

Rosas
www.rosas.be

Foto: Herman Sorgeloos

DANZA

ROSAS DANST ROSAS

País: Bélgica Duración aproximada: 1 hora y 40 minutos (sin intermedio)

Coreografía: ANNE TERESA DE KEERSMAEKER Bailarinas: ANNE TERESA DE KEERSMAEKER, CYNTHIA LOEMIJ, SARAH LUDI y SAMANTHA VAN WISSEN Música: THIERRY DE MEY y PETER VERMEERSCH Grabación musical: THIERRY DE MEY, WALTER HUS, ERIC SLEICHIM y PETER VERMEERSCH Escenografía: ANNE TERESA DE KEERSMAEKER Iluminación: REMON FROMONT Vestuario: ROSAS
-ESTRENO EN MADRID-

“EN SUS TRABAJOS, DE KEERSMAEKER NIEGA LA ILUSIÓN DE QUE LA DANZA MUESTRA UNA REALIDAD TOTALMENTE DIFERENTE A LA DEL MOVIMIENTO DE LA VIDA COTIDIANA.”- Marianne Van Kerkhoven, dramaturga

En 1983 una joven coreógrafa belga conmocionó el mundo de la danza contemporánea con una pieza extrema en potencia, viveza y humanidad. La coreógrafa se llamaba Anne Teresa De Keersmaeker; la pieza -aún hoy en el repertorio de la compañía que nació a raíz de su éxito- *Rosas danst Rosas*. Prefigurando las tensiones que caracterizan el trabajo posterior de De Keersmaeker, cuatro mujeres interpretan la danza del contraste, la dialéctica entre agresión y ternura, la contienda entre uniformidad e individualidad. Convertida en clásico, *Rosas danst Rosas* se ha representado incontables veces en teatros y festivales de todo el mundo. En el año 1997 Thierry De Mey dirigió un filme sobre este trabajo, reuniendo a varios elencos y generaciones de la compañía belga. Hoy, Anne Teresa De Keersmaeker recupera su lugar sobre el escenario y baila junto a Cynthia Loemij, Sarah Ludi y Samantha Van Wissen.

La pieza, compuesta de cinco partes, alterna la música del cuerpo y la compuesta por Thierry De Mey y Peter Vermersch, basada en principios de repetición minimalista. Sobre el escenario, las bailarinas se muestran, a veces, exhaustas. Dos tipos de movimientos se interrelacionan. Por un lado, los abstractos; por otro, gestos concretos, reconocibles y cotidianos: una caricia, un repentino giro de cabeza, una mano alisando una blusa. Así, la realidad más mundana se apodera de una pieza que la crítica ha calificado como “provocativa y rigurosa”. *Rosas danst Rosas* se estrenó en el Théâtre de la Balsamine (Bruselas) el 6 de mayo de 1983. Ha ganado el Bessie Award a la Mejor Coreografía y al Mejor Diseño de Iluminación (1987). Junto a esta pieza emblemática, Rosas presenta también en el Festival de Otoño de Madrid su última creación, *The Song*.

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

Después de estudiar Danza en Mudra, la escuela fundada por Maurice Béjart y en la New York School of the Arts, la coreógrafa belga Anne Teresa De Keersmaeker comenzó su carrera con *Asch* y *Fase, four movements to the music of Steve Reich*. En 1983 funda la compañía Rosas que toma su nombre del espectáculo del mismo año *Rosas danst Rosas*.

Estas producciones le valieron un instantáneo reconocimiento internacional. De 1992 a 2007 De Keersmaeker fue coreógrafa residente en La Monnaie de Bruselas. En 1995 Rosas y La Monnaie se unen para impulsar el proyecto educacional P.A.R.T.S (Performing Arts and Training Studios), dirigido por De Keersmaeker. Desde el principio, las coreografías de Anne Teresa (nombrada en 2008 Comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia) se han centrado en la relación entre música y danza. Ha seleccionado a compositores de varios periodos históricos para su trabajo: desde Monteverdi, Bach, Beethoven, Mozart o Bartók a Miles Davis y John Coltrane. Anne Teresa De Keersmaeker también se ha aventurado fuera de los confines de la danza pura para introducirse en el teatro de texto, creando piezas como *Kassandra, speaking in twelve voices* (2004), *I said I* (1999) e *In the Real Time* (2000). También ha dirigido las óperas *Duke Bluebeard's Castle* (1998) y *Hanjo* (2004). Los últimos espectáculos de Rosas son *Keeping Still* (2007), *Zeitung* (2008) y *The Song* (2009).

