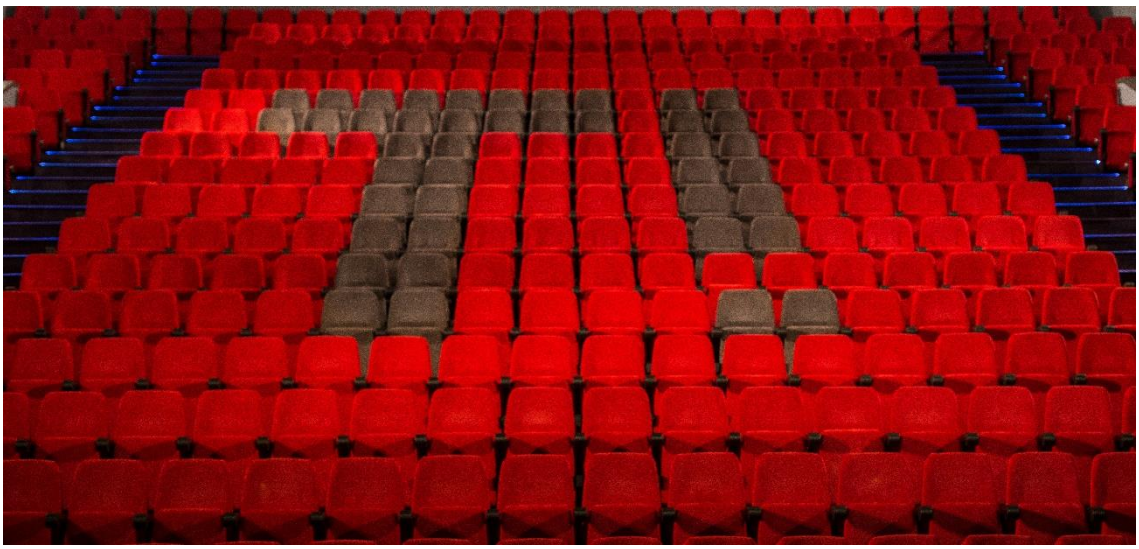
ALIANSAT
2023-2024



COMPANYIES PARTICIPANTS

Barcelona, gener de 2023

PROJECTE ALIANSAT

L'ALIANSAT és un projecte de dos anys de durada, de l'empresa gestora del SAT!, N54 Produccions SL i companyies o coreògrafs professionals de dansa de Catalunya, que té per objectius crear sinèrgies, corrents, intercanvis i complicitats per tal d'optimitzar i buscar la màxima eficàcia entre la creació artística, la gestió, l'exhibició i la creació de nous públics.

OBJECTIUS

Els objectius del projecte ALIANSAT són:

- Contribuir a l'exhibició de dansa a Barcelona
- Donar suport a la creació artística catalana
- Donar suport a la contractació
- Fomentar l'intercanvi artístic
- Crear un circuit de difusió
- Fer pedagogia de la dansa
- Promoure la participació ciutadana

L'actual és la **5ª edició del projecte ALIANSAT**. Al llarg dels seus vuit anys de trajectòria, el projecte ha demostrat la seva efectivitat quant a l'assoliment dels seus objectius, donant suport a la creació d'espectacles de companyies emergents i consolidades, oferint una programació de qualitat i contemporània, fidelitzant el públic de dansa i creant-ne de nou.

En aquests vuit anys, ALIANSAT ha acollit companyies consolidades com **La Veronal**, **Juan Carlos Lérida**, **Roberto Olivan**, **Iron Skulls**, **Mar Gómez**, **Roser López Espinosa**, **Los Moñekos** i **La Taimada**, i d'altres emergents, com **Irene García**, **Paloma Muñoz**, **Múcab Dans**, **Colectivo la Majara**.

