruce McClure (EEUU, 1959) es un artista residente en Nueva York. Más performer que cineasta, en los años 90 comenzó a trabajar con discos estroboscópicos. Desde 1995, sus presentaciones de cine y proyectores en vivo se han exhibido en festivales de todo el mundo, incluido el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, el Festival Internacional de Cine de Toronto o la Bienal de Whitney.

Hat In The Ring
(2018-present)

Domingo 06. Oct. → Cineteca. Sala Plató.
20:30h. - 6€

13/14

RAYITO!

Un festival para toda la familia: el sábado contaremos con el colectivo británico The School of Noise, quienes impartirán un taller de experimentación sonora para aprender a través de la práctica. Durante este taller, se irán descubriendo máquinas para esculpir sonidos, como un theremin, una máquina dadá, sintetizadores analógicos y frutas y verduras con mucho que decir.

El domingo dedicaremos una sesión de cortos infantiles al genial creador canadiense Norman McLaren que fue uno de los principales animadores abstractos de todos los tiempos, famoso por sus experimentos con la imagen y el sonido. Animación especialmente dedicada para los más pequeños. ¡Ale Hop!

Sábado 05. Oct. → The School of Noise
Cineteca. Taller. - 12:00h. y 17:00h. - 3,5€

Domingo 06. Oct. → Norman McLaren
Cineteca. Sala Azcona - 12:00h. - 3,5€
Gratis para menores de 12 años

The School of Noise es un colectivo que organiza talleres para niños, jóvenes y adultos que fomentan la exploración de la música y la ciencia del sonido. Su objetivo es proporcionar actividades creativas e imaginativas utilizando el sonido de manera accesible, divertida y educativa.

* Recomendado a partir de 7 años.

Norman McLaren: Ale Hop!

Durante la sesión se proyectarán los siguientes cortometrajes:

- Boogie-Doodle (1941, 3')
- Hen Hop (1942, 3')
- Begone Dull Care (1949, 7,50')
- Blinkity Blank (1955, 5'30)
- A Chairy Tale (1957, 9')
- La merle (1958, 4')
- Christmas Cracker (1963, 9')
- Canon (1964, 9')

* Para todos los públicos.

PROGRAMA

ROSA BARBA + CHAD TAYLOR
A Perpetual Now of
Instantaneous Visibility (2019)

Jueves 03. Oct.
→ Sala Columnas DIMAD.
20:30h. - 6€

PEDRO COSTA + OS MUSICOS DO TEJO
As Filhas do Fogo

Viernes 04. Oct.
→ Cineteca. Sala Plató.
22:30h. - 6€

RAYITO! THE SCHOOL OF NOISE

Sábado 05. Oct.
→ Cineteca. Taller.
12:00h. y 17:00h. - 3,5€

PEDRO MAIA + ROBERT LIPPOK
Negative Space

Sábado 05. Oct.
→ Cineteca. Sala Plató.
20:30h. - 6€

YAMILA + FEDERICO GUARDABRAZO
+ DIEGO ECHEGOYEN

Sábado 05. Oct.
→ Matadero. Plaza.
21:30h. - Entrada libre
hasta completar aforo

PEACHES + PUSSYKREW

Sábado 05. Oct.
→ Matadero. Plaza.
22:30h. - Entrada libre
hasta completar aforo

RAYITO! NORMAN MCLAREN

Domingo 06. Oct.
→ Cineteca. Sala Azcona.
12:00h. - 3,5€
Gratis para menores de 12 años

BRUCE McCLURE
Hat In The Ring (2018-present)

Domingo 06. Oct.
→ Cineteca. Sala Plató.
20:30h. - 6€

CINETECA MADRID

Director artístico:
Gonzalo de Pedro Amatria

MATADERO MADRID

Directora artística:
Rosa Ferré

Gerente:
Alma Fernández Rius

RAYO — FESTIVAL DE ARTES
VISUALES EXPANDIDAS

Concepto y comisariado:
Pedro Portellano y Cineteca Madrid

Imagen del festival:
Rebeka Arce

Producción:
Cineteca Madrid y Matadero Madrid

Contratación y logística:
Plan B Music

Vídeo:
Marcos Hervera

Sonido:
MUIK Music, Intelligence & Knowledge

Escenografía y pantallas LED:
Brat Producciones

Web y redes sociales:
Almudena Ávila, Susana Abad

CINETECA MADRID

Coordinadora de contenidos:
Eva Nuño

Programación:
Antonio Delgado y Jara Fernández
Meneses

Actividades educativas:
Miriam Herrero

Producción:
Natalia Salazar y Elena Cano

Documentalistas:
Rafael Vila y Julio Fernández

Gestión y administración:
Ana María González Melcón

OFICINA DE COORDINACIÓN

Responsable de programación:
Ana Ara

Gestión de proyectos:
Eva Gonzalo

Comunicación:
Myriam González, Marisa Pons

Diseño gráfico:
Mario Cano

Relaciones institucionales:
Marta García Santo-Tomás

Coordinación producción:
Miriam Bosch

Apoyo coordinación producción: San-
tiago Jiménez

Coordinación técnica:
Javier del Valle

Producción:
Vicente Fernández, Andrés
Fernández, David Romero

Coordinación gerencia:
Adela Fernández

Administración:
Susana Arranz, Paloma Benito,
Nieves Montealegre, Mila Pinel

Infraestructuras:
Raúl Cano

AGRADECIMIENTOS

Mark Peranson
James Lattimer
Marta Mateus
Helene Romakin

PATROCINIOS Y COLABORADORES

Cervezas La Virgen
Embaixada de Portugal
Instituto Camões
Muestra de Cultura
Portuguesa en España
DIMAD
Centro de residencias artísticas
de Matadero Madrid

CINETECA MADRID

Plaza de Legazpi, 8.

28045 Madrid (Matadero Madrid)

Taquilla: 91 318 46 85

Oficinas: 91 318 46 74

→ info@cinetecamadrid.com

→ www.cinetecamadrid.com

→ #FestivalRAYO

VENTA DE ENTRADAS

→ Entrada general: 6€ / actuación

→ Abono festival: 20€

Incluye acceso a todas las actuaciones + tote bag del festival

→ RAYITO!

· Taller infantil School Of Noise: 3,5€

· Norman McLaren: 3,5€ - Gratis para menores de 12 años

→ Actuaciones en la Plaza Matadero:

Acceso libre hasta completar ocupación siguiendo instrucciones

del personal de organización

Patrocina:

**Cervezas
La Virgen**

Con el apoyo de:

Canada

EMBAJADA DE
PORTUGAL

di_mad

Organizan:

CINETECA MATADERO

Madrid Destino