Teatros, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala A
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
10, 11 y 12 de noviembre a las 20 horas

ROSAS DANST ROSAS

Con nombre propio

El año 1983 vio el surgimiento de Anne Teresa De Keersmaeker con la pieza titulada *Rosas danst Rosas*. Esta producción abrió el Kaaitheter Festival de Bruselas y al mismo tiempo marcó la inauguración oficial de la compañía Rosas. Las cuatro bailarinas que originalmente formaron parte de la *troupe* eran antiguas alumnas de Mudra: a Anne Teresa De Keersmaeker y Michèle Anne De Mey se unieron Fumiyo Ikeda y Adriana Borriello. La música de *Rosas danst Rosas*, compuesta por Thierry De Mey y Peter Vermeersch, nació paralelamente a la coreografía. La obra se compone de cinco partes y tanto la danza como la música se basan en principios minimalistas y de repetición.

En *Rosas danst Rosas*, que después se ha convertido en un filme con el mismo título, dos tipos de movimientos se interrelacionan. Por un lado, los movimientos abstractos difíciles de etiquetar; por otro lado, los gestos más concretos y reconocibles: una mano que acaricia el pelo, una blusa que se estira, un repentino giro de cabeza, etc. Estos gestos tienen un significado directo porque se refieren a movimientos del día a día. Parece como si pequeños sucesos acaecidos durante el proceso de creación se hubieran infiltrado en la pieza como citas literales. Pero no sólo los movimientos consiguen que la cercanía ilusoria de la pieza (“es sólo danza”) se tense constantemente hacia una realidad mucho más mundana. Por ejemplo, en el intervalo entre la primera y la segunda parte, las bailarinas se quitan los zapatos, planchan la ropa y se toman su tiempo para recuperar el aliento. Y otra vez, al final de la parte cuarta, muy física, las bailarinas muestran su fatiga abiertamente: permanecen de pie sobre el escenario, jadeando y sudando visiblemente.

Estos momentos cortos enseñan, por así decirlo, la otra cara de la moneda de la danza como un arte del cuerpo. Es algo que no se ve en las piezas de *ballet* clásico; incluso las coreografías modernas tienden a ocultar cualquier signo de esfuerzo y fatiga.

Por contraste, en el trabajo de De Keersmaeker, también después de *Rosas danst Rosas*, hay frecuentemente una negación de la ilusión de que una pieza de danza muestra una realidad totalmente distinta de la del movimiento de la vida cotidiana. Puede verse, por ejemplo, que De Keersmaeker nunca aspira a la perfección en la ejecución de sus trabajos coreográficos: permite a los bailarines llevar a cabo movimientos simultáneos sin alcanzar la absoluta excelencia. Por esta razón, las producciones de Rosas tienen siempre una expresividad y humanidad particulares.

La primera parte de *Rosas danst Rosas* tiene lugar sobre el suelo y en silencio. Rodando, y con pasos intermedios, las bailarinas se tumban en el escenario para construir una gran diagonal de movimiento desde el lado superior derecho al lado inferior izquierdo, movimientos acompañados únicamente de la música puramente humana de la respiración, de los brazos que golpean el suelo, del cuerpo que se desliza, etc.

La segunda parte tiene lugar sobre pequeñas filas de sillas colocadas en una diagonal. Los movimientos consisten en gestos duros y rápidos que responden a los latidos metálicos de la percusión. La tercera parte es, como la primera, un juego entre líneas rectas y diagonales que se acentúa con pasillos de luz sobre los que se produce el movimiento. El momento en el que un hombro se desnuda deliberadamente (¿un ritual de seducción?) es uno de los gestos más impactantes de esta sección. La cuarta parte consiste en un grupo de danza que se mueve en marcado *crescendo* hacia los límites de la extenuación física; diagonales, líneas rectas y círculos alternan. La sección que cierra es una coda muy corta que consiste solamente en gestos concretos y genuinos ligados a la extenuación de los bailarines (...).

