

NINA VOGEL

ARTISTA MULTIDISCIPLINAR

www.ninavogelart.com

ninavogel3@gmail.com

05.05.1980

IDIOMAS: Português, Francês, Inglês, Espanhol,
Italiano, Alemão básico e Holandês básico, Japonês
rudimentar

FORMAÇÃO

2017-2018 MASTER UQÀM - DESS en Théâtre de Marionnettes Contemporain (Especialização em Teatro de Animação Contemporâneo Incompleto)

2015 Residência Artística Plano B- Santiago do Chile - Sob a direção da renomada artista visual e designer de marionetes russa Natacha Belova e a artista chilena Tita Iacobelli

2010-2012 Bacharelado em Teatro- Escola Superior de Artes Célia Helena - São Paulo(Brasil)

FORMAÇÃO MUSICAL

2010-2017 Sessões privadas de canto lírico com o Maestro de Orquestra e Fundador da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OESP): Bruno Roccella

2006-2010 Aulas particulares de canto lírico com o renomado tenor brasileiro Benito Maresca.

2009 Master Classes de Canto Lírico na Académie Internationale d'Été de Nice (França) Lorraine Nubar, da Juilliard School

1985-1994 Formação em Piano Clássico, Pedagogia e História da Música no Conservatório de Música Carlos Gomes (Rio Grande do Sul- Brasil)

PRÊMIOS E BOLSAS

2023 - A bolsa-prêmio de mobilidade AVIAMA, para a realização de um curta-metragem subaquático, assinada pelas prefeituras de Plzen (República Tcheca), Minami Awaji (Japão), o bairro de Outremont (Quebec, Canadá), Tolosa (Espanha) e Tournefeuille (França).

2021 - A bolsa Lisa Simon, concedida a uma diretora cujo trabalho está atualmente crescendo nas artes de bonecos e a bolsa Founders Award do O'Neill Theatre Center, renomado Art Institute dos EUA.

2020 - Prêmio Trabalho Extraordinário pela adaptação de ConCordis - the Heart para um curta-metragem stop motion, no Chuncheon International Puppet Film Festival 2020.

2017 - Recebeu duas bolsas importantes do governo de Quebec e da École Supérieure des Arts da UQÀM (Université du Québec à Montréal), para cursar seu DESS en Théâtre de Marionnettes Contemporain (Especialização em Teatro de Animação Contemporâneo).

2015 - Bolsa de Residência Artística CASINO/ Carrefour Brasil -

PLANO B Residência Artística em Santiago do Chile, durante 2 meses (março-maio), sob orientação da artista russa Natacha Belova e da marionetista chilena Tita Iacobelli, para a construção e performance da marionete em escala humana do pintor francês Toulouse-Lautrec, realizada no Museu de Santiago de Belas Artes.

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

2024 - JUL-AGO (6 semanas) - WASHI e KOCHI - JAPÃO

Artista convidada de LA FORÊT para realizar uma nova criação, em parceria com um músico local e um trabalho com a comunidade e para ministrar workshops.

2024 - SET-OUTUBRO (7 semanas) - TAIPE´ - TAIWAN

Uma das 4 artistas selecionadas para a prestigiosa residência artística em Taiwan, onde terá uma agenda intensa, entre conferências, trabalho e pesquisa com a comunidade, criação de uma grande intervenção artística, workshops, laboratórios, etc.

2015 - MARÇO-ABRIL (8 semanas) - SANTIAGO DO CHILE - CHILE

PLANO B Residência Artística em Santiago do Chili, durante 2 meses (março-maio), sob orientação da artista russa Natacha Belova e da marionetista chilena Tita Iacobelli, para a construção e performance da marionete em escala humana do pintor francês Toulouse-Lautrec, realizada no Museu de Santiago de Belas Artes.

