GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
ESPAÑA

EMBAJADA DE ESPAÑA EN MÉXICO

institut ramon llull

Generalitat de Catalunya

Comunidad de Madrid

Jalisco vive en EL INFORMADOR
DIARIO INDEPENDIENTE

Ciudad Zapopan
para realizarnos

Hilton
Guadalajara

GRUPO PROMOMEDIOS

Filarmónica de Jalisco

PÚBLICO

TEQUILA ARTESANO HERRADURA

PERIÓDICO
EL OCCIDENTAL

Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco

Ocho Columnas

CONACULTA
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL

Patronato Filarmónica de Jalisco

CABAÑAS

zafiroeditores sa de cv

Lagos

HvKC
KARAJAN CENTRUM

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

MAZ

EX CONVENTO DEL CARMEN

VÉRTICE

Banamex

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

AEROMEXICO

TORRES

Foods from Spain

ICEX

Tinto & Blanco

grafisma

HAUS DER KUNST

af

Festival Cultural de Mayo
Aurelio Aceves 27 / Col. Arcos Vallarta / C.P. 44120
Guadalajara, Jal., México / Tels.: 3616 8329 / 3616 6454
contacto@festivaldemayo.org / www.festivaldemayo.org

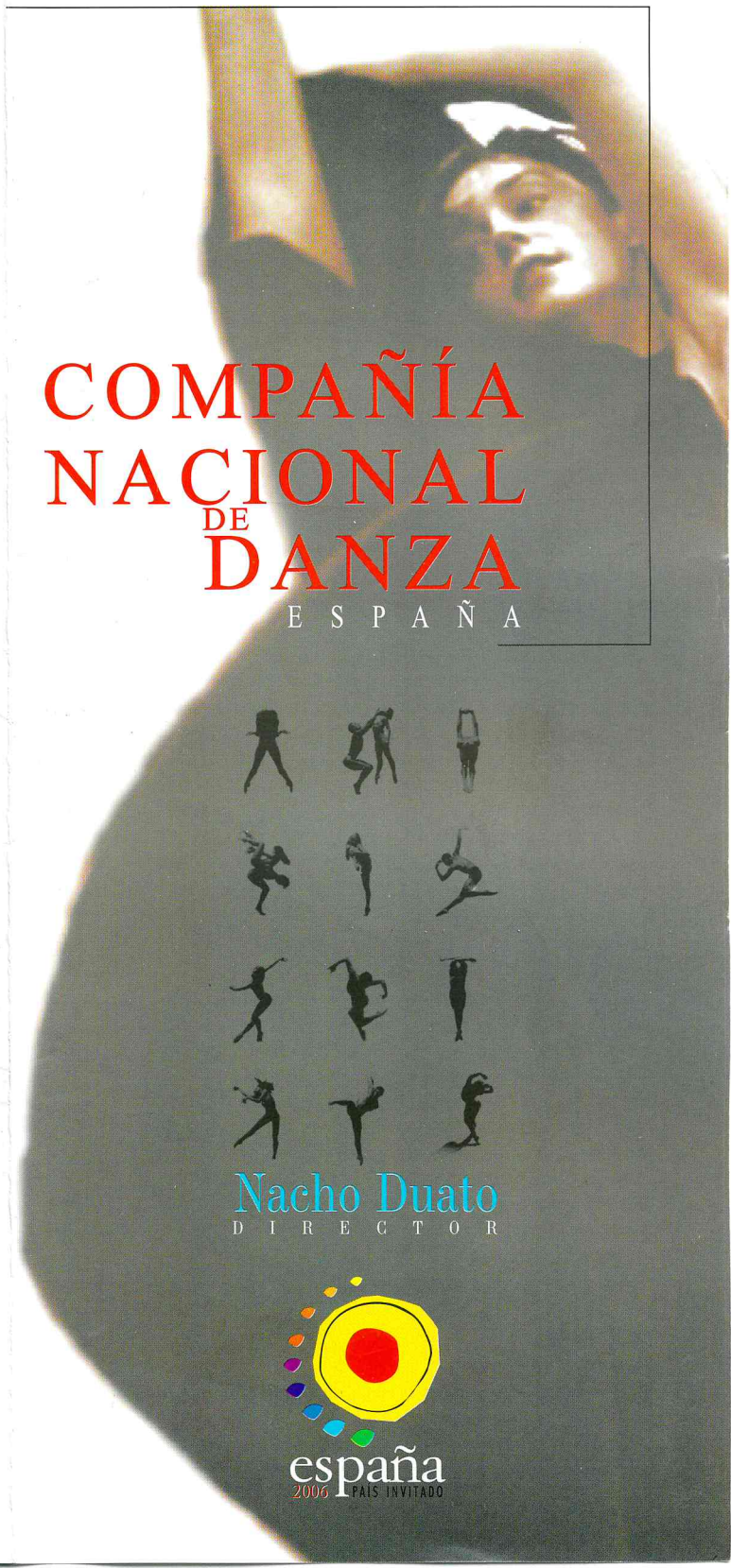
Teatro Degollado 3614 4773

www.festivaldemayo.org

Diseño: POSTOF • Impresión: GRAFISMA • Fotografía de siluetas del cartel en portada: Michael Slobodian

