

Barcelona Plus 2006

Texto/Text by: Marta Sans. Fotos/Photos by: Dani Codina.

Cesc Gelabert

Elegancia y sensibilidad

Elegance and sensitivity

CIUDADANOS ILUSTRES / BARCELONA CELEBRITIES

Felicidades por el premio Ciutat de Barcelona por la obra *Psitt!, Psitt!* Gracias.

¿Es importante ganar premios?

Siempre es agradable que reconozcan tu trabajo, pero que ganes un premio no significa que seas el mejor. En España, y en concreto en Cataluña, me han dado muchos premios, lo cual es muy estimulante, aunque lo que de verdad es importante para un artista es poder seguir trabajando.

Psitt!, Psitt! ¿Puedes presentarnos la obra brevemente?

Cuando el jurado expuso el motivo por el que le daban el premio Ciutat de Barcelona a la obra *Psitt!, Psitt!* se refirieron a la música, al vestuario y a la danza, es decir, al conjunto de elementos. Esto me satisfizo. Para mí un espectáculo es un regalo y cuantos más elementos tenga, mejor. Me gusta colaborar con otros artistas y hacer que ese regalo sea lo más completo posible.

En *Psitt!, Psitt!* le pedí al músico francés Pascal Comelade que compusiera una pieza. Para ello le di un guión que trabajé a partir de unos comentarios surrealistas que Erik Satie anotó en unas partituras y que servían para provocar a sus intérpretes; comentarios como por ejemplo: «como unruiseñor con dolor de muelas, sin que el dedo se te ponga rojo». Cuando Comelade tuvo la música, fui construyendo con mi equipo la coreografía, el vestuario, la luz. Es una obra que salió rápido, la vi enseguida.

El resultado es una pieza luminosa, transparente, que busca despertar los sentidos, por eso se llama *Psitt!, Psitt!* Ya llevamos varias representaciones y la gente sale de la obra contenta, serena.

Cesc Gelabert es quizás el principal representante de la danza contemporánea en Cataluña. Nacido en el barrio barcelonés de Sarrià, inició la carrera de arquitectura al mismo tiempo que sus estudios de danza, pero llegado el momento de elegir, tuvo claro que quería ser bailarín y coreógrafo. Una decisión valiente en una época, el posfranquismo, en la que en España sólo existía el baile clásico y tradicional. Cesc, junto a otros bailarines, luchó para conectar con las vanguardias artísticas e introducir un nuevo lenguaje. En el camino hacia esa búsqueda conoció a Lydia Azzopardi, una bailarina y también coreógrafa inglesa que le cambió la vida en todos los sentidos. Con ella cofundó la compañía Gelabert-Azzopardi y con ella ha compartido éxitos y premios. El último, el premio Ciutat de Barcelona por la obra *Psitt!, Psitt!*, una producción de la que el jurado destacó la gran calidad artística con la que se ha fusionado la danza, el vestuario y la música.

Cesc Gelabert is probably the leading representative of contemporary dance in Catalonia. Born in the Barcelona district of Sarrià, he embarked on a degree in architecture at the same time as his dance studies. When the time came to choose between them, he was in no doubt that he wanted to be a dancer and choreographer. This was a brave decision in the post-Franco era, at a time when only classical and traditional forms of dance existed in Spain. Cesc, together with other dancers, strove to link up with artistic avant-garde movements and introduce a new style. He was on this quest when he crossed paths with Lydia Azzopardi, an English dancer and choreographer who changed his life in every sense. With her he co-founded the Gelabert-Azzopardi company and together they have shared a string of successes and awards. The most recent was the Ciutat de Barcelona prize awarded for the work *Psitt!, Psitt!* (Psst! Psst!). The award panel highlighted the production's artistic quality in blending together the dance, costumes and music.

Congratulations for winning the Ciutat de Barcelona award for the work *Psitt!, Psitt!* Thanks.

Is it important to win prizes?

It's always nice for your work to be recognised, but winning a prize doesn't mean you're the best. In Spain, and in Catalonia in particular, I have received many prizes, which spurs you on a lot. However, what is truly important for an artist is to be able to carry on working.

Can you tell us a little about the work *Psitt!, Psitt!*?

When the panel gave their reason for awarding the Ciutat de Barcelona prize to *Psitt!, Psitt!* they referred to the music, costumes and dance, in other words, to the whole group of components. That pleased me no end. For me a show is like a gift and the more components it has, the better.