FESTIVAIS INTERNACIONAIS

2024 Washi Arts Meet Festival (Kochi, Japão)
2024 Festival of Animated Objects (Calgary, Canadá)
2023 Quadrienal 2023 - ConCordis - (Prague, República Tcheca)
2023 Festilambe Chile 2023- (Valparaíso, Chile).
2022 Outubro Pesta Boneka Online - ConCordis Lambe-Lambe Motion (Yogyakarta, Indonesia)
2022 Outubro- Turnê Canadá- Pedro e o Lobo de Nina Vogel(Toronto and Niagara Falls)
2022 Agosto - Congresso Internacional AVIAMA (Coreia do Sul) - representante do Brasil e América Latina/
apresentadora em duas mesas
2021 Junho- Titeroterapia Sin Fronteras- apresentadora
2021 Janeiro- Open Eye Theatre- Temporada de Inverno
2020 Dezembro- Festival Internacional para a Infância e Juventude (SP- Brazil)
2020 Dezembro- Festival Internacional de Filmes e Marionetes de Chuncheon (Coreia do Sul)
2020 Dezembro Biennial IF Barcelona- apresentadora
2020 Outubro- 2020 Beijing International Puppet Festival online (performance e workshop gravados)
2020 Bienal Puppet Power (Calgary, Canadá)- apresentadora e 80 sessões um a um e ConCordis -the Heart online.
2019 Novembro - LA MIAM (Montréal), estreia ConCordis- o Coração.
2019 Setembro- Festival Mundial de Marionetes de Charleville-Mézières (France) OFF-
Deambulação com Toulouse-Lautrec
2017 Maio - FITA Floripa- Festival Internacional de Teatro de Bonecos Floripa- performance Redescobrimo Lauterc e
peça solo Uma Noite com Lautrec.

FESTIVAIS NACIONAIS

2024 - Julho - III Encontro Internacional de Teatro Lambe-Lambe (Brasília, DF)
2022 Abril - 4o Animaneco- Festival Internacional de Teatro de Bonecos (Joinville, São Francisco do Sul, Brasil)
2016 Setembro- Festival de Cenas Curtas Cine-Horto Galpão (Belo Horizonte, Brasil)
2016 Agosto - Festival Balaio de Patos de Minas (MG, Brasil)
2016 Maio - Festival do Metrô de São Paulo
2016 Fevereiro- FEVERESTIVAL - Festival de Cenas Curtas Campinas (SP, Brasil)

REPRESENTANTE INTERNACIONAL

Nina representou o Brasil como artista independente em Congresso Mundial da AVIAMA (Associação das cidades amigas da marionete), na Coreia do Sul, em agosto de 2022, nas mesas que debatiam as 17 ODS, tendo participado na mesa de Mulheres e Gênero e de Sustentabilidade. O evento contou com representante das Nações Unidas e da UNESCO.

SOLOS AUTORAIS

2024 - Novembro - DesConcerto Cênico - SESC Carazinho (RS)
2024- Outubro - Echo n'Action - Lizè Puppet Art Colony - (Yilan, Taiwan)
2024- Agosto - UIRAPURU TORI - Ópera-Fábula em Il Atos - Encomendada por La Forêt Productions (Kochi, Japão)
2024 Março- Haters, Fuck Off - Cabaret Dolly Wiggler (Calgary, Canadá)
2024 Março - Little Blue - Festival of Animated Objects (Calgary, Old Trout Puppets Workshop)
2023- Outubro - As Pílulas Literárias da Musa - Felica (Carazinho, RS) e 2024 (Central Library, Calgary, Canadá)
2022 Outubro-PEDRO E O LOBO de Nina Vogel, turnê Canadá (Theatre Direct Toronto, FirstOntario PAC, Niagara Falls)
2021 Novembro-PEDRO E O LOBO de Nina Vogel-Apresentação única com a Orquestra Sinfônica do estado de São Paulo (OESP), na icônica Sala São Paulo (Brasil).
2020 Outubro - The EnChanTea Forest- Solo cômico criado e cantado a partir de uma adaptação dos Sonho de Uma Noite de Verão de Shakespeare, seguido de um workshop de voz no Festival Internacional de Teatro de Marionetes de Beijing (China).
CONCORDIS - O CORAÇÃO - TRÍPTICO DE TEATRO LAMBE-LAMBE
2020 Dezembro-ConCordis Lambe-Lambe MOTION- adaptação para um curta stop motion, lareado com Outstanding Work Award no Festival Internacional de Marionetes e Cinema de Chuncheon 2020, na Coreia do Sul.
2020/2021 Maio- Junho - ConCordis - o Coração, Lambe-Lambe adaptação online: + de 150 performances ao vivo para mais de 20 países.
2019 Novembro-ConCordis- o Coração, estreia do espetáculo de teatro Lambe-Lambe com performances ao vivo, um espectador por vez. (Montreal, Canadá).
TOULOUSE-LAUTREC TRÍPTICO
2017 Maio UMA NOITE NO MUSEU COM LAUTREC - peça teatral (FITA Floripa Festival -Brasil)
2015 Maio Um Dia no Museu com Toulouse-Lautrec-performance at the Museum (Chile, Brasil e França)
2015 Maio Redescobrimo Lautrec - performance (Chile, Brasil e França)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO ATRIZ E CANTORA

