

@Tristán Pérez-Martín

CÈL·LULA #6: FAULA

Roser López Espinosa

"Tots els contes s'ocupen de la substància unitària del Tot, homes, bèsties, plantes i coses, la infinita possibilitat de metamorfosi de tot el que existeix."

Italo Calvino

Dins de cada món, hi ha molts mons possibles. I com en un joc de miralls, podem entreveure els fils que ens connecten i els vincles que ens sostenen. Aquesta creació és un nou capítol en l'exploració contínua sobre el grup i el que podem construir plegats. Envers el cos individual i els cossos col·lectius, la interdependència i la confiança mútua. Ara dirigim la mirada cap a allò fabulós, cap a una amalgama de criatures fantàstiques, en una celebració de tot allò d'extraordinari en nosaltres.

Concepte i coreografia: Roser López Espinosa / **Creat amb i interpretat per:** Nora Baylach, Anamaria Klajnšček, Noé Ferey, María Arronis, Patricia Hastewell, Matilde Casini, Genaro Cibils, Nicholas Baffoni / **Assistents de coreografia:** Nora Baylach, Anamaria Klajnšček / **Música original:** Mark Drillich / **Dramatúrgia:** Katarina Pejović / **Vestuari:** Åsa Gjerstad / **Disseny d'il·luminació i espai escènic:** Cube.bz / **Coordinació tècnica en gira:** Oriol Ibáñez / **Aprenent:** Irene Rojo / **Producció executiva:** Blanc Produccions

Producció: Mercat de les Flors, II Pla d'impuls a la dansa

Coproducció: Temporada Alta

Durada aproximada: 60 min

LA FABULACIÓ COM A FORÇA

per Bàrbara Raubert

Mercat de les Flors

La mirada cap a allò fabulós - en el doble sentit de la paraula: invenció i meravella - és la que Roser López Espinosa aporta al Cèl·lula, el projecte del Mercat de les Flors per acompanyar una peça de gran format i que enguany celebra la seva sisena edició.

La Roser és una coreògrafa de formes que van molt més enllà d'allò estrictament humà. L'any 2017 va presentar la seva peça *L'estol*, la primera Producció Nacional de Dansa, on ens acostava al moviment de les aus migratòries i que ha viscut a través de multitud de cossos: *"Es va originar a partir del duet Lowland (2013), la van ballar estudiants de la MTD d'Amsterdam i actualment és peça de repertori de la companyia Scottish Dance Theatre"*, explica aquesta enamorada de les excursions i dels documentals. L'observació de la natura l'ha dut a copsar la bellesa que es troba en llocs delicats i imperfectes, perquè *"allò que està viu mai no és exactament simètric ni perfecte"*. Podem reconèixer-ho fàcilment en nosaltres mateixos: ben lluny de la perfecció. Però hi ha un altre aspecte que és igualment propi i que sí que pot tocar l'ideal.

Es tracta de la capacitat d'imaginar, de crear altres realitats que, en ser projectades, es fan possibles. Amb *Cometa* (2021), la seva primera peça familiar, va explorar el món sideral al costat de moltíssimes criatures i va constatar la potencialitat d'inventiva amb la que naixem. Ja deia William Blake que la imaginació no és un estat, sinó l'existència humana mateixa. Però també va trobar que en els adults empatxats d'imatges, normes i convencions, es va atrofiar. Revifar la fabulació és el desig de la seva darrera obra.