PRESTACIONS

A través del projecte **ALIANSAT**, les companyies gaudeixen de les següents condicions:

- Un espai que faciliti a les companyies la presentació i exhibició dels seus treballs.
- Un espai per a la realització de residències artístiques i tècniques.
- Un espai de treball per l'ampliació del públic de dansa.
- Un espai per la promoció de l'intercanvi artístic entre les companyies per tal d'enriquir la perspectiva entre elles, creant una "Comunitat ALIANSAT".
- Un espai per la difusió dels espectacles i el contacte amb programadors de dansa.
- Un espai per l'intercanvi d'idees i punts de vista amb altres professionals.
- Un espai obert a les propostes i idees que col·lectiva i individualment es puguin desenvolupar.
- Un espai que treballarà per la creació de públics oferint espectacles gratuïts al carrer.
- Un espai amb voluntat de fer pedagogia de la dansa oferint a alumnes de primària i secundària, cursos gratuïts d'iniciació a la dansa.

ALIANSAT 2023-2024

El novembre de 2022 es va obrir la convocatòria per l'edició ALIANSAT 2022-2023, que es va fer arribar a companyies i professionals de la dansa. Aquest any l'èxit de la convocatòria ha estat especialment notori, tant pel que fa al nombre de candidatures rebudes com per la qualitat de les mateixes. De les 21 companyies que es van presentar, 7 han estat finalment seleccionades:

- Carla Sisteré
- Javier Arozena Cía.
- Kernel Dance Theatre
- Nadine Gerspacher
- Patricia Hastewell Puig
- Proyecto Larrua
- Xavier Gumà y Verònica Hernández

La selecció agrupa intencionadament propostes ben diverses, tant pel que fa a la trajectòria dels participants, alguns emergents i d'altres amb una experiència més sòlida, com pel que fa als estils. Amb aquest eclecticisme pretenem promoure la dansa d'una forma transversal, fomentant així que el públic pugui accedir a una experiència sense barreres estilístiques.

COMPROMISOS DEL SAT

Després de cinc edicions del projecte **ALIANSAT**, el SAT! segueix apostant per aquesta aliança entre companyies professionals de dansa i la pròpia sala, per mitjà de la seva línia de programació de dansa. L'objectiu és que s'estableixi una relació útil tant per a l'artista com per a la pròpia entitat per facilitar la creació i el desenvolupament de les produccions i per estimular i satisfer el públic del teatre. La relació entre companyies i sala ha de ser permeable, fluïda i amb capacitat d'incloure noves iniciatives que siguin interessants i amb possibilitats de realització per a les dues parts, fruit de la simbiosi entre artistes i SAT!.

En el comprès entre l'1 de maig de 2023 i el 31 de desembre de 2024 el SAT! ofereix:

- Entre 3 i 5 dies de **residència tècnica** pels espectacles que s'estrenin al SAT! (amb tots els recursos del teatre i l'equip tècnic).
- Fins a un mes de **residència artística** a Fabra i Coats: Fàbrica de Creació o un altre espai de residència, pels espectacles de nova creació.
- **Difusió específica i continuada** de les activitats de les companyies de l'**Aliansat** mitjançant la seva difusió on line i xarxes socials.
- La organització i realització d'un **laboratori conjunt** anual de quatre dies de duració entre les companyies amb ànim d'intercanvi de pràctiques i coneixement dels processos creatius.
- **Ajuda a la contractació**. Incrementarem la comunicació amb programadors catalans, de l'Estat espanyol i internacionals, per invitar-los a veure els espectacles de les companyies aliades.
- Relació amb **l'educació i les propostes familiars**, que pot passar per incloure a la nostra campanya escolar els espectacles de les companyies aliades si són indicats per a tal finalitat.
- Creació de **vincles amb altres sales catalanes** i de l'Estat espanyol per

ampliar la xarxa de difusió.
- La **comunicació específica** per cada presentació d'espectacle.

