

LÓNG

KERNEL
DANCE THEATRE

LÓNG

LÓNG [|'lɔŋ| long (inglés): largo/ 龍 lóng (chino): dragón] contiene en sí misma múltiples significaciones, ya que es una palabra cuya lectura y significado varía según el origen y el contexto cultural de cada uno. La pieza tiene como eje conceptual y de movimiento la figura tradicional del dragón y es una reflexión sobre los límites y las fronteras con los que vivimos dentro de una sociedad que cambia y se transforma constantemente. Desde la danza, la poesía visual y el paisaje sonoro, Kernel Dance Theatre presenta un espectáculo que transporta al espectador a un espacio donde los límites entre culturas se agrietan.

La compañía

La compañía Kernel Dance Theatre, formada por Junyi Sun, Alma Steiner y Marina Miguel, desarrolla un lenguaje propio integrando la danza contemporánea, las artes marciales y el teatro. Kernel (del alemán kern o kurna etimología del idioma protogermánico) es una palabra que significa “núcleo, centro o esencia de un objeto o sistema”.

La idiosincrasia de la compañía se basa en la diversidad y pluralidad de disciplinas y orígenes de los componentes del grupo. Su trabajo nace con el objetivo de reflexionar y descubrir nuevos puntos de vista sobre la actualidad y la contemporaneidad.

Desde el 2017 Kernel Dance Theatre colabora con profesionales de las artes escénicas como Roberto Fratini a través de la dramaturgia y Piero Steiner desde el asesoramiento teatral. En el año 2020 Mariona Signes se incorpora al equipo como directora de arte, aportando una mirada desde el espacio, el vestuario y la iluminación para crear, conjuntamente con la compañía, los universos de los espectáculos.

Sus proyectos han estado presentes en diversos centros, festivales o circuitos como La Pedrera, Sismògraf, Fira Tàrrrega, FreiArt Festival, entre muchos otros.

Ficha artística

Una creación colectiva de
Kernel Dance Theatre

Autoría y dirección artística
Junyi Sun, Alma Steiner, Marina Miguel

Interpretación
Alma Steiner, Marina Miguel, Junyi Sun,
Carlos Martorell, Marc Fernández

Música y diseño sonoro
Carlos Martorell

Voz
Elena Tarrats

Escenografía, iluminación y vestuario
Mariona Signes

Asesoramiento dramático
Roberto Fratini

Asesoramiento creativo
Enric Ases

Asistencia en interpretación
Piero Steiner

Asistencia en movimiento
Rober Gómez

Acompañamiento a la producción
elclimamola

Ayudante de producción
Uxía Dios

Fotografía y vídeo
María Alzamora y Jordi Arnal

Coproducción
Fira Tàrrrega, Fira Manresa, El Graner – Fàbriques de Creació

Apoyo a la producción y residencias
Cal Gras, ÉSdansa, Teatre Nu, Festival Llavors, Centre Cívic
Barceloneta, El Graner, Beques Agita (Ajuntament de Figueres),
Premis Barcelona 2020 (ICUB), Departament de Cultura
Generalitat de Catalunya

Con la complicidad de
Institut Ramon Llull
OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine

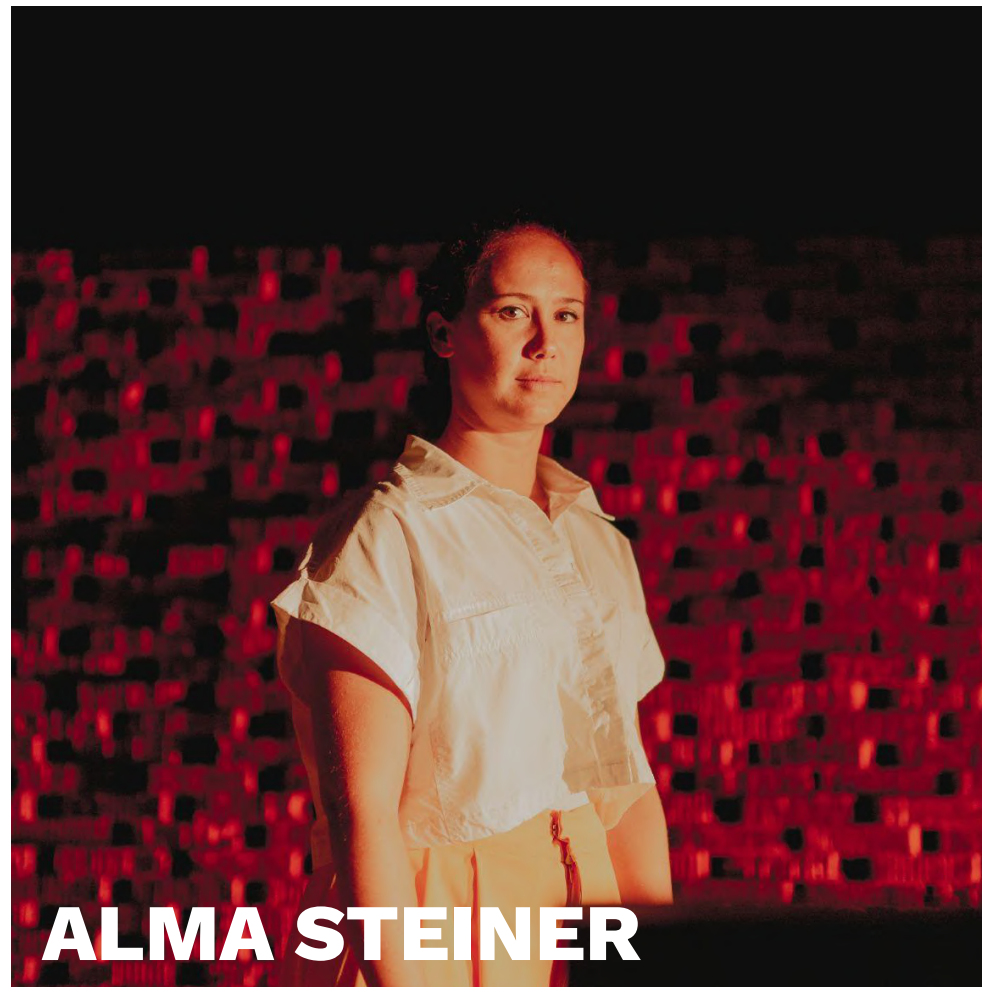
Con la colaboración de
Festival ODT International de Singapur

Agradecimientos
María Ollé, Montse Colomé, Marina Escoda, Clàudia Mirambell,
Taller La Precària, Ramón Vallverdú, Francesc Robles, Bastoners
de l'Arboç

Junyi Sun, Premio Mejor Bailarín con Dancing with Frogs de la compañía Sol Picó (Los premios de la Crítica 2017) y Premio Revelación con Kyla, dirigido por Adrian Devant (Los premios de la Crítica 2014).

Se inició en les artes marciales y ha participado en diversos proyectos del mundo del cine, la televisión y el teatro. Como bailarín ha trabajado con diversas compañías y artistas como Cesc Gelabert, Toni Mira, SenZaTemPo (candidato a Mejor intérprete masculino de danza con EDEN CLUB por los Premios MAX), Vero Cendoya, Roberto G. Alonso, la Compagnie du Sarmant, Jérôme Bel, entre otros. También ha colaborado con Sharon Fridman, Mikhail Baryshnikov, compañía Lataimada y la Bejart Ballet Laussane.

Alma Steiner es graduada por el Conservatorio Superior de Danza en Coreografía e Interpretación de la danza en el Institut del Teatre de Barcelona y completa su formación en la Danish National School of Performing Arts de Copenhagen. Ha realizado diversos workshops con compañías como Mal Pelo, Wim Vandekeybus, Peeping Tom, Hofesh Shechter, DV8, Fighting Monkey, entre otros.

Como bailarina ha trabajado y colaborado con coreógrafos como Toni Mira, Lali Ayguadé, Sol Picó, Clàudia Mirambell, Javier Guerrero, Irene García, entre otros. Actualmente forma parte de la compañía de teatro físico Moveo, y está en gira con su creación en solitario: Wonder fool world.

