

FESTIVAL DE ARTES VISUALES EXPANDIDAS
RAYO
1-4 JUL
CINETECA

RAYO 2021

RAYO, el festival de artes visuales expandidas, llega a su tercera edición trasladándose a fechas veraniegas, y conservando su apuesta por los proyectos colaborativos, el diálogo entre artistas y el descubrimiento de momentos creativos únicos para el público. A lo largo de cuatro días se presentarán proyectos que exploran los caminos de la creación en vivo y las sinergias entre diferentes disciplinas, todos ellos creados específicamente para el festival. Un año más, RAYO invita a artistas de muy diversas procedencias a tomar el riesgo de abrir sus respectivos universos creativos a la mirada del otro, y desarrollar un proyecto conjunto, creando momentos que solo pueden ser disfrutados en el presente del festival.

RAYO 2021 cuenta con un cartel de artistas de primera línea: Albert Serra respondió a la invitación de RAYO proponiendo un proyecto escénico basado en las composiciones que la música y actriz Ingrid Caven —musa del cine de Fassbinder— ha realizado en colaboración con el grupo de improvisación experimental Molforts. El compositor y músico Suso Sáiz ha desarrollado una pieza sonora que mostrará en directo en el festival, reinterpreta en clave sonora las imágenes de paisajes remotos de la videoartista polaca Angelika Markul, en una colaboración que aunará momentos contemplativos visuales y sonoros. El artista visual y *performer* Filip Custic nos invitará a cuestionar nuestra percepción de la realidad a través de su proyecto *Fotoelasticidad + electromagnetismo =*, para el cual colabora con el músico y artista sonoro Carlos Gárate, quien dará vida sonora a la *performance*, amplificándola y llevándola por terrenos propios.

El dúo de artistas Lolo & Sosaku llenarán la pista de baile de Intermediae de máquinas sonoras con las cuales interactuarán, dándoles vida y creando una *performance* sonora de corte industrial. *Cabin Fever Prototype*, proyecto de la artista Esmeralda Conde Ruiz, nos sumergirá en un universo *online* de voces corales interpretadas a través de la plataforma Zoom, a lo largo de 24 horas, en un ejercicio de vulnerabilidad colectiva en torno a los efectos psicológicos de la pandemia. Y Jorge Suárez-Quiñones Rivas, de la mano de sus proyectores de 16mm, propone un viaje sanador, investigando las posibilidades curativas de la imagen, mano a mano con la productora musical Ylia, quien hará lo propio desde el plano de lo sonoro. Por último, podremos disfrutar de nuevo en RAYO del taller sonoro *online* de School of Noise, quien en este caso hará disfrutar a los más pequeños con juegos en torno al diseño sonoro cinematográfico.

JUE 1 — SALA PLATÓ — 20:30H

ALBERT SERRA E INGRID CAVEN

presentan: Molforts

Albert Serra, uno de los cineastas nacionales más aclamados por la crítica internacional, desarrolla para RAYO un proyecto en exclusiva, basado en las composiciones que la música y actriz Ingrid Caven —musa de Fassbinder o del escritor y ganador del premio Goncourt Jean-Jacques Schuhl, quien ha escrito parte de las letras— ha realizado en colaboración con el grupo de improvisación experimental Molforts. Unas canciones que se materializarán en un álbum discográfico en los próximos meses, y que en RAYO tomarán forma de espectáculo musical a cargo de Molforts, inspirados en el trabajo conjunto con Caven, y en un contexto escénico diseñado por el propio Albert Serra.

Albert Serra

Albert Serra es director, productor y guionista nacido en Banyoles en 1975. Su primer largometraje, *Honor de cavalleria* (2006), se presentó en el Festival de Cannes de 2006 y su unánime acogida lo convirtió en un referente dentro del cine de autor europeo contemporáneo. En el 2008 volvería a Cannes para presentar *El cant dels ocells*, y en 2016 con *La muerte de Luis XIV*, largometraje con el que obtiene el prestigioso premio Jean Vigo. En 2019 gana el Premio Especial del Jurado con el largometraje *Liberté* dentro de la sección Un Certain Regard. Se han realizado numerosas retrospectivas de toda su obra, entre las que destacan la del Centro Pompidou de París, la Tate Modern de Londres, el Arsenal de Berlín, y en 2012 participa en la dOCUMENTA (13) de Kassel con un film de cien horas de duración titulado *Los tres cerditos*. Albert Serra prepara su nueva película, *Tourment sur les îles*, un melodrama contemporáneo que se rodará en la Polinesia Francesa este verano.