Alhora que és una manera de retrobar-nos amb allò que som com a espècie, fabular també ens permet fer noves connexions i convertir-nos en una cosa totalment nova. Connectar i entrellaçar cossos ha estat una de les dèries en la recerca formal d'aquesta coreògrafa. Els resultats també es poden observar com si es tractessin d'exercicis de convivència, amb una dimensió real. En aquesta ocasió ha decidit deixar l'escenari i cuidar-ho des de fora, treballant amb molta atenció amb tots els intèrprets. Alguns d'ells es coneixen de fa molts anys, com la Nora Baylach i l'Anamaria Klajnšček. També han treballat juntes anteriorment amb la dramaturga Katarina Pejović, la vestuarista Åsa Gjerstad i el compositor Mark Drillich, i les ha triat perquè *"la història compartida és molt important, amb una mirada ja ens entenem i això ajuda molt en el procés de creació."*

Els vuit intèrprets han treballat entre d'altres amb *"la idea de puzzle, un cos fet de cossos interconnectats, precis i també proper al desordre. Els cossos col·lectius poden semblar un cos impossible, però aconsegueixen avançar perquè tenen la potencialitat de tot el podem aconseguir plegats. I alhora celebrem tot allò d'extraordinari, que ens fa criatures fantàstiques i úniques."*

I aquesta és la meravella: la que fa possible allò (que semblava) impossible.

IMAGINAR ALLÒ QUE ENCARA ÉS INVISIBLE

Katarina Pejović, Dramaturga

El món que compartim avui sembla estar esgotant les velles formes i fórmules fins al seu darrer alè. Davant del seu propi final tal i com el coneixem, aquest món demana (o més aviat, clama) redefinir, rearticular, potser fins i tot replantejar totes les nocions bàsiques de la seva existència, per poder ressorgir en un nou començament. No cal dir que els humans som els protagonistes d'aquest nou procés. Els passos que se suposa que hem de fer no requereixen grans gestos, tot el contrari. Es tracta més aviat de la multitud de petits passos entrelaçats amb amor i confiança, amb una perspectiva diferent de l'individu i la comunitat. En lloc de plantejar retallades radicals, cal cercar noves formes de transformació.

El nostre és un d'aquests petits passos.

El requisit previ per al seu desplegament és, però, la capacitat d'imaginar allò que encara és invisible, que encara no hem vist. La forma de les coses futures ens apareix primer a la ment, per poder cobrar vida després. Aprofundim en els vincles mutus que ens uneixen i que ens impulsen a crear noves formes, impossibles d'existir sense la confiança incondicional i la nostra entrega a la dinàmica de grup. Observem com el moviment col·lectiu invoca no només diverses formes de comunitat, sinó com aquest viatge sinèrgic d'entrellaçar-nos, agitar-nos, embolicar-nos i desembolicar-nos, donar-nos suport i mantenir-nos en suspensió, dona lloc a criatures fabuloses. I tot i que aquestes fabuloses criatures poden ser efímeres, la seva curta existència deixa una empremta duradora i plena d'energia en la nostra memòria. El mirall en què ens veiem canvia de perspectiva, oferint-nos un nou reflex. Potser fins i tot una imatge que habita a través del mirall?

Aquest projecte és una celebració de tot allò d'extraordinari en nosaltres.

