

MERCAT DE LES FLORS
DANSA I ARTS DEL MOVIMENT

AGOST
PRODUCCIONS

PERFORMANCES DE LA MIRADA

TALLER DE L'ESPECTADOR

Del 29/11/13 a l'11/04/14

Un programa del Mercat de les Flors coorganitzat amb Agost Produccions

Aproximació i aprofundiment entorn els creadors catalans que presenten espectacle al Mercat de les Flors la temporada 2013-14.

5 espectacles, 6 conferències, visites a espais, seguiment de processos creatius i tallers pràctics.

„Pensa amb el cos i mou la ment. Ensenya, aprèn i comprèn, i fes-ho de manera radicalment contemporània. Nodreix-te del talent i de la creativitat, emociona't, juga, descobreix, estima, mou-te salta, balla, viu!”

Aquest és el manifest amb què el Mercat de les Flors obria la temporada 2013-14, amb la voluntat d'encomanar el moviment, l'art contemporani en moviment, als espectadors. I amb el desig de que aquests espectadors fossin el més nombrosos possibles.

L'art és la recerca de la vida viva, és moure's cap al frec amb el que ens envolta, cap al coneixement del nostre ara. Per a les persones que ja han abandonat l'escola, el fet escènic representa una possibilitat de moure's en aquesta direcció: les exigències que la pràctica de l'art proposa poden servir per a la formació del ciutadà. Però no és un repte senzill.

Per això, el Mercat ha anat proposant diverses maneres d'acompanyar els espectadors en aquesta aproximació als creadors contemporanis i als revulsius que ells plantegen i que es plasmen en una programació al llarg d'una temporada.

Aquest taller articula i amplia diverses propostes que des del Mercat s'han anat oferint. És un fil conductor tramut amb la pròpia programació, entorn a les companyies i creadors del país residents al nostre centre o amb qui el Mercat coprodueix els espectacles que hi presentaran.

Un fil que trenca conferències, seguiment de processos, assistència a assajos i espectacles, visita d'espais de creació, encontres i converses amb els creadors; un fil embastat en una agulla que passa de mà en mà, del creador a l'acadèmic, del teòric al periodista, del periodista al programador, del programador a l'espectador i d'un espectador a la resta d'espectadors. O, qui sap, tot a la inversa.

Aquest taller ofereix la possibilitat de lligar-se i deslligar-se, junt amb d'altres espectadors, a la vivència de la temporada 2013-14 del Mercat de les Flors.

PROGRAMA

Un programa d'aproximació i aprofundiment entorn els **creadors catalans, residents i artistes que presenten espectacles en coproducció amb el Mercat de les Flors** durant la temporada 2013-14.

1a sessió. Divendres 29.11.13

18:30h **Benvinguda i presentació.** A càrrec de Cesc Casadesús, director del Mercat de les Flors.

19:00h **Presentació del Taller de l'Espectador.** A càrrec d'Agost Produccions

2a sessió: Dijous 05.12.13

19:00h **Performances de la mirada: l'estatut del nou espectador.**

Conferència a càrrec de Roberto Fratini, teòric de la dansa.

20:00h **Visita a les instal·lacions del Mercat de les Flors.** A càrrec de Toni Tarrida, cap de producció del Mercat de les Flors, i de Baró d'èvel cirk cie.

3a sessió: Divendres 13.12.13

19:00h **Baró d'èvel: l'herència i la conquesta.** Conferència a càrrec del crític Jordi Jané. Debat amb Bet Miralta i Jordi Aspa (Cia. Escarlata Circus).

20:30h **Espectacle Obres.** Baró d'èvel cirk cie.

22:00h **Conversa amb Baró d'èvel cirk cie.** Modera Jordi Jané, crític.

4a sessió: Dijous 19.12.13

18:00 h **L'enigma de la dansa. Una tarda amb el públic.** Taller pràctic a càrrec del coreògraf Cesc Gelabert.

5a sessió: Dissabte 18.01.14

11:30h **Visita al centre de creació L'animal a l'esquena (Celrà, Girona).** A càrrec de Pep Ramis i Maria Muñoz (Cia. Mal Pelo).

12:30h **Creació i trajectòria de Mal Pelo.** Conferència a càrrec de Carlota Subirós, directora d'escena.