In *Psitt!, Psitt!* I asked the French musician Pascal Comelade to compose a piece. To do this I gave him an outline that I moulded from some surrealistic comments which Erik Satie noted down in some character instructions used to influence his performers. For example: 'like a nightingale with toothache', or 'without your finger going red'. Once Comelade came up with the music, I began to create the choreography, the costumes and the lighting along with my team. This is a piece of work that came together quickly, it came to me straightaway. The result is a bright, transparent work, which seeks to arouse the senses, hence the name *Psitt!, Psitt!* We have already staged several performances and after the show people are coming out calm and contented.

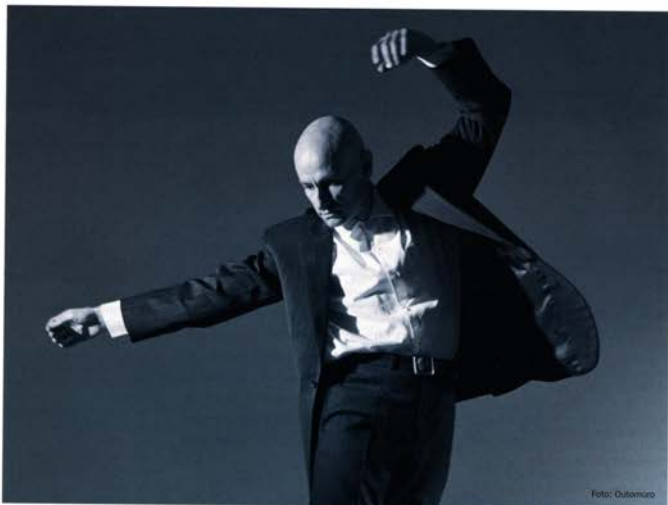

Foto: Outomuro

¿Tus obras son para todos los públicos?

Mis obras son para todos aquellos espectadores que son artistas; si el espectador no es un artista, el arte no existe. Para que se origine arte es necesario que a ambos lados se sitúen artistas. Después está el que esa obra, que tal y como te comentaba antes yo la entiendo como un regalo, guste o no guste. A veces te regalan algo que ya tienes o que no es lo que esperabas, a veces aprecias mucho el regalo que te hacen...

Imagino que al igual que sucede con un cuadro o una escultura, una coreografía tuya puede interpretarse de varias maneras.

La danza es un lenguaje simbólico y como tal está abierto a muchas interpretaciones; es poco preciso

pero muy abierto y profundo, puede hablar de cosas esenciales. Lo que pretendo con mis coreografías es que el espectador construya su propia historia y a partir de allí la relación entre mi historia y la suya estará en función de quién sea él y quién sea yo.

Mi intención es que mis obras, a las que yo percibo como algo positivo, ayuden al público a concentrarse, a ser ellos mismos. En cambio lo que está lejos de mi intención es que mis obras sirvan para dispersar, distraer, para atontar. Mi objetivo con la danza es que tanto ellos como yo aprendamos algo.

¿Cómo creas una obra?

Leyendo, reuniendo conceptos, ideas, intercambiando... Ahora mismo estoy preparando una obra sobre temas científicos. Mira (Cesc muestra un dossier

Are your works suitable for every kind of audience? My works are for spectators who are themselves artists; if the spectator isn't an artist, art doesn't exist. For art to emerge it's necessary for both sides to become artists. After that comes the question as to whether or not the work, which as I was saying before I look upon as a gift, goes down well. Sometimes you are given something that you already have or something that you weren't expecting...and sometimes you really like the gift you're being given.

I imagine that in the same way as a painting or sculpture, a piece of your choreography can be interpreted in several ways.

Dance is a symbolic language and as such is open to many interpretations. It's not very clear-cut but open and profound, and can deal with

fundamental issues. My aim with my pieces of choreography is for the audience to build their own story and from there the relationship between my story and theirs will depend on who they are and who I am. My intention is for my works, which I look upon as something positive, to help people to focus, to be themselves. What is very far from my intention, however, is for my works to serve to diffuse, distract, or bemuse. My objective with dance is that both they and I learn something.

How do you create a work?

