

Miguel Ángel, 2010

ITALICA®

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA 2011

DIPUTACION DE SEVILLA

ITÁLICA TIENE VARIAS 'MAGIAS'

La primera, que baste decir una palabra para que a todos los sevillanos de la provincia se nos venga a la cabeza un enclave único, cuna patrimonial de nuestra tradición y nuestra historia, para remitirnos a los campeones del mundo del campo a través, para evocarnos, en las noches de estío, pura danza, en una suerte de polisemia de arte, pluralidad de los sentidos.

La segunda aletea entre la escena y la cavea del Teatro Romano, en Santiponce, y tiene que ver con la tradición de trashumancia de la palabra y de la comunicación de los cuerpos por todo el Mediterráneo. Una trasposición que hace posible, milenios después, que la cultura se haga movimiento y expresión en Itálica, nudo, punto de encuentro, de la danza del norte y del sur.

La tercera magia es un conjuro de creatividad, de técnica, de trabajo, de superación y de esfuerzo, que viene de cada uno de los bailarines, escenógrafos y técnicos que hacen con nosotros este Festival. Es una magia que me llena de orgullo, como presidente de la Institución que organiza este evento, porque hace posible que Itálica se convierta en la pasarela del talento de nuestros creadores y en un vehículo para su reconocimiento.

El resto de las magias las pone usted, amigo, amiga, que nos espera y nos hace un hueco en su agenda cada dos veranos. Gracias a usted, a su apoyo de espectador, a sus críticas, se regenera nuestra ilusión y encuentra su sentido nuestro trabajo.

Bienvenidos al Festival Internacional de Danza de Itálica, en el Teatro Romano.

FERNANDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Este año se hace realidad un proyecto largo tiempo acariciado: la celebración del Festival Internacional de Danza en el Teatro Romano de Itálica. Este Festival nació hace unos treinta años con vocación de desarrollarse en el entorno de este milenario yacimiento romano italicense.

La ciudad romana de Itálica, que fue patria de los emperadores Trajano y Adriano, comenzó ofreciendo para sede del Festival de Danza su monumento más señero, el anfiteatro. Razones de conservación hicieron que años más tarde fuera necesario prescindir de este emplazamiento, sucediéndose un periodo de peregrinaje por diferentes sedes y escenarios. En el año 2009, por acuerdo entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla, el Festival Internacional de Danza de Itálica volvió a la vieja ciudad romana, celebrándose en una parcela del Conjunto Arqueológico, con el propósito de que el día de mañana las representaciones tuvieran lugar en el Teatro Romano.

El Teatro Romano, que forma parte del Conjunto Arqueológico de Itálica al igual que el resto de la ciudad romana hoy visitable, es con diferencia el inmueble de cronología más antigua de los que son tutelados por dicha institución. El momento de su construcción data de tiempos del emperador Augusto, en torno al cambio de era, y su vida se prolonga –entre ampliaciones, reformas y variaciones de uso de sus espacios–, hasta épocas muy tardías. Hasta el momento es con creces el edificio más estudiado de la ciudad romana, y en la síntesis evolutiva de su origen, desarrollo y abandono, aceptada por la mayoría de los investigadores, se reflejan las líneas principales de la secuencia histórica de la ciudad de Itálica. Esto redobla su interés para la investigación y para el conocimiento que tenemos del urbanismo y arquitectura del *Municipium* y *Colonia Aelia Augusta litalicensium*, haciendo del teatro una pieza de inigualable valor.

En el momento actual, el Conjunto Arqueológico de Itálica cuenta con un Plan Director recién elaborado, en el cual se establecen las directivas, programas y estrategias que van a marcar la orientación de la institución en los próximos años. Por las razones apuntadas, uno de los programas claves que se indican en este Plan Director se refiere al Teatro Romano, poniendo en evidencia la necesidad de la incorporación de este monumento a la visita pública y de su rehabilitación para su uso escénico.