Ingrid Caven

Ingrid Caven es una actriz y cantante alemana, musa de Rainer Werner Fassbinder quien la descubrió en un teatro de variedades. Participó en algunas de las obras clave de Fassbinder, como Corinna en *Viaje a la felicidad de mamá Küster* (1975), Lisa en *El asado de Satán* (1976) o Zora en *Un año con trece lunas* (1978), y fue amiga y musa de Yves Saint Laurent. Su extensa carrera incluye su trabajo en más de cincuenta películas y una carrera musical de gran éxito en los años 70, que ha visto un resurgimiento en los últimos años. Su estilo musical transita entre el sonido de iconos como Edith Piaf y Marlene Dietrich. La novela *Ingrid Caven* del escritor francés Jean Jacques Schuhl, inspirada en la artista, ganó el Premio Goncourt del año 2000.

Molforts

Molforts son una banda experimental catalana que utiliza la improvisación de una manera conceptual y anti académica para crear paisajes sonoros cargados de elegancia e intensidad. Trabajan en la órbita del entorno creativo de la productora Andergraun Films, y son los creadores de las bandas sonoras de las obras de Albert Serra, las cuales fueron editadas en 2019 bajo el sello Urpa i Musell.

Con el apoyo de

VIE 2 — INTERMEDIÆ — 18:15 / 19:00 / 19:45 / 20:30 / 21:15H

LOLO & SOSAKU

Vant metal

Motores, bisagras, manivelas, cables... El dúo de artistas afincados en Barcelona Lolo & Sosaku viene a RAYO a construir un pequeño universo de máquinas sonoras creadas específicamente para el festival. Todo un entramado de objetos aparentemente sin relación que cobrarán vida en escena gracias a las interacciones de los artistas. Lolo & Sosaku construyen universos propios en los que las líneas entre lo maquinal y lo humano se desdibujan, transitando por sonoridades experimentales, así como momentos de *hard techno* industrial. Una oportunidad única para descubrir la belleza del acto de colaboración entre máquinas y humanos.

Lolo & Sosaku

Lolo & Sosaku es un colectivo artístico afincado en Barcelona, en cuyo trabajo investigan las posibilidades de la escultura como campo expandido. Su trabajo se mueve entre diferentes lenguajes artísticos como la escultura, la instalación, el arte cinético y la pintura, incorporando a menudo música y sonido. Formas, líneas, materiales y sonidos se ensamblan en esculturas en movimiento que actúan tomando su propia voz en una transformación continua e impredecible. Lolo & Sosaku exploran diversos horizontes artísticos con el objetivo de explorar las fuerzas ocultas que guían la vida en nuestra era tecnológica.

La obra de Lolo & Sosaku ha sido expuesta y representada en instituciones y festivales como el Museo Reina Sofía, MACBA, PSA Power Station of Art (Shanghai, China) o Sónar (Barcelona, España). Actualmente están exhibiendo la instalación *27.500 Parpadeos* en el Museo Can Framis de Barcelona, y están preparando exposiciones individuales y colectivas en instituciones y galerías internacionales como Night Time Stories (Los Ángeles, EEUU), Double Square Gallery (Taipei, Taiwán), Galleria Bianconi (Milán, Italia) o el Centro Pompidou de París.