Marina Miguel es graduada en el Conservatorio Profesional de Danza en la especialidad de danza contemporánea (2013) y en el Conservatorio Superior de Danza en coreografía y técnicas de la interpretación (2018) en el Institut del Teatre, Barcelona.

Como bailarina ha trabajado y colaborado con artistas como Beбето Cidra, Vero Cendoya, Lali Ayguadé, Sol Picó, Roser López Espinosa, Ballet Contemporani de Barcelona, Thomas Noone i Emanuele Soavi inCompany. Ha participado con sus propias piezas en Casa Elizalde, Territori en Dansa (Quinzena Metropolitana), Teatro Tantarantana, Auditorio Sant Martí, Festival Tudanzas y en el Gdanski Festiwal Tanca (Polonia), y obtiene el primer premio en los Premios Coreográficos de Sant Boi.

Elías Torrecillas se forma como actor en la escuela Nancy Tuñón de Barcelona, donde finaliza sus estudios el 2004. Amplía su formación con diferentes cursos y seminarios para profesionales. Ha recibido clases en la Casona, el Col·legi de Teatre, El Timbal, Tragantdansa, Palauet de la Boro o l'Aadpc donde profundiza en el trabajo del cuerpo, la voz y la cámara. Tiene profesores de la talla de Pep Armengol, Esteve Rovira, Mercedes Boronat, Fernando Grifell, Marta González Anadón, Muntsa Rius, entre otros.

Ha trabajado y colaborado en el mundo teatral y audiovisual con compañías o artistas como Sol Picó, Buenafuente, José Corbacho, La Roda produccions, Germinal produccions amb Sergi Calleja, Liquidación por Derribo, Jordi Casanovas, Anexa, Darío Paso Jardiel y co-dirige su propio proyecto Transtorners.

CARLOS MARTORELL

Carlos Martorell es un artista visual y de sonido. Se formó en música clásica y piano, pero desde su adolescencia ha desarrollado un interés en la música electrónica y experimental. Centra su trabajo en la relación entre los humanos y la tecnología. Utiliza sus herramientas de programación y conocimiento sobre las nuevas tecnologías para explorar el sonido y la imagen a través de la creación de música experimental y audiovisual en vivo.

Forma parte de Ensamble Topogràfic y tiene un proyecto en solitario llamado Shoeg, que trata sobre experimentaciones con el mundo visual y de sonido. Ha creado algunos álbumes y EPs como: Faith Exótica, Container, The Swarm, Vaseline, Tanz, entre otros.

MARIONA SIGNES

Mariona Signes es diseñadora de luces, vestuario y escenógrafa. Se graduó en Arte, Diseño y Artesanía en la Escola Massana y en Escenografía en el Institut del Teatre.

Actualmente, ha estado trabajando en la sastrería de los espectáculos Varekai y Totem del Cirque du Soleil, como dresser y assistant of Head of Wardrobe. Como diseñadora, desarrolla diferentes competencias como diseño y liderazgo de iluminación, vestuario y escenografía. Ha trabajado y colaborado con diferentes artistas y compañías como Carla Rovira, Els MC Gregors, Albert Roig, Compañía Solitària, Macaco, Paloma Muñoz, el musical Generació de merda, Portobello, entre otros.

Ficha técnica

La pieza tiene una duración de **50 minutos** y está interpretada por 5 intérpretes. LÓNG es un espectáculo pensado para realizarse en sala o espacios no convencionales (espacios cerrados y recogidos) con las siguientes condiciones:

Espacio escénico

Espacio a una o dos bandas, con un espacio escénico de 7m ancho x 7m fondo x 4m alto. Si fuera posible, el acceso a estas se hará por dos lados.

Suelo

Superficie plana (sin inclinación). En el caso que hubiera inclinación se tendría que solventar con un sistema de tarimas con linóleo encima.

Es imprescindible que en la localización o en el espacio no haga viento, para el correcto desarrollo de la representación.

Por otra parte, la pieza necesita de oscuridad total o la máxima aproximación a esta, ya que el espectáculo está basado en la iluminación.