14:00h **Dinar**

6a sessió: Divendres 07.02.14

19:00h **Panoràmica de la dansa contemporània des dels anys 80 fins avui.** Conferència a càrrec de José A. Sánchez, investigador de les arts escèniques.

20:30h **Espectacle L'esperança de vida d'una llebre.** Mal Pelo.

22:00h **Conversa amb Mal Pelo.** Modera Sara Esteller, periodista.

7a sessió: Divendres 21.02.14

19:00 h **loscorderos.sc i el projecte *Creadors en Residència als Instituts de Barcelona***. Taula rodona a càrrec de Graner, loscorderos.sc i IES Milà i Fontanals.

20:00h **Espectacle *ULTRAInnocència***. loscorderos.sc.

22:00h **Conversa amb loscorderos.sc**. Modera Bàrbara Raubert, periodista.

8a sessió: Divendres 28.02.14

19:00h **Creació i trajectòria d'Àngels Margarit**. Conferència a càrrec de la filòsofa Lali Bosch.

20:30h **Espectacle *Capricis***. Àngels Margarit /Cia. Mudances

22:00h **Conversa amb Àngels Margarit**. Modera Bàrbara Raubert, periodista.

9a sessió: Divendres 14.03.14

19:00h **Modernitat en els llenguatges de la dansa**. Conferència a càrrec de l'assagista i artista multidisciplinar Pedro G. Romero.

20:30h **Espectacle *Le Ça. El Ello***. Sònia Sánchez, bailaora.

22:00h **Conversa amb Sònia Sánchez**. Modera Bàrbara Raubert, periodista.

10a sessió: Dissabte 22.03.14

10:30h **Visita al Graner fàbrica de creació**. A càrrec de Cristina Alonso i Elena Carmona, coordinadores de l'equipament.

11:30h **Espais d'assaig i de creació de dansa a Barcelona**. Taula rodona amb joves creadors. Moderen Cristina Alonso i Elena Carmona.

11a sessió: Divendres 11.04.14

19:30h **Espectacle *Pelat***. Joan Català

21:30h **Cervesa amb Joan Català i altres artistes del cicle *El Circ d'ara mateix***

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Preu del taller: 44€ (inclou 5 espectacles, 6 conferències, visites d'espais, seguiment de processos creatius, tallers diversos, sortida en autocar i dinar a Celrà).

Titulars de l'abonament total del Mercat: accés lliure a totes les sessions.

Titulars de l'abonament 3 i 5 del Mercat: accés lliure a les conferències, visites i tallers, segons aforament disponible. Per assistir als espectacles cal adquirir l'entrada prèviament.

Cal confirmar l'assistència a totes les sessions. Es pot assistir puntualment a una sessió. Consulta les condicions a: tallerdelespectador@mercatflors.cat

Més informació i inscripcions a **www.mercatflors.cat**

BIOGRAFIES PONENTS

Jordi Jané. Crític de circ.

Actor, escriptor, periodista i crític. Imparteix Teoria i Dramatúrgies del Circ a l'Institut del Teatre i altres centres docents. És autor de *Charlie Rivel, assaig biogràfic i artístic (1996-2000)*, *Sebastià Gasch, el gust pel circ (1997)*, *Les arts escèniques a Catalunya (2001)*, *Li-Chang, el xinès de Badalona (2004)*. Recentment ha publicat *152 Volts de pista (2013)*, un llibre que agrupa els 152 articles del quadern *Volt de pista*, publicats al diari *Avui* entre 1999 i 2012. Comissari de les exposicions *Circ contemporani català, l'art del risc (CCCB, 2006)* i *Un segle de circ: Paulina Andreu RivelSchumann (Arts Santa Mònica, Barcelona; CircoPrice, Madrid, 2011)*.

Carlota Subirós. Directora d'escena.