Marianne Van Kerkhoven

Sobre el espectáculo

En 1982 el espectáculo *Fase*, de Anne Teresa De Keersmaeker, revolucionó el panorama de la danza por el impacto de su lenguaje postmoderno basado en la repetición. Un año después, la coreógrafa, todavía muy joven, sorprendió de nuevo al público con una composición de potencia extremada: *Rosas danst Rosas*. La obra supuso también el comienzo del grupo Rosas; las cuatro bailarinas -Anne Teresa De Keersmaeker, Michèle Anne De Mey, Fumiyo Ikeda y Nadine Ganase- fueron los primeros miembros de la nueva compañía de danza.

Rosas danst Rosas supuso un gran éxito internacional, representándose incontables veces en todo el mundo. Se ha convertido en un clásico y desde su estreno está en el repertorio permanente de Rosas. En los veinticinco años que han pasado desde su creación, ha sido interpretada por nuevos grupos de bailarines. En 1997, Thierry De Mey realizó una película sobre esta pieza que logró reunir a varios elencos y generaciones. Hoy, veinticinco años después, Anne Teresa De Keersmaeker vuelve a los escenarios con tres miembros de la segunda generación, Cynthia Loemij, Sarah Ludi y Samantha Van Wissen. La pieza comienza con cuatro mujeres de pie y de espaldas al público: su primer movimiento es caer al suelo y rodar al mismo tiempo. Casi como zozobrando. En la primera parte la única música que oímos es la del cuerpo humano, jadeando y deslizándose por el suelo. La música, que comienza en la segunda parte, ha sido compuesta por Thierry De Mey y Peter Vermeersch, en paralelo a la creación de la coreografía.

Rosas danst Rosas es una prefiguración de las tensiones que caracterizan el trabajo de Anne Teresa De Keersmaeker: el contraste entre la estructura racional y la emoción significativa, entre agresión y ternura, entre uniformidad e individualidad.

En España, *Rosas danst Rosas* se ha presentado en Granada (año 1984) y en Barcelona (año 1985).

ROSAS DANST ROSAS

En el escenario

Anne Teresa De Keersmaeker, bailarina y coreógrafa

A principios de los años 80, cuando el clima artístico permitió a la danza ganar mayor prominencia, la veinteañera Anne Teresa De Keersmaeker presentaba su primera pieza, *Asch*. Antigua alumna de MUDRA, la escuela fundada por Maurice Béjart, Anne Teresa consiguió darle una nueva orientación a la danza de Flandes. En 1981 se fue a estudiar a la New York Tisch School of the Arts donde entró en contacto con la danza postmoderna norteamericana.

Esa influencia se hace evidente con su segundo trabajo, *Fase, four movements to the music of Steve Reich* (1982) que obtuvo un muy buen recibimiento. En 1983, como resultado lógico, De Keersmaeker fundó su propia compañía de danza, Rosas, con la que presentó *Rosas danst Rosas*. De nuevo, la música -en este caso de De Mey y Veersmerch- se convirtió en la fuerza motora detrás de la coreografía. Esa relación especial entre danza y música se ha convertido en una constante en el trabajo de Anne Teresa De Keersmaeker.

A *Rosas danst Rosas* le siguieron *Elena's Aria* (1984), *Bartók/ Aantekeningen* (1986) y *Verkommenes Ufer/ Medeamaterial/ Landschaft mit Argonauten* (1987).

Con *Ottone, Ottone* (1998) lleva a los escenarios su primera gran producción. En 1990 presenta *Stella*, "una pieza para mujeres" y *Achterland*, una pieza con música en directo en la que los músicos se integraban visualmente en la escenografía y los bailarines tenían su presencia en cuenta.

En 1992 presenta *ERTS* y Rosas se convierte en compañía residente de La Monnaie Theatre de Bruselas. En este nuevo escenario, Anne Teresa De Keersmaeker se plantea tres objetivos: intensificar aún más el vínculo entre danza y música, crear un repertorio y fundar una nueva escuela de danza en Bélgica que reemplazara a la desaparecida MUDRA.

Ya en este momento el trabajo de Anne Teresa De Keersmaeker había recibido reconocimiento dentro y fuera de las fronteras belgas. En 1982 fue invitada a estrenar su *Mozart/ Concert Aria's - Un Moto di Gioia* en el afamado Cour d' Honneur del Festival d' Avignon. Este mismo año Peter Greenaway dirigió una coreografía específicamente creada para la pantalla, en el vestíbulo de la Casa de la Ópera de Gante. En 1993, el programa de danza del Holland Festival estuvo enteramente dedicado a De Keersmaeker.

