GRANTEATROFALLA
Delegación Municipal de Cultura
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz

Entidades Colaboradoras:

eléctrica de Cádiz

Consorcio Zona Franca

DIARIO DE CADIZ

CÁDIZ
CIUDAD CONSTITUCIONAL
1812-2012

MINISTERIO DE CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

902 10 12 12
telentrada.com
TEL·ENTRADA
CAIXA CATALUNYA

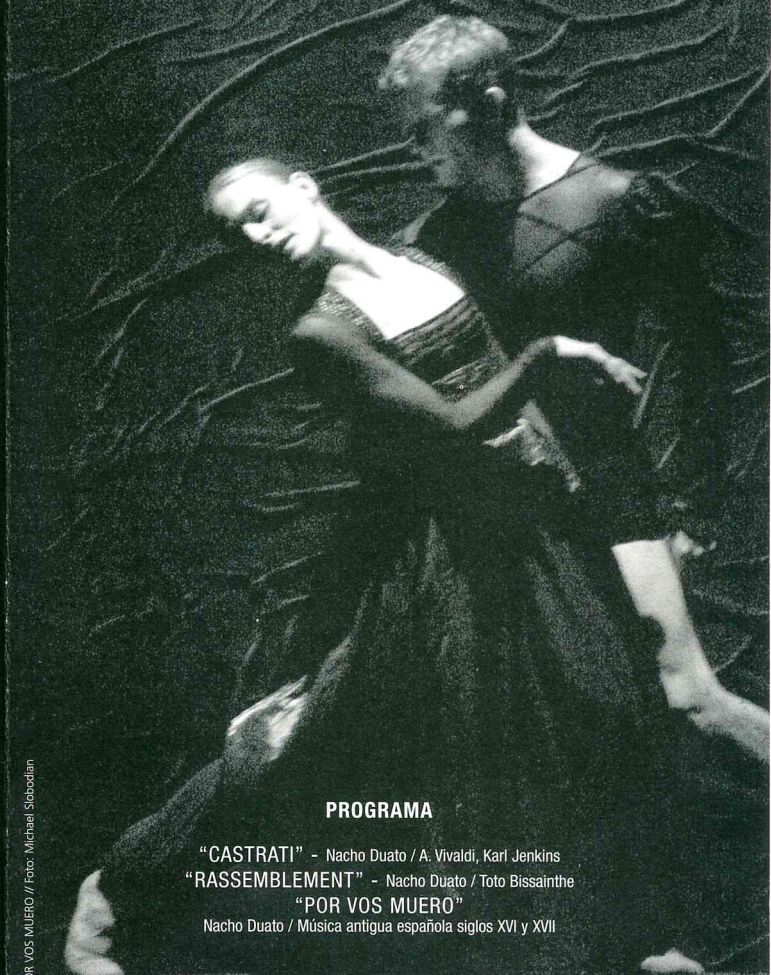
cangrafiz.com

GRANTEATROFALLA

>>> marzo / junio 2006

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

director artístico: NACHO DUATO



POR VOS MUERO // Foto: Michael Slobodian

PROGRAMA

"CASTRATI" - Nacho Duato / A. Vivaldi, Karl Jenkins
"RASSEMBLEMENT" - Nacho Duato / Toto Bissainthe
"POR VOS MUERO"
Nacho Duato / Música antigua española siglos XVI y XVII

31 de marzo y 1 de abril > Horario: 21.00 h.

AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
Delegación Municipal de Cultura

CASTRATI / Foto: Fernando Marcos

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.

Música:

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

Director Artístico: Nacho Duato

Bailarines Principales:
Tamako Akiyama, Luisa María Arias, Mar Baudesson, África Guzmán, Yolanda Martín, Susana Riazuelo, Alejandro Álvarez, Swee Boon Kuik, Dimo Kirilov, Rafael Rivero, Oscar Salomonsson.
Cuerpo de Baile:
Liu Balocchi, Lucía Barbadillo, Stephanie Dalphond, Ana Tereza Gonzaga, Christelle Horna, Marina Jiménez, Ana María López, Andrea Méndez, Inés Pereira, Nadja Sellrup, José Carlos Blanco, Randy Castillo, Gentian Doda, Fabrice Edelmann, Amaury Lebrun, Francisco Lorenzo, Isaac Montllor, Mathieu P. Rouvière, Jens Rosen, Joel Toledo, Héctor Torres.

Coordinador Artístico: Hervé Palito.

Asistente al Director Artístico: Carlos Iturrioz.

Repetidora: Yoko Taira.

Maestro: Kim McCarthy

Pianista: Carlos Faxas

Regidor: José Álvaro Cotillo

Fisioterapeuta: Luis Gadea

Masajista: Mateo Martín

Gerente: Carmen Bofarull

Difusión y Relaciones Externas: Maite Villanueva

Producción: Sonia Sánchez

Administración: Aida Pérez

Personal: José Antonio Beguiristáin

Mantenimiento: Ana Galán

Equipo Producción: Francisco Javier Serrano, Cristina González, Luis Martín Oya (Producción en gira)

Equipo Difusión: Luis Tomás Vargas, Adela Gutiérrez

Ayudante de Administración: Cristina Sánchez

Director Técnico: Marcelo Suárez

Ayudante del Director Técnico: Ricardo Virgós

Maquinaria: Francisco Padilla

Electricidad: Lucas González, Juan Carlos Gallardo

Audiovisuales: Jesús Santos, Pedro Álvaro

Sastrería: Sagrario Martín, Mª Paz Pérez, Carmen Ortega, Valeriana Bon (Sastra en gira)

Utilería: José Luis Mora

Almacén: Reyes Sánchez

Recepción: Miguel Angel Cruz, Teresa Morató, Federico Cordero

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 *Víctor Ullate*. 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.