2010 Elena de Maximo Gorki de Pequenos Burgueses , direção Simoni Boer (São Paulo- Brasil) 2011 Menelão de Plínio Marcos Balada de um Palhaço , diretor Eduardo Okamoto (São Paulo- Brasil)
2011 Uma Palavra por Outra -Jean Tardieu-musical. Personagens interpretadas: Edith Piaf, a Madame e o Maestro, direção Guilherme Sant'Anna (São Paulo-Brasil)
2012 O público em Icaro, com Daniele Finzi Pasca-(SESC Belenzinho/São Paulo-Brasil) 2012 Deslucamentos, direção Bete Dorgam (São Paulo- Brasil)
2012-Máriode Andrade e a sereia em Macunaíma, direção de Dagoberto Feliz (São Paulo- Brasil) 2013 Mimi em Mulheres de Chico Buarque de Holanda – musical- direção de Rodrigo Alfer
2016 Jornalista no filme Mãe Só há uma -Diretora Anna Muylaert (Internationale Film Festspiele Berlin)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO DIRETORA E PROFESSORA

ARTISTA CONVIDADA PARA MINISTRAR WORKSHOP PLAYING COSTUMES

2024- Março - CAMP (Canadian Academy of Mask and Puppets) - Old Trout Puppets (Calgary, Canadá)

2024 - Outubro - School of Arts and Fashion Design (Yilan, Taiwan)

ARTISTA CONVIDADA PARA MINISTRAR MASTERCLASSES E WORKSHOPSTEATRO LAMBE-LAMBE

2022 - Setembro-Outubro - - Théâtre Direct (Toronto, Canada)- Lambe-Lambe Masterclasses 2021- Outubro- Théâtre Direct (Toronto, Canada) - Masterclasses for 8 emergent artists and direction of 4 shows for the public giant installation Hallowe'en Hullabaloo at Earls Court Park Gazebo, in Toronto for Halloween Celebration

2021- Fevereiro-Março- Open Eye Theatre (Minneapolis, USA)- 2 groups, 26 artists from the USA and Canada and the direction of 19 Lambe-Lambe creations

2020- Novembro- Open Eye Theatre (Minneapolis, USA)- Introduction to Lambe-Lambe Miniature Theater

ARTISTA CONVIDADA PARA MINISTRAR WORKSHOP COMO CONSTRUIR E DAR VOZ A UMA MARIONETE

2020 - Dezembro - Paideia Internacional Online Festival - 2 grupos crianças de 7 à 11 anos (São Paulo-Brasil)

2020 Outubro - - Beijing International Puppet Festival- Performance e Masterclass online em inglês, traduzida para o chinês.

PROFESSORA ASSISTENTE NA UQÀM (Université du Québec à Montréal)

Outono 2018- Assistente da directora Dinaïg Stall em aula Creation Atelier I: Creative Process I at UQÀM

Outono 2018- Assistente da Professor Isabelle Chrétien at Initiation to Puppetry, for the 2° year of Undergratuation on Scenography at UQÀM

Verão 2018- Research Assistant of Director Dinaïg Stall, at UQÀM

Verão 2018- Research Assistente de f Dinaïg Stall at Introduction for Puppetry at the Professional Master for Arts Teaching at UQÀM

Verão 2018- Assistente da artista Magali Chouinard in the ateliers of Festival Casteliers for children - 4 to 9 years old.

FORMAÇÃO CONTINUADA

2021 National Puppetry Conference online - O'Neill Theater Center (Connecticut, USA) 2020- Azul Borenstein, renowned costume designer & constructor- Manipulable Costumes 2018 Cie. Dos à Deux, Artur Luanda et André Curti, «The Marionette Body», at SESC Pompéia (São Paulo- Brazil)

2015 Cie. Dos à Deux, Artur Luanda et André Curti, «The Poetical Body», at São Pedro Theatre (Porto Alegre- Brazil)

2013 Théâtre du Soleil Jean-Jacques Lemêtre, "The Musical Body", at Oficina Mário de Andrade (São Paulo- Brazil)

2013 Théâtre du Soleil - Eve-Doe Bruce, "The Energy of Creation" e "The Balinese Masks"- (Rio de Janeiro and SP- Brazil)

2013 Katharina Spalder, co-diretor at Teatro Hirsute & from Compagnie Pierre Barayre de Paris, at Teatro Aliança Francesa in São Paulo