Kinok, creado en colaboración con Thierry De Mey y el Ictus ensemble se presentó en el KunstenFESTIVALdesArts en 1994. La coreografía fue precursora del trabajo posterior titulado *Amor constante más allá de la muerte*, estrenado ese mismo año.

En 1995 De Keersmaeker creó *Verklärte Nacht*. El año siguiente, muchos elementos de esta producción se desarrollaron en *Woud*. También durante este año Rosas y La Monnaie fundaron el proyecto educativo internacional P.A.R.T.S.

A finales de 1997 De Keersmaeker dio de nuevo rienda suelta a su amor por la música en *Just Before*, que incluye obras de Magnus Lindberg, John Cage, Yannis Xenakis, Steve Reich, Pierre Bartholomée y Thierry De Mey. *Just Before* es además especialmente representativo porque asocia danza y texto, sentido y movimiento, lenguaje y cuerpo. En esta exploración, Anne Teresa De Keersmaeker recibió ayuda de su hermana, Jolente, miembro de la compañía de teatro tgSTAN.

En 1998 dirige su primera ópera, *Blue Beard's Castle*, de Bartók y en *Drumming* de nuevo usa la música de Steve Reich como cimiento de una coreografía potente, vigorosa y llena de energía.

En marzo de 1999 una bailarina de Rosas y un actor de tgSTAN interpretaron juntos *Quartett*, de Heiner Müller, a la que siguió *I said I*, una coreografía que estudiaba en más profundidad la relación entre palabra y movimiento a través del texto de Peter Handke, *Selbstbeziehung*. En el año 2000 presenta *In Real Time*, pieza que reúne en escena a todos los bailarines de Rosas, todos los actores de tgSTAN y a los músicos de la banda de jazz Aka Moon.

En 2001 se estrenó *Rain y Small hands (out of the lie of no)*. En 2001-2002 Rosas celebra su veinte cumpleaños y sus diez años como compañía residente de la Monnaie, celebración que culminó con la publicación de un libro sobre la compañía y una exposición retrospectiva en el Palais des Beaux-Arts de Bruselas.

En 2003 se produjo una nueva evolución en el repertorio de Rosas con la pieza *Bitches Brew/ Tacoma Narrows* que introducía improvisación. Más tarde, ese mismo año, Anne Teresa De Keersmaeker crea *Desh* con Marion Ballester.

El año 2004 marca una nueva cooperación entre Anne Teresa y su hermana Jolente con la pieza *Kassandra*. En 2006 se estrena *D' un soir un jour*. En 2007 De Keersmaeker le rinde tributo al coreógrafo Steve Reich con *Steve Reich Evening*, un programa que combina piezas ya existentes y dos nuevas coreografías con la música de Reich. La temporada termina con *Keeping Still*, con la colaboración de la artista visual Ann Veronica Janssens.

En 2008 trabaja con la música de Bach, Webern y Schönberg y crea *Zeitung*.

Este año 2009 Anne Teresa de Keersmaeker ha trabajado con los artistas visuales Ann Veronica Janssens y Michel François en su nueva producción, titulada *The Song* y también presente en la programación del Festival de Otoño 2009 de la Comunidad de Madrid.

De Anne Teresa De Keersmaeker, la crítica ha dicho que es "una coreógrafa que te induce a pensar y sentir al mismo tiempo, haciéndote consciente de ambos procesos".

Más en

www.rosas.be

ROSAS DANST ROSAS

Rosas

Coreografía
Bailarinas

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
CYNTHIA LOEMIJ

Música

SARAH LUDI
SAMANTHA VAN WISSEN

Grabación musical

THIERRY DE MEY
PETER VERMEERSCH
THIERRY DE MEY
WALTER HUS

Escenografía
Iluminación
Vestuario

ERIC SLEICHIM
PETER VERMEERSCH
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
REMON FROMONT
ROSAS

Coproducción 1983: Rosas, Kaaitheater, Klapstuk
Coproducción 2009: Rosas

Rosas cuenta con el apoyo de las Autoridades Flamencas.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid

ROSAS DANST ROSAS

Rosas

Le Monde, Sylvie de Nussac, 20/01/93

En cuanto a las intérpretes, no sabemos si admirar más la energía increíble que despliegan durante toda la pieza o la hazaña que representa la memorización de una coreografía como ésta, solapadamente cambiante sobre sus repeticiones y referencias musicales evidentes. Todas ellas son formidables...