El espectáculo se realiza en el centro del espacio. Las mixers de sonido y luces, en caso de ser necesarias, irán en uno de los lados del público, tan alejadas como sea posible. El envío de señales de audio y dmx se hará a través de mangueras.

Rider Iluminación y Audio

Material a aportar por el organizador

Iluminación

4 - Fresnels 1Kg
12 - Pc 1Kg
12 - Recorte Robert Juliat 16/42°
2 - Asimétricos
8 - Estructura de Calles
4 - Peanas para focos
48 CH de dimmer

Mesa de luces para tirar la función.

Cableado.

Máquina de humo (con salida HDMI para poder activarla desde la mesa).

**Se entiende que todo el material eléctrico estará en buenas condiciones.*

Audio

4 - PA con soportes tipo totem/torre
2 - Subwoofer
2 - Monitores
1 - Mixer (mínimo 4 salidas / 2 main + 2 aux)
2 - Micrófonos tipo AKG C3000 o similar
2 - Pies de micro tipo jirafa
Mangueras y otro equipo necesario para distribuir la señal de audio

Distribución de los canales de sonido

Entrada 1/2 Portátil

* Los micrófonos se envían a la tarjeta de sonido de la compañía

Salida 1/2	PA 1
Salida 3/4	PA 2
Salida 5	Subwoofer 1
Salida 6	Subwoofer 2

Otros

1 - Mesa auxiliar para sonido

Tiempo de montaje y desmontaje previsto

Montaje día previo a la función.

1h de descarga

4h de montaje iluminación y escenografía

4h de iluminación (enfoque y memorias) y sonido

2h de desmontaje

1h de carga

Un mínimo de 2 horas de ensayo en el espacio

Necesidades adicionales: Disponibilidad de camerino con ducha y espacio para ensayar/calentar.