COMPROMISOS DE LES COMPANYIES PARTICIPANTS

- Vincular-se al SAT! durant un **període de 2 anys**, sense exclusivitat.
- **Presentar com a mínim un espectacle complet** (preferiblement estrena) durant dos dies i dins la programació regular del SAT! i en els terminis actius de l'**Aliansat**.
- La participació **al festival Dansat 2023** (a valorar conjuntament) que se celebrarà la segona quinzena del mes d'octubre de 2023. En cas de que els sol·licitants, per compromisos previs, no tinguin disponibles aquestes dates, caldrà que s'especifiqui en el dossier que es presenta.
- **Participar en el laboratori de creació** en dates de màxim consens per a les companyies, que es consensuaran en la primera reunió conjunta de les companyies seleccionades.
- Facilitar les seves activitats per tal de fer-ne difusió des del SAT! Treballar també per la **difusió conjunta** dels espectacles de les sis companyies.
- Estar disposats a oferir **activitats complementàries** com tallers, assaigs oberts, col·loquis, treballs vinculats amb el Districte de Sant Andreu, etc.

Què ofereix l'aliança a l'espectador?

- La programació de **companyies de dansa de qualitat i a preus populars**.
- La possibilitat de descobrir **nous gèneres**, **estils i artistes** de dansa a partir de la diversitat de gèneres programats i els programes mixtes.
- La possibilitat d'anar més enllà del rol d'espectador i apropar-se als creadors i intèrprets a través de les **activitats paral·leles** per tal de conèixer el món de la dansa en totes les seves vessants.
- En aquest àmbit d'apropament entre espectador i creador les companyies realitzaran un **debat post-funció** sempre que representi un espectacle.

COMPANYIES
ALIANSAT 2023-2024

CARLA SISTERÉ

Carla Sisteré treballa a escala internacional com a artista freelance, compaginant les seves facetes de creadora, intèrpret i pedagoga. En l'àmbit de la pedagogia, realitza entrenaments per a professionals a espais com La Caldera, NunARt i Freezone, a festivals com Plataforma Las Vivas (La Rioja), Danzattack (Tenerife) i a espais de formació com FreeBodies, FreeRoots o la jove companyia Hanami. Treballa com a docent convidada a diversos instituts, apropant la dansa als adolescents com a mitjà de l'escolta al propi cos i a la resta de companyes.

Com a intèrpret de dansa contemporània, treballa en companyies com Vero Cendoya (Barcelona), Otra Danza (Alicante), Recquardt & Rosenberg (UK) o Mireia Pinyol (Suècia). Ha estat també amb Nicolas Ricchini Company, amb Ana Borrosa, Guillem Jiménez, Cia. Roseland, Clàudia Mirambell o Gisela Creus.

Com a creadora s'inicia durant el confinament generant vídeo-danses de curta durada, amb una posada en escena cinematogràfica. A finals del 2020 crea un solo "As Yet Untitled, Inspired by Poet As Housewife" estrenat a Tenerife el 2021 i centrat en donar veu a la figura de la dona dels anys 50. El novembre del mateix any estrena a La Rioja el projecte "The Sad-Mad Method" en versió carrer. Amb la companyia Hanami crea la proposta "The Odd Hotel", estrenada a Nunart Guinardó el juny de 2022. A finals del 2021 participa en el certamen de joves talents d'Ona Dance amb "Let's Talk about Love", un solo que busca ser una crítica a l'amor romàntic, que va ser guardonada amb el segon premi i, posteriorment, programada durant dos mesos a la Sala Ars de Barcelona. L'any 2022 coreografia una petita peça anomenada "Popcorns, Please" per a un grup de dones amateurs de l'Associació de dansa contemporània de Sabadell per a participar al Dansa Metropolitana 2022.

Dins el projecte ALIANSAT desenvoluparà la peça de carrer "The Sad-Mad Method", ampliant-la a format llarg i portant-la a un format de sala. Durant el Festival Dansat 2023 presentarà una peça de carrer. A més, oferirà tallers per a alumnes de batxillerat i tallers per a famílies i participarà al laboratori de companyies ALIANSAT en les edicions 2023 i 2024.