ROSER LÓPEZ ESPINOSA

Ballarina | Coreògrafa

Formada a la MTD / Escola Superior d'Arts d'Amsterdam (Països Baixos), el 2005 rep la beca danceWEB de l'ImpulsTanz de Viena i entrena amb l'exentrenador olímpic de gimnàstica Jaume Miró. Ha ballat a Holanda amb Katie Duck / Magpie Music Dance Company, Marta Reig Torres i Pere Faura. A Barcelona ha treballat amb Àngels Margarit / Cia Mudances (*Capricis*, *Flexelf*, *Kolbebasar* i el solo *Corol·la*), així com amb Cesc Gelabert, Lipi Hernández, el director Iago Pericot, i el cineasta Isaki Lacuesta, entre d'altres. El seu treball com a creadora li ha valgut el reconeixement amb diversos premis i és present a l'escena internacional des del 2006 amb peces com *The lizard's skin*, *Lowland*, *Novembre* i *Hand to hand*. El 2017 crea *L'estol*, peça de gran format per a la Producció Nacional de Dansa, que és Nominada com a Millor Coreografia 2017 als XXI Premis de la Crítica. El 2019 estrena la peça de grup *Trama* al Mercat de les Flors, peça que rep el Premi a Millor Coreografia als XXII Premis de la Crítica i és Nominada a Meillor Coreografia als XXV Premis Butaca. El 2020 col·labora per tercera vegada amb la companyia Skånes Dansteater (Suècia), amb l'estrena de *Fine Lines* per al programa europeu de dansa inclusiva Europe Beyond Access. I el 2021 crea *Cometa*, proposta per a públic infantil i familiar coproduïda per Vorpommern tanzt an (Alemanya), que ha captivat a petits i grans amb més de 180 funcions arreu del món. És coreògrafa invitada per companyies internacionals com Skånes Dansteater (Suècia), Scottish Dance Theater (Regne Unit), Zagreb Dance Company (Croàcia), MiR Company (Alemanya) i Conny Jansen Danst (Països Baixos), entre d'altres. També ha col·laborat amb companyies de circ com Circ Pànic, MuMusic Circus i INO Kollektive (Catalunya) i la reputada Compagnie XY (França). I és docent a centres de formació internacionals. Artista associada al centre de creació La Caldera des del 2012, ha estat artista resident al Mercat de les Flors 2018-21 a Barcelona i artista resident en intercanvi 2022 al NTCH – National Theater Concert Hall de Taipei (Taiwan) en col·laboració amb el Mercat de les Flors. El seu treball s'ha programat a festivals internacionals d'Europa, Amèrica del Nord, Amèrica Llatina, Orient Mitjà i Àsia.

> El treball coreogràfic de Roser López Espinosa combina una forta fisicalitat amb una gran passió per la precisió, la delicadesa, els elements acrobàtics i el detall. La col·laboració i el treball d'equip es donen la mà en un imaginari vital i ple de joc, de poètica refinada i un toc d'humor.

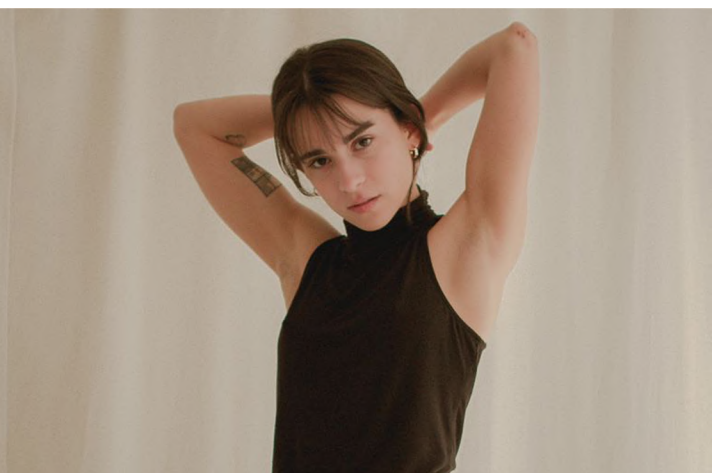
Nora Baylach | ballarina i assistent

Ballarina, creadora, docent i fotògrafa en arts escèniques, formada fora dels marges acadèmics institucionals. Comença la seva trajectòria professional el 2017 com a intèrpret de la Producció Nacional de Dansa de Catalunya, coreografiada per Thomas Noone i Roser López Espinosa. Des de llavors, col·labora amb Roser López Espinosa / Lowland com a intèrpret (*Trama, Cometa*) i puntualment fent l'assistència coreogràfica en produccions internacionals. També treballa de la mà de Roser Tutusaus & Tom Weksler / Wonderground Company des del 2024. Ha estat intèrpret de companyies com Métrica Bárbara, Ana Borrosa i La Taimada, i ballarina substituïda de cïes com Laia Santantach, Animal Religion, Cía Elelei i La Súbita. Col·labora com a docent a Àrea - Espai de dansa i creació, nunArt Guinardó i l'Institut del Teatre de Barcelona.