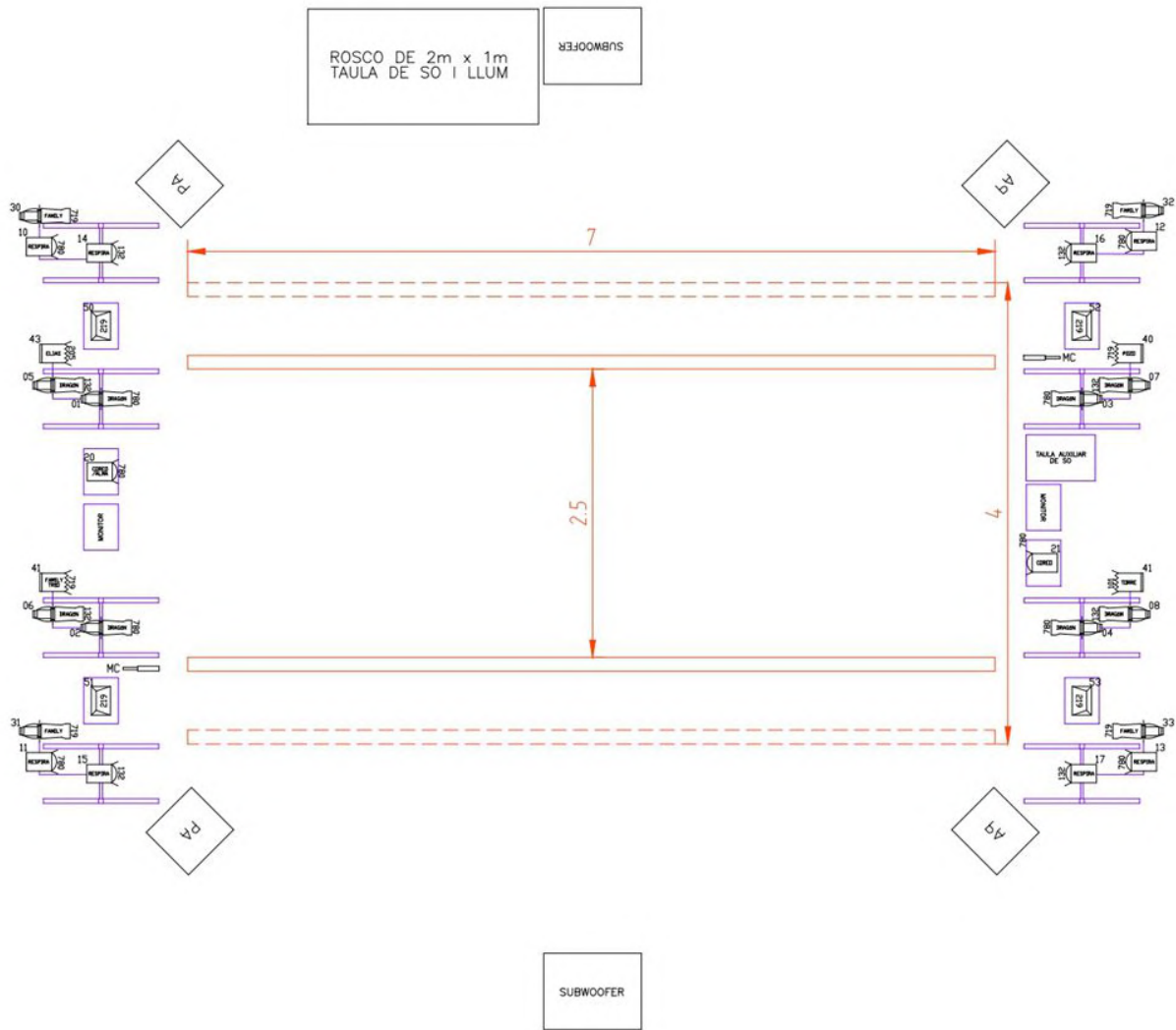
Necesidades específicas de Audio

La PA se negociará según espacio y público. Debe ser suficiente para proveer buena escucha por todo el público, por lo que óptimamente deberían ser 4 cajas (2 PA estéreo), una a cada lado de la escenografía (posiciones indicadas en el plano). Imprescindible subgraves, dispuestos idealmente detrás del público. La mixer irá dispuesta en la mesa rosco, a disposición indicada en plano. Debe ser suficiente para hacer la distribución del envío estéreo del portátil a las dos PA con la señal estéreo idéntica por PA.

Acerca de la microfonía, harán falta dos micros tipo AKG C3000 o similares y dos pies dispuestos en los laterales, tal y como se indica en plano.

El organizador dispondrá todo el cableado necesario para hacer la instalación de la PA, subgraves, microfonía y mixer.
Necesidades adicionales: Disponibilidad de camerino con ducha y espacio para ensayar/calentar.

**Los requisitos técnicos de esta ficha representan los requisitos ideales para la realización del espectáculo. La compañía puede contar con la posibilidad de presentar unas necesidades más básicas y reducidas si el festival lo requiere.*

RIDER SO	
QUANTITAT	DESCRIPCIÓ
4	PA
2	MONITORS
2	SUBWOOFER
2	MICRO CANÓ
2	PEUS DE MICRO GIRAFA
4	TRIPODES PER A PA

RIDER IL.LUMINACIÓ		
QUANTITAT	LLEGENDA	DESCRIPCIÓ
12		PC 1Kw
12		Retall 1000Kw
4		Fresnel 1Kw
4		Asimètric 1Kw
48		CHANNELS de dimmer
6		PEANES 30x40cm
8		CARRERS 2m H i 3 alçades

ALTRES	
QUANTITAT	DESCRIPCIÓ
1	TAULA ROSCO DE 2x1m
1	TAULA AUXILIAR SO

LÓNG			
ESCENÒGRAFA: Mariona Signes			
CONTACTE: 627 52 67 96			
PLANTA	Unitats = cm.	A3	E:1/50

CRÍTICA ★★★★★

Destruir muros

por Jordi Sora i Domenjó

La nueva producción del grupo Kernel Dance Theatre, que se ha estrenado en Fira Tàrrrega 2021, funciona como metáfora y señala su principal paradoja. Por un lado retrata los esfuerzos por derribar muros (textuales, como los de la obra o los de la mente); mientras que señala las dificultades posteriores de esa liberación. Una advertencia para quien idealice la libertad...

