

Frontera I Border- A living monument

Endangered Human Movements Vol. 4

PERFORMANCE

Tras, tras, tras... traca, traca, tras, tras.

Traca, traca, tras, tras.

Tras, tras.

That is how the dance begins...

Rodrigo de la Torre

"He told me: Prepare for tomorrow, we will cross the border. To cross at the first try is not far from a dream. After the slope, walk with great care, the way to the other side is plagued with snakes"

Popular "corrido" song, author unknown

The piece corresponds to the fourth volume of the research on "Endangered Human Movements" *, a long-term research carried out by choreographer Amanda Piña on the current loss of planetary bio-cultural diversity.

Rooted in an ancient pre-Hispanic dance form that was implemented by the Spanish Crown, (Casa Austria /Habsburg) to develop the conquest of Mexico as a "Danza de Conquista", (a Conquest Dance), re-enacting the battles in Europe between Mors and Christians.

This old dance is practiced and actualized during the 1990's by a group of youngsters from Matamoros, Tamaulipas (MX) at the border between Mexico and the U.S. Led by dance leader Rodrigo de la Torre, the dance is practiced today, in a context where extreme violence, narco traffic, militarization, and cheap labor industries meet.

If race is a mark carried on a body of a certain position in History, to unsettle the hegemony of that history is central to the development of this work which looks at "traditional" dance as a repertoire of inscriptions where many narrations intertwine, encoding a continuous movement of resistance to all forms of oppression and dispossession.

Frontera I Border, proposes a living monument, a monumental dance, as a homage to the power and resilience of those whose bodies carry borders, to those who dare to cross.

* Endangered Human Movements is the title of a long-term project, started in the year 2014, focusing on human movement practices, which have been cultivated for centuries all over the world. Inside this frame a series of performances, workshops, installations, publications and a comprehensive online archive are developed which reconstruct, re-contextualize and re-signify human movement practices in danger of disappearing, aiming at unleashing their future potential.

Credits

Artistic Direction & Choreography: Amanda Piña

Art Design: Michel Jimenez

Choreography & Transmission danza de Matamoros: Rodrigo de la Torre Coronado

Research: Juan Carlos Palma Velasco, Amanda Piña

Performance: Matteo Marziano Graziano, Daphna Horenczyk, Dafne del Carmen Moreno, Juan Carlos Palma Velasco, Rodrigo de la Torre Coronado, Lina María Venegas, Marie Mazzer Maraviesky, Carlos María Romero aka Atabey Mamasita, Jorgue Luis Cruz Carrera

Music and composition: Christian Müller

Live percussion: Jorgue Luis Cruz Carrera

Research / Theory /Dramaturgy: Nicole Haitzinger

Costume: La mata del veinte / Julia Trybula

Production Management: nadaproductions

International distribution, tour management: Something Great (Berlin)

Senior Adviser: Marie–Christine Barrata Dragono

Management: Angela Vadori Smart.at

Frontera / Border – A living monument is produced by nadaproductions, co-produced Kunsten Festival des Arts, Kiasma Museum of Contemporary Arts Finland and Asphalt Festival Düsseldorf, and is funded by the City of Vienna (Kulturabteilung der Stadt Wien).

With the support of the Mexican Ministry of Foreign Affairs, the National School of Folkloric Dance of Mexico, INBA, National Institute of Fine Arts Mexico.

Frontera/Border_Kunsten Festival des Arts/ <https://vimeo.com/561457592>

Frontera_Border_trailer : <https://vimeo.com/542971221>

Frontera / Border - A Living Monument

Endangered Human Movements - Volume. 4

Outdoor Dance/Performance, 60'

A production nadaproductions (Vienna - AT) **co-produced** by Kunstenfestivaldesarts (Brussels - BE), KIASMA - Museum of Contemporary Art (Helsinki) and Asphalt Festival (Düsseldorf). **Management and Distribution:** Something Great (Berlin - DE). Funded by the City of Vienna (Vienna) and **Supported by** The Mexican Ministry of Foreign Affairs (Mexico City - MX), the National School of Folkloric Dance of México (Mexico City - MX), INBA - Instituto Nacional de Bellas Artes (Mexico City - MX)

Premiered on 19 May 2021 at the Kunstenfestivaldesarts, BRUSSELS (BE)

Frontera / Border - A Living Monument in Berlin © Dajana Lothert, 2021. Courtesy of Tanz im August.