Anamaria Klajnšček | ballarina i assistent

Ballarina i coreògrafa eslovena amb base entre Eslovènia i Espanya. Després de graduar-se a la MTD / AHK d'Àmsterdam, balla amb la companyia TanzMainz (Alemanya) i des del 2018 treballa com a ballarina freelance en diferents projectes internacionals. El 2020 estrena amb Magí Serra el duet *COSSOC*, peça que ha estat de gira per Europa, Àfrica i Àsia. Al 2020 presenta el seu solo *ONA* i la creació de grup *STREAM OF THOUGHTS: Interlace* el 2023. El 2024 dirigeix el videodansa *El mateix aire*, en col·laboració amb el músic mallorquí Joan Pérez-Villegas. Paral·lelament a les seves creacions, balla en produccions de Roser López Espinosa (*Trama*), Pere Faura, Sharon Eyal i GNIMC, entre d'altres. També imparteix tallers de dansa contemporània i partnering a nivell internacional.

María Arronis | ballarina

Inicia la seva formació com a ballarina en hip-hop, jazz, dansa clàssica i balls llatins, i el 2018 comença una formació en Comèdia Musical a l'Escola Coco Comín a Barcelona. Allí aprofundeix en el jazz, modern-jazz i hip-hop, i s'inicia en el claqué, la interpretació i el cant. Segueix la seva formació en dansa contemporània a Àrea - Espai de Dansa i Creació a Barcelona i el 2022 rep una beca de formació d'un any al centre de formació avançada Descalzinha Danza a Madrid. Compagina aquests estudis amb un Grau en Comunicació a la Universitat Oberta de Barcelona (UOC). Ha treballat com a ballarina amb el coreògraf Roberto Oliván en la producció *GOLD*, en *Terrario. La tierna indiferencia del mundo* de Mercedes Pedroche i la nova producció *Monument* d'Àngel Duran. Treballa amb Roser López Espinosa des del 2022 com a ballarina en l'espectacle *Cometa*.

Noé Ferey Delpeyrat | ballari

Es forma al Conservatori Professional de Dansa de Màlaga, al Conservatori Mariemma de Madrid i es gradua en dansa contemporània al Conservatori Nacional Superior de París. El 2018 comença la seva carrera professional amb la coreògrafa Roser López Espinosa a *Trama*, peça reconeguda amb el premi a la Millor Coreografia als Premis de la Crítica. El 2020 s'instal·la a Barcelona i treballa amb Guy Nader/Maria Campos a *Time Takes the Time Time Takes, Set of Sets* y *Made of Space*. Col·labora amb la ballarina Patricia Hastewell Puig en la creació del duet *Les Passants*, guanyador de diversos premis i present en diferents circuits de dansa en espais urbans. Des del 2023 treballa amb el coreògraf Marc Fernández a *IOR* i en la nova creació *Aleta*. També ha treballat amb Antonio Ruz a *Macbeth* (Gran Teatre del Liceu), Béatrice Massin a *Abaca* i Lamajara en el trio *Labranza*.

Patricia Hastewell Puig | ballarina

Inicia la seva formació en dansa a Àrea - Espai de Dansa i Creació de Barcelona i es gradua a la Salzburg Experimental Academy of Dance (Àustria) i en Dret a la Universitat de Barcelona. Com a ballarina ha format part de companyies de renom com Jasmin Vardimon a *Medusa*, Kubilai Khan a *Something is wrong* i Guy Nader/Maria Campos a *Set of sets* i *Made of Space*. Ha treballat amb els coreògrafs Michael Keegan-Dolan a *Only Tune* del Saddlers Wells de Londres, Ravid Abarbanel a *The art of a structure*, i ha format part de l'òpera *Eugene Onegin*, dirigida per Christof Loy al Gran Teatre del Liceu. Com a creadora, ha desenvolupat les peces *All These Places Have Their Moments*, *Bardo Vals*, *Les Passants*, *V* i *Quiets*, reconegudes amb premis i gires internacionals. Des del 2016 imparteix tallers arreu d'Europa i és professora regular a Àrea Espai de Dansa i Creació.

