

TEATRO DE ROJAS

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - PATRONATO MUNICIPAL

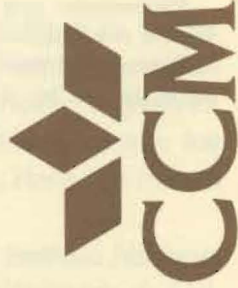
Presenta:

Compañía Nacional de Danza

Director Artístico: Nacho Duato

Red Española de
Teatros y Auditorios

Caja
Castilla
La Mancha

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música

MINISTERIO DE CULTURA

JARDÍ TANCAT

Coreografía Nacho Duato
Música M.^a del Mar Bonet
Escenografía y Figurines Nacho Duato
Diseño de Luces Nicolás Fischtel

Estrenado por el Nederlands Dans Theater 2 en Hoor, el 19 de noviembre de 1983.

Estrenado por la *Compañía Nacional de Danza* en el Teatro Albéniz, de Madrid, el 3 de abril de 1992.

Día 8 de diciembre

Catherine Allard
Tony Fabre
Eva López Crevillén
Luis Martín Oya
Nathalie Buisson
Nicolo Fonte

Día 9 de Diciembre

Catherine Habasque
Thomas Klein
María Luisa Ramos
José Cruz
Alexandra Scott
Rami Levi

Realización de Vestuario:

Sastrería de la Compañía y Babette Van Der Verg.

Jardí Tancat significa jardín cerrado en catalán. Los textos son cantados en el mismo idioma por la cantante M.^a del Mar Bonet. Se trata de textos populares centenarios a los que la cantante ha puesto música. Son cantos de faena de la tierra y la mar en los que la voz cantante pregonaba tanto la dureza de su trabajo como sus cuitas amorosas.

A nuestros oídos esta música nos suena triste y melancólica. Sin embargo, ésta no es siempre la intención, como tampoco corresponden en todos los casos con el contenido de los poemas.

El reparto de los tres dúos ofrece al coreógrafo suficientes posibilidades para expresar disposiciones de ánimo, sea por el conjunto de bailarines, sea por dúos o individualmente. El ballet adquiere un carácter atávico, como si fueran la lluvia y el viento quienes determinaran el movimiento.

«Sabía que mis canciones nacen con ritmo, pero cuando lo conocí de verdad fue el día que Nacho Duato las bailó. Cuando vi 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 palpitar, un camino diferente.

En **Jardí Tancat** 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 por 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 conservan 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.

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

DUENDE

Coreografía *Nacho Duato*
Música *Claude Debussy*
Escenografía *Walter Nobbe*
Figurines *Susan Unger*
Diseño de Luces *Nicolás Fischtel*

Estrenado por el Nederlands Dans Theater en el AT&T Danstheater de La Haya, el 21 de noviembre de 1991.

Estrenado por la *Compañía Nacional de Danza* en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 11 de diciembre de 1992.

Días 8 y 9 de diciembre

Pastorale

1.º movimiento de la Sonata para flauta, viola y arpa (1916).

Alexandra Scott
Mar Baudesson
Patrick de Bana

Syrinx

Solo para flauta (1912/13)

Eva López Crevillén
José A. Quiroga

Finale

3.º movimiento de la Sonata para flauta, viola y arpa (1916)

Tony Fabre
José Manuel Armas
Luis Martín Oya

Danse Sacrée

Para arpa e instrumentos de cuerda (1904)

Emmanuelle Berard *Patrick de Bana*
Catherine Habasque *José A. Quiroga*
Nathalie Buisson *José Antonio Beguiristáin*

Danse profane

para arpa e instrumentos de cuerda (1904)

Todos

Realización de Vestuario: Sastrería de la Compañía

Realización de Escenografía: Carmina Burana

Las ideas de Duato a la hora de crear una coreografía van prácticamente precedidas por su elección de la música, la cual caracteriza su método de trabajo. En *Duende* de esto se aplica quizás con más fuerza que nunca, porque la música ha sido la única fuente de inspiración para este ballet. Duato se enamoró de la música de Debussy hace mucho tiempo, especialmente de la manera que tiene el compositor de convertir el sonido de la naturaleza en música. Cuando escucha su música, Duato visualiza formas, no personas, relaciones o acontecimientos. Por este motivo él considera *Duende* como una obra casi escultoral: un cuerpo, un movimiento en armonía con la melodía.

De forma lúdica, el ballet también investiga en los medios de expresión de los distintos significados de la palabra que le da nombre: tener *duende* podría tomarse por tener encanto personal, o magia en el arte flamenco; y los duendes, según se encontraran en cuentos infantiles o en la imaginación de gentes supersticiosas, tendrían carácter bien distinto.

A principio del siglo XX Debussy era un compositor nuevo, y el público se encontraba a sí mismo escuchando sonidos sorprendentemente diferentes.

Extraños, bellos y mágicos como deben haber sido, estos sonidos han hecho identificables sus complejas raíces culturales. La música de Debussy revela antecedentes clásicos y románticos —así como conexiones con la música laica, el folklore, las culturas árabes, orientales, esclavas e incluso el jazz.

