

GELABERT AZZOPARDI

companyia de dansa

CESC GELABERT V.O. +

Premi Butaca al mejor espectáculo de danza 2012

Coreografía e interpretació **Cesc Gelabert**

Vestuario **Lydia Azzopardi**

Música original **Borja Ramos**

Otras músicas **Frederic Mompou, Prince Buster All Stars, Miguel Matamoros, Richard Rodgers - Lorenz Hart**

Interpretació musical **Ensemble Kuraia**

Iluminació **Cesc Gelabert Conxa Pons**

Escultura flexible **Lydia Azzopardi Cesc Gelabert**

Construida por **Olaf Carlshon**

Con la colaboración **Taller d'escenografia Jordi Castells**

Producció musical, electrònica adicional **Borja Ramos**

Técnic de grabació musical **Juanan Ros**

Sastre **Olaf Carlshon**

Calzado **Casimiro**

Fotos **Ros Ribas**

Asistentes del coreógrafo **Toni Jodar, Sarah Taylor**

Direcció técnica **Conxa Pons**

Producció / Distribució **Maria Rosas**

Comunicació / Coordinació **Montse G. Otzet**

Contable **Xavier Vigas**

Coproducció **Teatre Lliure, Barcelona / Gelabert Azzopardi**

Con la colaboración **Conservatorio de Música Juan Crisóstomo de Arriaga Musika Kontserbatorioa i Ensemble Kuraia**

Con la participació del **Institut Municipal d'Acció Cultural de Mataró**

Estreno: **Teatre Lliure Montjuïc, 24 mayo 2012**

Duració del espectáculo **55 minutos sin pausa**

Cesc Gelabert ofrece una retrospectiva de futuro y presenta un nuevo espectáculo que incluye el estreno de 3 solos y la interpretación de piezas antiguas revisadas por esta ocasión. Un vistazo al pasado desde un presente que mira hacia el futuro.

Recogiendo la experiencia acumulada en los últimos años con varios programas de divulgación, como *Un día con el público*, el bailarín introduce las diferentes piezas con breves comentarios, ya sean referencias de la obra o personales, explicaciones sobre su significado o ideas generales sobre la danza, anécdotas o comentarios del momento.

Con esta propuesta, Gelabert regresa al corazón, al núcleo, al alambique de su creatividad, a la esencia de su movimiento y de su presencia, terreno que no visitaba desde *Glimpse*, obra estrenada el año 2004.

El espectáculo incluye piezas antiguas como la sección de Mompou de *Preludis* (2002), *Al Capone* (1982) con música de Prince Buster All Stars, *Lágrimas Negras* (2003) con música de Miguel Matamoros, *Fanny Valentine* de 2005 con música de Richard Rodgers y Lorenz Hart y otros que podrán variar según los días o las circunstancias.

Las tres piezas nuevas, V.O.+1-2-3, cuentan con una música original de Borja Ramos y un vestuario diseñado por Lydia Azzopardi.

V.O.+1 es una aparición, una presentación y una fantasía que tiene en el vestuario un elemento clave, un impulso que facilita la transformación.

V.O.+2 es una travesía por diferentes calidades de movimiento y de interpretación. Si podríamos decir que estamos allá donde la mente está, esta pieza reflexiona sobre como un movimiento de un bailarín por si mismo produce una imagen o percepción en el espectador. ¿Qué hace que la presencia de un bailarín ejecutando uno determinado movimiento produzca una sensación u otra?

La obra V.O.+3 es un homenaje que Gelabert dedica al coreógrafo Gerhard Bohner, de quien ha bailado varias obras en todo el mundo. Además de una suite de Borja Ramos, la pieza incluye las composiciones de Bach Gigue de la suite nº 4 para violonchelo y la Zarabanda de la suite nº 5, ambas interpretadas por Pau Casals.

CESC GELABERT Barcelona *Coreògraf / Ballarí*

Gelabert es uno de los coreógrafos y bailarines españoles más influyentes del momento. Como artista emblemático y enormemente versátil ha contribuido de forma notable a la creación de una cultura de la danza en España.

Bailarín, coreógrafo y director, Cesc Gelabert nace en Barcelona. Empieza sus estudios de danza en 1969 cuando una amiga le pone en contacto con el estudio de Ana Maleras, donde ella asiste como alumna. Pronto entra a formar parte del grupo de Ana Maleras y a recibir clases de jazz, contemporáneo y otras técnicas, a la vez que empieza a experimentar con sus propias coreografías.