Nicholas Baffoni | ballari

Ballari, coreògraf i docent italià. Després de cursar estudis en un institut d'educació artística, continua la seva formació al programa RIDA i es gradua en dansa contemporània a l'Acadèmia Nacional de Dansa el 2021. Inicia la seva carrera professional el 2016 ballant en diferents companyies europees com el Ballet Preljocaj Junior, MP3 dance project, Gruppo Emotion, Compagnia Atacama, etc. Actualment forma part de l'elenc de *Tragédie New Edit* d'Olivier Dubois. Paral·lelament, i gràcies al suport de HUNT CDC, desenvolupa el seu propi treball de creació juntament amb Camilla Perugini, amb peces com *L3*, *FITTING* (2022) i *ALGOS | 400 millimeters later* (2023) que han rebut un important reconeixement a Itàlia. És docent a diverses formacions professionals de Roma.

Matilde Cassini | ballarina

Graduada al Liceu Corèutic Niccolini Palli de Livorno (Itàlia), treballa amb la companyia Le Crisalidi sota la direcció de Giorgia Macchi. Durant la temporada 2018-2019 completa la formació professional a la Copenhagen Contemporary Dance School (Dinamarca). Posteriorment, forma part de Free Bodies Junior Dance Program a Barcelona, on interpreta peces de coreògrafs com Nadine Gerspacher, Nico Ricchini, Jos Baker, Jorge Crecis, Marion Castaillet, entre d'altres. Actualment col·labora com a artista freelance amb la Vaya Movement Company, dirigida per Tina Halford a Alemanya, i és també una de les co-creadores del col·lectiu Du-Entro.

Genaro Cibils | ballari

Ballari i músic nascut a Uruguay i establert a Europa des del 2005. Estudia dansa al centre de formació Varium i a FreeBodies Junior Dance Company Program de Barcelona. El seu treball combina tècniques de floorwork, breakdance, dansa teatre i dansa contemporània. Col·labora com a intèrpret amb diverses companyies a Europa, com Nadine Gerspacher Company, Luskan Company d'Antoine Normand, Marion Castaillet i la companyia Käfig del reputat coreògraf francès Mourad Merzouki, i participa en projectes independents. També competeix en events internacionals de breakdance, imparteix tallers i compona música per a companyies de dansa.

Katarina Pejović | dramaturgia

Katarina Pejović és llicenciada en escriptura teatral i guió de cinema i televisió a la Facultat d'Arts Dramàtiques de Belgrad (Sèrbia). A més de l'escriptura teatral, es dedica a la pedagogia, les arts intermediàries, l'activisme cultural i la traducció. Ha establert col·laboracions amb moltes organitzacions institucionals i independents, directors, escenògrafs, artistes intermedis i artistes interdisciplinaris a Sèrbia, Eslovènia, Croàcia, Alemanya, Itàlia, Malta, Xipre, Holanda, Regne Unit, EUA i Àustria. Les seves obres artístiques han estat presentades en festivals de més de 20 països. Katarina Pejović i Roser López Espinosa es coneixen i creen un fort vincle artístic al 2020 arran de la seva col·laboració en la producció de dansa *Revel Revel* dirigida per Roser López Espinosa per a la Zagreb Dance Company (Croàcia). També han col·laborat en la peça per a públic infantil i familiar *Cometa* i en la creació d'*Aurora* per la MiR Dance Company (Alemanya).