+info: https://carlalopezisistere.wixsite.com/carlasistere

JAVIER AROZENA CÍA.

Javier Arozena Cía. és el tàndem creatiu format pel coreògraf i intèrpret Javier Arozena i l'arquitecte Gino Senesi. Des de 2019 desenvolupen la seva pràctica artística posant en relació cos, ambient, espai arquitectònic i territori. El seu treball es vincula de forma directa o dialògica amb l'àmbit de la coreografia i la performance, explorant la seva relació amb l'espectador i investigant la forma en la que l'espai de representació és posat en crisis. Busquen el millor suport, fórmula i format per cada treball, vinculant les diverses disciplines i portant les seves propostes a diferents espais escènics, teatres, museus i espais no convencionals. Creen un codi escènic propi, així com noves formes d'expressar i comunicar. En aquesta pràctica transversal donen especial rellevància a allò processual, així com a l'interès en el propi acte performatiu, essent aquests continus exercicis de construcció i desconstrucció de cos i territori.

Javier Arozena ha treballat companyies com Metros (Barcelona), essent a més assistent de direcció de Ramon Oller al Ballet Hispànic de Nova York, Ballet des Jeunes d'Europe (Marsella), Ballet d'Andalusia i Conservatori Superior de Dansa de Praga. Ha estat solista principal a Post-Classical Ensemble (New York-Washington) i Thomas Noone Dance. Actualment és ballarí convidat a Lava Cía. de Danza i Dance On Ensemble, a més de curador de Por Asalto, programa d'arts vives de Tenerife Espacio de las Artes.

Alba Barral és llicenciada en dansa per la ArtEZ University of the Arts d'Arnhem, Països Baixos. Ha treballat amb SenzaTempo Teatrodanza (Inés Boza / Carles Mallol). És membre de Thomas Noone Dance des de 2008 i forma part de Camaralucida (Barcelona), sota la direcció de Lautaro Reyes. Actualment treballa com a artista independent amb La Veronal, Marcos Morau.

En el marc del projecte ALIANSAT la companyia realitzarà una residència artística per la creació d'una peça escènica. Un duo, una trobada entre els intèrprets Alba Barral i Javier Arozena, amb el dissenyador d'il·luminació Horne Horneman, l'arquitecte Gino Senesi i el dissenyador de paisatge sonor Lautaro Reyes. Participarà també al Festival Dansat 2023 i a més, participarà al laboratori de companyies ALIANSAT en les edicions 2023 i 2024.

+info: https://www.javierarozenacia.com/

KERNEL DANCE THEATRE

La companyia Kernel Dance Theatre, amb base a Barcelona i formada per Junyi Sun, Alma Steiner i Marina Miguel, desenvolupa un llenguatge propi integrant la dansa contemporània, les arts marcials i el teatre.

Des del 2017 Kernel Dance Theatre col·labora amb professionals de les arts escèniques com Roberto Fratini a través de la dramatúrgia i Piero Steiner des de l'assessorament teatral. L'any 2020 Mariona Signes s'incorpora a l'equip com a directora d'art, aportant una mirada des de l'espai, el vestuari i la il·luminació per a crear, conjuntament amb la companyia, els universos dels espectacles.

La idiosincràsia de la companyia es basa en la diversitat i la pluralitat de disciplines i orígens dels components del grup. El seu treball neix amb l'objectiu de fer reflexionar i descobrir a l'espectador nous punts de vista sobre l'actualitat i la contemporaneïtat. Els seus projectes han estat presents en diversos centres i festivals com La Pedrera, Sismògraf, Fira Tàrrega, FreiArt Festival (Alemanya), Redescena, entre d'altres.