No deja de cultivar su afición por el fútbol y de jugar todos los fines de semana como capitán de su equipo. Simultáneamente estudia arquitectura en la universidad Politécnica de Barcelona, carrera que, tras unos años de estudio, decide abandonar para dedicarse a la danza.

Su primera coreografía la realiza en 1972, y un año más tarde crea su primer solo *Acció 0*, en colaboración con F. Amat, mientras actúa durante algunas noches en cabarets y continúa recibiendo clases de jazz y contemporáneo de profesores internacionales. Su profesor preferido fue Matt Mattox de quien recibió clases en Londres.

Otra vez en Barcelona, en 1976, crea *Acció I* con Toni Gelabert y F. Amat. Tanto esta obra como *Acció 0* se presentan, bajo la denominación de *Espai de Dansa*, en la Sala Vinçon y el Teatre Lliure de Barcelona, y en otros espacios.

En 1977, con *Espai de Dansa* presenta *Ver-estiu-automne-ivern-1*, obra para siete intérpretes, en el Saló Diana de Barcelona.

En 1978 decide irse a Nueva York, donde vivirá durante dos años, y conoce de primera mano el panorama de la danza de la ciudad. Durante este tiempo, alterna trabajos diversos y actuaciones con la creación de obras colectivas con bailarines postmodernos y de nuevos solos para él. Presenta *My Old Corduroy Suit* en el Teatro Kitchen y tiene una buena acogida, lo que le permite convertirse en miembro activo de la comunidad de danza de Nueva York.

En 1980, de vuelta a Barcelona, empieza a colaborar con la bailarina Lydia Azzopardi y actúan por España y en festivales de Francia e Italia. Su centro de creación fue La Fábrica, un importante local de danza de Barcelona dirigido por Toni Gelabert y Norma Axenfeld.

En 1985 Gelabert y Azzopardi fundan la compañía que lleva su nombre y presentan *Desfigurat*, su primera producción de danza de gran formato. La compañía se consolida y se establece definitivamente en Barcelona. Simultáneamente, Fabià Puigserver, fundador del Teatre Lliure de Barcelona, invita a la compañía a asociarse y realizar coproducciones y largas temporadas de exhibición. Del año 2003 al 2012 Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa pasa de ser compañía asociada a residente del Teatre Lliure.

En 1987 y 1988 crea dos obras: *Réquiem* (Verdi) y *Belmonte*. La música de esta última es una composición original de Carles Santos, con quien había ya colaborado en Nueva York. El artista Frederic Amat es el encargado de diseñar los decorados y el vestuario. Ambas obras se convierten en piezas emblemáticas de la historia de la danza en España. La compañía realiza una gran gira por muchos teatros de España y actúa en los festivales más importantes de Europa, América y Asia.

Cesc Gelabert desarrolla un lenguaje íntimamente relacionado con un estilo muy personal y una presencia poderosa como solista en el ámbito internacional. A medida que la compañía crece, el lenguaje coreográfico va adquiriendo un estilo homogéneo. Se contratan bailarines de ámbitos diferentes, todos ellos con una formación técnica sólida y un vocabulario que es pura forma de danza. Junto con la compañía, Gelabert continúa creando solos para él en colaboración con artistas de todos los ámbitos.

A finales de los años ochenta, mientras actúa en el Festival de Aix-en-Provence, conoce a Nele Hertling, directora del Hebbel Theater de Berlín. Este encuentro marca el principio de una relación larga y fructífera: la compañía Gelabert Azzopardi se convierte en co-residente del Hebbel Theater, colaboración que se desarrolla hasta el año 2003.

Durante este largo periodo en el que vive a caballo entre Barcelona y Berlín, Gelabert conoce al coreógrafo alemán Gerhard Bohner y descubre su obra. Entre ellos se crea un vínculo debido a que ambos son solistas y sienten una admiración mutua. Tras la muerte de Bohner, en 1992, Gelabert decide reconstruir e interpretar su obra *Im Goldenen Schnitt I / II*, dos versiones de un solo que desarrolla a partir de las secuencias de vídeo de Cosima Santoro.

Al cabo de poco tiempo presenta *Im Goldenen Schnitt I* en los festivales más importantes de la escena internacional y obtiene un gran éxito. Sin duda, el resultado de la combinación de la coreografía de Bohner y la interpretación de Gelabert convierten esta obra en una experiencia singular e inolvidable.

En el año 2010 reconstruye e interpreta un tercer solo de Bohner, *Schwarz Weiss Zeigen*.