Mark Drillich | composició musical

Músic i compositor holandès. Comença la seva carrera musical al 1980 com a compositor i baixista de la banda Slauerhoff. Al 1988 co-funda Kong, banda de progmetaldance que ha publicat 9 àlbums, ha fet concerts arreu d'Europa i ha rebut el reconeixement del públic i la crítica. Al 2002-05 és també membre del col·lectiu multimèdia The Phillip Project i comença la composició per a espectacles de dansa. Posteriorment reforma Kong, forma part de la banda The Tapes, composa per a la televisió holandesa i treballa amb els coreògrafs Michael Jahoda i Àngels Margarit. Des del 2014 és col·laborador habitual de la coreògrafa Roser López Espinosa, com a compositor i com a editor d'espais sonors. Amb ella ha col·laborat en les peces *Hand to hand*, *Novembre*, *The flock*, *Desván*, *Marea*, *L'estol* (Producció Nacional de Dansa), *Trama*, les tres produccions *The Entertainers*, *Featherweight* i *Fine Lines* per a la cia Skånes Dansteater (Suècia), *Revel Revel* per a la Zagreb Dance Company (Croàcia), *Aurora* per la MiR Dance Company (Alemanya) i la peça per a públic infantil i familiar *Cometa*. Al 2023 composa nous temes per al represa de *The Flock* amb la companyia Scottish Dance Theatre (Regne Unit).

Åsa Gjerstad | disseny de vestuari

Åsa Gjerstad comença la seva trajectòria professional com a dissenyadora de moda amb la seva pròpia marca. El seu amor per l'art escènic la porta progressivament a desenvolupar una carrera com a dissenyadora de vestuari i aquest ha estat el seu món durant els darrers quinze anys. Ha creat vestuari per a coreògrafs d'arreu d'Europa com Virpi Pakhinen, Ben Wright, Tim Rushton, Marie Brolin-Tani, i amb Roser López Espinosa a les tres produccions *The Entertainers*, *Featherweight* i *Fine Lines* per a la cia Skånes Dansteater (Suècia) així com a la producció *Trama*, coproduïda pel Mercat de les Flors de Barcelona i el Festival Temporada Alta de Girona/Salt, i a *Cometa*, peça per a públic infantil i familiar coproduïda per Vorpommern tanzt an (Alemanya). A més de produccions de dansa, també treballa en produccions de teatre, òpera, circ i cinema. Entre d'altres, ha col·laborat amb l'Òpera Nacional Finlandesa, Den Jyske Opera - Òpera Nacional Danesa, Skånes Dansteater (Suècia), Danish Dance Theatre, Black Box i Republique (Dinamarca).

Cube.bz | disseny d'espai escènic i il·luminació

Maria de la Cámara i Gabriel Paré són els fundadors d'un equip amb una àmplia i multipremiada trajectòria en produccions de dansa, teatre, circ, òperes, concerts i instal·lacions lumíniques. Formats en arts visuals, teatre i arquitectura, i docents actualment a la Universitat de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya i a Elisava - Escola de Disseny i Enginyeria de Barcelona, el seu treball es caracteritza per la recerca permanent en els camps de la llum, l'espai i els objectes que l'ocupen, mitjançant l'actitud transgressora que comporta situar-se als límits de la parateatralitat. Cube.bz han treballat, entre d'altres, amb General Elèctrica, Frederic Amat, Societat Doctor Alonso, Marcel·lí Antúñez, Albert Pla, Standstill, La Fura dels Baus, Agrupación Señor Serrano, Silvia Pérez Cruz, Los Corderos, Cabo San Roque, Maria Arnal i Marcel Bagès, Rosalía, LlumBcn, Natos y Waor, LuzMadrid, Ricard Soler Mallol, Baró d'Evel, Estopa...

CONTACTE:

DIRECCIÓ ARTÍSTICA:

Roser López Espinosa

roser@roserlopez.com

+34 697 555 468

PRODUCCIÓ EXECUTIVA:

BLANC PRODUCCIONS

sandra@blancproduccions.com

+34 932 851 453

PRODUCCIÓ GIRA:

LOWLAND / Rosa Pino

produccio@roserlopez.com

+34 629 611 724

www.roserlopez.com

cèl·lula
projecte embrionari

