

**DES
PERT
LAB
'19**

EXCALIBUR I ALTRES HISTÒRIES
D'ANIMALS MORTS

UNHEIMLICH

LA CAJA

LA LEYENDA DEL FAUNO
Y EL VIAJE

CICLE DE CREACIÓ ESCÈNICA

2 MAIG - 16 JUNY

5ª EDICIÓ CICLE DE CREACIÓ ESCÈNICA DESPERTALAB

2 MAIG - 16 JUNY '19

Premi FAD 2018 (Foment de les Arts i del Disseny) en la categoria Aplaudent Sebastià Gasch a la Creació Emergent.

Del 2 de maig al 16 de juny, torna el *Cicle de creació escènica DespertaLab*. Aquest 2019 ja serà la cinquena edició que la **Nau Ivanow** i **Sala Atrium** ens unim per donar suport a la creació, producció, difusió i exhibició de dos espectacles de joves companyies nacionals i una d'internacional. Enguany les companyies seleccionades són: la companyia mallorquina **Hermanos Picohueso**, la unió de dos equips femenins **Pelipolaca + Les desvestides** i els internacionals **Los escultores del aire**.

Aquesta edició a més venim carregats de premis sota el braç. El passat mes d'octubre el *Cicle de creació escènica DespertaLab* va ser guardonat amb el Premi FAD 2018 (Foment de les Arts i del Disseny) en la categoria Aplaudent Sebastià Gasch a la Creació Emergent. **La Nau Ivanow** ha guanyat recentment el Premi Crítica Serra d'Or 2019, on en aquesta 53a edició el jurat ha reconegut els 20 anys de trajectòria de la **Nau Ivanow** i ha premiat la seva aportació en la categoria de Teatre en l'àmbit cultural català; i per últim **Sala Atrium** ha estat reconeguda com a Millor sala del 2018 pels Premis de la Crítica de les Arts Escèniques per introduir una decidida perspectiva de gènere a una programació que aposta per donar suport a creadores i a companyies joves amb iniciatives com el **DespertaLab**, projecte compartit amb la **Nau Ivanow**.

LA CAJA

**DES
PERTA
LAB
'19**

LA CAJA

13 - 14 JUNY '19

Horarios: jueves y viernes a las 20:30h

Duración: 60 minutos

Género: teatro físico

FICHA ARTÍSTICA

Compañía: Los Escultores del Aire

Elenco: Mai Rojas, Adán Aguilar, Marc Lorenzo, Raffaella Crapio

Música en directo y composición: Matías Muñoz y Edurne Arizu

Dirección: Mai Rojas

Director adjunto: Andrés Velásquez

Técnico de luz y sonido: Roger Casanovas

Diseño de iluminación: Pati Cortés

Diseño de escenografía y vestuario: Sarah Bernardy

Producción: ME Entertainment and Arts SL

Fotografía: Stela Salinas

Un viaje a través de tus sentidos. Enfrentarás tu miedo, furia, oscuridad... pero también el amor y la esperanza; déjate llevar por el Teatro Físico, la Danza y la Música en directo.

SINOPSIS

Un grupo de médicos intenta dar con la cura de una dolencia. Exponen a los asistentes el caso de Martínez, y de cómo piensan tratarlo.

Martínez padece un raro trastorno psíquico, producto de un fuerte trauma en el mar. Mientras los días pasan el paciente viaja cada vez más a fondo en su mundo imaginario. La frontera entre realidad y ficción es cada vez más ambigua.

Juntos iremos descubriendo que no todo es lo que parece. Dentro de una caja está la cura a su mal, pero... ¿Qué hay dentro de la caja? ¿Por qué cuesta tanto abrirla?

Todos tenemos una caja en la que guardamos aquello que no queremos olvidar. ¿Se atreverá Martínez a abrir la suya?

**LA LEYENDA DEL FAUNO
Y EL VIAJE**

**DES
PERTA
LAB
'19**

LA LEYENDA DEL FAUNO Y EL VIAJE

15 - 16 JUNY '19

Horarios: sábado a las 20:30h y domingo a las 19:00h

Duración: 50 minutos

Género: teatro físico

FICHA ARTÍSTICA

Autor: Los Escultores del Aire

Dirección e interpretación: Mai Rojas

Voz en Off: Ignasi Campmany

Vestuario: Marta Porta, María Velásquez

Video: 3elemments

Producción: Me Entertainment and Arts SL

Diseño de Iluminación: Andrés Velázquez

Fotografía: José Ángel Ribas / Daniel Bernal

Una Sinfonía Visual en dos movimientos creada e interpretada por Mai Rojas, compuesta por tres piezas independientes de corta duración. Un espectáculo unipersonal que engloba la belleza plástica de la danza y la elocuencia narrativa del teatro.