Con el apoyo de **INTERMEDIAE**

VIE 2 — SALA AZCONA — 20:30H

SUSO SÁIZ + ANGÉLIKA MARKUL

Suso Sáiz es un explorador sonoro que transita por diversos paisajes, sean estos de clásica contemporánea, *ambient* o música experimental, y esta versatilidad le permite afrontar cada nuevo proyecto con ideas nuevas. En esta ocasión, desde RAYO le propusimos una colaboración con la videoartista Angélika Markul, cuyo trabajo gira en torno a la búsqueda de lugares remotos e inhóspitos, a partir de los cuales crea imágenes de gran belleza y profundidad. Aun desde distintas disciplinas, la intención de Suso y Angelika no es muy diferente: ambos son capaces de crear paisajes —sonoros y visuales— que permiten al espectador sumergirse en un estado contemplativo. Juntos, en la que es su primera colaboración, nos harán viajar a estos lugares de remota belleza.

Suso Sáiz

Suso Sáiz es un músico de vanguardia, compositor y productor afincado en Madrid. Es considerado un referente de la música electrónica en España, su incansable actividad cubre un amplio espectro de actividades musicales: como músico ha publicado más de 20 discos; los más recientes: *Odisea* (2016), *Rainworks* (2017), *Nothing Is Objective* (2019) y *Between No Things* (2020) con Suzanne Kraft, todos en el sello holandés Music From Memory. En 2020 publica asimismo un álbum en colaboración con el artista sonoro Francisco López, *Conscious Polarize*, en el sello Two-Headed Snake. Su firma puede encontrarse también como compositor para cine y televisión, y de obras de cámara, en una larga lista de colaboraciones. Como productor ha producido más de cien discos y recibido premios nacionales e internacionales. A lo largo de su extensa carrera ha colaborado con artistas como Jorge Reyes, Carles Santos, Steve Roach, Michael Brook, Glen Velez, Salif Keita, Roger Wolfe, Gigi Masin o Christian Fennesz, entre otros.

Angelika Markul

Angelika Markul es una artista nacida en 1977 en Szczecin, Polonia. Actualmente trabaja y vive entre Varsovia y París. Markul se graduó en el atelier multimedia de Christian Boltanski en París. Su práctica artística explora lugares remotos e inaccesibles, haciendo visible lo oscuro y lo oculto a través de piezas audiovisuales en las que aúna realidad y ficción. Markul explora en su proceso creativo cuestiones de memoria, cuerpos y lugares, y los ciclos vitales de creación y destrucción, motivada por el deseo de capturar imágenes pero también de esculpirlas. Sus últimos proyectos se realizaron en la isla japonesa de Yonaguni, en torno a un monumento desaparecido en el mar cuyo origen es un misterio, así como en el norte de México, en la mina de cristal de Naica, la cual está restringida al público, o en Chernobyl, explorando la naturaleza surgida sobre sus propias ruinas.

SAB 3 – SALA PLATÓ – 18:30 / 19:45 / 21:00H

FILIP CUSTIC + CARLOS GÁRATE

Fotoelasticidad +
electromagnetismo =

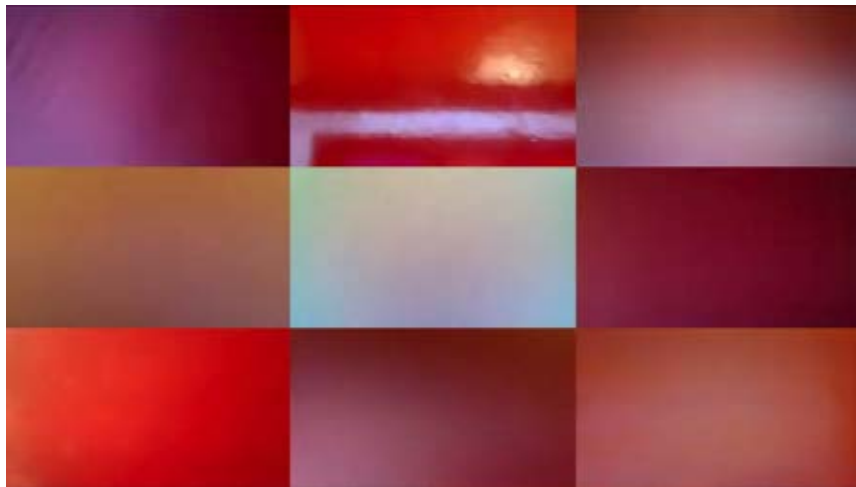
Filip Custic y Carlos Gárate colaboran por primera vez explorando las conexiones entre sus particulares universos. Filip Custic investiga en torno al concepto de “fotoelasticidad”, una experiencia óptica que le sirve para reflexionar en torno a la subjetividad de las percepciones humanas. Para ello realizará una *performance* en la que utilizará su propio cuerpo como instrumento de experimentación, y una serie de lentes ópticas transformarán la percepción del público, cuestionando lo real y lo ficticio. Acompañando este experimento visual y performativo Carlos Gárate creará un paisaje sonoro en el que irá integrando sonidos provenientes del propio cuerpo de Filip. Su respiración, el sonido de los dispositivos adherido a su cuerpo, los pasos del público... todo este material será procesado por Carlos para dotar a la *performance* de una banda sonora mediante la cual quiere crear una experiencia de hipersensibilización de lo sonoro.