Llicenciada en Direcció Escènica i Dramatúrgia, amb el Premi Extraordinari de l'Institut del Teatre (1997) i llicenciada en Filologia Italiana amb el Premi d'Honor de la Universitat de Barcelona (2001). Ha dirigit més d'una vintena d'espectacles professionals, l'últim *La rosa tatuada*, de Tennessee Williams al TNC (2013). En la darrera etapa d'Àlex Rigola com a director artístic del Teatre Lliure va ser una de les artistes residents, on va dirigir el monòleg *La febre (2010)*, de Wallace Shawn, *Jugar amb un tigre (2008)*, de Doris Lessing o *Après moiledeluge(2007)*, de Lluïsa Cunillé, entre altres. Entre 2003 i 2011 ha estat membre de l'equip de direcció artística del Lliure, amb responsabilitats en la programació del teatre, així com en l'edició de la publicació DDT, *Documents de Dansa i de Teatre*. Ha traduït al català nombroses obres dramàtiques i imparteix diferents cursos a l'Institut del Teatre i a l'Obrador Internacional de Dramatúrgia de la Sala Beckett. Des de 2013 forma part del comitè de lectura del Teatre Nacional de Catalunya.

Roberto Fratini. Dramaturg i teòric de la dansa.

Doctor en Arts Escèniques per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat professor de la Universitat de Pisa i de l'Aquila. Actualment és docent de Teoria de la Dansa a l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha impartit masterclass, workshops i conferències a nombroses institucions acadèmiques i teatrals nacionals i internacionals (CCCB de Barcelona, Université de Lyon, ADC de Ginebra, Mercat de les Flors de Barcelona, Pôle Sud Strasbourg UFR Arts Strasbourg), i ha publicat articles i assajos en diferents revistes del sector. Col·labora com a dramaturg amb diverses companyies de dansa internacionals i les seves peces han guanyat el *Prix de la Société des Auteurs* i el *GrandPrix de l'Association des Critiques de Danse*. La seva tesi "*La Danza y las Derivas del Narrar*", amb la que es va graduar Doctor, es va publicar dins la col·lecció *Cos de Lletra* editat pel Mercat de les Flors el 2012 i representa el primer llibre al mercat espanyol sobre teoria de la dansa esdevenint un referent internacional per la seva aposta per una fenomenologia de la narració a partir de la resurrecció del gest dansístic. Aquest 2013 ha rebut el premi FAD Sebastià Gasch pel conjunt de la seva trajectòria artística i intel·lectual.

José Sánchez. Investigador de les arts escèniques.

Doctor en filosofia i catedràtic d'Història de l'Art a la Universitat de Castella-La Manxa. És investigador, docent i autor de diversos llibres i textos sobre pràctica artística contemporània a l'àmbit de la literatura, les arts escèniques i el cinema. És professor a la facultat de Belles Arts de Cuenca. Ha sigut comissari i/o director artístic de "Arte es acción = acción es producción" (Madrid, 2010), "Seminario internacional de nuevas dramaturgias" (Murcia, 2009), "Situaciones" (Cuenca, 1999-2002) i "Desviaciones" (Madrid, 1997-2001), entre altres. Ha publicat diversos llibres: *Brecht y el Expresionismo(1992)*, *Dramaturgias de la imagen (1994, 1999 y 2002)*, *La escena moderna (1999)*, *Prácticas de lo real en la escena contemporánea (2007)*. Ha editat nombrosos llibres, entre altres: *Práctica artística y políticas culturales (2003)*, *Artes de la escena y de la acción en España: 1987-2002 (2006)*. És director de *Cairon. Revista de Estudios de Danza*. Ha rebut el premi FAD 2006 Sebastià Gasch per la seva activitat com a teòric del teatre. Actualment és assessor del programa d'arts escèniques del Museu Reina Sofía de Madrid i director del grup d'investigació ARTEA i de diversos projectes d'àmbit

internacional. És co-director del “Màster en Prácticas Escénicas y Cultura Visual” de la Universitat de Alcalá (Madrid).

Eulàlia Bosch. Professora de filosofia.