En el Grec 2010 presenta con Frederic Amat el espectáculo *KI*, una coproducción del Festival de Barcelona y el Yachiyozza Centenary Committee de Yamaga, Japón. Un año más tarde, en la edición del Grec 2011, estrena *La muntanya al teu voltant*, un montaje de Gelabert Azzopardi para doce bailarines de la compañía y doce sardanistas.

Cesc Gelabert crea el solo *In a Landscape* para Mikhail Baryshnikov. Realiza también encargos para David Hughes, Balletto di Toscana, Tanztheater Komische Oper, Ballet Gulbenkian, Larumbe Danza y Hermès.

También ha colaborado con grandes personalidades de las artes escénicas como Fabià Puigserver, Núria Espert, Jorge Lavelli, Montserrat Caballé, Milva, Gerardo Vera, Pilar Miró,

Lluís Pasqual, Emilio Sagi, Carles Santos, Frederic Amat, Mario Gas y Julia Migenes Johnson, José María Sánchez-Verdú, Kanjuro VII, Lorenzo Mariani, Giancarlo del Monaco, entre otros.

LYDIA AZZOPARDI Britànica *disseny vestuari*

Después de completar sus estudios en la London Contemporary Dance School, desarrolla su carrera como bailarina e intérprete colaborando con varios coreógrafos, como Robert North, Jane Dudley, Bob Cohan, Ana Sokolow y Janet Smith.

En calidad de maestra, enseña danza contemporánea en la Ópera de Zurich y en la escuela de Maurice Béjart, MUDRA, en Bruselas, donde figura como profesora residente. En Roma, colabora con Lindsay Kemp en *A Midsummer Night's Dream*, como coreógrafa y profesora. Posteriormente, imparte cursos de composición e improvisación en el Institut del Teatre de Barcelona y en varias ciudades de Europa.

En 1980, Lydia Azzopardi inicia su colaboración con Cesc Gelabert, y actúan internacionalmente con su compañía, creada en Barcelona en el año 1985. Además de codirectora e intérprete, participa en calidad de diseñadora de vestuario y estilista en la mayoría de las producciones de la compañía.

También ha diseñado para la Komische Oper, el Balletto di Toscano, el Ballet Gulbenkian, y Mikhail Baryshnikov, para quien creó el vestuario del solo que Cesc Gelabert compuso para el bailarín.

Colabora en producciones de teatro, cine, vídeos y ópera, a la vez que imparte conferencias sobre diseño de vestuario para la danza. De forma esporádica, participa como intérprete en proyectos escénicos de otros creadores

Ha colaborado con personalidades como, Fabià Puigserver, Jorge Lavelli, Montserrat Caballé, Milva, Gerardo Vera, Pilar Piró, Lluís Pasqual, Emilio Sagi, Carles Santos, Frederic Amat, Julia Migenes Johnson y Lorenzo Mariani, entre otros.

En el año 2006 gana el *Premi Ciutat Barcelona* y *Premi FAD Aplaudent Sebastià Gasch 2005-2006*, por el diseño de vestuario de *Psitt!! Psitt!!* y *Caravan*.

BORJA RAMOS Barakaldo *compositor*

Su trabajo como compositor se ha desarrollado principalmente en torno a la danza contemporánea: ha compuesto música para espectáculos de Damián Muñoz, 10 & 10 Danza, Ballet de Víctor Ullate, German Jauregi (Cía. Última Vez), Idoia Zabaleta (Moaré Danza), Larumbe Danza, Blanca Arrieta y Matxalen Bilbao, entre otros.

Para el cine ha compuesto, junto a Bingen Mendizabal, las bandas sonoras de "Frágil", de Juanma Bajo Ulloa y "Nos miran", de Norberto López Amado. También para Mendizabal ha realizado las secciones electrónicas de las bandas sonoras de "Kamchatka", de Marcelo Piñeiro, "El arte de morir", de Álvaro Fernández-Armero y "Skin Deep", de Sacha Parisot. Ha colaborado también con los cantantes vascos Mikel Urdangarin, Mikel Laboa y Ruper Ordorika.

En el ámbito de la música contemporánea ha estrenado obras para diversas formaciones instrumentales así como obras electroacústicas. Ha trabajado con el Sigma Project, compuesto por los saxofonistas Andrés Gomis y Josetxo Silguero, con el Krater Ensemble y con el Ensemble Espacio Sinkro.

La producción del espectáculo *Desfigurats* (1985), marca el inicio de una trayectoria integrada por más de treinta obras que Cesc Gelabert ha coreografiado para la compañía, entre piezas de grupo y varios solos de los cuales él es intérprete. La compañía, con base en Barcelona, desarrolla sus actividades de danza contemporánea tanto a nacional como internacional. Desde el año 1987 es compañía asociada al Teatre Lliure de Barcelona, y del año 2003 al 2012 se convierte oficialmente en residente del teatro, que coproduce y presenta las nuevas producciones.