Filip Custic

Filip custic es un artista multidisciplinar hispano-croata que vive y reside en Madrid. Su trabajo explora el impacto de la tecnología digital en nuestra consciencia y sentido de la identidad, aunando en sus trabajos visuales y *performances* elementos artísticos, tecnológicos y de reflexión en torno a la condición humana. Es el de Custic un universo extremadamente personal y de gran complejidad conceptual y formal, en el que objetos y cuerpos —el suyo o el de múltiples colaboradores— se funden en una simbiosis creativa. Su particular visión creativa le ha llevado a participar en proyectos en escenarios muy dispares: logró relevancia internacional al diseñar el imaginario visual del álbum de Rosalía *El mal querer*, ha expuesto su trabajo en contextos como La Térmica en Málaga y la Fundación César Manrique en Lanzarote, y a nivel internacional en lugares como el Museum der Bildenden Künste de Leipzig o el Festival Internacional de Manchester. Como fotógrafo y director artístico ha trabajado para proyectos como Opening Ceremony, *Vogue*, *Fucking Young!*, GQ UK, *Esquire* o Palomo Spain.

Carlos Gárate

Carlos Gárate Marquerie es un artista sonoro y músico que vive y trabaja en Madrid. Gárate trabaja en torno a la agencia de la materialidad de la tierra y sus energías en los sistemas sociales. Para ello utiliza como recursos ondas electromagnéticas y vibraciones subterráneas, para construir a partir de ellas sus instalaciones y *performances* sonoras. Gárate compone asimismo música para danza y teatro, habiendo trabajado junto a Elena Córdoba, el colectivo La Imperfecta, Silvia Pérez Cruz y Rocío Molina. Su trabajo ha sido mostrado internacionalmente, y ha realizado proyectos de investigación para la Universidad de Basilea en Suiza, o el festival In-Sonora de Madrid. En la actualidad está en el proceso de publicar su álbum *Español*, un disco autoproducido en el que cuestiona a través de la música lo que entendemos por identidad española.

SAB 3 — ONLINE — DE 20:00H SÁBADO A 20:00H DOMINGO

ESMERALDA CONDE RUIZ

Cabin Fever Prototype

Performance online de 24 horas, desde las 20:00h del sábado 3 a las 20:00h del domingo 4.
Cada media hora se escuchará el trabajo coral de un lugar del mundo diferente, cubriendo todas las regiones horarias a lo largo de un día entero.

Cabin Fever es un proyecto en desarrollo que la artista Esmeralda Conde Ruiz lleva desarrollando desde los días del primer confinamiento. El proyecto, una *performance* coral de 24 horas de duración creada para la plataforma Zoom, será presentado a lo largo de 2022, pero desde RAYO hemos querido apoyar su proceso creativo invitando a la artista a mostrar un prototipo del proyecto. *Cabin Fever Prototype* cobra forma a partir de las grabaciones de voces corales repartidas por todos los ejes geográficos, que interpretan a través de una llamada de Zoom la obra compuesta por Esmeralda. *Cabin Fever Prototype* trata de captar a través de la voz la fragilidad de los primeros meses de la pandemia, con la única posibilidad de la comunicación virtual. Esmeralda ha recopilado una serie de sueños contados por personas de su entorno y los ha utilizado como materiales para desarrollar una composición coral, en la que el *software* se convierte en parte de la creación sonora, al impregnar en las voces los errores y *glitches* propios de una videollamada. Los ecos y distorsiones de la misma se revelan en *Cabin Fever Prototype* como una fuente creativa interminable, la cual podremos disfrutar *online* durante 24 horas en exclusiva.