SINOPSIS

Un pintor es seducido por la idea de crear un cuadro tan vivo que tome forma y eche a andar. Fantasía y realidad se mezclan en un viaje surrealista a través de la imaginación, los sueños y los recuerdos de este artista.

Una puesta en escena elegante y sobria. Un espacio onírico, mágico e irreal.

Un espacio vacío, carente de escenografía, pero lleno por las formas de un cuerpo que esculpe el aire con su movimiento, zonas de luz, una profunda voz en off y una música evocadora y envolvente.

Construido a partir de su exitoso personaje del Fauno, el mimo del *Cirque du Soleil*, *Mai Rojas*, se recrea en este díptico de teatro físico que ha cosechado éxitos en diferentes escenarios del mundo entre los que destacan Londres, Costa Rica, New York, Dallas, Puerto Rico, Macedonia, Andorra, Berlín, Dresden, Medellín, Kiel, Hamburgo, Varsovia y Barcelona.

SOBRE LA COMPAÑÍA

Los Escultores del Aire es una compañía internacional con base en Barcelona dirigida por Mai Rojas. Se especializa en la producción de espectáculos profesionales de Teatro Físico y utiliza el lenguaje del Mimo Corporal como base de creación. Así consigue aprovechar sus infinitas posibilidades de mestizaje con otras artes teatrales como el Circo, la Danza o la Manipulación de Objetos.

Su excelente labor de investigación en este género la ha hecho girar por numerosos escenarios alrededor del mundo y sus espectáculos han sido representados en varias ciudades de España, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, Cabo Verde, Alemania, Macedonia, Marruecos, Andorra, Colombia, Polonia, Suecia, Puerto Rico y Costa Rica. También ha podido trabajar en asociación con agrupaciones del prestigio del *Cirque du Soleil* gracias a su adaptabilidad y excelencia técnica.

Actualmente en asociación con la productora *Goodmoment* prepara su primera incursión en el mundo audiovisual, con la serie documental danzada: *Anticuerpos*.

- Premio al Mejor Espectáculo en el Festival Phampys de Macedonia 2016
- Premio al Mejor Espectáculo en el Certamen Nacional de Teatro de Villa Carrizo 2017

- Premio a Mejor Caracterización y Vestuario en el Certamen Nacional de Teatro de Villa Carrizo 2017

- Premio Hola al Mejor Actor en Broadway 2018

- Premio Especial del Jurado en el Festival de Solos de Kiel 2019

- Premio al Mejor Actor de la Asociación de Cronistas de New York 2019

- Premio al Mejor Director de la Asociación de Cronistas de New York 2019

- Premio al Mejor Espectáculo de la Asociación de Cronistas de New York 2019

SOBRE LA CAJA

La Caja, marca sin duda un antes y un después en la trayectoria de *Los Escultores del Aire*. Por primera vez y después de 5 espectáculos anteriores abrimos una convocatoria / audición para un laboratorio multidisciplinar en el que pudiéramos investigar durante una semana las posibilidades de mestizaje entre diferentes disciplinas escénicas. No con la intención de descubrir nuevas formas, sino de darle vida nueva a las formas ya existentes.

Cual fue la sorpresa al recibir más de 250 currículos de artistas de circo, música, danza, teatro, mimo, objetos, etc. Tras una difícil selección conformamos el actual elenco de *La Caja*. Tras 9 meses de ensayos con bailarines, músicos y actores vimos nacer el primer borrador del espectáculo, el cual estrenamos en Polonia en verano de 2018. El planteamiento principal del trabajo fue: Como mantener la belleza plástica de la danza y de los cuerpos en movimiento sin perder la fuerza narrativa y la firmeza del conflicto teatral.