Frontera / Border – a Living Monument by Amanda Piña has its roots in a [dance that emerged from the neighbourhood of El Ejido Veinte of Matamoros](#), Tamaulipas, on the border between Mexico and the United States, and is performed by young people at risk from the extremely violent environment associated with this liminal space, a place where drug trafficking, militarisation and an industry around cheap labour prosper.

This dance was originally devised by the Spanish and depicts the Christian victory over the Moors. During Latin America's colonisation it became a racist propaganda tool. The difference between white and non-white was then exported, with indigenous people forced to personify the "Moor" and the Christian representing Spain. The dance continued to evolve and became seen as a form of resistance to colonial and, later, neoliberal forces. By exploring a choreography of borders in which hip-hop culture, colonial tales, native practices and mysticism intertwine, Amanda Piña reminds us that the border is not only a place but is also inscribed in the bodies, contributing to their process of racialisation. Thus, the bodies themselves carry these frontiers with them – some more than others.

Initiated in 2014, "**Endangered Human Movements**" is a long-term project by Amanda Piña focusing on traditional dances and human movement practices which have existed for centuries but are today in danger of disappearing. As part of this project, Amanda Piña has developed a series of performances, installations, workshops, lectures, films and publications.

Frontera I Border- A living monument

Endangered Human Movements Vol. 4

Frontera / Border - A Living Monument

Mouvements humains en danger - Volume. 4

Danse/Performance en plein air, 60

Une production nadaproductions (Vienne - AT) coproduite par le Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles - BE), KIASMA - Musée d'art contemporain (Helsinki) et Asphalt Festival (Düsseldorf). Gestion et Distribution : Something Great (Berlin - DE). Financé par la ville de Vienne (Vienne) et soutenu par le ministère mexicain des Affaires étrangères (Mexico - MX), l'École nationale de danse folklorique de México (Mexico - MX), INBA - Instituto Nacional de Bellas Artes (Mexico Ville - MX)

Première le 19 mai 2021 au Kunstenfestivaldesarts, BRUXELLES (BE)

Frontera / Border - a Living Monument d'Amanda Piña trouve son origine dans une danse née dans le quartier d'El Ejido Veinte de Matamoros, dans l'État de Tamaulipas, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Cette danse est exécutée par des jeunes menacés par l'environnement extrêmement violent associé à cet espace liminal, un lieu où

prospèrent le trafic de drogue, la militarisation et une industrie de la main-d'œuvre bon marché.

Cette danse a été conçue à l'origine par les Espagnols et représente la victoire des chrétiens sur les Maures. Pendant la colonisation de l'Amérique latine, elle est devenue un outil de propagande raciste. La différence entre les Blancs et les non-Blancs a alors été exportée, les indigènes étant contraints de personnifier le "Maure" et le chrétien représentant l'Espagne. La danse a continué à évoluer et a été considérée comme une forme de résistance aux forces coloniales et, plus tard, néolibérales. En explorant une chorégraphie des frontières dans laquelle s'entremêlent culture hip-hop, récits coloniaux, pratiques indigènes et mysticisme, Amanda Piña nous rappelle que la frontière n'est pas seulement un lieu, mais qu'elle est aussi inscrite dans les corps, contribuant à leur processus de racialisation. Ainsi, les corps eux-mêmes portent ces frontières avec eux - certains plus que d'autres.

Initié en 2014, "Endangered Human Movements" est un projet à long terme d'Amanda Piña qui se concentre sur les danses traditionnelles et les pratiques de mouvements humains qui existent depuis des siècles mais qui sont aujourd'hui en danger de disparition. Dans le cadre de ce projet, Amanda Piña a développé une série de performances, installations, ateliers, conférences, films et publications.