Esmeralda Conde Ruiz

Esmeralda Conde Ruiz es una compositora de música contemporánea afincada en Londres que trabaja desde una perspectiva multidisciplinar. Su obra gira en torno a la voz como material sonoro, su relación con experiencias humanas relacionadas con la memoria y el tiempo, y su conexión con la experiencia musical. Esmeralda se especializa en piezas corales y vocales, y ha desarrollado proyectos de corales a gran escala, como el que realizó en colaboración con el artista Peter Liversidge para la reinauguración de la Tate Modern de Londres en 2016. Su proceso creativo a menudo nace a partir de un punto de partida visual, para evolucionar hacia paisajes sonoros y patrones rítmicos. Esmeralda ha compuesto piezas para salas de conciertos, teatros, instalaciones sonoras y cine y su música ha sido retransmitida internacionalmente por radio y televisión.

DOM 4 — SALA PLATÓ — 20:30H

JORGE SUÁREZ- QUIÑONES RIVAS + YLIA

Healing Ray

Healing Ray es un proyecto desarrollado por Jorge Suárez-Quiñones Rivas para el festival RAYO, que funciona a modo de invitación a exponernos simultánea y colectivamente a un rayo sanador de sonidos e imágenes. Las experiencias vividas de forma colectiva y global durante 2020 llevaron a Suárez-Quiñones a interesarse por el poder sugestivo de las imágenes en 16mm, tratando de buscar formas de crear una experiencia de calma y sanación en el espectador. Esta investigación en torno al poder sanador de la imagen fue el punto de partida para invitar a la músico y productora Ylia, quien por su parte se propuso investigar las propiedades de ciertos sonidos a la hora de generarnos sensaciones subjetivas de relajación, colaborando con investigadores del CSIC. Así en su propuesta sonora Ylia explora el efecto de los sonidos binaurales en relación a las ondas medibles en un electroencefalograma, en un contexto de la escucha inmersiva. Juntos nos proponen un viaje de exploración sensorial colectiva en tiempo real, en el que dejarnos llevar por los estímulos relajantes de sus respectivos trabajos en directo, para tratar, en la medida de lo posible, de sanar las experiencias vividas en el último año.

Jorge Suárez-Quiñones Rivas

Jorge Suárez-Quiñones Rivas es un cineasta y artista visual afincado en Madrid. Es una de las voces emergentes más personales de las nuevas narrativas audiovisuales. Mediante su práctica artística en el medio fílmico experimenta alrededor de las implicaciones formales y conceptuales del montaje en cámara en su relación con el presente como categoría espacio-temporal. Su obra ha sido programada en espacios y contextos vinculados al cine y las artes visuales, entre ellos Tokyo Image Forum, CA2M, IFFR Rotterdam, Punto de Vista, FICUNAM, Fracto Experimental Film Encounter Berlin, Documenta Madrid o el Pabellón Español de la Bienal de Venecia de Arquitectura 2018. Es docente y tutor de proyectos en el Laboratorio Audiovisual de Creación y Práctica de Madrid

Ylia

Ylia es una productora y *dj* con una gran versatilidad a la hora de enfrentar su trabajo. Sus *sets* y directos transitan entre distintos géneros, desde lo más abstracto y pausado hasta lo más directo y *bailable*. Ha publicado sencillos en sellos tan reconocidos como Hivern, Lapsus o Super Utu, y en 2020 publica su primer álbum *Dulce Rendición* en Paralaxe Editions. Ylia es dueña del sello Animah Records, y uno de sus proyectos paralelos con más recorrido es el dúo People You May Know, con el músico y productor Phran. Ylia colabora también con Niño de Elche en directo a los sintetizadores, teclados y electrónica. Como compositora trabaja creando la música y el espacio sonoro para espectáculos de danza y teatro, y como docente ejerce en escuelas como IED (Instituto Europeo Di Design) o The Bass Valley.

