

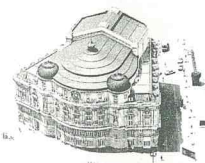

Arenal

Coreografía: Nacho Duato

Bailarines: Cristina Hortigüela, Livio Panieri

Fotógrafo: Michael Slobodian

ARRIAGA

2000

Patrocinado por:

Azaroak 23 - 26 Noviembre

Compañía Nacional de Danza

NACHO DUATO
DIRECTOR ARTÍSTICO

en colaboración
con la Sociedad
Estatul.

Bizkaiko Foru
Aldundia
Diputación Foral
de Bizkaia
Departamento de Cultura

BBK
Bilbao Bizkaia Kutxa

Compañía Nacional de Danza

Arenal

COREOGRAFÍA: NACHO DUATO
MÚSICA: M^a DEL MAR BONET
ESCENOGRAFÍA: WALTER NOBBE
FIGURINES: NACHO DUATO
DISEÑO DE LUCES: EDWARD EFFRON

Rassemblement

COREOGRAFÍA: NACHO DUATO
MÚSICA: TOTO BISSAINTHE (RASANBLÉMAN)
ESCENOGRAFÍA: WALTER NOBBE
FIGURINES: NACHO DUATO
DISEÑO DE LUCES: NICOLÁS FISCHTEL (A.A.I.)
PUESTA EN ESCENA: LENA WENNERGREN-JURAS

Tabulae

COREOGRAFÍA: NACHO DUATO
MÚSICA: ALBERTO IGLESIAS
FIGURINES: NACHO DUATO, CON LA COLABORACIÓN DE ISMAEL AZNAR
ESCENOGRAFÍA: NACHO DUATO
DISEÑO DE LUCES: NICOLÁS FISCHTEL (A.A.I.)

Ficha Compañía

DIRECTOR ARTÍSTICO: NACHO DUATO

BAILARINES PRINCIPALES: MAR BAUDESSON, EMMANUELLE BRONCIN, CATHERINE HABASQUE, RUTH MAROTO, LESLEY TELFORD, KAREN WALDIE, THOMAS KLEIN, PATRICK DE BANA, DEMOND HART, RAFAEL RIVERO

PRIMEROS BAILARINES: AFRICA GUZMÁN, LUIS MARTÍN OYA

CUERPO DE BAILE: TAMAKO AKIYAMA, IRATXE ANSA, LUISA MARÍA ARIAS, LIU BALOCCHI, CRISTINA HORTIGÜELA, EMILJA JOVANOVIC, MIRIAM KESCHERMAN, ANA MARÍA LÓPEZ, YOLANDA MARTÍN, OLIVIER FOURÉS, PEDRO GOUCHA, AMAURY LEBRUN, OLIVIER LUCÉA, NICOLAS MAIRE, SEBASTIEN MARI, IVANO ROSSETTI, JOEL TOLEDO, JACEK TYSKI

COORDINADOR ARTÍSTICO: KEVIN IRVING

ASISTENTE AL DIRECTOR ARTÍSTICO: CARLOS ITURRIOZ

REPETIDORA: YOKO TAIRA

MAESTRA: IRENA MILOVAN

PIANISTA: VÍCTOR RODRÍGUEZ MATOS

PRODUCCIÓN: ISABEL SÁNCHEZ

DIFUSIÓN: MAITE VILLANUEVA

ADMINISTRACIÓN: CARMEN ARRANZ

EQUIPO ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN: JOSÉ ANTONIO BEGUIRISTÁIN, LOLA REVILLA, SONIA SÁNCHEZ, CRISTINA REY-STOLLE, ALEXANDRA SCOTT, LUIS TOMÁS VARGAS, MERCEDES ZAZO

REGIDOR: JAVIER MARTÍNEZ

MAQUINARIA: MARCELO SUÁREZ, LUIS GARCÍA

ELECTRICIDAD: LUCAS GONZÁLEZ, JUAN CARLOS GALLARDO

AUDIOVISUALES: JESÚS SANTOS, PEDRO ÁLVARO, IGNACIO RODRÍGUEZ, JAVIER CABELLOS, RAFA GIMÉNEZ

ALMACÉN: REYES SÁNCHEZ

SASTRERÍA: ISMAEL AZNAR (JEFE DE SASTRERÍA), M^a PAZ PÉREZ, SAGRARIO MARTÍN, Mª LUISA ZAPATERO

SASTRA EN GIRA: VALERIANA BON

UTILERÍA: JOSÉ LUIS MORA

MASAJISTAS: MATEO MARTÍN, FRANCISCO MANZANERA

MANTENIMIENTO: ANA GALÁN

RECEPCIÓN: MIGUEL ÁNGEL CRUZ, TERESA MORATÓ

Arenal

COREOGRAFÍA: **NACHO DUATO**
MÚSICA: **M^a DEL MAR BONET**
ESCENOGRAFÍA: **WALTER NOBBE**
FIGURINES: **NACHO DUATO**
DISEÑO DE LUCES: **EDWARD EFFRON**

Estrenado por el *Nederlands Dans Theater en Muziektheater* de Amsterdam,
el 26 de enero de 1988
Estrenado por la *Compañía Nacional de Danza* en el Teatro Romea de Murcia,
el 6 de octubre de 1990