ENDANGERED HUMAN MOVEMENTS

EN > **Endangered Human Movements** is the title of a long-term project, started in the year 2014, focusing on human movement practices which have been cultivated for centuries all over the world. Within this frame, a series of performances, workshops, films, installations, talks, publications and a comprehensive online archive are developed, in which ancestral embodied practices -movements, dances and forms of world-making – re-appear in the context of the theatre, the museum and beyond. This re-appearance of ancestral forms of movement entails a movement towards decolonizing contemporary arts and culture by introducing critical perspectives from the fields of anthropology, history, philosophy, visual arts, dance, choreography and contemporary-traditional indigenous Amerindian knowledge, the latter encompassing not only contemporary shamanism but also orally transmitted knowledge, social knowledge about the body, about movement and touch, about healing, about plants, about perception, about the interconnectedness of life forms and about ritual diplomatic knowledge applied to the relationship with other beings.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

MOUVEMENTS HUMAINS EN DANGER

FR > **Endangered Human Movements** est le titre d'un projet à long terme, débuté en 2014, qui se concentre sur les pratiques de mouvement humain cultivées depuis des siècles dans le monde entier. Dans ce cadre, une série de performances, d'ateliers, de films, d'installations, de conférences, de publications et une archive en ligne complète sont développés, dans lesquels des pratiques incarnées ancestrales - mouvements, danses et formes de fabrication du monde - réapparaissent dans le contexte du théâtre, du musée et au-delà. Cette réapparition des formes ancestrales de mouvement implique un mouvement de décolonisation des arts et de la culture contemporains par l'introduction de perspectives critiques issues des domaines de l'anthropologie, de l'histoire, de la philosophie, des arts visuels, de la danse, de la chorégraphie et du savoir indigène amérindien traditionnel contemporain, ce dernier englobant non seulement le chamanisme contemporain mais aussi le savoir transmis oralement, le savoir social sur le corps, le mouvement et le toucher, la guérison, les plantes, la perception, l'interconnexion des formes de vie et le savoir diplomatique rituel appliqué à la relation avec les autres êtres.

Frontera / Border – A Living Monument

Endangered Human Movements Vol.4

Frontera / Border – a Living Monument d'Amanda Piña a ses racines dans une danse qui a émergé du quartier d'El Ejido Veinte de Matamoros, Tamaulipas, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et est joué par des jeunes en danger du fait de l'environnement extrêmement violent associé à cet espace liminal, lieu où prospèrent trafic de drogue, militarisation et industrie de la main-d'œuvre bon marché. Cette danse a été inventée à l'origine par les Espagnols et représente la victoire chrétienne sur les Maures. Pendant la colonisation de l'Amérique latine, il est devenu un outil de propagande raciste. La différence entre blanc et non blanc s'est alors exportée, les indigènes étant contraints de personnifier le « maure » et le chrétien représentant l'Espagne. La danse a continué d'évoluer et est devenue une forme de résistance aux forces coloniales et, plus tard, néolibérales. En explorant une chorégraphie des frontières où s'entremêlent culture hip-hop, contes coloniaux, pratiques indigènes et mysticisme, Amanda Piña rappelle que la frontière n'est pas seulement un lieu mais s'inscrit aussi dans les corps, contribuant à leur processus de racialisation. Ainsi les corps eux-mêmes portent ces frontières avec eux – certains plus que d'autres.

CRÉDITS

Direction artistique et chorégraphie : **Amanda Piña**

Conception artistique : **Michel Jimenez**

Chorégraphie et transmission : **Rodrigo de la Torre Coronado**

Recherche : **Juan Carlos Palma Velasco, Amanda Piña**

Performance : **Matteo Marziano Graziano, Daphna Horenczyk, Jhonatan Magaña García, Dafne del Carmen Moreno, Juan Carlos Palma Velasco, Cristina Sandino, Rodrigo de la Torre Coronado, Lina María Venegas, avec la participation de : Ezra Fieremans, Joachim Noel, Marco Torrice**

Dramaturgie et développement : **Nicole Haitzinger**

Recherche et théorie : **Nicole Haitzinger et Amanda Piña**

Musique : **Christian Müller**

Percussion live : **Jhonatan Magaña García**

Costumes : **La mata del veinte/Julia Trybula**

Production : **nadaproductions**

Distribution : **Something Great**

Conseillère principale : **Marie-Christine Barrata Dragono**

Administration : **Angela Vadori / Smart**

Coproduction : **Kunstenfestivaldesarts, Bozar - Centre des beaux-arts, Kiasma Museum of Contemporary Art**

Financé par **la ville de Vienne (Kulturabteilung der Stadt Wien)**

Avec le soutien du **Ministère mexicain des affaires étrangères, École nationale de danse folklorique du Mexique, INBA - Instituto Nacional de Bellas Arte**