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). Es *Premio Nacional de Danza 2003* en la modalidad de Creación.

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.

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: **Nacho Duato**
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 belcanto a su más alta cota. La educación de un castrato significaba la estancia del orden de seis a ocho años en tales escuelas. A parte de las escuelas también existían los tutores privados.

Karl Jenkins

Compositor

Inicia sus estudios de piano de la mano de su padre, maestro de coro y organista. Más tarde, a los once años, comienza a tocar el oboe y a trabajar en la *National Youth Orchestra* de Gales. También realiza estudios de composición en la Universidad de Gales, Cardiff, completando su formación en la *Royal Academy of Music* en Londres, donde se especializa en tocar el saxofón. Recibió premios por sus interpretaciones de oboe para jazz y como multi-instrumentista. **Jenkins** trabajó con *Ronnie Scott* (entre otros) y fundó **Nucleus** que ganó el primer premio del *Festival de Jazz de Montreal*, en 1972. Más tarde, se une a *Soft Machine*. Este grupo de los setenta presentaba una amplia gama de estilos (jazz,

clásico, rock, incluso minimalismo). En abril de 1995 **Jenkins** edita *Adiemus – Songs of Sanctuary*, una extensa obra escrita para voz, percusión y cuerda, que obtuvo un éxito sin precedentes en Europa y Japón

Jaffar Chalabi

Escenógrafo

Jaffar Chalabi, arquitecto afincado en Viena (Austria), nació en Bagdag (Irak). Comenzó estudiando escultura y artes aplicadas en Viena, donde más tarde cursaría sus estudios universitarios de arquitectura que continuó en la *Universidad de Michigan, Ann Arbor* (EEUU). **Chalabi** completa su educación en la *Universidad Politécnica de Viena*, donde obtiene el doctorado con su tesis *Architecture and Movement in*. En 1993 fundó, junto con *Talik Chalabi*, el estudio de arquitectura **Chalabi Architects**. Desde 1996 imparte regularmente clases en la *Universidad Politécnica de Viena*. Es profesor invitado en la *Escuela de Arquitectura de Versalles* (Francia).

Ha recibido premios internacionales de las más prestigiosas instituciones entre los que destaca el *Benois de la Danse* (2000) por el diseño de escenografía de la coreografía *Multiplicidad. Formas de Silencio y Vacío* de Nacho Duato. También ha recibido la mención de honor de los Premios austriacos de Arquitectura Experimental (2002)

Chalabi Architects ha ganado varios premios en competiciones internacionales de arquitectura como el diseño del nuevo Palacio de Congresos de Darmstadt (Alemania), actualmente en construcción.

A partir de 1999 establece una colaboración regular con Nacho Duato para el que ha diseñado las escenografías de *Multiplicidad. Formas de Silencio y Vacío* (1999), *Ofrenda de Sombras* (2000), *Txalaparta* (2001), *White Darkness* (2001), *Castrati* (2002) y *Herrumbre* (2004).

Brad Fields

Diseñador de Iluminación

Nacido en Greensboro, Carolina del Norte (EEUU), se graduó en la *North Carolina School of Arts* especializado en diseño de iluminación. Para la **Compañía Nacional de Danza** ha realizado los diseños de iluminación de *Without Words*, *Multiplicidad*, *Formas de Silencio y Vacío*, *Arcangelo*, *Ofrenda de Sombras y Remanso* (codiseñador).

Para el *American Ballet Theater* ha diseñado el ballet *Jabula* de Natalie Weir, *Getting Closer* de John Neumeier, *Baroque Game* y *Marimba* de Robert Hill, la puesta en escena de *Jelko Yuresha* del ballet de Antón Dolin Variations For Four, *Trascendental Etudes* de Kevin Mckenzie y *Coppélia* de Frederic Franklin.

También ha realizado el diseño de luces de *La Bayadére de Makarova* para el Australian Ballet y *Meta 4 de Bella Lewitzky* para la Lewizky Dance Company. Asimismo ha trabajado para la *Martha Graham Dance Company*, *Royal Ballet*, *Ballet Argentina*, *Lyon Opera Ballet*, *Boston Ballet*, *Houston Ballet*, *Les Grands Ballets Canadiens*, *ABT Studio Company*, *Los Angeles Chamber Ballet*, *North Carolina Black Repertory Company* y *North Carolina Dance Theater*. Actualmente ocupa el cargo de director de iluminación del *American Ballet*.

RASSEMBLEMENT

Coreografía: **Nacho Duato**
Música: **Toto Bissainthe** (Rasanbleman)
Escenografía: **Walter Nobbe**
Figurines: **Nacho Duato**
Diseño de luces: **Nicolás Fischtel (A.A.I.)**, según el diseño original de Dick Limdscträm

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.

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 final, 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.

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.