RAYITO

SCHOOL OF NOISE

¡Foley!

TALLER FAMILIAR ONLINE

SÁB 3/DOM 4 — ONLINE — 11:30H

School of Noise participa de nuevo en RAYO para seguir divirtiéndose y enseñando a los más pequeños. En esta ocasión el juego y el aprendizaje irán de la mano del mundo del “foley”, el diseño de sonido y efectos sonoros que escuchamos en el mundo audiovisual. Durante el taller *online* podremos descubrir cómo se pueden utilizar objetos domésticos comunes para crear efectos de sonido divertidos y extraordinarios.

CALENDARIO

JUE 1

**ALBERT SERRA
E INGRID CAVEN**
presentan: Molforts

SALA PLATÓ — 20:30H

VIE 2

LOLO & SOSAKU
Vant metal

INTERMEDIÆ — 18:15 / 19:00 / 19:45 /
20:30 / 21:15H

**SUSO SÁIZ +
ANGELIKA MARKUL**

SALA AZCONA — 20:30H

SAB 3

**FILIP CUSTIC +
CARLOS GÁRATE**
Fotoelasticidad +
electromagnetismo =

SALA PLATÓ — 18:30 / 19:45 / 21:00H

**ESMERALDA
CONDE RUIZ**

Cabin Fever Prototype

ONLINE | 24 HORAS, DE 20:00H A
20:00H

DOM 4

**JORGE SUÁREZ-
QUIÑONES RIVAS +
YLIA**

Healing Ray

SALA PLATÓ — 20:30H

SAB 3 Y DOM 4

SCHOOL OF NOISE

¡Foley!

TALLER FAMILIAR

ONLINE

11:30 | ONLINE

RAYO

CINETECA

FESTIVAL DE ARTES VISUALES EXPANDIDAS

CINETECA MADRID

Plaza de Legazpi, 8. 28045 Madrid (Matadero Madrid)

Taquilla: 91 318 46 85 / Oficinas: 91 318 46 74

Entradas:

- Entrada general por espectáculo: 6€
- Entrada Lolo & Sosaku – Vant Metal: 3€
- Taller familiar online: 3,5€
- Abono festival: 20€ (no incluye el taller).

Horario de taquilla: desde una hora antes del inicio de la primera sesión hasta el inicio de la última.

Venta anticipada: cinetecamadrid.com

Esta programación puede sufrir cambios por causas ajenas a Cineteca. Consulten la información actualizada en nuestra web.

Salvo las sesiones indicadas expresamente como programación infantil o familiar, el resto de las sesiones de Cineteca Madrid están recomendadas para mayores de 16 años.

MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS

- Obligatorio el uso de mascarillas para acceder al centro. Se dispondrá de gel hidroalcohólico en entradas, zonas comunes y entradas a los aseos.
- Mantén la distancia de seguridad recomendada.
- La entrada y salida del centro ha de realizarse de forma paulatina y ordenada. Por favor, sigue en todo momento las indicaciones del personal auxiliar de servicios COVID.
- Por favor, ocupa la butaca asignada en tu entrada. Esto nos permitirá llevar un control de los asistentes al espectáculo.
- El programa de mano para los espectáculos está a tu disposición en cinetecamadrid.com. También puedes acceder a su descarga a través de los códigos bidi que encontrarás en el acceso al centro.
- El centro se desinfecta antes de cada función.
- Adelanta tu llegada al centro, debido al nuevo protocolo de seguridad, el acceso al centro llevará más tiempo y una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso al centro.
- Te recomendamos que lleves la entrada descargada en el móvil para evitar al máximo el contacto con papel.
- Si piensas que puedes tener síntomas de la COVID-19 o has estado en contacto con alguien diagnosticado del virus, quédate en casa. Seguro que tenemos la oportunidad de reencontrarnos muy pronto.