De la misma manera que el Clasicismo puede ser explicado simplemente como una entrega (dedicación) a la forma, lo que normalmente define el término Romanticismo es la expresión de la emoción. Sin embargo, la relación de Debussy con estos dos conceptos no es siempre tan sencilla. Forma y emoción están siempre presentes en la música, pero más por un proceso de insinuación que de definición. En una de sus reglas para compositores, Debussy escribió: «La disciplina debe ser buscada en la libertad»; este podría ser considerado como su primer mandamiento.

A menudo se identifica a Debussy con el movimiento artístico impresionista; mientras que pintores como Monet concedían gran importancia a la luz, Debussy estaba principalmente interesado en la calidad y efecto del sonido. El comentario de Debussy respecto a que Stravinsky estaba «ampliando las barreras de lo permitido en el imperio del sonido», podría aplicarse igualmente a su propia obra.

RASSEMBLEMENT

Coreografía Nacho Duato
 Música Toto Bissainthe (*Rasanbléman*)
 Escenografía..... Walter Nobbe
 Figurines Nacho Duato
 Diseño de Luces Nicolás Fischtel
 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.

Día 8 de diciembre

Catherine Allard
Mar Baudesson
Cati Arteaga
M.ª Luisa Ramos
Tony Fabre
Luis Martín Oya
Nicolo Fonte
Antonio Calero

Soldados

José Antonio Beguiristáin
Rami Levi

Día 9 de Diciembre

Nathalie Buisson
Catherine Habasque
Emmanuelle Broncin
Ruth Maroto
Patrick de Bana
José Antonio Beguiristáin
Rami Levi
Antonio Calero

Soldados

Luis Martín Oya
Nicolo Fonte

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: Arión (1977)

Realización de Vestuario: Sastrería de la Compañía

Realización de Escenografía: Carmina Burana

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 canción que, gradualmente, a través de los poderes liberalizadores de la música y de 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 del 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.

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, 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*, compañía de la que fue nombrado Coreógrafo Estable, junto a Hans van Manen y Jiri Kylian, en 1988.

Desde junio de 1990, invitado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música del Ministerio de Cultura Español, Nacho Duato es Director Artístico de esta Compañía.

FICHA ARTISTICA Y TECNICA

Director Artístico: Nacho Duato.

Bailarines principales invitados:

Catherine Allard, Mark Baudesson, Emmanuelle Berard, Emmanuelle Broncin, Catherine Habasque, José Cruz, Thomas Klein, Patrick de Bana, Tony Fabre.

Primeros Bailarines:

Carmen Molina, María Luisa Ramos, Ricardo Franco, José Antonio Quiroga, Hans Tino, Raúl Tino.

Solistas:

Marta Alvarez, Rosanna Burgos, Montserrat García, Africa Guzmán, Eva López Crevillén, Sofía Sancho, Yoko Taira, Daniel Alonso, Eduardo Castro, Luis Martín Oya, Fernando Navajas.

Cuerpo de Baile:

Cati Arteaga, Mireia Bombardó, Nathalie Buisson, María Luisa Delgado, Marina Donderis, Gema Gallardo, María Europa Guzmán, Cristina Hortigüela, Mar Llorente, Ruth Maroto, Belén Moreno, Esther Oliva, Rocío Peláez, Blanca María Reche, Muriel Romero, Susana Ruiz, Adriana Salgado, Alexandra Scott, María Jesús Tarrat, Lesley Telford, J. Manuel Armas, J. Antonio Beguiristáin, Antonio Calero, Antonio Fernández, Nicolo Fonte, Sebastián González, Rami Levi, Nicolaas Marckmann, Julián Mínguez, Tino Morán, José Vicente Sales.

Asistente al Director Artístico: Carlos Iturrioz.

Maestra: Irena Milovan.

Asistente de Coreografía: Kevin Irving.

Pianistas: Lisa Harris, Jerónimo Maesso.

Producción: Isabel Sánchez.

Difusión: Maite Villanueva.

Coordinación Técnica: Nicolás Fischtel.

Administración: Marisa Vázquez.

Secretaría:

Juana Lerma, Teresa Puig, Lola Revilla, Luis Tomás Vargas, Mercedes Zazo.

Regidor: Goyo Giménez.

Maquinaria: Marcelo Suárez, Luis García.

Electricidad: Florencio Sánchez, Lucas González.

Audiovisuales:

Jesús Santos, Pedro Alvaro, José María Pulido, Javier Cabellos, Rafa Giménez, Ignacio Rodríguez.

Almacén: Reyes Sánchez.

Sastrería:

Ismael Aznar, Genoveva Bon, Juana Cuesta, Rosa Sánchez.

Utilería: José Luis Mora.

Masajistas: Susana León, Mateo Martín.

Recepción: Miguel Angel Cruz, Diego Marín, Teresa Morató.

TEATRO DE ROJAS

DIRECTOR: FRANCISCO PLAZA

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO - PATRONATO MUNICIPAL

Plaza Mayor, s/n. 45001 TOLEDO - Teléf. 21 57 08 - Fax 25 47 78

Imprenta Serrano, s. l. - Toledo.

Depósito Legal TO. 1.605-1995.