Intentando no hacer spoilers, diremos que el público se encuentra con una sorpresa visual justo comienza el espectáculo. Que dificulta y facilita. Por un lado, es casi imposible observar las ejecuciones de los bailarines. Y se alarga en exceso este episodio, esa sería la objeción. Y es realmente una pena porque son intérpretes de calidad. Pero por otro lado, esta dificultad visual, junto con un juego de luces que hacen, invita a pensar en diversas hipótesis con las que ir llenando de significado la escena. Y esto siempre es una suerte. Aquí, en la línea de personajes apremiados en un marco mental y físico determinado del que quieren liberarse. Obviamente nada es tan fácil, y una vez conseguida la hazaña, pasa lo inevitable: que es necesario construir un mundo nuevo y que no es cosa evidente. Y aquí sí: se puede gozar (por fin) de la danza del grupo y el músico en escena.

En el ámbito estricto del movimiento, dos comentarios: la compañía sigue trabajando desde un lenguaje propio en el que las artes marciales dialogan con la danza contemporánea. Esto enriquece la coreografía con un fraseo escarpado y cortante, especialmente en las transiciones. Están desarrollando un material ciertamente original en nuestro contexto creativo, pero todavía lleno de potencialidades.

Desde otro punto de vista, parecería que ese lenguaje es suficiente para la historia: pero es necesario un despliegue más concreto en semejante dramaturgia. La metáfora funciona, como hemos dicho, pero la historia contada no está especialmente ficcionada.

A pesar de estos pequeños detalles, “Long” es la creación más completa de la compañía y perfeccionan, a cada paso que dan, un modelo singular de entender la danza contemporánea.

CRÍTICA ★★★★★

Más insuperable que el propio muro
por Jordi Bordes

Kernel Dance Theatre presenta una pieza con buenas ideas pero demasiado abstracta en su acabado. O con una dramaturgia que sube y escapa sin demasiada coherencia. El planteamiento de insinuar la coreografía a través de las sombras que se proyectan en las paredes laterales y entre los pequeños orificios de los dos muros que separan a los bailarines del público puesto a ambos lados, es muy sugerente. Pero se alarga demasiado y el efecto termina desapareciendo.

Efectivamente, el momento esperado es la caída de los muros que cae con golpes que recuerdan la coreografía de artes marciales que practica Junyi Sun (Nosotros, Am I Bruce Lee). La manera de derribar estos muros (que pueden ser metáfora de las dificultades para muchos motivos, desde alcanzar la ciudadanía plena en los techos de cristal que debe batallar la generación joven que baila) es desordenada y deja el espacio impracticable.

Quizás uno de los hallazgos del montaje es el concepto antagónico del muro: es frontera y también es refugio. Y esto lo demuestran las construcciones posteriores. El significado está abierto gracias a un movimiento abstracto que tiene dificultades para avanzar. Pero que, al final, decide permitir la salida de 4 bailarines mientras que la última opta por taparse con un muro, incapaz de querer mirar y entender a su alrededor.

La fórmula del muro aparece esporádicamente en escena. Es el caso de lo que rompían los de Circ Bombeta, para simular la eliminación de la diversidad (Mur), haciendo evidente que todo el mundo puede realizar acrobacias y que la discapacidad es generalizada (aunque se estigmatice una por encima de las otras). También la Fura dels Baus, propuso un juego interactivo tecnológico en el que los muros separaban opciones rivales (M.U.R.S) Pretendían ser luchas fratricidas, un planteamiento que también había sido la base de un montaje interactivo en el CCCB, impulsado por Pere Tantiñá, unos años atrás. Y las luces de Mos maiorum (con su espectáculo homónimo) construían líneas imaginarias que recordaban las fronteras insalvables, como la del Gurugú (El rey del Gurugú) y la cruel vallado del golfo de Birdie de los Sr. Serrano.

¡Gracias por vuestra atención!

Junyi Sun
Co-director artístico

kerneltdt.com
junyi.sun@kerneltdt.com
+34 603 630 472

Mariona Signes
Escenógrafa

mariona.signes@kerneltdt.com
+34 627 52 67 96

Carlos Martorell
Diseñador sonoro

carlosmartorell.net
martomato@gmail.com
+34 627 52 67 96