Un dels seus principals centres d'interès professional és explorar la relació entre les institucions educatives i la vida cultural de les ciutats. Com a directora de l'IREF, va potenciar el programa d'educació estètica a través de les exposicions d'art contemporani *Criatures Misterioses* (1992) i *La Capsa Màgica* (1993). Com a directora del Servei Educatiu del Museu d'Art Contemporani de Barcelona va profunditzar en aquesta línia de treball, organitzant exposicions com *Veure la llum* (1996) o *La Ciutat de les Paraules* (1998). Ha fet d'editora de llibres com *Te mando este rojo cadmio: una correspondència entre John Berger i John Christie, Actar 2000* i actualment treballa en l'organització d'exposicions (*AñosLuz, Eugènia Balcells, Madrid 2012*), en el desenvolupament de la capacitat educativa de les arts (ConArte Internacional) i manté la docència en fòrums internacionals diversos. Ha publicat nombrosos articles i els llibres *El Plaer de mirar* (Actar, 1998), *Un lloc anomenat escola* (Graó, 2009), *Qui educa a qui?* (Eumo 2013).

Pedro G. Romero. Artista polifacètic.

Escultor, pintor, performer, autor teatral, guionista, crític d'art, assagista i expert en flamenc. Llicenciat en Belles Arts a Sevilla, ciutat on viu i treballa. El tema central del seu treball és la reflexió i la recerca sobre la imatge com a punt de resistència davant el temps, ja sia un temps històric, biològic, psicològic o verbal. En els seus treballs es constata una preocupació constant per la desaparició de l'autoria. Es podria dir que aquestes imatges i aquests escrits semblen signes que no són humans. El 1986 fa la seva primera exposició individual i el 1988 exposa *Magatzem d'idees* a la sala Montcada de la Fundació la Caixa, a Barcelona. Entre el 1988 i el 1992 mostra a la Galeria Fúcares de Madrid exposicions com *R.A.R.O.* i *Un mundo raro*. Va projectar *La secció àurea*, títol de l'exposició del 1989 a la Fundación Luis Cernuda de Sevilla. Des del 1987 comença a exposar les seves sèries sobre la bomba atòmica, com *El tiempo de la bomba* (sala d'Unicaja, Màlaga, 1993) o *El saco de la risa* (Galeria Tomás March, València, 1995) o *El fandango de la bomba* (Diputación de Huelva, 1996). També fa exposicions individuals en ciutats com Barcelona, Nova York o Milà, i països com el Brasil o Alemanya. Des de l'any 2000 treballa en els projectes de l'*Archivo F.X.* i *Máquina P.H.*, en què té com a material de treball la iconoclàstia i el flamenc, respectivament. La seva obra està en col·leccions com la del MACBA, la de la Fundació La Caixa, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Bellas Artes d'Àlaba, la Diputación de Granada i el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Bàrbara Raubert. Periodista.

Llicenciada en Història de l'Art i Periodisme, ha escrit crítica de dansa a *El Punt/Avui* entre el 2001 i 2011, a banda de col·laborar en diverses revistes com ara *TimeOut*, *D Danza*, *Susy Q*, *Por la Danza* i *Papers d'Art*, entre altres. Entre el 2003 i el 2011, coordina la revista del Mercat de les Flors *Reflexions al voltant de la dansa*. Ha estat comissària de l'exposició “Arts del Moviment. La dansa a Catalunya del 1966 al 2012”, juntament amb Quim Noguero. Imparteix classes d'Història de l'Art Modern i Contemporani a l'Institut del Teatre i paral·lelament també fa treballs de vídeo i suport de premsa en diferents àmbits.

Sara Esteller. Periodista.

Llicenciada en Periodisme i diplomada en Gestió d'Arts Escèniques, ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional en l'àmbit de la memòria oral, la cultura i la dansa. Ha treballat en gabinets de comunicació, com a cap de premsa del desaparegut Centre Coreogràfic de la Generalitat Valenciana o del festival Dansa València, i en projectes propis. Ha sigut redactora i crítica de dansa en revistes especialitzades i directora editorial de publicacions informatives i promocionals per a diferents institucions. Ha participat en activitats divulgatives de la dansa. Actualment treballa amb la companyia Thomas NooneDance, tasca que combina amb diferents col·laboracions en l'àmbit escènic.

A Bao A Qu

Associació cultural sense ànim de lucre dedicada a la ideació i el desenvolupament de projectes que vinculen creació artística i educació. Fundada el 2004, des dels seus inicis ha introduït la creació a escoles i instituts de la mà de professionals de l'àmbit artístic i cultural. Entre els seus projectes destaquen *Cinema en curs*, *Fotografia en curs*, *Creadors EN RESIDÈNCIA als instituts de Barcelona* i les col·laboracions amb el CCCB, la Filmoteca de Catalunya i el CGAI (Centro Galego de Artes da Imaxe). Els membres de l'associació provenen de les humanitats, el cinema, la fotografia i la història de l'art. Es treballa en estreta col·laboració amb els docents i creadors que participen dels projectes.