Alma Steiner és graduada a l'Institut del Teatre de Barcelona al 2018 i completa la seva formació a la Danish National School of Performing Arts a Copenhague. Manté una estreta relació amb la dansa a partir de la interpretació, la coreografia i la docència. El seu enfoc amb dansa i el moviment està molt connectat al teatre i a la veu. Ha construït la seva carrera com a ballarina en diversos països del món formant part de companyies com Erem Dance (Suïssa), Cia Moveo, l'Atapeïda, entre d'altres. Durant la seva trajectòria professional, ha crescut i desenvolupat la seva passió pel moviment treballant i col·laborant amb coreògrafs com Sol Picó, Lali Ayguadé, Toni Mira, Eduardo Torroja (Wim Vandekeybus), David Zambrano, Peeping Tom, Fighting Monkeys, DV8, Jorge Crecis, Hofesh Shechter, entre d'altres.

Marina Miguel és graduada pel Conservatori Professional de Dansa amb l'especialitat de dansa contemporània al 2013 i pel Conservatori Superior de Dansa en coreografia i tècniques de la

interpretació al 2018 a l'Institut del Teatre, Barcelona. Ha treballat i col·laborat com a ballarina amb artistes com Bebeto Cidra, Vero Cendoya, Lali Ayguadé, Sol Picó, Roser López Espinosa, Adrià Vega, La Quebrà, BCB, Thomas Noone, Emanuele Soavi inCompany. Com a creadora ha participat amb les seves pròpies peces a Gdanski Festiwal Tanca (Polònia), Casa Elizalde, Dansa Metropolitana, Teatre Tantarantana, Auditori Sant Martí i obté el primer premi als Premis Coreogràfics de Sant Boi.

Junyi Sun s'ha format en dansa, arts marcials i teatre. Junyi ha establert la seva carrera a Barcelona presentant els seus treballs a festivals, teatres i diversos contextos de la ciutat com La Pedrera, Sismògraf, Dansa Metropolitana, Fira Tàrrega, Fira Mediterrània, entre molts altres. Com a intèrpret, ha estat reconegut amb el Premi Millor Ballarí de Els premis de la Crítica 2017amb "Dancing with Frogs" de la companyia Sol Picó. Ha estat ballarí de nombroses companyies i artistes reconeguts mundialment: Cesc Gelabert, Toni Mira, SenZaTemPo (candidat a Millor intèrpret masculí de dansa amb EDEN CLUB pels Premios MAX 2018), Vero Cendoya, Roberto G. Alonso, la Compagnie du Sarment, Jérôme Bel, entre altres. També ha col·laborat amb Roser López Espinosa, Sharon Fridman, Mikhail Baryshnikov, companyia La Taimada i la Bejart Ballet Laussane.

Dins del projecte ALIANSAT presentarà dues creacions: "Rise" (títol provisional) i "Una bellíssima giornata". Paral·lelament podran impartir tallers i cursos per a professionals, afeccionats o escolars. Participarà també al laboratori de companyies ALIANSAT en les edicions 2023 i 2024.

+info: http://www.kerneldt.com/

CIA. NADINE GERSPACHER

Nadine Gerspacher, nascuda a Friburg, és una ballarina, coreògrafa, professora i directora artística de la seva pròpia companyia, Cia. Nadine Gerspacher. Fa més de 20 anys que treballa a nivell internacional i realitza coreografies a tot el món per a empreses i universitats. Entre d'altres, va ballar durant cinc anys amb la companyia de teatre de dansa de renom internacional Dave St. Pierre de Mont-real, que va influir molt en el seu propi treball coreogràfic. El 2015 va treballar com a coreògrafa per al projecte "Heart" del Cirque du Soleil. El 2016, va rebre el Premi Isadora de la Fundació Iwanson-Sixt de Munic pels seus èxits excepcionals en dansa contemporània.

Com a coreògrafa concep i dona vida a personatges dins de mons imaginatius on l'absurd, la poesia i la fisicalitat sense filtre s'uneixen de manera narrativa. Moments grotescos plens d'humor, vulnerabilitat i transformació són marques registrades de les seves peces.