Por ello, y teniendo en cuenta que la investigación es un paso previo e ineludible para cualquier actuación de tutela, se ha desarrollado una primera fase de investigación arqueológica, que se comenzó en el año 2009. Simultáneamente se elaboró un conjunto de proyectos arquitectónicos, reunidos bajo el epígrafe de *proyecto proscaenium*, tendentes a dotar al espacio del teatro de las infraestructuras necesarias para hacer viables los usos escénicos y de visita mencionados.

Tras la ejecución de una primera fase de obras en este año 2011, podemos disfrutar en Santiponce, ahora y en adelante, de los espectáculos que nos ofrece el Festival Internacional de Danza de Itálica, de la Diputación de Sevilla, lo cual es una importante noticia que celebramos.

Sin embargo no terminan aquí las actuaciones, pues una vez pasadas las representaciones escénicas, los trabajos de protección, conservación y rehabilitación emprendidos por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, titular del monumento, continuarán en el recinto según los planes establecidos, de forma que se pueda incorporar plenamente a la visita pública esta excepcional pieza arquitectónica de lo que fue la ciudad romana de Itálica.

PAULINO PLATA CÁNOVAS
CONSEJERO DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

BAJO LA LUNA DE ITÁLICA Y PARA SIEMPRE Y LA ROSA REVERDECIÓ...

Ya expresaba yo hace dos años, desde esta misma tribuna, mi contento por la vuelta a la ciudad romana de Itálica, a ese lugar llamado La Ciudad, allí arriba, y mostraba mi alborozo por el compromiso al que habíamos logrado llegar entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla, para utilizar el Teatro Romano a partir del mes de julio del año 2011.

Y allí estaremos. Lo hemos conseguido entre todos, como creo que hay que hacer las cosas.

Como decía hace dos años, uno de los objetivos marcados al llegar a la responsabilidad del Área de Cultura e Identidad de la Diputación de Sevilla, era la vuelta del Festival Internacional de Danza de Itálica al Conjunto Arqueológico, y se ha cumplido con creces. Más en concreto, el Festival será una realidad en su maravilloso Teatro Romano, y ya para siempre, esté quien esté. La cultura no debe estar sujeta a los, por otra parte, lógicos vaivenes políticos. Si un programa ha conseguido la excelencia debemos defenderlo siempre, mejorarlo en todo caso si fuera posible.

Otra de las instituciones que han contribuido a que nuestro Festival vuelva a estar donde nació, ha sido el INAEM del Ministerio de Cultura, con su apoyo económico y su respaldo moral continuado. Gracias también a ellos.

Suenan estas palabras a despedida, y es verdad. Después de una larga vida dedicada a la cultura en diferentes responsabilidades, no ha estado nada mal este colofón a toda una carrera apostando por la creación, por la difusión, porque los ciudadanos amen la cultura como aman sus tradiciones centenarias. Pero ahora me toca descansar, aunque seguiré siendo una buena espectadora que asistirá al Festival como un espectador más, que irá al Teatro de la Maestranza a disfrutar de esas voces magníficas, o a deleitarme con su orquesta.

En fin, que una es de esta manera, y no va a cambiar ahora, ¿no les parece?

Les deseo que disfruten en esta histórica edición. Que disfruten con esa conjunción de las piedras antiguas y la vanguardia coreográfica, que es a mi entender una mezcla de lo más evocadora.

Y gracias a todos los que me han acompañado en este largo camino. A todo el equipo del Área, desde la directora Isabel Otero al subdirector, Ginés Ochoa y a todos y cada uno de los técnicos que con su buen hacer me han acompañado en este periplo apasionante.

Hasta Siempre. Me marchó contenta, de verdad, muy contenta.

GUILLERMINA NAVARRO PECO
DIPUTADA DE CULTURA E IDENTIDAD

Como decíamos ayer, o hace dos años, que el tiempo es inconcreto la Rosa (el Festival), ha reverdecido. Volvemos por fin al Teatro Romano de Itálica. A su entorno.

Después de años de itinerancia, regresamos; más bien la Danza regresa arropada por piedras milenarias, en un espacio escénico cuyo montaje respetuoso con el monumento y original (podría decir vanguardista, pero no, ya que esta palabreja está muy devaluada últimamente), que creará escuela sin la menor duda.