Días 23 y 26 de noviembre de 2000

Solo

Emmanuelle Broncin

Paso a dos

Ruth Maroto
Ivano Rossetti

Paso a tres

África Guzmán
Luis Martín Oya
Rafael Rivero

Paso a cuatro

Cristina Hortigüela
Karen Waldie
Amaury Lebrun
Nicolas Maire

Días 24 y 25 de noviembre de 2000

Solo

Mar Baudesson

Paso a dos

Lesley Telford
Thomas Klein

Paso a tres

Iratxe Ansa
Sebastien Mari
Jacek Tyski

Paso a cuatro

Cristina Hortigüela
Luisa María Arias
Demond Hart
Joel Toledo

Grabación Musical:

María del Mar Bonet: voz
Javier Mas: guitarra de 12 cuerdas, bandurria, archilaúd
Feliu Gasull: guitarra
Jordi Rallo: tablas indias, darbuka
Andreu Ubach: percusión
Joan Figueras: cello, fira de Creta, mandoline
Stephen de Swardt: bajo eléctrico

Realización de Vestuario: Sastrería de la Compañía y Babette Van Der Verg

Escenografía: Carmina Burana

Telón de Fondo: Campbell

Arenal

Coreografía: Nacho Duato
Bailarines: Ruth Maroto
Foto: Michael Slobodian

Arenal

KOREOGRAFIA: NACHO DUATO
MUSIKA: M^a DEL MAR BONET
ESKENOGRAFIA: WALTER NOBBE
FIGURINAK: NACHO DUATO
ARGIEN DISEINUA: EDWARD EFFRON

1988ko urtarrilaren 26an Nederlands der Theater-ek estreinatua Amsterdamgo Muziektheater-ean.

1990eko urriaren 6an Dantza Konpainia Nazionalek estreinatua Murtziako Romea antzokian.

Arenal, M^a del Mar Boneten abestietan iradokitako Nacho Duatoren koreografia da. Lan bonekin koreografoaren helburua izaera mediterraniarraren alaitasun taigabea eta eguneroko bizitzarekiko borrokaren arteko jazargoa erakustea da.

Duatok aurkaritza hau oso argi erakusten du: alde batetik, gizon eta emakume talde bat musikaren berezko alaitasunak eraginda ari da dantzari. Haien pozaldia dantzari mugimenduen bitartez antzematen da – pasua bira, pasua birura, pausua laura – katalanera eta mallorkierara itzultitako greziar abestiak oinarri dituztelarik. Beste alde batetik, emakume bat bereiz da eta bakarrik arituko da dantzari a cappella abesturiko lau abestitan. Abesti hauek, musikaren laguntzarik gabe, eduki errealista batez, bihotzaren oihu bizi baten antzera sortzen dira. Bere mugimenduak beste dantzariak baino burbilago daude lurretik. Dantzaria bera hurraren eragipenaren isla da.

Kolorea, koreografia, mugimendua, dena da zalantzarik gabe mediterraniarra.

Nacho Duatok aurreko ballet batean - Jardí Tancat- lan egin zuen M^a del Mar Bonetekin.

"Bere musika inspirazio iturburu paregabea da nire lanerako- dio koreografoak.

Ondoren, Gavines i Dragons entzun nuen eta berehala Arenal otu zitzaidan.

Bat-batean, M^a del Mar Bonet gure artean izateko aukera bururatu zitzaidan, zuzenean bere abestiak abestuz". Nacho Duatorentzat Arenal bere lehenbiziko Jardí Tancat lanaren luzapena da, "baina biziagoa, alaiagoa, abestien barne erritmora fidelagoa, herriaren eta lanaren mundua alde batera utzi gabe".

"Banekien nire abestiak erritmoz jaio direna, baina Nacho Duatok dantzatu zituenean ezagutu nituen benetan. Lehenbiziko koreografia ikusi nuenean, Jardí Tancat, hunkitu egin nintzen: berak beste bizi bat eman zien, independenteak ziren eta era berean nirekin lotuak, baina taupada berri batez, bide ezberdin bat.

Bada zerbait Arenalean erabat harriturik naukana, nik a cappella abesten ditudan Mallorkako lan-kantuen tratamendua bain zuzen ere: kantu hauek gure antzinako mallorkiar obituraren parte dira, baina gaur egun ez dira abesten, ez jaio ziren tokietan, gaur egun arras aldatu den soro-lanetan, ezta lehen zuten helburuarekin ere.

Orain berrogei edo eta berrogeita hamar urte bezala soro-lanak mantentzen dituzten bazter gutxi dira Mallorkan. Nacho Duatok koreografiatu egin ditu, pieza bakarren papera itzuli die, harri-bitxiak antzera.

Jardí Tancat-en hainbeste bizi bazen, Arenalean barneko pasio berri bat ezagutzen jardun dut batekin abesten dudak bakoitzean. Behin eta berrero esango dut Nacho Duatoren koreografia hauek egin didaten opari artistikorik garrantzitsuenetarikoa direla. Sakoneko zirrarekin batera doazenak direla iruditzen zaizkit, hitzez azaltzeko hain zailak direnak."