A la seva trilogia 2019-2021, que va completar amb èxit el setembre de 2021, Nadine Gerspacher va descriure i qüestionar diverses facetes de l'era *precorona*. A més, juntament amb Nicolas Ricchini, dirigeix els dos programes Free bodies i Free roots, que acompanyen joves ballarins: en més de vuit mesos i els preparen per a la seva carrera professional. L'octubre de 2022 Nadine Gerspacher i Nicolas Ricchini van obrir Free Zone, un centre de moviment, creació i performance a Barcelona. A més, Nadine Gerspacher és la fundadora, juntament amb Tina Halford, del Festival Nexo de Friburg, Alemanya. Cia. Nadine Gerspacher rep finançament per a actuacions convidades per al 2022 de les cases Tanzland i Inthega per al 2023-2026.

Dins el projecte ALIANSAT estrenaran la nova versió de l'espectacle "RE" i farà residència per la creació del seu nou espectacle "Das innere Beben". També participarà en el festival Dansat 2023 i podrà realitzar tallers i cursos per a professionals o afeccionats. Participarà al laboratori amb les companyies ALIANSAT en les edicions 2023 i 2024.

+info: https://bigstoryprod.com/nadine-gerspacher/

PATRICIA HASTEWELL PUIG

La ballarina i coreògrafa Patricia Hastewell Puig, és graduada en Dret per la Universitat de Barcelona, i formada com a ballarina a Àrea Espai de Dansa i Creació i llicenciada en Dansa per l'Acadèmia Experimental de Dansa de Salzburg SEAD.

Des del 2017 fins al 2020 ha estat vivint entre Londres, Brussel·les i Barcelona treballant per a diferents companyies internacionals com la companyia de teatre físic Jasmin Vardimon de Londres a la producció "Medusa", la companyia Barcelonesa Guy Nader / Maria Campos a la peça "Set of Sets", la companyia francesa Kubilai Khan a "Something is Wrong" i va formar part de la producció de SaddlersWell's London "TheOnlyTune" amb el coreògraf irlandès Michael Keegan Dolan.

Fundadora del col·lectiu La Otra Familia, les seves peces, "Bardo Vals" i "All these places have their moments" s'han representat a tot Europa i aquesta última va obtenir el premi del públic al Certamen Coreogràfic de Madrid 2016. L'any 2020 estrena "Deriva" amb La Otra Familia, i s'instal·la a la seva ciutat natal, Barcelona. L'any 2021 estrena "Made of space" la nova creació de Guy Nader / Maria Campos al Grec Festival de Barcelona i va estar seleccionada al projecte "Balla'm un llibre 2021" de l'APdC amb la seva peça "El ball de les cireres".

A més Patrícia desenvolupa activitats pedagògiques des del 2016, imparteix tallers de dansa contemporània a múltiples festivals europeus i ha dirigit múltiples creacions per a les estudiants de l'Institut of the Arts Barcelona i de Àrea Espai de Dansa i Creació.

Dins el projecte ALIANSAT farà residència per la creació i estrenarà dues peces de llarga durada: "V" i "Lés émerveillées". Participarà al festival Dansat 2023 i podrà impartir tallers i cursos per a professionals, afeccionats o escolars. Participarà en el laboratori amb totes les companyies ALIANSAT en les edicions 2023 i 2024.

+info: https://www.instagram.com/pattitrash/

PROYECTO LARRUA

Proyecto Larrua és una companyia de dansa contemporània dirigida per Jordi Vilaseca i Aritz López amb base a Vitòria-Gasteiz des de 2015. Coreogràficament i dramatúrgica, la companyia té una visió personal sobre com unir la fisicalitat i l'emoció i de com escenificar-la, utilitzant elements de l'imaginari comú de l'espectador i contemporanitzar-los. Resultat d'aquesta visió personal són les peces coreogràfiques que formen part del seu repertori i que han estat representades a Euskal Herria, Espanya, Europa, Amèrica central i Àsia. En festivals com Madrid en Danza, Cádiz en Danza, Mes de Danza a Sevilla, Dferia, Festival de Artes Escénicas de Costa Rica, Fest'arts i New Dance International Dance de Corea.