The Village Voice, Deborah Jowitt, 18/11/86

Un hombre sale abruptamente del espectáculo de Anne Teresa De Keersmaecker en la BAM. Otros se ausentan educadamente durante la pausa. Digo esto para dejar claro que este no es un espectáculo para todo el mundo. También debo añadir que el hecho de que el resto del público se quede embelesado e inmóvil a lo largo de la interpretación de *Rosas danst Rosas* -teniendo en cuenta que la obra dura 1 hora y 45 minutos sin intermedio- dice bastante sobre el inmenso poder e integridad del trabajo de esta joven belga (...).

“Rosas” es como ella se llama a sí misma y a las otras tres mujeres que interpretan junto a ella. Rosas bailan rosas. La alusión del título a la famosa frase de Gertrude Stein es comprensible: las oraciones dancísticas de De Keersmaecker se repiten una y otra vez con sutiles alteraciones en el énfasis y la secuencia, hasta que empiezas a apreciar cada nuevo añadido, cada pequeña variación como memorable y emocionante.

La pieza se divide en cuatro partes principales con pequeñas transiciones durante las que las bailarinas mueven las sillas, se ponen los zapatos y recuperan el aliento. La hermosa y misteriosa iluminación de Remon Fromont y Bert de Raeymaecker altera completamente el Lepercq Space de punta a punta. Al principio, el escenario está vacío, excepto por un grupo de sillas de madera en una esquina. Haces de luz en el suelo crean una atmósfera cálida bajo los pies (...).

Después de un casi ensordecedor estallido de sonido (banda sonora de Thierry de Mey y Peter Vermeersch) hay un silencio. En este silencio, las cuatro mujeres, alineadas, caen al suelo. Ruedan, estiran los brazos sobre el suelo, giran la cabeza para otear el horizonte, dejan caer la cabeza sobre las manos, se sientan, se tumban, se levantan, se caen. Estos movimientos y unos pocos más componen todo el vocabulario. Las palabras pueden ocultar su sencillez, pero no lo hermosamente escogidas que son y lo bellamente ordenadas que están.

De Keersmaecker no cae en la repetición mecánica. Algunas veces, las mujeres ejecutan los movimientos rápidamente con una milagrosa sincronía, otras veces lo hacen con lentitud, con parsimonia. Se suceden las pausas. El orden de los gestos cambia. Una mujer, después una segunda, después una tercera. El contrapunto se materializa.

Las dinámicas cambiantes y la naturaleza intrínsecamente expresiva de los gestos le dan un toque emocional a la coreografía (...).

El verdadero final de la pieza -crudo, silencioso, gélidamente tenue- coge a los espectadores por sorpresa.

Después de un largo silencio vienen los aplausos. Por la valentía, por la pureza formal, por la impresionante claridad y fuerza de las cuatro mujeres que vemos, exhaustas, ante nosotros.

The New York Times, Anna Kisselgoff, 09/11/86

Un coreógrafo que te hace pensar y sentir al mismo tiempo, haciéndote consciente de ambos procesos al mismo tiempo, es difícil de encontrar. Anne Teresa De Keersmaecker, nacida en 1960 en Bélgica, lo consigue.

Tras alcanzar prominencia en el circuito escénico europeo durante los últimos cuatro años por un conjunto de piezas meticulosamente detallistas, ha sido descrita con frecuencia como una mezcla entre Lucinda Childs y Pina Bausch.

Claro está que, como todos los artistas extraordinariamente dotados, tiene su propia personalidad. Es verdad que al igual que ciertos coreógrafos americanos (estudió en la New York University's Tisch School of the Arts en el curso 1980-81) ha adoptado la repetición como una marca de identidad para sus trabajos. Sí, hay un tono minimalista en el reducido vocabulario que emplea en las repeticiones y esto es así a pesar de los gestos abiertamente expresionistas a los que tiende (...).

LA CRÍTICA

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09