Visuels <https://we.tl/t-RPsWcnBlad>

Crédit © Dajana Lothert, 2021. Courtesy of Tanz im August, HAU Hebbel am Ufer

Interview Amanda Piña : <https://vimeo.com/556526124>

Mouvements humains en danger Vol. 4. Danse et frontera

Les textes suivants sont une multitude de voix et de perspectives faisant référence à Frontera / Border, une texture qui accentue les constellations complexes du théâtral et du politique dans notre société et la conjonction de l'esthétique et de l'éthique dans un monde performatif. Les textes seront compilés dans une publication intitulée Endangered Human Movements Vol. 4. Danza y Frontera, à paraître à l'automne 2021

1. Géopolitique du corps dans la chorégraphie Frontières corporelles et corporéités frontalières

Tras, tras, tras... traca, traca, tras, tras.

Traca, traca, tras, tras.

Tras, tras.

Ainsi commence la danse...

Rodrigue de la Torre

La première fois que j'ai entendu parler du groupe M20, c'était en 2010 en naviguant sur les réseaux sociaux. Au début, cela ressemblait à un phénomène médiatique qui tentait de s'approprier YouTube et Facebook avec ce caractère martial, acrobatique et dans une certaine mesure érotique qui émanait de leur corps. La vitalité, l'effusion du masculin et l'énergie vibrante de sa batterie, m'ont tout de suite invité à bouger et m'ont promise de danser un jour aux côtés de Rigo. [...] Le sens de la complicité, de la camaraderie et de la fraternité fait de la danse un espace de mobilisation et d'échange honnête d'affections entre les hommes ; où le corps utilise une série de subtilités telles que des jeux de mots à double sens, des matchs de football ou des

expressions d'encouragement à continuer à danser après les heures, mettant en avant une politique de soins qui contraste avec l'apparence rugueuse de ses membres.

Politique d'identité

Tout au long de ma pratique d'interprète et de chorégraphe, j'ai mené des recherches pour élargir les territoires de mon propre corps et questionner les frontières historiques, culturelles et épistémiques inscrites et imposées par la pensée moderne et ses notions d'identité sur les corps.

Le projet moderne colonial de l'identité a été soutenu par une série de pratiques orientées vers la production du moi à travers la discipline, la territorialisation et l'amélioration des savoir-faire du corps. Selon cette pensée, nous sommes ce que nous faisons et ce que nous savons faire avec le corps ; soit nous sommes des agriculteurs ou des danseurs pendant que nous formons et entraînons nos corps à le faire, mais nous ne sommes pas quelque chose qui ne soit pas inscrit dans le corps comme une expérience. Avec ce qui précède, je pose que la notion moderne d'identité est construite principalement à partir de l'idée d'être comme la seule façon de nous énoncer dans le monde, laissant derrière nous l'expérience d'être dans d'autres corps, actionnant de multiples étapes de notre subjectivité à partir de là. .

Dans ma propre expérience, en tant qu'artiste d'origine indigène, queer, formé principalement dans le langage de la danse folklorique mexicaine et avec une approche continue des danses ancestrales en dehors des autres techniques de mouvement, j'ose affirmer que toutes les limites apparemment esquissées entre notre corps les territoires et les identités sont potentiellement extensibles et questionnables lorsque nous sommes loin de nous-mêmes.

Géo-Choréopolitique

[...] En tant qu'interprète, je pense qu'il est important de souligner que la corporéité de la Danse des Matlachines nous propose d'habiter une zone liminale (frontière) qui interroge d'emblée le rapport binaire

domination/soumission établi par la pensée coloniale. À l'opposé de la compréhension commune des attitudes et des postures présentes dans plusieurs danses indigènes, où le corps pouvait apparaître contracté et courbé à première vue – une image qui compléterait le discours incarné dans la pose du conquistador –, il y a une grande quantité d'énergie et tension contenue dans le corps qui se répartit principalement au niveau du tronc, très semblable à une sensation de courage qui traverse les muscles de l'abdomen et du bassin et qui est libérée en continu par le piétinement ferme et le son effusif du rôle.