9º Festival Cultural de Mayo

JALISCO • MÉXICO • 2006



COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

ESPAÑA

Nacho Duato

DIRECTOR

españa 2006 PAÍS INVITADO

PROGRAMA

Castrati

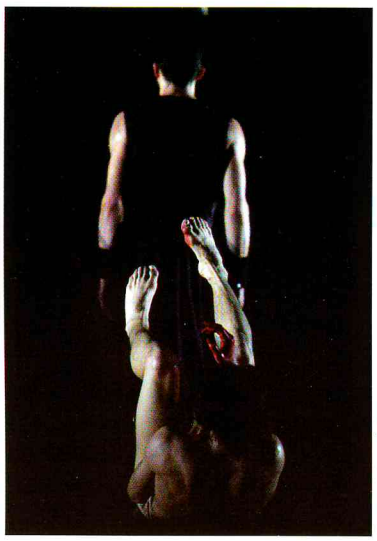
Nacho Duato / A. Vivaldi, Karl Jenkins

Por vos Muero

Nacho Duato / Música antigua española siglos XVI y XVII

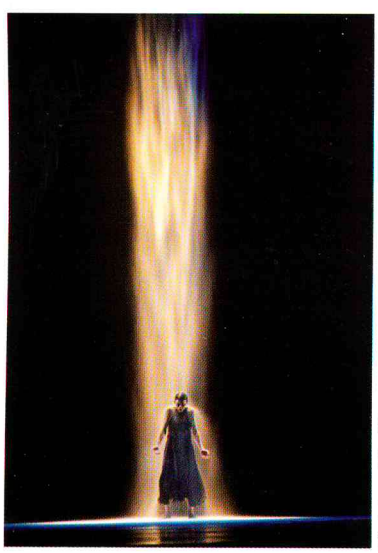
White Darkness

Nacho Duato / Karl Jenkins



Castrati © Fernando Marcos

Por Vos Muero ©Michael Slobodian



White Darkness ©Poco Ruiz

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.

NOTAS AL PROGRAMA

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
Vestuario: Francis Montesinos
Diseño de Luces: Brad Fields

Estrenado por la Compañía Nacional de Danza en el Palacio de Festivales de Cantabria, Santander, 5 de Abril de 2002

3 (20,30h) y 4 (18,30h) de junio de 2006
Alejandro Álvarez, Amaury Lebrun, Gentian Doda, Héctor Torres, Randy Castillo, Francisco Lorenzo, Oscar Salomonsson, José Carlos Blanco, Mathieu Rouviére

4 de junio (12,30h) de 2006
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.

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.

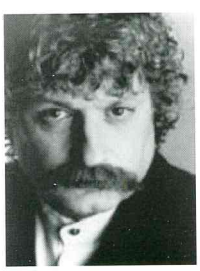
Pero en Italia, la castración fue utilizada de un modo completamente distinto. En el siglo I, cuando el apóstol San Pablo escribió «Mulier tacet in ecclesia» («las mujeres permanecerán en silencio cuando se hallen en la Iglesia«) no podía imaginar las consecuencias que provocarían sus palabras siglos 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. 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 con 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.

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, 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, 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.

3 (20,30 h) y 4 (18,30 h) de junio de 2006
Mar Baudesson – Oscar Salomonsson
Lucía Barbadillo – Jens Rosen
Inés Pereira – Swee Boon Kuik
Yolanda Martín – José Carlos Blanco
Liu Balocchi – Mathieu Rouviere
Stephanie Dalphond – Isaac Montllor

4 de junio (12,30 h) de 2006
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.

Música:

Antonio Martín y Coll
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
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 contigo 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 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 mí 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)
Decorados: Jaffar Chalabi
Vestuario: Lourdes Frías
Luces: Joop Caboort

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

3 (20,30h) y 4 (18,30h) de junio 2006
Yolanda Martín – Dimo Kirilov
Ana María López – Isaac Montllor
Marina Jiménez – Rafael Rivero
Tamako Akiyama – Joel Toledo
Inés Pereira – Fabrice Edelmann

4 de junio (12,30h) 2006
Luisa Mª Arias – Alejandro Álvarez
Nadja Sellrup – Amaury Lebrun
Christelle Horna – José Carlos Blanco
Liu Balocchi – Francisco Lorenzo
Susana Riazuelo – Jens Rosen

Realización de Vestuario: Compañía Nacional de Danza Département costumes
Realización Escenografía: 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.
Director Artístico: Nacho Duato

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).

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: Aída 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