El Hebbel Theater de Berlín ha sido principal coproductor y socio durante un largo y fructífero periodo que ha permitido a la compañía realizar muchos proyectos y presentar el trabajo de Gelabert en Berlín.

Gelabert Azzopardi ha funcionado como una estructura autónoma e independiente que recibe, desde su fundación (1985), apoyo y financiación del gobierno autonómico (Generalitat de Catalunya), del Ayuntamiento de Barcelona y del Ministerio de Cultura Español.

Cesc Gelabert marca el estilo con su visión personal del movimiento. Sus conceptos se adaptan y se trabajan sobre el bailarín, sin perder la identidad personal del intérprete.

A lo largo de su trayectoria, Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi han contratado artistas de diferentes ámbitos que comparten una sólida formación técnica, poniendo énfasis en la autenticidad del movimiento y de la interpretación. Las coreografías se inspiran en diversos temas y no explican historias lineales.

La compañía se ha creado una alta reputación a lo largo de los años que le ha permitido llegar a una audiencia amplia y diversa. El objetivo es crear calidad y acercar la danza a un público lo más amplio posible.

PREMIOS

- 1983** *Premi Nacional de Dansa de Catalunya*
- 1987** *Premi Ciutat de Barcelona* por *Réquiem de Verdi*
- 1992** 2003, *DAAD (Deutsches Akademischer Austauschdienst) en Berlín*
- 1994** *Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes* del Gobierno de España
- 1996** *Premio Nacional de Danza*, Ministerio de Educación y Cultura.
- 1997** *Premi Nacional de Dansa de Catalunya* por la Generalitat de Catalunya
- 1998** *Medalla FAD-Foment de les Arts Decoratives*, Barcelona
- 2000** *Premios Max de las Artes Escénicas* por *Zumzum-Ka* mejor espectáculo de danza y coreografía.
- 2004** *Premio Arcángel Edimburgo* de la crítica otorgado por el diario *The Herald* galardón por la trayectoria de la compañía en dicho festival y, por el espectáculo *Arthur's Feet*.
- 2005** *Premios Max de las Artes Escénicas* mejor intérprete 2004 para Gelabert.
- 2006** *Premi Ciutat de Barcelona 2005* por *Psitt!! Psitt!!*
- 2006** *Premios Max de las Artes Escénicas* mejor intérprete 2005 para Gelabert
- 2006** *Premi FAD Aplaudent Sebastià Gasch 2005-2006* por el diseño vestuario de *Psitt!! Psitt!!* y *Caravan*
- 2007** *Premi Públics d'Arts Escèniques de Tarragona a Psitt!! Psitt!! -Viene regando flores desde la Habana a Morón como mejor espectáculo de danza presentado en Tarragona en el 2006*
- 2011** *Premi a Iniciatives Renovadores* otorgado per *l'Obra del Ballet Popular* y la *Federació Sardanista de Catalunya*
- 2011** *Premi Butaca* al Mejor Espectáculo de Danza por *Belmonte*
- 2011** *Premio AISGE ACTÚA* a Cesc Gelabert por su trayectoria artística
- 2012** *Premi Butaca* al Mejor Espectáculo de Danza por *Cesc Gelabert V.O. +*

PRODUCCIONES GELABERT AZZOPARDI (1986-2012)

1986 **DESFIGURAT**
1987 **REQUIEM DE VERDI** Premi Ciutat de Barcelona
1988 **BELMONTE**
1991 **BELMONTE (II)**
1991 **EL SOMNI D'ARTEMIS**
1992 **KAALON-KAAKON**
1993 **AUGENLID**
1994 **EL JARDINER**
1995 **ARMAND DUST**
1996 **ARMAND DUST II / THIRST**
1998 **ZUMZUM-KA** Premios Max de las Artes Escénicas
2000 **USELESS (Information meets boy)** KINEMA
2002 **8421..**
2003 **VIENE REGANDO FLORES DESDE HABANA A MORÓN** Premio Max de las Artes Escénicas
2005 **PSITT!! PSITT!! / CARAVAN** Premi Ciutat de Barcelona / Premio FAD Aplaudiment Sebastià Gasch
2007 **ORION**
2008 **UNA SEMANA CON EL PÚBLICO**
2009 **SENSE FI / CONQUASSABIT**
2010 **BELMONTE (1988) reconstrucción**
2011 **LA MUNTANYA AL TEU VOLTANT**
2012 **TRANÇ**

