

Fotografía: **Castrati**, Fernando Marcos

MINISTERIO DE CULTURA
ESPAÑA

Michoacán
un gobierno diferente

Compañía Nacional de Danza de España

Director Artístico: Nacho Duato

Lunes 29
de Mayo de 2006

Morelia, Michoacán, México

PROGRAMA

Fotografía: **White Darkness**, F

Compañía Nacional de Danza de España

Fotografía: ***Castrati***, Fernando Marcos

1)

Compañía Nacional de Danza de España

DIRECTOR ARTÍSTICO: NACHO DUATO

PROGRAMA

Castrati
Nacho Duato / A. Vivaldi, Karl Jenkins

•

Por Vos Muero
Nacho Duato / Música antigua española siglos XVI y XVII

•

White Darkness
Nacho Duato / Karl Jenkins

Compañía Nacion
de Danza de Espa

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 *director artístico*

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*.

Compañía Nacional de Danza de España

Castrati

Fotografía: Castrati. Fernando Marcos

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.

- Joel Toledo - Amaury Lebrun - Isaac Montllor
- Dimo Kirilov - Jens Rosen - Swee Boon Kuik
- Fabrice Edelmann - Rafael Rivero
- José Carlos Blanco.

Realización de Vestuario:
Sastrería de la Compañía
Realización de Escenografía:
Cristina García González

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.

Castrati

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.

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.*

Compañía Naci
de Danza de Es

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

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.

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.

- Ana María López - Gentian Doda
- Nadja Sellrup - Amaury Lebrun
- Susana Riazuelo - Joel Toledo
- Ana Teresa Gonzaga - Rafael Rivero
- Tamako Akiyama - Fabrice Edelmann
- Luisa María Arias - Dimo Kirilov

Realización Escenografía:
- Enrique López Corella y Tajuela

Realización Vestuario:
- Sastrería de la Compañía

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.

Por Vos Muero

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

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

Por Vos Muero

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

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

White Darkness

Coreografía: Nacho Duato
Música: Karl Jenkins (*Adiemus Variations Adiemus-Songs of Sanctuary-, String Quartet nº 2*)
Escenografía: Jaffar Chalabi
Figurines: Lourdes Frías
Diseño de luces: Joop Caboort

Estrenado por la *Compañía Nacional de Danza* en el *Teatro de la Zarzuela* de Madrid el 16 de noviembre de 2001

- Luisa Mª Arias - Alejandro Álvarez
- Nadja Sellrup - Amaury Lebrun
- Christelle Horna - José Carlos Blanco
- Liu Balocchi - Francisco Lorenzo
- Susana Riazuelo - Jens Rosen

Costumes créés par:
Compañía Nacional de Danza Département costumes
Décors créés par:
Cristina García González et Peroni

Esta creación de Nacho Duato para la *Compañía Nacional de Danza* se inscribe en el desarrollo de su línea creativa de los últimos años. El coreógrafo investiga, a través del movimiento y de un profundo conocimiento de la música, fórmulas que amplían su vocabulario, partiendo siempre de la potencial expresividad de sus bailarines. En cuanto a su inspiración, se trata de una reflexión abierta sobre el mundo de las drogas y el efecto que éstas pueden ejercer en nuestro comportamiento social, en nuestra capacidad de comunicación con los demás y en definitiva en nuestras vidas. La mirada del coreógrafo es, una vez más, puramente testimonial. No existe un juicio de valores sino más bien una invitación a la reflexión sobre un tema hiriente y polémico.

Compañía Nacion
de Danza de Espa

Lourdes Frías *diseño de vestuario*

Nació en Madrid en 1957. Estudió Diseño de Interiores pero posteriormente su carrera se desarrolló hacia el Diseño de Moda.

En 1986 se trasladó a Londres donde estudió en la prestigiosa escuela de Diseño Central *Saint Martins College of art and Design*. En esta ciudad trabajó para el diseñador japonés Koji Tatsuno y con la danesa Anne Lise Kjäer. Más tarde trabajó en la realización de sus propios diseños en su estudio de Notting Hill Gate.

En 1995 regresa a España invitada por el diseñador Adolfo Domínguez para trabajar en su firma.

En 1997, Nacho Duato, coreógrafo y Director Artístico de la *Compañía Nacional de Danza* le ofreció la realización del diseño de vestuario de su producción: el ballet **Romeo y Julieta.**

White Darkness, supone la tercera colaboración entre ambos artistas ya que también realizó el vestuario de la coreografía **Sueños de Éter**.

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).

Compañía Nacional de Danza de España

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 de España

Fotografía: **Castrati**, Fernando Marcos

Fotografía: **Por Vos**, Michael Slobodian

Compañía Nacion
de Danza de Espa