Poco a poco fuimos creando y desechando una gran cantidad de material, filtrando solo aquello que contaba o removía algo desde el sentir y no desde el efecto de una coreografía. Finalmente, semanas antes del estreno la historia llego y con ella los personajes. A partir de ahí todo el material creado fue revisado, reconstruido y teñido en función de poder transmitir al público un mensaje claro a través de una historia contada de la manera más bella que pudimos. El gran reto era darle uniformidad a la textura del espectáculo, no queríamos que los bailarines bailasen y los actores actuasen. Los entrenamientos, las improvisaciones y las directrices desde dirección iban en pro de la acción y no de la forma o relieve de las habilidades personales de cada interprete, esto nos permitió encontrar

un lenguaje propio en donde su riqueza justamente radicada en el mestizaje e hibridación de varios mundos.

La puesta en escena es muy dinámica, yo lo defino como un pequeño ballet teatral. Movilizado con una exquisita música en directo que mezcla voz, electrónicos, *loops pedals*, teclados y acordeón.

La Caja no tiene una sola lectura, el espectáculo propone una línea argumental con algunos espacios “vacíos” para que el espectador llene con sus vivencias personales y re interprete a través de su mirada lo que se vive en el escenario.

La Caja, habla sobre la pérdida, sobre la necesidad de seguir adelante superando el vacío que deja la partida de un ser amado. Pero también habla sobre el amor, la esperanza, la empatía y la solidaridad entre los seres humanos.

LA CRÍTICA HA DICHO

VOLTAR I VOLTAR “Un espectáculo que encierra una gran metáfora presente en su puesta en escena y dramaturgia... una obra visualmente magnífica”

SOBRE LA LEYENDA DEL FAUNO Y EL VIAJE

Este espectáculo tiene por subtítulo “Una sinfonía Visual en dos movimientos”. Es un díptico de Teatro Físico creado a partir de dos historias con un génesis diferente. Como en una sinfonía cada movimiento es un concepto creativo aislado, aunque ligados entre sí en el contexto general de la obra.

La primera vez que interpreté a un Fauno fue con el **Cirque du Soleil** en el año 2008. Terminado el contrato y tras muchas funciones no podía quitarme el personaje de la piel. Completamente convertido en mi alter ego o yo el suyo, me planteé ¿Qué pasaría si quitamos todos los “fuegos artificiales” de una macro producción como las del **Cirque du Soleil** y me centro en la esencia del personaje, explorada únicamente a partir del movimiento en medio de un espacio vacío? El resultado fue el primer movimiento de la Sinfonía: **La Leyenda del Fauno**. Tras muchas revisiones y después de más de 10 años interpretando al personaje, me resisto a dejarlo ir. El resultado es un solo hermoso y vigoroso que cuenta el nacimiento de un ser poderoso naciente de la explosión del Gran Árbol de la vida. Una metáfora sobre la gran lucha del ser humano: ¿Hago aquello que quiero o aquello que debo? Dilema universal de la razón contra el instinto, claramente retratada en la figura de un fauno, mitad persona / Mitad animal.

Años más tarde llegó a mi vida el segundo movimiento: **El Viaje**. Trabajando como modelo de pintura en Londres, mientras estudiaba para ser Mimo, sabía que el que me llamaran a modelar de nuevo dependía de la calidad de las poses que ofreciera a los pintores. Por ello exploré una gran variedad de poses con niveles de expresión bastante alta. 30 minutos en cada pose, dan para pensar y reflexionar mucho. Con el paso de las sesiones me iba construyendo un repertorio personal de “fotos”, pero... ¿y si las ponía en movimiento? ¿Cómo podía pasar de una pose a otra sin volver a “cero” y lo más importante que sucedía en cada transición? Poco a poco fui construyendo una dramaturgia y la historia y el personaje empezaron a aflorar. Ese estado inicial de aparente inmovilidad física era todo lo contrario al ir y venir de ideas, reflexiones y sentimientos dentro de mí. ¿Qué hice? Trasponer esa movilidad interna a la inmovilidad externa, Haciendo visible al ojo del espectador mi viaje interior.

El Viaje, habla de la vida, de los trenes que dejamos escapar, de los sueños que no cumplimos por quedarnos parados y de la necesidad vital de emprender la marcha y echar a andar cuando es necesario.

‘Siempre he visto el escenario como un lienzo en blanco, que hay que llenar con trazos pintados en el movimiento, con música en el ritmo de los músculos, creando cuadros vivos, como un suspiro en el pergamino efímero del tiempo de la representación. Con esta filosofía de creación enmarque estos dos solos en un único espectáculo’.