2011 Compagnia Finzi Pasca, directed by clown & swiss author Daniele Finzi Pasca – at SESC Pinheiros (São Paulo- Brazil)

BIO

Nina Vogel é uma premiada multiartista internacional, criadora de solos autorais que transcendem as fronteiras das linguagens artísticas: diretora, atriz, marionetista, cantora lírica, designer de figurinos. Nos últimos anos apresentou o seu trabalho para mais de 20 países pelo mundo. Com sua criatividade sem limites, manifestada em suas performances de teatro visual e de animação contemporâneo, a artista também conhecida como "poeta do invisível". É atriz, Bacharela em teatro na Escola Superior de Artes Célia Helena (2012). Em 2017, ganhou duas bolsas de estudo do governo do Québec, no Canadá para realizar uma Especialização em Teatro de Animação Contemporâneo na UQÀM (Université du Québec à Montréal). Sua primeira formação é a música, tendo feito formação completa em piano clássico, teoria e história da música, no Instituto Carlos Gomes (Carazinho, RS), por 11 anos. É também cantora lírica, com diversas formações internacionais e estudo com o tenor brasileiro Benito Maresca e repertório como Maestro Bruno Roccella. Em 2023, foi selecionada entre centenas de artistas do mundo todo para na sessão de performances RARAS da Quadrienal de Praga, na República Tcheca. Em 2024, foi como artista convidada passou uma temporada no Canadá entre 3 novos projetos, seguidos de uma longa temporada na Ásia, onde criou e estreiou a Ópera-Fábula UIRAPURU TORI, encomendada por La Forêt Productions (Japan) e a performance Echo n'Action. Realizou gravações e preparação para o filme subaquático WE-ME, Dançando com o Invisível e na volta ao Brasil, estreiou o espetáculo DesConcerto Cênico, sob encomenda do SESC Carazinho (RS). Paralelamente a todas estas estreias e criações, em parceria com os Purificadores Europa, lançou a websérie ARTE e ANDO pelo mundo com Nina Vogel e Europa.

ConCordis - o Coração, estreou em Montreal, em 2019, durante uma turnê entre França e Quebec. Em 2020, quando as fronteiras do mundo foram fechadas, o seu Coração tornou possível que ela se conectasse com pessoas de todo o planeta, em sessões virtuais individuais, cruzando distâncias e tempo, apesar de tudo. Ela realizou mais de 150 sessões em todo o mundo, apresentadas em duas temporadas esgotadas, a convite do W. P. PuppetTheatre no Canadá e do Open Eye Theatre nos Estados Unidos. Participa no Puppet Power 2020, como apresentadora de uma conferência sobre teatro de miniaturas Lambe-Lambe, agências humanas e pós-humanas, em ambas as línguas - inglês e francês. Ela também ministrou 2 oficinas esgotadas para o Open Eye Theatre e participa de diversos festivais internacionais, como o Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Pequim 2020, o Simpósio IF Barcelona e o Festival Internacional de Teatro Paideia em São Paulo. Sua adaptação de ConCordis para um filme stop motion foi premiada como Melhor Obra de Arte no Chuncheon International Puppet Film Festival. A partir das imagens e depoimentos coletados em cada sessão da mostra, ela está realizando um documentário poético em parceria com outro artista brasileiro.

A temporada 2021/2022, marcou seu retorno aos palcos, por conta da pandemia. Apresentou-se como artista convidada e criou uma versão solo autoral de Pedro eo Lobo, de Sergei Prokofiev, com a OSESP, na icônica Sala São Paulo, considerada uma das melhores Salas de concerto no mundo. Em 2024, continua suas viagens pelos 5 continentes e compartilhando suas criações e experiências com vídeos no programa ARTE e ANDO pelo mundo com Nina Vogel, na sua página do youtube e redes sociais.

Durante a temporada 2022/2023 foi convidada a representar o Brasil e a América Latina no Congresso Mundial da AVIAMA na Coreia do Sul, seguido de uma turnê brasileira e canadense de Pedro e o Lobo, uma residência artística na Indonésia e um convite para atuarna Quadrienal de Praga de 2023 na sessão Rare Experiences e PQ talk. Também foi convidada como atriz para a turnê mundial de estreia de Fernão Capelo Gaivota, com a Orquestra Ouro Preto.