Nacho, eskerrik asko

Maria del Mar Bonet

Arenal

COREOGRAFIA: NACHO DUATO
MUSIKA: M^a DEL MAR BONET
ESKENOGRAFIA: WALTER NOBBE
FIGURINES: NACHO DUATO
DISEÑO DE LUCES: EDWARD EFFRON

Estrenado por el Nederlands Dans Theater en Muziektheater de Amsterdam, el 26 de enero de 1988

Estrenado por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro Romea de Murcia, el 6 de octubre de 1990

Arenal es una coreografía de Nacho Duato inspirada en canciones de M^a del Mar Bonet. El propósito del coreógrafo con este ballet, es mostrar la desinhibida alegría del carácter mediterráneo en contraposición a la cotidiana lucha de la vida.

Duato hace este contraste muy claro: por un lado, un grupo de hombres y mujeres bailan motivados por la pura alegría de la música. Su júbilo es reflejado con claros movimientos de los bailarines -paso a dos, paso a tres, paso a cuatro- sobre canciones griegas traducidas al catalán y mallorquinas. Por otro lado, una mujer permanece aparte y baila sola cuatro canciones cantadas a capella. Estas canciones, sin acompañamiento musical, con un contenido realista, surgen como un desgarrado grito del corazón. Sus movimientos están más cerca del suelo que los del resto de los bailarines. Ella es la expresión del influjo de la tierra.

Color, coreografía, movimiento, todo es innegablemente mediterráneo.

Nacho Duato había trabajado con M^a del Mar Bonet en un ballet anterior, Jardí Tancat. "Su música es una gran fuente de inspiración para mi trabajo -dice el coreógrafo. Posteriormente escuché Gavines i Dragons e inmediatamente se me ocurrió Arenal. Enseguida pensé en la posibilidad de tener con nosotros a M^a del Mar, cantando en directo sus canciones". Arenal es para Duato una extensión de su primer trabajo, Jardí Tancat, "pero más vital, más alegre, más fiel al ritmo interno de las canciones, sin dejar el mundo popular y del trabajo".

"Sabía que mis canciones nacen con ritmo, pero cuando lo conocí de verdad fue el día que Nacho Duato las bailó. Cuando ví la primera coreografía, Jardí Tancat, me emocioné: él les había dado otra vida, eran independientes y a la vez ligadas a mí, pero con un nuevo palpitir, un camino diferente.

En Arenal hay una cosa que me tiene realmente fascinada, y es el tratamiento de las canciones de trabajo de Mallorca que yo canto a capella: son cantos que forman parte de nuestra tradición mallorquina más antigua, pero que ya no se cantan allí donde nacieron ni para aquello por lo que nacieron, que es el trabajo en el campo, pues éste ha cambiado mucho. Quedan pocos rincones en el campo de Mallorca donde se conserven las faenas del mundo campesino tal y como eran hace nada más cuarenta o cincuenta años. Pues bien, cuando Nacho las ha coreografiado, les ha devuelto este papel de piezas únicas, como de piedras preciosas.

Si en Jardí Tancat había tanta vida, en Arenal he ido descubriendo una pasión interior cada vez que canto con ellos. Nunca me cansaré de decir que estas coreografías de Nacho Duato han significado uno de los regalos artísticos más importantes que me hayan hecho. Creo que son de aquellas cosas que van de la mano con las emociones más profundas, y que son tan difíciles de explicar con palabras."

Gracias Nacho

María del Mar Bonet

Rassemblement

COREOGRAFÍA: NACHO DUATO
MÚSICA: TOTO BISSAINTHE (RASANBLÉMAN)
ESCENOGRAFÍA: WALTER NOBBE
FIGURINES: NACHO DUATO
DISEÑO DE LUCES: NICOLÁS FISCHTEL (A.A.I.)
PUESTA EN ESCENA: LENA WENNERGREN-JURAS

Estrenado por el Cullberg Ballet en el Hjalmar Bergman Theatre de Örebro, el 27 de febrero de 1990

Estrenado por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 13 de diciembre de 1991

Días 23 y 25 de noviembre de 2000

Yoko Taira
Mar Baudesso
Lesley Telford
África Guzmán
Pedro Goucha
Ivano Rossetti
Luis Martín Oya
Patrick de Bana

Días 24 y 26 de noviembre de 2000

Emmanuelle Broncin
Catherine Habasque
Ana María López
Ruth Maroto
Jacek Tyski
Joel Toledo
Sebastien Mari
Demond Hart

Soldados

Olivier Fourés
Jacek Tyski

Olivier Fourés
Pedro Goucha

Grabación Musical:

Toto Bissainthe con Marie-Claude Benoît y Mariann Mathéus: voz
Akonio Dolo y Mino Cinélu: percusión; Patrice Cinélu: guitarra; Beb Guérin: contrabajo
Grabación: Arion (1977)

Realización de Vestuario: Sastrería de la Compañía
Realización de Escenografía: Carmina Burana

Rassemblement

Coreografía: Nacho Duato
Bailarines: Compañía
Fotógrafo: Michael Slobodian

Rassemblement

KOREOGRAFIA: NACHO DUATO
MUSIKA: TOTO BISSAINTHE (RASANBLÉMAN)
ESKENOGRAFIA: WALTER NOBBE
FIGURINAK: NACHO DUATO
ARGIEN DISEINUA: NICOLÁS FISCHTEL, DICK LIMDSCTRÖM-EN
ESKENARATZEA: JATORRIZKO DISEINUAREN ARABERA.
LENA WENNERGREN-JURAS

1990eko otsailaren 27an Cullberg Balletak estreinatua Örebroko Hjalmar Bergman Theatre-an.