Proyecto Larrua té un especial interès en la creació de peces per espais urbans i no convencionals degut als nous contextos que es creen per al públic i la relació que es genera amb ells. Algunes d'aquestes peces han rebut reconeixements en festivals com MasDanza o Umore Azoka de Leioa, on van ser guardonats com a millor companyia emergent. A més, han realitzat creacions per encàrrec per institucions com la UNESCO. Una de les senyals d'identitat de la companyia són les seves produccions per teatre, on la dansa convergeix amb l'espai sonor, il·luminació i escenografia per crear un univers propi. Fruit d'aquesta unió són la peça "Otsoa", candidata a 5 Premis Max, Baserri, candidata a 3 Premis Max i Ojo de Buey. Aquestes peces han format part de diferents circuits com Red Sarea, Platea, A Cielo Abierto, Red de Navarra i el catàleg de la Comunitat de Madrid.

Larrua no vol funcionar només coreogràficament sinó que pretén abordar camps com la formació. Fruit d'aquesta inquietud és el seu programa LarruaLab, un seminari de dansa contemporània a Vitòria i el Virtual-Lab, un magazine creat durant el confinament.

La mediació és un altre dels camps importants pels que la companyia aposta. Per això la companyia compta amb un programa d'audiències amb el qual treballen mà a mà amb els teatres principals de Vitòria per crear nous públics. Aquest projecte de dansa vol obrir futures col·laboracions amb artistes locals, nacionals i internacionals, diferents institucions, residències artístiques.

Dins el projecte ALIANSAT faran residència al SAT! per la presentació a Catalunya del seu espectacle "La casa vacía", en coproducció amb el Festival de Dansa Metropolitana 2023 i participaran al festival Dansat 2023 (al carrer o a sala). Participaran en el laboratori amb totes les companyies ALIANSAT en les edicions 2023 i 2024.

+info: http://proyectolarrua.com/

XAVIER GUMÀ & VERÒNICA HERNÁNDEZ

Xavier Gumà és biòleg, ballarí i gestor cultural. Té formació en danses urbanes i danses tradicionals i d'arrel. És membre de l'Esbart Rocasagna i professor de danses urbanes. Actualment, les seves investigacions cerquen un nou camí a través de la fusió de llenguatges entre la dansa urbana i la dansa d'arrel així com de les llegendes i tradicions del seu lloc d'origen.

Verònica Hernández Royo és ballarina, coreògrafa i actual doctoranda en el departament de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la UB. Des de fa uns anys treballa donant vida a elements dels bestiaris medievals a través del cos i la dansa en la seva peça "Bestiari". És directora i fundadora de la companyia de dansa La Dama.

"Saüc" és un projecte transdisciplinari on dansa, tradició, cinema, escenografia i música s'articulen per donar forma a l'entramat de llegendes seleccionades i revisitades del territori penedesenc, tot prenent com a base 3 pilars fonamentals: Llegendari, Dansa i Natura. La proposta es presenta com una peça de dansa de gran format i llarga durada (45 minuts).

El projecte naix de les investigacions que els dos coreògrafs, Xavier Gumà i Verònica Hernández Royo, ja fa dos anys que desenvolupen al voltant del seu darrer projecte, "Flor de Maig", estrenat a la Fira Mediterrània de Manresa 2022 portant-ho a un projecte més transversal i integral de les llegendes, imaginari i cultura al voltant de la Serra del Bolet (Penedès).

Dins el projecte Aliansat el Xavier i la Verònica desenvoluparan la seva experiència conjunta per la creació i estrena de "Saüc", realitzant les residències corresponents. Participaran al festival Dansat 2023 així com al laboratori amb totes les companyies ALIANSAT en les edicions de 2023 i 2024.

+info: https://cialadama.com/flor-de-maig/