Piedra antigua, madera, carne se harán uno en el movimiento: estatismo y movimiento, que pudieran parecer antagónicos, aquí no lo son. Como si se hubiera producido un milagro.

Efectivamente el Festival no ha estado perseguido por la Inquisición, como lo estuvo Fray Luis de León, ni por el dictador como lo estuvo Miguel de Unamuno, pero sí ha sufrido su particular calvario o éxodo o exilio triste, como lo son todos, por múltiples espacios confiando siempre en la vuelta a su lugar de origen. Y así podemos pronunciar esta frase que da título y contenido a este Festival.

Es por tanto que hemos programado parte de los repertorios que lo hicieron posible. Coreografías míticas como *Cor Perdut* de Nacho Duato; otras de Hans van Manen o de Ohan Naharin, Momix, lo mejor de su creación. Es evidente que este año tenía que estar entre nosotros la Compañía Nacional de Danza del Ministerio de Cultura, en el Teatro de la Maestranza, un espacio que es hermano del Festival desde siempre.

Y mantenemos la filosofía de encargar producciones a creadores locales, como es el caso de Chinabaus Danza, de Juan Luis Matilla o de Johan Inger. Y el flamenco, por siempre y para siempre.

Así auguramos una serie de noches mágicas del día 1 al 28 del mes de julio con A Tempo, Studios Cirque, los Comandos Percu, Emio Greco, Johan Inger y Gregor Acuña, bailarines del Netherland, Pancho Lorenzo y Marina Jiménez, Nacho Duato y Angels Margarit, Juan Luis Matilla, Belén Maya, Sol Picó, Mario Bigonzetti y el Aterballetto, Chinabaus Danza con Bruno Axel y su Petit Comité Ensemble en directo, Fernando Romero, José Antonio, Arcángel, en su particular *Paseo por el amor y la muerte*, y Momix, una de las compañías que, como decíamos, hicieron el Festival tal como fue, y con la que cerraremos una programación dirigida a todos los públicos.

JUAN ANTONIO MAESSO
DIRECTOR ARTÍSTICO

EL DELIRIO DE VULCANO

LES STUDIOS DE CIRQUE / ATEMPO CIRC / LES COMMANDOS PERCU

¿Cómo hacer un gran espectáculo a partir de cuatro grandes espectáculos? Ese fue el punto de partida de *El delirio de Vulcano*, el sugerente nombre con el que hemos bautizado la inauguración de un festival tan mágico, simbólico y referencial como el Festival Internacional de Danza de Itálica.

Hay tanto que ver... Hay tanto que hacer. Nada parece más oportuno que reflejar en una noche distintas opciones artísticas, cada una de ellas como ejemplo de las tendencias que podemos encontrarnos haciendo un imaginario viaje por la geografía de la creación contemporánea. Opciones de vanguardia, que escenifican en buena medida la temperatura de la creación escénica actual, pero que enganchan con una fuerza indiscutible y de forma directa con las propias raíces del espectáculo, con las raíces del teatro, en tiempo y en concepto: fuerza, emoción, poesía, ritos, músicas y ritmos e historias que contar.