- Extrait d'un texte de Juan Carlos Palma

2. Rayons du Soleil Noir. Danza y Frontera : représentation culturelle et résistance performative

Matlachines : danse de moros y cristianos

En tant que « souvenir culturel » des conquistadors, le trope Danza de moros y cristianos s'est répandu et a circulé dans l'empire mexicain brutalement réprimé sous Charles Quint. Le traumatisme collectif des Habsbourg dû aux « Maures » islamiques de la péninsule ibérique se reflète dans cette parodie Danza de moros y cristianos – un arrangement chorégraphique où les chrétiens se battent contre les arabes. Le grand format performatif de la fiesta Danza de moros y cristianos et sa version plus petite, danza, mettant en scène la Reconquista en Europe – sont introduits dans le Nouveau Monde en tant que modèles interdisciplinaires (reconstitution) prometteurs pour soumettre les « païens » locaux et inciter leurs conversions.

La fonction de ces danses repose sur : 1. la légitimation de la christianisation par le combat prétendument équitable, 2. l'exercice militaire, et 3. l'affichage de la supériorité technologique des colonisateurs. Avant tout, je voudrais parler de la mise en forme spécifique de la Danza de los matlachines exécutée dans la région frontalière du nord du Mexique 1, et qui résonne dans le travail chorégraphique contemporain de Rodrigo de la Torre.

La distribution originale des Matlachines se compose de la Monarca (Moctezuma), de la Malinche (traductrice et maîtresse indienne d'Hernán Cortés, réinterprétée à plusieurs reprises en épouse/fille de Moctezuma), de l'Abuelo (ancêtre), du taureau (représentation de Cortés et de l'Europe) et 10 à 14 dansantes. Ces artistes sont disposés en deux groupes concurrents (indigènes « infidèles » et chrétiens catholiques), vêtus de costumes composés d'une variété de rubans et de coiffes colorés, d'un hochet de calebasse, ainsi que d'un éventail en bois à trois fourches (palma). Dans un dernier combat avec le taureau, le « Bien » triomphe du « Mal », et à la fin, Moctezuma et les indigènes se catholicisent. Les Matlachines sont la danza de conquista et sont toujours interprétées par la communauté espagnole et indigène pour les festivités. Pourquoi ?

La version indigène populaire acquiert les Matlachines et les complète avec une version spécifique du mythe : ici, Moctezuma ressuscite avec ses compagnons en tant que guerriers fantômes messianiques, et avec Malinche - maintenant recodé comme son épouse - ils libèrent les Amériques dans une future reconquête des chaînes des puissances colonisatrices.

Extrait du texte de Nicole Haitzinger à paraître dans EHM.Vol.4 Danza y Frontera

3. Esthétique décoloniale la frontière et la masculinité

La question qui se pose avec Danza y Frontera est de savoir comment cette masculinité est produite à la frontière sous un système capitaliste para-légal brut. Parce que les cartels de la drogue ne sont pas seulement une déviance des processus sociaux, les cartels de la drogue font partie intégrante du système capitaliste. On pourrait dire qu'ils sont un extrême, qu'ils représentent le capitalisme poussé à l'extrême ; c'est-à-dire suivant le dicton néolibéral : capitalisme sans régulation. Le commerce de la drogue est comparable à l'industrie pétrolière en termes d'argent et de finances.

Comment se fait-il, quand vous êtes subjectivés dans ces conditions dans les voies machiniques du capital, quand vous le devenez, quand vous devenez cette machine ? De quel espace disposez-vous ? Quelle est la sortie ? [...]

Dans la danse à la frontière, nous rencontrons une puissante contestation de cette condition d'oppression d'être subjectivé par la violence. Les danses à la frontière constituent une réponse puissante à ces conditions. Ils contestent et produisent une tension avec et contre l'ordre imposé par le système parajuridique capitaliste/patriarcal. Ils adoptent une réponse qui, dans certaines dimensions, est décoloniale et dans d'autres non. C'est une danse atteignant le corps incarné sous l'incarnation du capital.