Agost Produccions

Associació que es constitueix amb la voluntat de portar a terme activitats culturals que afavoreixin el diàleg entre creació, territori i societat, focalitzant especialment en el camp de les arts escèniques i en el marc urbà. El 2006, l'associació comença a desenvolupar el disseny, programació i execució del cicle de concerts *Els Vespres de la Universitat de Barcelona*. Posteriorment es desenvolupa una nova línia de treball al voltant dels públics escènics (*tallers de l'espectador* a La Seca Espai Brossa, Festival Grec i Mercat de les Flors). Des dels inicis, també es treballa en la producció d'intervencions escèniques (noves dramaturgies) en espais singulars de la ciutat. Els membres de l'associació provenen de les humanitats i de la física.

BIOS COMPANYIES

Escarlata Circus (Jordi Aspa i Bet Miralta)

El 1987 neix la Cia. de Circ, Meravelles i Varietats (més tard Escarlata Circus) que ha portat els seus espectacles per tot Europa, Israel i Rússia. Actualment la companyia està composta per Bet Miralta (Barcelona, 1964) i Jordi Aspa (La Garriga, 1964), i tot un sequei de *partenaires* animals, gats i gossos. Aspa i Miralta funden juntament amb l'Ajuntament de Reus La Fira del Circ Trapezi, de la qual en són directors artístics des de la seva creació i durant 10 anys (1997-2007). Són Premi Nacional de Cultura (2007) i Premio Nacional de Circo (2012) en reconeixement al seu compromís amb la nova creació, la seva projecció internacional de les arts circenses i l'apropament d'aquest gènere a tots els públics.

Baró d'èvel cirk cie. (Blaï Mateu Trias i Camille Decourtye)

Companyia amb seu actual a GensacsurGaronne (França), que inicialment comença com a projecte col·lectiu de 6 artistes: Julien Cassier, Adrià Cordoncillo, Camille Decourtye, Mathieu Levavasseur, Nicolas Lourdelle i Blaï Mateu-Trias. En aquesta primera etapa produeixen un primer espectacle fundacional de carrer *¿Porqué no?* (2000) i un segon espectacle de sala, *Bechtout* (2003). Des de 2006, Blaï Mateu-Trias i Camille Decourtye assumeixen la direcció de la companyia, amb els espectacles *Le sort du dedans* (2009 – Premi Nacional de Cultura de la Generalitat i Premi Ciutat de Barcelona de Teatre), *Mazùt* (2012) i *Obres* (2013). És una companyia associada al Mercat de les Flors des del 2012 fins el 2015.

Cesc Gelabert

Comença els estudis de dansa a l'estudi Ana Maleras. El 1972 crea la seva primera coreografia i l'any següent el seu primer solo, *Acció 0*, amb la col·laboració de Frederic Amat. Després de treballar dos anys a Nova York, on presenta *My Old Corduroy Suit* al Teatre Kitchen, retorna a Barcelona i comença a col·laborar amb la ballarina Lydia Azzopardi. El 1985 s'estableixen com a companyia tot creant Gelabert-Azzopardi Companyia de Dansa i presenten *Desfigurats*, la seva primera gran producció. A finals dels 80 crea dues obres emblemàtiques de la història de la dansa a Espanya: *Réquiem* i *Belmonte*. Realitza coreografies pels millors ballarins del panorama internacional i treballa amb grans personalitats de les arts escèniques en general. Al llarg de la seva trajectòria, Gelabert ha rebut prestigiosos guardons, com la Medalla de Oro al Mérito en las Artes Escénicas, el Premi Nacional de Dansa de Catalunya i Espanya i el Premi Ciutat de Barcelona (1987 i 2005), entre molts altres.