En escena solo hay un caballete con un lienzo en blanco. El personaje central es un pintor obsesionado con crear un cuadro tan vivo que tome forma y eche a andar. Una clara alusión a Miguel Ángel, que habiendo terminado su David, lo miro fijamente y le dijo “Y ahora, anda”. Este pintor lleva trazos en su piel de dos de sus obras más emblemáticas. Creador y creación se funden en una misma figura, dando origen al espectáculo.

Un espectáculo minimalista, con un solo elemento en escena que nos lleva de la mano por una infinidad de mundos y espacios. Un espectáculo lleno de sutilezas con un vestuario pintado a mano y en ocasiones un cuerpo semidesnudo con un precioso maquillaje corporal. Una puesta en escena con una música envolvente una dramaturgia de movimiento entramada con audiovisuales. Todo ello con el objetivo de transportar al espectador al hermoso y turbulento mundo de la imaginación de un artista, en donde esperamos se reconozca a mí mismo en cada uno de los trazos que “pinta” con sus personajes.

LA CRÍTICA HA DICHO

EL MUNDO “Una vuelta de tuerca narrativa al teatro físico”

RECOMANA “Historias, relatos, cuadros vivos... Una poesía visual, una autentica escultura en movimiento”

TEATRE BCN “Un intérprete sensible y preciso, seguro en las sutilezas de su trabajo”

LE COOL “Un viaje hacia el interior de la mente y el corazón del espectador.”

MAI ROJAS · MIMO CORPORAL

COSTA RICA

Licenciado en Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Inicia su andadura profesional con las Compañías de Teatro Contemporáneo Pro-RESAD. Amplía su formación en la especialidad de teatro físico en el Centro Moveo de Barcelona. Trabajó para el Theatre de L'Ange Fou y se tituló como mimo profesional por la International School of Corporeal Mime de Londres.

Con el Cirque du Soleil colabora regularmente en varias producciones utilizando las herramientas del mimo corporal para crear sus personajes. Sin dejar nunca de lado su parte más personal y creativa en la producción de sus espectáculos como mimo y director funda su propia compañía LOS ESCULTORES DELAIRE en 2013

ADAN AGUILAR / ACTOR-BAILARÍN

CATALUÑA

Nacido en Reus y formado como Bailarín en "La Companyia" Barcelona y en Zaragoza con M.A.Berna. Comienza su carrera como actor en la E.M.T.Z. para seguir formándose en Madrid con Jorge Eines, Hernán Gené y volver a Barcelona para continuar con la técnica de Actors Studios en la E.C.I.B. Con más de 20 años de experiencia en escena ha trabajado en varios musicales como Fama, The

Weeding Singer, Fiebre del Sábado Noche, Spamalot y Chicago. Después de trabajar con el Cirque du Soleil, decide marcharse a Nueva York. Allí ejerce como actor/ Bailarín en Lemon Merengue, Abarukas Dance Co, [Brooklyn] y acaba como ayudante de dirección en Surati Dance Comp [New Jersey]. En Los Ángeles [USA] protagoniza el corto Matador, y al volver a España consigue papeles protagonistas. Actualmente trabaja como director y coreógrafo en diferentes campos artísticos.

MARC LORENZO · ACTOR

CATALUÑA

Inicia su trayectoria artística a Eòlia, con los profesores Núria Legarda, David Verd, Josep Galindo, Sandra Monclús, Pau Miró i Teresa Medina. Diplomado en teatro físico y Mimo corporal en Moveo. Actua en: Viral dirigido por Abel Coll y Jordi Faura, Utopies codirigido por Glòria Balanà, Pierre Castagné y Olivier Colinni [representado en Festival Grec, Montpellier i Berlín], A l'arca a les 8 y Deixa't d'històries, Delete de Juan Pable Mazorra, Instants de Pleniluni y La Santa Espina dirigido por Héctor Romance.

Ha dirigido: Criatures, Taxi, Boeing-Boeing, La Ronda, Toc toc, Òscar, 10 Negrets y El Malalt Imaginari, Jump! y Bohemios. Ha ejercido como profesor de interpretación en Eòlia, en l'IES Pere Calders, y en varios cursos intensivos. En la actualidad, forma parte de los espectáculos de propia creación: La Caja [Cía. Los escultores del aire], Sommes-nous? [Cía. Situtimagines], ID. La identitat perduda [Cía. Àrtic Teatre].