Reading, collecting together ideas, exchanging concepts, and so on. Right now I'm working on a piece on scientific subjects. Take a look at this. [Cesc reveals a folder full of plans, outlines, graphics and ideas which he is

con infinidad de esquemas, gráficos y conceptos que está recopilando para preparar su próximo espectáculo). Estoy hablando con un científico que me está ilustrando en varios temas. De todo esto tiene que salir algo sencillo y para que salga algo sencillo tienes que haber trabajado mucho y asimilado los conceptos. Una vez está clara la idea hay que llevarla a la práctica y darle forma.

¿Se nace bailarín?
Hombre. Creo que un bailarín tiene que tener unas ciertas facultades físicas innatas, pero desde luego ser bailarín es un oficio muy vocacional. Es un oficio loco, en el que uno no se mete para ganar dinero, cuesta mucho ganarse la vida con la danza, así que tiene que gustarte, la tienes que sentir.

En mi caso fue especialmente complejo porque la danza en este país está muy condicionada por la historia del franquismo. Aquí en Cataluña tuvimos que empezar de cero con la

mente complejo porque la danza en este país está muy condicionada por la historia del franquismo. Aquí en Cataluña tuvimos que empezar de cero con la

mente complejo porque la danza en este país está muy condicionada por la historia del franquismo. Aquí en Cataluña tuvimos que empezar de cero con la

mente complejo porque la danza en este país está muy condicionada por la historia del franquismo. Aquí en Cataluña tuvimos que empezar de cero con la

compiling for his next production]. I am talking with a scientist who is filling me in on various subjects. From all of this something simple has to emerge and for something

Si el espectador no es un artista, el arte no existe. Para que se origine arte es necesario que a ambos lados se sitúen artistas.

If the spectator isn't an artist, art doesn't exist. For art to emerge it's necessary for both sides to become artists.

simple to come out of it you have to have worked hard and assimilated all the concepts. Once the idea is clear it's a question of putting it into practice and giving it shape.

Is one born a dancer?

Well, I suppose that a dancer has to possess certain innate physical attributes, but being a dancer is a real vocation. It's a crazy profession, which you don't go into to make money. It's hard work earning a living by dancing, so you have to like it, and you have to feel it in your bones.

In my case it was particularly complicated because dance in this country was very much moulded by the history of the Franco era. Here in Catalonia we had to begin from scratch with contemporary dance. We had to link up with the 20th century and bring what we were doing up to date. We had to break with tradition and that was tough. But anyway, I was lucky enough to meet Lydia and we tackled the task in tandem.

Mi intención es que mis obras, a las que yo percibo como algo positivo, ayuden al público a concentrarse, a ser ellos mismos.

My intention is for my works, which I look upon as something positive, to help people to focus, to be themselves.

conocer a Lydia e hicimos un tándem en esa tarea.

Lydia es tu compañera y tu socia, ¿no?

Si, ambas cosas. Fue casualidad y una suerte para mí que ella viniera a Barcelona. Aquí nos conocimos y nos enamoramos. Para mí Lydia es esencial, es difícil saber dónde acaba uno y dónde empieza el otro. Los dos dirigimos la compañía. Y como en cualquier empresa a veces resulta difícil codirigir, sobre todo cuando tu socio es una mujer tan tozuda y con unas ideas artísticas tan propias como Lydia. Ella es mucho más polifacética que yo, conoce muchos más campos, tiene una gran cultura, una gran experiencia académica... pero mira, esta especie de complicación que es compartir yo la encuentro muy interesante.

Si tuviera que hacer un espectáculo que se titulara Barcelona, ¿cómo sería?

¡Uff!, no sé, yo no soy un poeta, si pudiera te lo explicaría con palabras pero no sabría, lo mío es bailar.

Entonces, dime, ¿qué destacarias de Barcelona?

Tiene una medida humana, es muy agradable, aunque en estos momentos tiene un cierto conflicto porque es demasiado densa. La imagen física de Barcelona la tengo muy clara. Yo soy del barrio de Sarriá y cuando era pequeño me encan-

Lydia is your emotional and your business partner, is she not?

Yes, both. It was a great coincidence and amazingly lucky for me that she came to Barcelona. We met here and fell in love. For me Lydia is an essential part of me, it's difficult to know where one ends and the

other begins. We both direct the company.

As in any company it's sometimes difficult to co-direct, above all when your partner is as stubborn and has such particular artistic ideas as Lydia does. She's far more versatile than I am, she knows many more fields, and she is very cultured and has wide academic experience. But hey, a problem like sharing I consider an interesting one.