SOLOS CESC GELABERT (1982-2012)

1982 **BUJARALAZ**
1984 **SUSPIROS DE ESPAÑA**
1989 **VASLAV**
1990 **POPS AMB POTES DE CAMELL**
1990 **NINETY-NINE BLOWS**
1994 **MURIEL'S VARIATION**
1996 – 1999 **IM GOLDENEN SCHNITT I / II**, coreografía Gerhard Bohner. Reconstrucción e interpretación Cesc Gelabert.
2002 **PRELUDIS**
2004 **GLIMPSE**
2010 **SCHWARZ WEISS ZEIGEN**, coreografía Gerhard Bohner. Reconstrucción e interpretación Cesc Gelabert
2012 **CESC GELABERT V.O. +**

OTRAS PRODUCCIONES (2010)

2010 **KI** Cesc Gelabert / Frederic Amat. Coproducción Grec 2010 Festival de Barcelona y el Yachiyozá Centenary Committee

CREACIONES PARA COMPAÑÍAS DE DANZA (1995-2006)

1995 **HORTENSIA** Balletto di Toscana
1996 **LUCRECIA STOP** Tanztheater Komischer Oper, Berlín
1999 **FOUNTAIN OF LOVE FRANK ZAPPA TRIBUTE** Balletto di Toscana
2001 **HÈRMES** Madrid, proyecto para la firma de moda
2002 **CHARMES** Ballet Gulbenkian
2003 **IN A LANDSCAPE** Solo para Mikhail Baryshnikov. (USA)
2004 **THE MEASURER** Solo para David Hughes. (U.K.)
2004 **ARTHUR'S FEET** Espectáculo para bailarines escoceses, con dificultades de aprendizaje, y los bailarines de Gelabert Azzopardi. Festival Internacional de Edimburgo
2004 **TRAUM TEXT** Solo en colaboración con la compositora Helga Pogatschar
2004 **DÚO** para Larrumbe Danza
2006 **TIRARSE A LA PISCINA** Solo para Larrumbe Danza

COREOGRAFÍAS PARA TEATRO (1985-1987)

1985 **SALOME** Oscar Wilde. (Teatro de Mérida) Director: Mario Gas
1987 **EL PÚBLICO** F.G. Lorca. (Piccolo Teatro, Milan / Teatro de La Zarzuela. Director: Luis Pasqual

COREOGRAFÍAS PARA OPERAS (1985-2008)

1985 **LA VERA STORIA**. Luciano Berio (París Opera/Teatro Communale, Florence) Director: Luis Pasqual
1985 **SALOMÉ**. Richard Strauss (París Opera/ Zurich Opera) Director: Jorge Lavelli.
1987 **MEPHISTOPHELES**. Arrigo Boito (Teatro de la Zarzuela, Madrid/ Gran Teatre Liceu, Barcelona).
Director: Emilio Sagi
1989 **CRISTOBAL COLÓN**. L. Balada (Gran Teatre Liceu, Barcelona) Director: Tito Capobianco.
1990 **MANON LESCAUT**. G.Puccini (Gran Teatre Liceu, Barcelona) Director: Lorenzo Mariani.
1992 **MACBETH**. G. Verdi (Reggio Emilia, Italy) Director: Lorenzo Mariani.
1994 **DER FREISCHUTZ**. C.M. Von Weber (Teatro de la Zarzuela, Madrid) Director: Pilar Miró
1995 **LE ROSSIGNOL**. I.Stravinsky (Teatro de la Zarzuela, Madrid) Director: Simon Suárez.
1998 **AÏDA**. G.Verdi (Gran Theatre Shangai) Director: Lorenzo Mariano
2000 **KURT WEILL** (Teatro de la Zarzuela, Madrid) Director: Gerardo Vera
2001 **SALOME** R.Strauss (Teatro Campoamor, Oviedo, Spain) Director: Emilio Sagi
2001 **OEDIPUS REX I**. Stravinsky (Festival de Granada, Spain) Director: Frederic Amat
2007 **EL VIAJE A SIMORG** José M. Sánchez-Verdú (T. Real, Madrid) Director: Frederic Amat
2008 **MEFISTÓFELES** Arrigo Boito (Teatro Massimo Palermo) Director: Giancarlo del Monaco

Compañía subvencionada por

Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

inaem
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

Ajuntament de
Barcelona

Con la participación

LLLL institut
ramon llull
Llengua i cultura catalanes

Con la colaboración

KURAI

Conservatorio de Música
Juan Cristóbal de Arriaga
Musika Kontserbatorioa