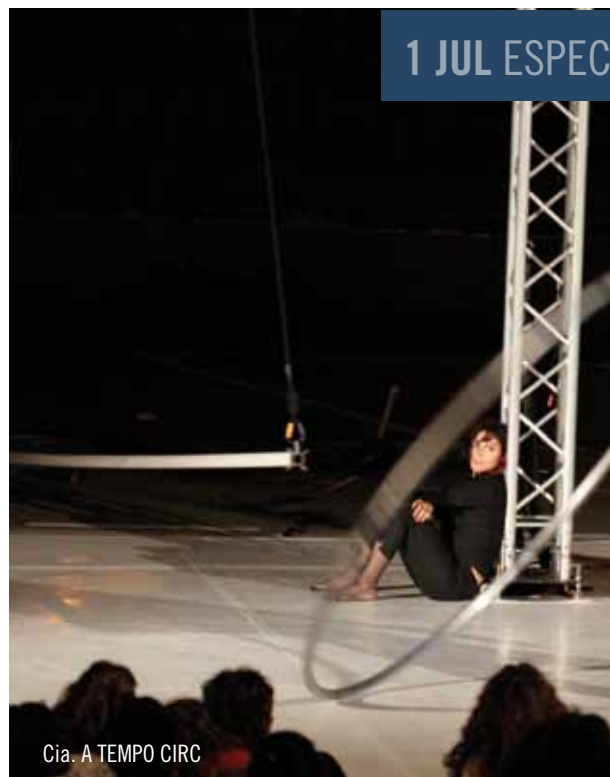
Podríamos decir «relájese y disfrute», pero no seríamos fieles a lo que usted está a punto de vivir. Aquí no existe el relax, no hay tiempo que perder. Queremos que experimente un auténtico delirio, una sesión frenética de artes de calle en continuo crescendo, un variado escaparate para todos los gustos. Así será desde la primera degustación de la noche, *La rueda de la muerte*, un espectáculo «todo músculo», pura fuerza, riesgo y espectacularidad, parámetros que nos acercan al mismísimo circo romano. Pero no, en este caso hablamos de circo actual, de circo contemporáneo, probablemente la disciplina artística de mayor auge en nuestro tiempo, tanto por el desarrollo de las técnicas y maquinarias (y *La rueda de la muer-*

te es un buen ejemplo de ello) como sobre todo por la evolución de sus lenguajes y formas de decir. Es más, la siguiente dosis circense, encarnada por A Tempo Circ, será la prueba irrefutable de lo que estamos planteando. Cómo conjugar explosividad, técnica y pura poesía. Una propuesta basada en la expresión y en imágenes que conjugan belleza con pasión incandescente. Nos acercamos a Vulcano...

Tras A Tempo nos dirigiremos hacia la segunda intervención de *La rueda de la muerte*, en la que seguiremos superándonos en riesgo y espectacularidad. Mientras, si permanecemos al acecho y buscamos bien por la plaza, descubriremos sonidos nuevos y sugerentes. Y es que entre espectáculo y espectáculo un intrépido cuarteto de cuerda, conocido como «Proyecto Entrecuerdas», se ha propuesto inundar el ambiente sonoro con melodías a medio camino entre el jazz, el funk o el rock.

Pero prometimos frenesí y delirio, y para ello terminamos la noche con los ritmos, percusión y pirotecnia de una compañía de referencia en todo el mundo, Los Commandos Percu, que con *Los tambores de fuego* llegan dispuestos a dejar al público anonadado. El hipnótico fuego, en ocasiones destructor, pero tan cargado de símbolos como vital para la propia creación de las civilizaciones. Un fuego capaz de construir cosas nuevas, si aludimos por ejemplo a un taller, a una fragua, que en Itálica sólo puede pertenecer al dios Vulcano. Vulcano nos ayuda, con su fuego mitológico, a crear nada menos que una nueva edición del Festival de Itálica.