- Extrait du texte de Rolando Vazquez

4. Invoquer une future Danse ancestrale.

Racines indigènes, narco-poétique et métissage dans la danse des frontières, (À propos du quatrième volume de la recherche sur les mouvements humains en danger)

De Matamoros à la forteresse Europe : reconquérir la présence

Dans Danza y Frontera, l'acte de coexistence des concepts indigènes et occidentaux de la danse est également impliqué dans la recontextualisation de la Danza de Matamoros. Mise en scène en relation avec les mouvements migratoires des peuples racisés vers le soi-disant nord global, l'ancienne danse de la conquête dans laquelle les fonctions autochtones survivaient historiquement assimilées et déguisées dans le nouvel ordre imposé, est devenue la danse des jeunes vivant dans le contexte précaire et marginalisé d'une classe ouvrière à la frontière entre le Mexique et les États-Unis

Grâce à une collaboration avec les danseurs de Matamoros, Danza y Frontera dans ses versions pour le théâtre, le musée et celle commandée par le Kunstenfestivaldesarts intitulée Frontera / Border, A living Monument, devient une danse et un manifeste sur les

personnes qui osent franchir les frontières en fuyant ou à la recherche de certaines conditions de vie pour exister. La danse déracinée devient la danse d'un nouveau territoire à revendiquer par les corps dansants des sujets frontaliers ; les territoires exclusifs de la Forteresse Europe.

- Extrait du texte d'Amanda Piña

(1) Voir : Max Harris, « Le retour de Moctezuma : 'Danza de la pluma' d'Oaxaca et 'Danza de los matachines' du Nouveau-Mexique », TDR (1988-), Vol. 41, n° 1, (printemps 1997), p. 106-134 ; et Max Harris, « L'arrivée des Européens : Dramatisations folkloriques de la conquête et de la conversion au Nouveau-Mexique », Drame comparé, Vol. 28, n° 1 (printemps 1994), p. 141-165.

Un ritual de agua

Endangered Human Movements Vol. 4

Tira Kuna – Dances of Earth

Endangered Human Movements Vol. 5

Climatic Dances

Endangered Human Movements Vol. 5

Climatic Dances (The lecture)

Endangered Human Movements Vol. 5

Endangered Human Movements – The Lecture

Dance as a forms of resistance

The School of the Jaguar

Endangered Human Movements Vol. 3

Endangered Human Movements – The Workshop

Dance as a forms of resistance

Climatic Dances (Museum version)

Endangered Human Movements Vol. 5

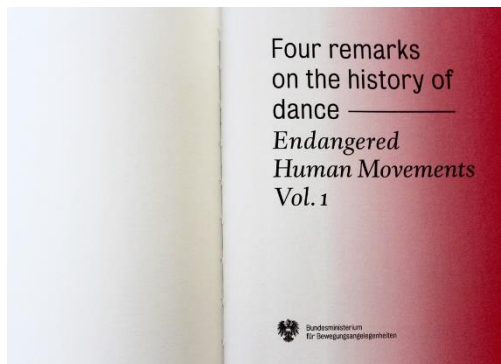
Danza y Frontera (Museum version)

Endangered Human Movements Vol. 4

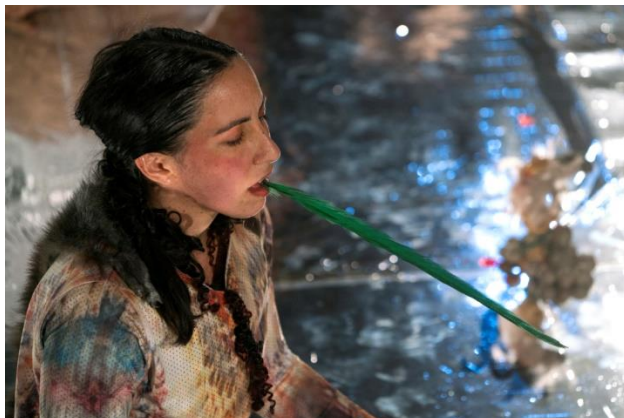
Danza y Frontera (Tanz und Grenze)

Endangered Human Movements Vol. 4

Endangered Human Movements Vol.1

Four Remarks on the History of Dance

The Jaguar and the Snake

Endangered Human Movements Vol. 3

Endangered Human Movements Vol.2

Dance & Resistance

Endangered Human Movements Vol.3

The School of the Jaguar

The Forest of Mirrors

Endangered Human Movements Vol. 3

Dance & Resistance

Endangered Human Vol.2

Four remarks on the history of dance

Endangered Human Vol.1