1991ko abenduaren 13an Dantza Konpainia Nazionaleak estreinatua Madrilgo Zartzueta Antzoki Liriko Nazionalean.

Oraingoan Nacho Duatok Jardí Tancaten inspiraziorako suite batean estilo argia eta dardarikorra osten dioten Haitiko lurretara eta Toto Bissainthe-ren kadentziar musikara jo du. Lau bikotek, lan-jantzi kolorez horniturik, ezari-ezarian balletari ekiten diote, bukaera hunkigarria ailegatu arte, "liberté" hitza sarri abestian barrena abo batez errepikatuz.

Nahiz eta erabilitako bitartekariak sinplegiak iruditu, Rassemblement, musikaren eta dantzaren botere askatzaileekin baliatuz, publikoa giza-eskubideen deira hurbiltzeko lan eskerra eta hunkigarria da.

Ballet International aldizkariko Peter Bohlin-en arabera, Toto Bissainthe abeslari eta konpositoreak bere jaioterria den Haitiri eskeinitako abesti multzoak osatzen du Rassemblement.

Vudú kultuak erakarrirako esklabuen kantuak dira. Kantu hauetan, eguneroko lanari buruz, herbesteratuak izanaren pairamenaz eta Afrikarekiko irrikaz mintzo dira, ez toki geografikotzat joaz, askatasun lur mitikotzat ulerturik baizik. Kolonizadoreari, haren politikari, erlijioari, kulturari eta bizkuntzari erresistentzia erakusten diote. Mundu Berri bonetan haien artean sorturiko lokarriei esker, esklabuek haien independentzia lortu ahal izan dute.

"Kapitala"-k, Haitin garatzean, Vuduaren zentzua aldarazi du. Vudua, nekazari txiro eta zapalduentzat afrikar sustraiei ospakizuna zena, erlijio izatera pasa da, boterearen aparatu bat.

Vuduaren jaiotza herbesteko lur batean, arraza ezberdinetako esklabuen lehenbiziko lengoia amankomuna, momentu garrantzitsua izan zen, sortzailea, mundua aldatuko zuen bateratze kulturala: mugen zabaldua.

Hau da Toto Bissainthe-ren abestiak aipatzen duten unea: gizaki guztiei abestu, Haitiko bitzen eta obiko musikaren bitartez, hainbat musika era ezberdinak bilduz eta mugarik gabeko musika garaikide batera zabalduz.

Rassemblement

COREOGRAFÍA: NACHO DUATO
MÚSICA: TOTO BISSAINTHE (RASANBLÉMAN)
ESCENOGRAFÍA: WALTER NOBBE
FIGURINES: NACHO DUATO
DISEÑO DE LUCES: NICOLÁS FISCHTEL, SEGÚN DEL DISEÑO ORIGINAL DE DICK LIMDSCTRÖM
PUESTA EN ESCENA: LENA WENNERGREN-JURAS

Estrenado por el Cullberg Ballet en el Hjalmar Bergman Theatre de Örebro, el 27 de febrero de 1990

Estrenado por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro Lírico Nacional La Zarzuela de Madrid, el 13 de diciembre de 1991

En esta ocasión Duato ha virado su rumbo hacia las tierras de Haití y la cadenciosa música de Toto Bissainthe, que le brindan la inspiración en una suite en el estilo nítido y trepidante de Jardí Tancat. Cuatro parejas en descoloridos trajes de faena inician el ballet lentamente, hasta llegar a un sobrecogedor finale, con la palabra "liberté" coreada repetidamente en la canción.

Pese a la aparente sencillez de los medios utilizados, Rassemblement es una creación que, gradualmente, a través de los poderes liberalizadores de la música y la danza, demuestra ser un impresionante y conmovedor llamamiento a la conciencia del público sobre los derechos humanos.

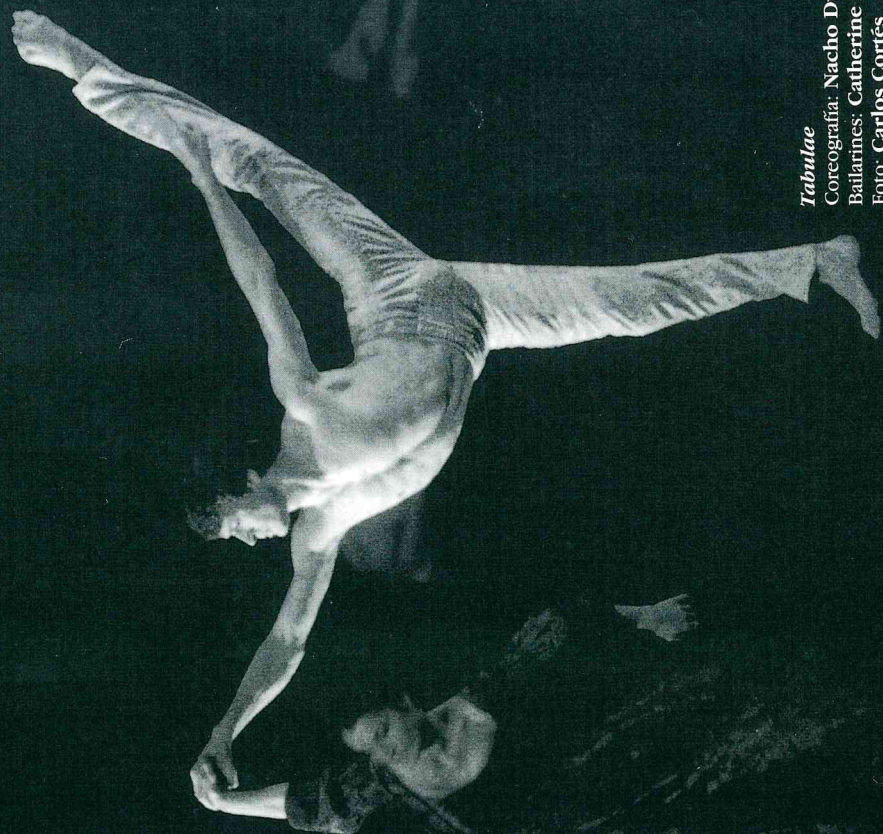
Peter Bohlin de la revista Ballet International

Rassemblement se enmarca dentro de un grupo de canciones que la compositora y cantante Toto Bissainthe dedica a su tierra, Haití.

Son canciones de esclavos atraídos por el culto Vudú. En ellas hablan de su vida cotidiana, del sufrimiento del exilio y del anhelo de Africa, no como lugar geográfico, mas como tierra mítica de libertad. Expresan su resistencia al colonizador, el rechazo a su política, religión, cultura y lengua. Gracias a los vínculos establecidos entre ellos en este nuevo mundo, los esclavos han podido conquistar su independencia.

El Capital, al desarrollarse en Haití, ha transformado el sentido del Vudú. El Vudú, que era para los campesinos pobres y explotados una celebración de las raíces africanas, ha llegado a ser una religión, uno de los aparatos de poder. El nacimiento del Vudú en una tierra de exilio, primera lengua común de todos los esclavos de razas diferentes, fue un momento vital, creador, una unificación cultural que iba a transformar el mundo: una apertura de límites.

Este es el momento al que se refieren las canciones de Toto Bissainthe: cantar a todos los hombres, a través de las palabras de Haití y de su música tradicional, reuniendo otras formas musicales y abriéndose a una música contemporánea sin fronteras.

Tabulae

Coreografía: Nacho Duato
Bailarines: Catherine Allard y Nacho Duato
Foto: Carlos Cortés

Tabulae

COREOGRAFÍA: **NACHO DUATO**
MÚSICA: **ALBERTO IGLESIAS**
FIGURINES: **NACHO DUATO, CON LA COLABORACIÓN DE ISMAEL AZNAR**
ESCENOGRAFÍA: **NACHO DUATO**
DISEÑO DE LUCES: **NICOLÁS FISCHTEL (A.A.I.)**

Estrenado por la *Compañía Nacional de Danza* en el Teatro de Madrid, el 14 de abril de 1994

Días 23 y 24 de noviembre de 2000

Catherine Habasque
Cristina Hortigüela
Liu Balocchi
Miriam Kescherman
Rafael Rivero
Sebastien Mari
Olivier Fourés
Nicolas Maire

Tamako Akiyama
Luisa María Arias
Olivier Lucéa
Pedro Goucha

Mar Baudesson
Nacho Duato

Patrick de Bana
Luis Martín Oya
Ivano Rossetti

Días 25 y 26 de noviembre de 2000

África Guzmán
Karen Waldie
Cristina Hortigüela
Iratxe Ansa
Jacek Tyski
Nicolas Maire
Olivier Fourés
Amaury Lebrun

Emilija Jovanovic
Ana María López
Joel Toledo
Pedro Goucha

Lesley Telford
Thomas Klein

Demonid Hart
Luis Martín Oya
Ivano Rossetti

Grabación Musical:

Capilla Peñaflorida
Vladimir Nemtanu (violín)
Christian Ifrim (viola)
Javier Paxariño (flauta);
V.P. Ensemble

Realización de Escenografía:
Carmina Burana y Alberto Valencia

Realización de Vestuario:
Sastrería de la Compañía

Tabulae

KOREOGRAFIA: **NACHO DUATO**
MUSIKA: **ALBERTO IGLESIAS**
FIGURINAK: **NACHO DUATO, ISMAEL AZNAR-EN LAGUNTZAZ.**
ESKENOGRAFIA: **NACHO DUATO**
ARGIEN DISEINUA: **NICOLÁS FISCHTEL**

*1994ko apirilaren 14an Dantza Konpainia Nazionalak estreinatua
Madril antzokian.*

*"Baziren bere esaldiak entzutera lurrera itzultako izpirituak,
Berak bitartean, eserita, taula urdin handia irakurtzen zuen
ozenki.
Izarren desertuenetik zetozenak ziren, erabat irrikitan zirenak".
"Han zen, bitzetik hitzera,
mendi baten lekua hartu zuen poema"*

Wallace Stevens, Poesia Antologia

Nahiz eta poesi-atal hauek ballet berri honen hastapena izan, norabi-
de berean jarriko gintuena, egia da Cautivaren esperientziak gauza
batzuk izen berarekin deitzea zilegi den esparruan utzi gintuena.

*Argitasun horiek lehenbiziko neurriaren izaera bikoitza eta bere lurrun-
keta mugimenduan taitutu zuten.*

*Gerora, dantzari zein musikan poesia eremua finkatzen duten txandake-
ten joku misteriotsua zaindu genuen.*

*Hau guztia abiapuntutzat harturik, bakoitzak bere era asmatu zuen eta
batak bereari "bulkatu" deitzen zion bitartean, besteak "areagotu" zioen;
batak "errotatu" esaten bazuen, besteak nahiago zuen "puntu batetik eske-
gi" esan. Hain gurutzaturik ziren zentzuak ezen elkartruke lauki batean
"zabaldu"- "abantzi", "itxi"- "errepikatu" eta "ezer ez"- "ezer ez" lirateke-
en. "Itsumena", "itsumena" da eta "zeta iturria" "ezin ikus daitekeen
baina manupeaz jabetzen den zerbait" da.*

*Hauek, besteak beste, izan dira gure berbak, hiriak bere eraikuntzak
abantzirik, bere kalea eta izkinak antzina eginak balira bezala eskeiniz,
nolabait izkutuan/murgildurik geratzen direnak.*

Nacho Duato eta Alberto Iglesias.

Tabulae

COREOGRAFÍA: **NACHO DUATO**
MÚSICA: **ALBERTO IGLESIAS**
FIGURINES: **NACHO DUATO, CON LA COLABORACIÓN DE
ISMAEL AZNAR**
ESCENOGRAFÍA: **NACHO DUATO**
DISEÑO DE LUCES: **NICOLÁS FISCHTEL**

Estrenado por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro Madrid, el
14 de abril de 1994

*"Hubo espíritus que retornaron a la tierra para escuchar sus frases,
Mientras él, sentado, leía en voz alta la gran tabla azul.
Eran aquéllos que provenían de lo más desierto de las estrellas, los
que habían anhelado más"
"Allí estaba, palabra tras palabra,
El poema que ocupó el lugar de una montaña"*

Wallace Stevens, Antología Poética

Aunque estos fragmentos poéticos fueran un punto de arranque para
este nuevo ballet, algo que nos pusiera en el mismo tono, también es
cierto que la experiencia anterior de Cautiva nos había dejado en ese lugar
suspendido que permite llamar a algunas cosas con el mismo nombre.

Esas claridades trazaron la doble naturaleza del primer compás y su eva-
poración en el movimiento.

Después cuidamos el juego misterioso de las alternancias, que fijan lo poé-
tico tanto en la danza como en la música.

Y ya, desde ahí, cada uno inventó a su manera y mientras uno llamaba a
lo suyo 'impulsar' el otro lo llamaba 'acrecetar'; y si uno decía 'rotar', el
otro prefería decir 'colgarse de un punto'. Y así tan cruzados podían estar
los sentidos que en un cuadro de ambivalencias 'abrir' sería 'olvidarse',
'cerrar' es 'repetir' y 'nada' es 'nada'. 'Obsesión' es 'obsesión' y 'fuente de
seda' es 'algo que no se ve pero que adquiere un dominio'.

Esos y otros han sido nuestros términos pero que quedan escondidos/
sumergidos, al igual que la ciudad olvida su construcción y ofrece su calle
o sus esquinas como si hubieran sido hechas hace mucho tiempo.

Nacho Duato y Alberto Iglesias.

Nacho Duato

Valentzian jaio zen. Hamazortzi urte zituela, Londongo Rambert School-ean ekin zion bere beziketa profesionalari. Bruselako Maurice Béjart-en Mudra School-ean jarraitu zuen bere beziketa eta New York-eko The Alvin Ailey American Dance Center-ean bukatu.

1980an, hogeita hiru urte zituela, Nacho Duatok bere lehenbiziko kontratu profesionala sinatu zuen Cullberg Balletarekin (Estokolmo) eta, urte bete geroago, Jiri Kylian-en eskutik, Nederlands Dans Theater-ean sartu zen.

Dantzari lanean izandako arrakasta medio, 1987an VSCD Gouden Dansprijs saria jaso zuen (Dantzako Urrezko Saria), baina bere berezko talentuak dantzari mugak gaindiarazi zion eta koreografiara aritzera bultzatu. Bere lehen saiakerak, Jardí Tancat (1983), María del Mar Boneten musikarekin, Coloniako Internationaler Choreographischer Wettbewerb (Nazioarteko Koreografia Lehiaketa) Sari Nagusia irabazi zuen.

Duatok Nederlands Dans Theater-eko bi konpainietarako dozena bat baino lan gehiago sortu zituen: Dantza eta Erritua (Chávez), Ucelli (Respighi), Synaphai (Xenakis/Vangelis), Boleroa (Ravel), Arenal (Bonet), Chansons Madecasses (Ravel), Raptus (Wagner Wesendonk Lieder-en lanean oinarrituta), e.a. Lan gehienetan, Walter Nobbe-ren inspirazioa eta elkarlana izan zuen.

1988an Hans van Manen eta Jiri Kylián-ekin batera, Nacho Duato Nederlands Dans Theater-eko Koreografo Egonkor izendatu zuten.

Haien erreperitoriumetarako beste konpainien etengabeko bere lanen eskariak zirela eta, Duatok urrats garrantzitsuak eman behar izan zuen bere etorkizuneko koreografo lanari begira. Bere balletak, Cullberg Ballet, Nederlands Dans Theatre, Les Grands Ballets Canadiens, Les Ballets de Monte-Carlo, Deutsche Opera Ballet, Australian Ballet, Pacific Northwest Ballet, Stuttgart Ballet, Ballet Gubelkian, Introdans, Chicago Hubbard Street Dance Co., Ballet Grand Theatre du Genève, Musik Theater essen, Finish Opera Ballet eta American Ballet Theatre konpainien erreperitoriumen parte dira.

1990eko ekainetik, Espainiako Hezkuntza eta Kultura Ministeritzako Arte-Eskeniko eta Musika Institutu Nazionalak gonbidatua, Nacho Duato Dantza Konpainia Nazionaleko Zuzendari Artistikoa da. Konpainia bonentzat, besteak beste, honako lan hauek egin ditu:

Madrigal Kontzertua (J.Rodrigo), Opus Piat (L.V. Beethoven), Empty (Collage), Coming Together (F.Rzewski), Mediterranean (Collage), Cautiva (A.Iglesias), Alone, for a second (E.Satie), Tabulae (A.Iglesias), Ecos (S.Micus), Zero Zero gainean (A.Iglesias), Zugatik Hiltzen Naiz (XV eta XVI. Mendeetako antzinako espainiar musika), Self (A.Iglesias), Remansoak (E.Granados), Romeo eta Julieta (S. Prokofiev) eta Without Words (F. Schubert).

Nacho Duato

Nació en Valencia. A la edad de 18 años comenzó su formación profesional en la Rambert School de Londres. Amplió sus estudios en la Mudra School de Maurice Béjart en Bruselas y completó su formación en Nueva York en The Alvin Ailey American Dance Centre.

En 1980, con 23 años, Nacho Duato firmó su primer contrato profesional con el Cullberg Ballet (Estocolmo) y, un año después, de la mano de Jiri Kylian, ingresó en el Nederlands Dans Theater.

Por sus éxitos como bailarín recibió en 1987 el VSCD Gouden Dansprijs (Premio de Oro de la Danza), mas su talento natural pronto le impulsó a superar las limitaciones de un bailarín y dedicarse también a la coreografía. Su primer intento, Jardí Tancat (1983), con música de María del Mar Bonet, ganó el primer premio en el Internationaler Choreographischer Wettbewerb (Concurso Coreográfico Internacional) de Colonia.

Duato creó más de una docena de obras para las dos compañías del Nederlands Dans Theater: Danza y Rito (Chávez), Ucelli (Respighi), Synaphai (Xenakis/Vangelis), Bolero (Ravel), Arenal (Bonet), Chansons Madecasses (Ravel), Raptus (basada en la obra de Wagner Wesendonk Lieder), etc. En casi todas estas creaciones contó con la inspiración y colaboración del pintor y diseñador Walter Nobbe.

En 1988 Nacho Duato fue nombrado Coreógrafo Estable del Nederlands Dans Theater, junto a Hans van Manen y Jiri Kylián.

Debido a las continuas peticiones de otras compañías requiriendo obras suyas para sus repertorios, Duato tuvo que dar un paso decisivo con miras al futuro de su carrera coreográfica. Sus ballets forman parte del repertorio de compañías como Cullberg Ballet, Nederlands Dans Theater, Les Grands Ballets Canadiens, Les Ballets de Monte-Carlo, Deutsche Opera Ballet, Australian Ballet, Pacific Northwest Ballet, Stuttgart Ballet, Ballet Gulbenkian, Introdans, Chicago Hubbard Street Dance Co., Ballet Grand Theatre du Genève, Musik Theater Essen, Finish Opera Ballet y American Ballet Theatre.

Desde junio de 1990, invitado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Educación y Cultura español, Nacho Duato es Director Artístico de la Compañía Nacional de Danza para la que ha creado, entre otros, los siguientes trabajos: Concierto Madrigal (J. Rodrigo), Opus Piat (L.V.Beethoven), Empty (Collage), Coming Together (F. Rzewski), Mediterranean (Collage), Cautiva (A. Iglesias), Alone, for a Second (E. Satie), Tabulae (A. Iglesias), Ecos (S. Micus), Cero sobre Cero (A. Iglesias), Por Vos Muero (música antigua española de los Siglos XV y XVI), Self (A. Iglesias), Remansos (E. Granados), Romeo y Julieta (S. Prokofiev) y Without Words (F. Schubert).

Dantza Konpainia Nazionalea

Dantza Konpainia Nazionaleko Zuzendari Artistiko lanetara Nacho Duato dantzari eta koreografo apartaren eranspenak 1990eko ekainean, berrikuntza nabarmena suposatu zuen formazioaren historian. Duatok balleta nortasun propioa duen konpainia bilakatu nahi zuen, prezeptu klasikoak alde batera utzi gabe, tankera garaikide batera gehiago burbilduz. Helburu honekin konpainiaren errepertoriumean espresuki bonetarako sorturiko koreografiak barne eman ziren, hainbat nazioarteko konpainiatan ezagutaraziriko beste koreografiekin batera. Halaber, Nacho Duatok munduko kritikak eta adituek sarituriko bere koreografo lana eskeintzen dio Dantza Konpainia Nazionalari. Nacho Duatoren ardura, koreografiaren, balletaren eta bizitzeko eraren arteko oreka aurkitzean datza. Bere ustez, kultura aberastasuna eta espainiar folklorea etengabeko eragipenak dira bere lanerako.

Dantza Konpainia Nazionalea 1979an sortu zuten, Espainiako Ballet Nazional Klasiko izenpean, eta hango lehen Zuzendaria Víctor Ullate izan zen.

1983ko otsailean, María de Ávila kargutu zen Ballet Nazionalen - Espainiakoa eta Klasikoa - Zuzendaritzan. Honek, Balletaren barne lana sistematizatu zuen eta George Balanchine eta Anthony Tudor bezalako koreografoen lanei ateak zabaltu zizkien. María de Ávilak Ray Barrari-Espainian bizi den dantzari eta koreografo estatubatuarri- koreografiak enkargatu zizkion, gerora Zuzendari Egonkor lana eskeiniz, 1990era arte bete zuena.

1987ko abenduan, Maya Plisetskaya errusiar dantzari bikaina izendatu zuten balleteko Zuzendari Artistiko.

1990etik aurrera, Dantza Konpainia Nazionalak, Duatoren Zuzendaritza Artistikorearen pean, egubide berriari ekin dio. Kritikaren laudorioa, publikoaren barrera beroa eta lan-eskeintzek

anitzek dantzako nazioarte mailako eremuan Konpainia bonen etorkizuna erabaz sendotzen du.

Urte hauetan barrena, Dantza Konpainia Nazionalak ospe sendoa landu du, Espainian eta atzerrian hainbat emanaldi emanez eta birak eginez bai Estatuan zehar bai atzerrian: Japonian, Frantztan, Austrian, Alemanian, Suitzan, Kuban, Taiwanen, Israelen, Sobiet Batasunean, Mexikon, Italian, Venezuelan, Argentinan, Puerto Ricon, Britainia Handian, Canadian, EEBBetan, Perun, Kolonbian, Holandan, Belgikan, Finlandian, Grezian, Brasilen eta Txinan (Hong-Kong-en).

Compañía Nacional de Danza

La incorporación del renombrado coreógrafo y bailarín Nacho Duato como Director Artístico de la Compañía Nacional de Danza, en junio de 1990, supuso un cambio innovador en la historia de la formación. Duato estaba decidido a hacer del ballet una compañía con identidad propia, en la que, sin olvidar los preceptos clásicos, se derivara hacia un estilo más contemporáneo. Con este fin se incluyeron en el repertorio de la compañía nuevas coreografías creadas específicamente para ella, junto con otras de contrastada calidad reconocida en numerosas compañías internacionales. Asimismo, Nacho Duato aporta a la Compañía Nacional de Danza su trabajo como coreógrafo, elogiado por la crítica mundial y premiado por los especialistas. La preocupación de Duato es encontrar el equilibrio entre la coreografía, el ballet y la forma de vivir. Para él la riqueza de la cultura y el folklore español constituyen un influjo inagotable para su trabajo.

La Compañía Nacional de Danza fue fundada en 1979 con el nombre de Ballet Nacional de España Clásico, y tuvo como primer Director a Víctor Ullate.

En febrero de 1983 se hizo cargo de la Dirección de los Ballets Nacionales - Español y Clásico - María de Ávila, quien sistematizó el trabajo interno del Ballet y puso especial énfasis en abrir las puertas a coreografías como las de George Balanchine y Anthony Tudor. María de Ávila encargó coreografías a Ray Barra, bailarín y coreógrafo norteamericano residente en España, ofreciéndole posteriormente el cargo de Director Estable que desempeñó hasta diciembre de 1990.

En diciembre de 1987 fue nombrada como Directora Artística del ballet, Maya Plisetskaya, extraordinaria bailarina rusa.

Desde 1990, la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección artística de Duato, inicia una nueva singladura. El elogio de la crítica, la acogida del público y las numerosas propuestas de trabajo confirman el futuro de esta Compañía en el panorama internacional de la danza.

A lo largo de estos años, la Compañía Nacional de Danza se ha labrado un sólido prestigio, con numerosas actuaciones en España y el extranjero, realizando giras por el territorio nacional, Japón, Francia, Austria, Alemania, Suiza, Cuba, Taiwan, Israel, U.R.S.S., México, Italia, Venezuela, Argentina, Puerto Rico, Gran Bretaña, Canadá, E.E.U.U., Perú, Colombia, Holanda, Bélgica, Finlandia, Grecia, Brasil y China (Hong Kong).