If you had to stage a show entitled Barcelona, what would it be like?

Gosh, I don't know! I'm not a poet, if I could I'd explain it to you in words but I wouldn't know how, my forte is dancing.

So tell me, what do you think stands out about Barcelona?

It has a human side, it's an extremely pleasant city, although at the moment there is a certain tension because it's too densely populated. The physical image of Barcelona I see clearly in my mind's eye. I'm from the Sarriá district and when I was small I loved going up to the

Foto: Ros Ribas

taba subir a Collserola y divisar la ciudad. Desde la falda de la montaña ves el mar al fondo y a los lados los dos ríos, que actualmente son el sector metropolitano que la cierra. Destacaría los museos de Barcelona. Creo que tenemos museos muy interesantes. El Museo Nacional de Arte de Cataluña, MNAC, creo que es un gran museo en estos momentos; la Fundació Joan Miró es estupenda, el Museo de la Ciencia es un museo de un altísimo nivel...

También destacaría la arquitectura. Para mí Barcelona es una ciudad de arquitectos y cocineros.

Por cierto, tú ibas para arquitecto, ¿no?

Si, yo estude unos años de arquitectura. Quería estudiar arquitectura y danza así que empecé las dos cosas al mismo tiempo. Era joven y creía que podía con todo pero llegó un momento en que tuve que elegir, porque ya no tenía más energía para compaginar las dos carreras, y dejé arquitectura.

Y tus padres, cuando les comunicaste que querías dedicarte a la danza ¿cómo reaccionaron?

Al principio les sorprendió un poco porque en mi familia no había ninguna tradición de danza. Fijate que mis padres tenían una papelería y de origen eran vaqueros, tenían campos y una masía, así que evidentemente les sorprendió mi decisión.

Cesc, ¿te arrepientes de haberte decantado por danza?

Para nada. Bailar es un ejercicio con el cuerpo, la mente y el corazón, así que nunca puedes perder, siempre ganas. Para mí bailar es una manera de vivir, una manera de expresar al máximo la vida. De ser positivo.

Collserola mountains and gazing down at the city. From the side of the mountain you see the sea as the backdrop and the two rivers to the sides, which today is the metropolitan area that encircles the city.

I would recommend the museums in Barcelona. I think we have some very interesting museums in this city. The National Museum of Catalan Art (MNAC) is a great museum right now, the Joan Miró Foundation is fantastic, and the Science Museum is first class.

I would also highlight the architecture. For me Barcelona is a city of architects and chefs.

Incidentally, you were going to be an architect, weren't you?

Yes, I studied to be an architect for some years. I wanted to study architecture and dance, so I began both at the same time. I was young and I thought I could do it all, but then there came a time when I had to choose between them, because I didn't have the energy to combine both, so I dropped architecture.

When you told your parents that you were going to devote your life to dancing, how did they react?

At first they were a little surprised because there had been no tradition of dancing in my family. My parents ran a stationer's and originally raised cattle, they had fields and a farmhouse, so my decision obviously came as a surprise to them.

Cesc, do you regret having opted for dance?

Not in the slightest. Dancing is an exercise for the body, the mind and the heart, so you can never lose, you can only win. For me dancing is a way of life and a way of getting the most out of life, of being positive.

cuestionario personal

Un lugar de Barcelona para inspirarte.

Sarriá, el lugar de mi infancia.

Un lugar para tomar un café y hablar de danza.

El Bauma, una de las cafeterías que han sobrevivido.

Roger de Llúria, 124.

Un souvenir de Barcelona.

Una camiseta del Barça, ¿por qué no?

Una exposición.

Tengo muchas ganas de ver la de «Diane Arbus Revelaciones», Caixaforum, Av. Marqués de Comillas, 6-8.

personal file

A place in Barcelona to inspire you.

Sarriá, the neighbourhood of my childhood.

A place to enjoy a coffee and talk about dancing.

El Bauma, one of the cafés that has survived. Roger de Llúria, 124 (Rosellón-Diagonal).

A souvenir of Barcelona.

A Barça football shirt, why not?

An exhibition.

I am dying to see the Diane Arbus Revelaciones exhibition, Caixa Forum, Av. Marqués de Comillas, 6-8.