Mal Pelo (Pep Ramis i María Muñoz)

L'any 1989 María Muñoz i Pep Ramis formen el grup de dansa Mal Pelo, que des del començament, ha basat el seu treball en una recerca constant de llenguatges. Durant els seus primers anys, el grup realitza nombroses gires arreu del món. Mal Pelo ha rebut, entre altres, el Premio Nacional de Danza (2009) que atorga el Ministeri de Cultura i el Premi Nacional de Danza (2001), de la Generalitat de Catalunya. L'any 2001 Pep Ramis i María Muñoz impulsen *L'animal a l'esquena*, un centre de creació i intercanvi multidisciplinari en una masia de Celrà (Girona). El centre és un refugi que fomenta l'experimentació i l'intercanvi d'idees i experiències entre directors d'escena, músics, videoartistes, teòrics i ballarins que participen en residències, tallers i laboratoris.

Loscorderos.sc

Celebren el seu desè aniversari amb una nova creació, *ULTRAinnocència*, on insisteixen en la interrelació entre text i fisicalitat sempre mantenint-se fidels a la seva empremta: cercar noves vies de narració que defugin d'un retrat previsible, consolidant l'experimentació i la recerca com a eines de treball. La particular contundència de la seva implicació emocional, física i energètica és un dels signes d'identitat d'aquesta companyia extrema i alhora reflexiva. La seva primera peça, *Crónica de José Agarrotado*, rep el 2006 el Premi Aplaudent Sebastià Gasch. El 2011 reben per *El mal menor* el guardó al millor muntatge teatral del Premi Unnim de Teatre i el Premi al millor espectacle del III CENIT – Certamen de nuevos investigadores teatrales per *El cel dels tristos*. El 2013 són seleccionats per formar part del projecte europeu modul-dance i l'espectacle *El cel dels tristos* rep el premi FAD Sebastià Gasch d'Arts Parateatral.

Àngels Margarit / Cia. Mudances

Inicia el seu recorregut l'any 1985 i pren el nom del seu primer espectacle, *Mudances*. Àngels Margarit pertany a la primera generació de ballarins contemporanis sorgida a finals dels 70 de l'Institut del Teatre de Barcelona, després va continuar els seus estudis a diversos llocs d'Europa i a New York. Des de llavors es dedica a la dansa en les diferents vessants de ballarina, coreògrafa i pedagoga. Companyia dedicada a la creació contemporània en diferents formats escènics. Els eixos d'interès són la dansa i l'espai, així com la investigació de llenguatge i poètica pròpies. Des de l'inici, el seu treball inclou la recerca i la interrelació amb altres disciplines artístiques com la música, la fotografia, el vídeo, etc. Amb més d'una vintena d'espectacles produïts, Àngels Margarit ha rebut nombrosos premis al llarg de la seva trajectòria. El 2010 ha estat guardonada amb el Premio Nacional de Danza en la modalitat de creació.

Sònia Sánchez

Després de formar-se acadèmicament en l'art flamenc, l'any 2000 s'introdueix a la dansa butoh i al BodyWeather i continua aprofundint en els seus treballs d'investigació sobre el flamenc com a llenguatge corporal en tota la seva essència. El ball flamenc i el butoh són tècniques fonamentals per a l'exploració de la improvisació, els ritmes, les qualitats, les tonalitats dels músculs i el moviment, per a trobar un cos lliure, espontani, sense vincles estètics ni estructures mentals. En els darrers anys ha realitzat peces com *Retales* (2007), *Rincones y claros de bosques* (2008), *23 de Mayo* (2009), *El Pliegue* (2012) i *Temple* (2013).

Joan Català

Amb una àmplia formació a diferents escoles de circ des de 1999, a partir de 2005 incorpora els estudis de dansa contemporània de la mà de coreògrafs com Cecilia Colacrai, Lali Ayguadé, Peter Jacko, Sol Picó, Thomas Hauer, David Zambrano, María Muñoz i Pep Ramis, entre molts d'altres. Des de 2003 ha treballat amb nombroses companyies, com cia. Sarruga, cia. Mortimers, la Fura dels Baus, cia. 2 Play... Actualment segueix en actiu amb les companyies CircusKlezmer i Cia Daromai i treballa en nous processos de creació i residències investigant sobre el moviment, el teatre i el circ.

PREMSA MERCAT DE LES FLORS

Mercè Ros

93-256 26 14

mros@mercatflors.cat

www.mercatflors.cat

Consorti format per

Amb el suport