RAFFAELLA CRAPIO · BAILARINA

ITALIA

Titulada por el Institut del Teatre de Barcelona en Coreografía e Interpretación de la Danza en 2013, guest student en Codarts Rotterdam Dance Academy y reconocida por el Dansfit formation en hip hop. Directora de la compañía de danza contemporánea

Cía. Xauru, y profesora de cursos de formación para bailarines en diferentes escuelas en Barcelona. Coreógrafa para el Mem Espectáculo inaugural Cervera capital de la Cultura Catalana 2019, elegida como creadora de la cuarta edición de Re-mou-te

2019, "...de san Vito" de la Cía. Raravis. Solista invitada en International Solo Tanz Theater Stuttgart [Alemania], Gdansk Dance Festival [Polonia] y al 3er Foro Experimental de dansa Ma Biyaa de Veracruz [México], Certamen Ciutat de Barcelona con Social Animal, Cía. Xauru. Bailarina profesional para Cía La Favorita, Cía. los Escultores del Aire [Barcelona] y De Kiss Dance Moves Company [Amsterdam], Sicilia terra in Danza [Catania]. Asistente coreógrafo para Roberto Zappalà Dance Company.

MATIAS MUÑOZ - COMPOSITOR - TECLADOS

CHILE

Desarrolla sus estudios musicales en La Escuela Moderna de Música (Santiago de Chile) y en el Taller de Músics (Barcelona) y también recibe clases particulares con grandes maestros como Toly Ramirez, Mario Lecaros, Guillermo Klein, Jorge Rossy, Joan Díaz, RogerMas, entre otros. Se especializa en piano, arreglos y composición jazz y participa activamente como compositor e interprete para obras de teatro, danza , cortometrajes y en diferentes grupos musicales de la escena Barcelonesa.

Actualmente es director musical de la Cía. Los Escultores del Aire y del grupo Mosaico Collective. Ha estado de gira en diferentes países del mundo como España, Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Malta, Chile y Argentina.

EDURNE ARIZU - VOZ Y ACORDIÓN

CATALUÑA

Se gradúa en el Conservatorio Superior de Música Pablo Sarasate y se licencia en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de Barcelona en el 2003. Estudia canto moderno en el Tallers de Músics de Barcelona, y teatro musical en Memory. Ejerce de profesora de acordeón en la escuela de música Luthier Colaborado con la Orquesta de Cámara de Granollers y con la “Orquesta de guitarras del Liceu y la Big Ensemble Taller de Músics. Ha estrenado la obra contemporánea Dona a contrallum” en la Fundació Mies van der Rohe (Barcelona). Ha escrito música para el espectáculo Musicolepsia (Producción del TNC), y el espectáculo de circo F.I.R.A. Trabaja con varias compañías de teatro, danza y circo como: Pasadas las 4), La Ortiga, Tomaz Pandur, Lanònima Imperial, Ateneu 9barris, Trío, Majolie e InColectiva. También participa en la musicalización en vivo del cortometraje Un chien andalou dentro del Festival de Cine de Panamá 2017.

Preus: 19€; 14,25€ (25% de descompte amb carnet de biblioteca, TR3SC, tarja rosa, RACC) i altres promocions puntals.

Compra d'entrades: per ENTRADIUM (www.entradium.com) i a la taquilla del teatre una hora abans de l'espectacle. Reserves a reserves@atrium.cat

On som:

SALA ATRIUM

C/ Consell de cent 435 baixos

08009 Barcelona

Com arribar-hi:

Metro: L2 Tetuan, L4 Girona i L5 Verdaguer. Bus: 6, 19, 20, 50, 51 i 55

Contacte:

T. [00 34] 93 182 46 06 / 661 981 799

www.atrium.cat / atrium@atrium.cat

Direcció artística: Raimon Molins i Patrícia Mendoza. sala@atrium.cat

Comunicació i premsa: Patrícia Mendoza. comunicacio@atrium.cat

Cap tècnic del Teatre: Mattia Russo

Disseny gràfic Sala Atrium: Ariadna Fígols

Producció de:

NAU
IVA
NOW

Amb el suport de:

Mitjans col·laboradors:

