MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

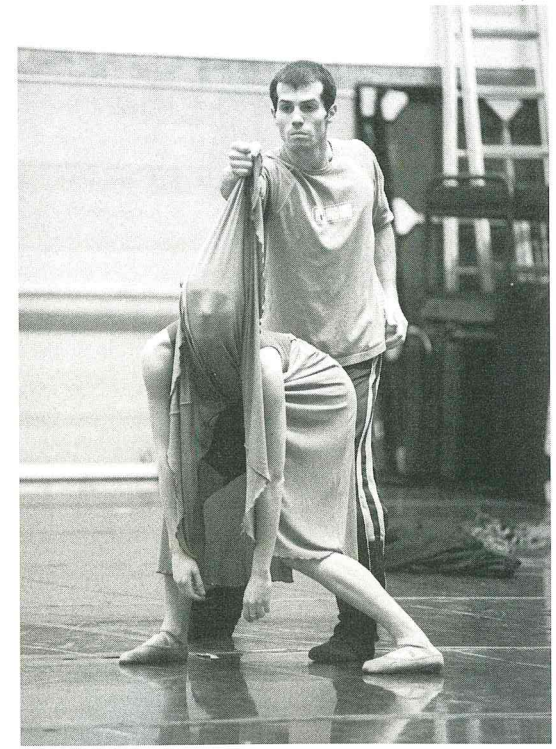
Foto de portada © Pedro Arnay. Coreografía L'Homme, bailarines Luisa Mª Arias y Dmo Kirilov

Mayo 2003 | Viernes 30 | 22:00 h
Sábado 31 | 20:00 h

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

Dirección artística: Nacho Duato

CASTRATI / L'HOMME / POR VOS MUERO



Teatro del Bosque

Ayuntamiento de Móstoles

NACHO DUATO

Nació en Valencia. 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 Nacho Duato firmó su primer contrato profesional con el Cullberg Ballet (Estocolmo) y, un año después, de la mano de Jirí Kylián, ingresó en el Nederlands Dans Theater, compañía de la que fue nombrado Coreógrafo Estable, junto a Hans van Manen y Jirí Kylián, en 1988. Por sus éxitos como bailarín recibió en 1987 el VSCD Gouden Dansprijs (Premio de Oro de la Danza). Su primera coreografía, Jardí Tancat (1983), con música de María del Mar Bonet, ganó el primer premio en el Internationaler Choreographischer Wettbewerb (Concurso Coreográfico Internacional) de Colonia.

Sus ballets forman parte del repertorio de las más prestigiosas compañías de todo el mundo, entre las que se encuentran el Cullberg Ballet, Nederlands Dans Theater, Les Grands Ballets Canadiens, Ballet de la Ópera de Berlín, Australian Ballet, Stuttgart Ballet, Ballet Gulbenkian, Finnish Opera Ballet, San Francisco Ballet, Royal Ballet y American Ballet Theatre.

En 1995 recibió el grado de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras que concede la Embajada de Francia en España.

En 1998, el Consejo de Ministros le galardonó con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes.

En abril de 2000 recibió en la Ópera de Stuttgart uno de los premios internacionales de coreografía más prestigiosos, el Premio Benois de la Danse, en su IX edición, que otorga la International Dance Association, por Multiplicidad. Formas de Silencio y Vacío (1999).

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.

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

La Compañía Nacional de Danza fue fundada en 1979 con el nombre de Ballet Nacional de España Clásico, y tuvo como primer Director a VíctorUllate. En febrero de 1983 se hizo cargo de la Dirección de los Ballets Nacionales - Español y Clásico - María de Ávila, quien 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.

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 incluyen 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, alabado por la crítica mundial y premiado por los especialistas.

Texto de Garcilaso de la Vega recitado por ***Miguel Bosé:***

Estoy contino en lágrimas bañado
rompiendo siempre el aire con suspiros
y más me duele el no usar deciros
que he llegado por vos a tal estado

Canción, yo he dicho más que me mandaron
y menos que pensé
no me pregunten más, que lo diré

Nadie puede ser dichoso, señora,
ni desdichado, sino que os haya mirado
porque la gloria de veros en ese punto se quita
que se piensa mereceros
así que, sin conoceros,
nadie puede ser dichoso, señora,
ni desdichado, sino que os haya mirado

La gente se espanta toda
que hablar a todos distes
que un milagro que hicistes
hubo de ser en la boda
Pienso que habeis de venir
si vais por ese camino
a tornar el agua en vino
como el danzar en reir

Las lágrimas que en esta sepultura
se vierten hoy en día y se vertieron, recibe
aunque sin fruto ya te sean
hasta que aquella eterna noche oscura
me cierre aquestos ojos que te vieron
dejándome con otros que te vean

Escrito está en mi alma vuestro gesto
y cuanto yo escribir de vos deseo
vos sola lo escribistes yo lo leo
tan solo que aún de vos me guardo en esto

En esto estoy y estaré siempre puesto
que aunque no cabe en mi cuanto en vos veo
de tanto bien lo que no entiendo creo
tomando ya la fe por presupuesto

Yo no nací sino para quereros
mi alma os ha cortado a su medida
por hábito del alma misma os quiero

Cuanto tengo confieso yo deberos
por vos nací por vos tengo vida
por vos he de morir y por vos muero

Elencos

Día 30: Tamako Akiyama, Luisa Mª Arias, Ana Mª López, Cristina Hortigüela, Ana Tereza Gonzaga, África Guzmán, Clyde Archer, Joel Toledo, Dimo Kirilov, Luis Martín Oya, Rafael Rivero, Fabrice Edelmann.

Día 31: Liu Balocchi, Miriam Kescherman, Ana Mª López, Nadja Sellrup, Yolanda Martín, África Guzmán, Gentian Doda, Fabrice Edelmann, Isaac Montllor, Amaury Lebrun, José Carlos Blanco, Swee Boon Kuik.

L'HOMME

Coreografía: Nacho Duato

Música: György Kurtág (interpretada al piano por György y Marta Kurtág, y Pedro Alcalde)

Escenografía: Nacho Duato

Figurines: Nacho Duato (con la colaboración de Ismael Aznar)

Diseño de Luces: Joop Caboort

Estrenado por la *Compañía Nacional de Danza* en el *Teatro Real* de Madrid, el 30 de abril de 2003.

La coreografía utiliza una selección de las obras para piano a dos y cuatro manos de György Kurtág contenidas en los volúmenes I a VIII de su serie **Játékok** y tres de sus transcripciones de J. S. Bach para piano a cuatro manos del volumen **Átiratok Machaut- tól J. S. Bach.**

L´Homme comienza con una obra epigramática en el catálogo del compositor: "Virág az ember..." (Játékok VIII/I,3A: "Flowers we are, Mere Flowerers..."). El título proviene de un fragmento del escritor húngaro del siglo XVI, Péter Bornemisza, al que Kurtág dedicó uno de sus más importantes ciclos vocales (op. 7). Tanto la "flor musical" que la compone, como su texto, suponen una de las piedras angulares sobre el que se construye el mundo sonoro del compositor. Y es precisamente esta composición en la que Duato se inspira originalmente para hablarnos en su coreografía sobre el carácter efímero de la existencia, sobre la fragilidad humana tan similar en su condición perecedera y en su brevedad a la que pudiéramos encontrar en el ciclo vital de una flor.

A continuación, las tres transcripciones para piano a cuatro manos de obras de J. S. Bach enmarcan a modo de pilares las breves composiciones de Játékok, siguiendo el modelo de interrelación propuesto por el mismo compositor y su esposa Márta en numerosos recitales y en su grabación para el sello alemán: ECM.

Elencos

Día 30: Tamako Akiyama, Clyde Archer, África Guzmán, Rafael Rivero, José Carlos Blanco, Luisa Mª Arias, Dimo Kirilov (Amaury Lebrun).

Día 31: Tamako Akiyama, Clyde Archer, África Guzmán, Amaury Lebrun, Luis Martín Oya, Ana Mª López, Joel Toledo (Rafael Rivero).

POR VOS MUERO

Coreografía: Nacho Duato

Música: Música Antigua Española - siglos XV y XVI- (Cançons de la Catalunya mil-lenària - *El Mestre*, popular catalana interpretada por *La Capella Reial de Catalunya*, Jordi Savall director; Canciones y Danzas de España, y España, Antología de la Música Española)

Escenografía: Nacho Duato

Figurines: Nacho Duato (con la colaboración de Ismael Aznar)

Diseño de Luces: Nicolás Fischtel (A.A.I.)

Texto: Garcilaso de la Vega

Voz: Miguel Bosé

Estrenado por la *Compañía Nacional de Danza* en el *Teatro de Madrid*, el 11 de Abril de 1996.

Duato se ha inspirado en música española de los siglos de oro que junto con los bellísimos versos de Garcilaso de la Vega sirven al coreógrafo como hilo conductor entre la lógica contemporaneidad de la danza en Por Vos Muero y su referencia histórica.

En los siglos XV y XVI las danzas formaban parte de la expresión del pueblo, en todos sus estratos, lo cual redundaba en que supusieran realmente el reflejo de la cultura de su tiempo.

Por Vos Muero quiere ser un homenaje a ese papel fundamental que la danza ocupaba entonces en nuestra sociedad.

Musica:

Venegas de Henestrosa Villancico II: Al revuelto de una garza
Romance I: Pues no me queréis hablar
Romance II: Mira Nero de Tarpeya
Pedro Guerrero Moresca: La perra mora
Diego Ortiz Pasamezzo moderno
Pedro Ruimonte Villancico: Madre la mi madre
Antonio Martín y Coll Danza: El Villano
Juan Vasquez Romance de Don Beltrán: Los braços traygo cansados
Cristóbal de Morales Requiem: Pie Jesu
Mateu Flecha Dindirindin (de la Ensalada La Bomba)
Tradicional catalana/Jordi Savall El Mestre

CASTRATI

Coreografía: Nacho Duato

Música: Antonio Vivaldi *(Nisi Dominus RV 608; Stabat Mater RV 621; Salve Regina RV 616; Concerto RV 439 "La notte")*, Karl Jenkins *(Palladio)*

Escenografía: Jaffar Al Chalabi

Figurines: Francis Montesinos

Diseño de Luces: Brad Fields

Estrenado por la *Compañía Nacional de Danza* en el *Palacio de Festivales de Cantabria de Santander* el 5 de abril de 2002.

Hace apenas un par de siglos, los sopranos gozaban de la más alta popularidad. Cantaban ópera por toda Europa, y eran considerados héroes encima de un escenario. Su arte ha sido reconocido en todo el mundo durante cientos de años.

El último castrato falleció en el siglo XX, sólo hace unas décadas.

La costumbre de la castración tiene su origen antes de Cristo y sus motivos eran muy diferentes. Los egipcios aplicaban la castración como método de castigo, los árabes por motivos religiosos y los turcos para conseguir hombres sin estímulo sexual como guardianes de sus harenes.

Pero en Italia, la castración fue utilizada de un modo completamente distinto.

En el siglo I cuando el apóstol San Pablo escribió "Mulier tacet in ecclesia" ("las mujeres permanecerán en silencio cuando se hallen en la Iglesia") no podía imaginar las consecuencias que provocarían sus palabras siglos más tarde. Los coros sin voces femeninas compuestos de contratenores y niños cantores antes de la pubertad fueron funcionales durante algún tiempo. Sin embargo, según el arte de la composición musical demandaba un rango vocal más extenso, se tornó necesario contar con hombres con voces femeninas, es decir, castrados. De modo que, a mediados del siglo XVI, la práctica de la castración viajó desde Oriente hasta Europa.

A comienzos del siglo XVII una nueva forma musical, la ópera, eclosionaba en Italia. Para los castrati ofrecía muchas oportunidades por una sencilla razón: las mujeres no podían participar. De modo que, desde que en 1637 se inauguró el primer teatro público en Venecia y hasta mediados del siglo XVIII, los castrati dominaron la ópera y se convirtieron en insustituibles.

La castración facilitaba una capacidad vocal extraordinaria y un peculiar color en la voz, lo que se tradujo en una gran demanda de castrati que además estaban muy bien pagados.

Por toda Italia proliferaban Escuelas de Canto dedicadas a llevar el arte del bel canto a su más alta cota. La educación de un castrati significaba la estancia del orden de seis a ocho años en tales escuelas. A parte de las escuelas también existían los tutores privados.

Castrati–*(Ital. Castrato)* Cantantes masculinos castrados antes de la pubertad con el fin de preservar su voz de soprano o contralto. Así, se mantiene el timbre infantil intacto, permitiendo, gracias al desarrollo normal de los pulmones, emitir una voz de soprano de forma inusitada. Eran mucho más comunes dentro de las instituciones eclesiásticas, donde las mujeres tenían prohibido cantar o en los teatros durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Gozaban de gran prestigio en su época.

Elencos

Día 30: Clyde Archer, Amaury Lebrun, Jens Rosen, Dimo Kirilov, Gentian Doda, Luis Martín Oya, Isaac Montllor, Rafael Rivero, Joel Toledo.

Día 31: Clyde Archer, Amaury Lebrun, Gentian Doda, Dimo Kirilov, Isaac Montllor, Luis Martín Oya, Swee Boon Kuik, Fabrice Edelmann, José Carlos Blanco.

Programa

CASTRATI / L'HOMME / POR VOS MUERO

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

Ficha artística

Director Artístico	Nacho Duato
Bailarines Principales	Mar Baudesson Ruth Maroto Cristina Hortigüela Tamako Akiyama Yolanda Martín Luisa María Arias Thomas Klein Rafael Rivero Swee Boon Kuik
Primeros Bailarines	África Guzmán Luis Martín Oya
Cuerpo de Baile	Liu Balocchi Lucía Barbadillo Ana Tereza Gonzaga Christelle Horna Marina Jiménez Emilija Jovanovic Miriam Kescherman Ana María López Nadja Sellrup Clyde Archer José Carlos Blanco Gentian Doda Fabrice Edelmann Dimo Kirilov Amaury Lebrun Isaac Montllor Jens Rosen Joel Toledo Jacek Tyski
Coordinador Artístico	Hervé Palito
Asistente del Director Artístico	Carlos Iturrioz
Repetidora	Yoko Taira
Maestra	Irena Milovan
Pianista	Carlos Faxas

Gerente	Carmen Bofarull
Difusión	Maite Villanueva
Administración	Aida Pérez
Equipo Administrativo	José Antonio Beguiristáin Sonia Sánchez Francisco Javier Serrano Luis Tomás Vargas Adela Gutiérrez Cristina Sánchez Cristina González
Regidor	Xavi Martínez
Maquinaria	Marcelo Suárez Cristóbal López Francisco Padilla
Electricidad	Lucas González Juan Carlos Gallardo Florencio Sánchez
Audiovisuales	Jesús Santos Pedro Álvaro Ignacio Rodríguez Javier Cabellos Rafa Giménez
Almacén	Reyes Sánchez
Sastrería	Ismael Aznar (Jefe de Sastrería) Sagrario Martín
Sastra en Gira	Valeriana Bon
Utilería	José Luis Mora
Fisioterapeuta	Luis Gadea
Masajistas	Mateo Martín, Francisco Manzanera
Mantenimiento	Ana Galán
Recepción	Miguel Angel Cruz Teresa Morató