GONZALO ANDINO LUCAS

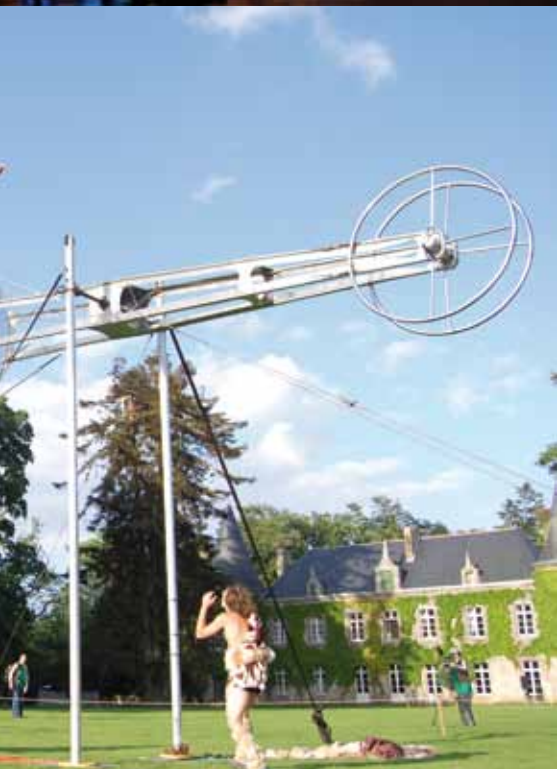
Cia. A TEMPO CIRC

Cia. LES COMMANDOS PERCU © Foto: Daniel Saint Léger

Cia. LES STUDIOS DE CIRQUE © Foto: Fanafod

LES STUDIOS DE CIRQUE LA RUEDA DE LA MUERTE (THE WHEEL OF DEATH)

www.studiosdecirquedemarseille.org

Les Studios de Cirque es una compañía formada por Pierrot Bidon, Stéphane Girard y Ana Rache. Con un espíritu creador y aventurero difunden sus propios proyectos (Angel's Place, Circo de Madrugada, The Wheel of Death) interviniendo también como consejeros técnicos en distintas compañías como Circus Boubab (*The Jumping Drums* y *The Saudieu's Monkey*) ó Tout Fou to Fly (*Orfeu*), entre otros. Se trata de una compañía en la que la ingeniería y la construcción han jugado un papel principal, con la creación de toda clase de estructuras y artefactos circenses al servicio de la creatividad.

La Rueda de la Muerte es un atrevido espectáculo que hace homenaje al gran invento de la historia del hombre y que al mismo tiempo se atreve a retarlo con espíritu de valentía y diversión. Una rueda cilíndrica en movimiento a 10 metros de altura, en la que los intrépidos (¿o quizás imprudentes?) artistas correrán enormes riesgos a través de la velocidad, la gravedad y el tiempo. Sin trampa ni cartón, y sobre todo manteniendo en suspense a su público durante toda la actuación. Esto lo que hacen los acróbatas de la trilogía *La rueda de la muerte*, de la cual en Santiponce podremos disfrutar de dos de sus tres fragmentos.

ATEMPO CIRC ATEMPO

www.atempocirc.com

Atempo Circ es una compañía formada por cuatro artistas, expertos cada uno en la disciplina que desarrollarán dentro del espectáculo: Marilén Ribot (cuerda volante), Matías Marré (rueda Cyr), Miguel Soto (mástil) y José Arias (composición musical y música en directo). Se trata de un espectáculo poético que mezcla la danza, el circo y la música en directo, basándose en la capacidad de estos artistas de llevar el riesgo o la plasticidad circense al límite de lo sublime.

Atempo es un montaje concebido durante un largo periodo de investigación y desarrollo que desemboca en una de los más contundentes propuestas circenses de los últimos años. Probablemente, la espectacularidad de las técnicas, que además son abordadas con maestría, ayuda a un espectáculo con una estética muy contemporánea. El mástil, la rueda y, sobre todo, el número final de cuerda

volante son asombrosos. Pero la más poderosa atracción del montaje es su concepto de la poética del movimiento, o lo que es lo mismo, la sensibilidad con la que conjuga emoción y técnica, explosividad y rigor artístico.

LES COMMANDOS PERCU LE CONCERT DE FEU

www.commandospercu.com

Les Commandos Percu es una compañía que se especializa en fuegos artificiales e innovación de percusiones desde hace más de quince años. Fusionando música y pirotecnias logra emprender una nueva lengua para comunicarse en conjunto con un tercer elemento: el arte de sorpresa o movilidad. Sea como sea, gracias a su prodigioso virtuosismo, la vistosidad de sus estructuras pirotécnicas o a las composiciones musicales propias, Les Commandos Percu son sin duda una de las compañías de referencia en el panorama de las artes de calle de toda Europa, y especialmente entre las compañías de gran formato, por lo que saben bien cómo trabajar ante aforos de varios miles de personas y son expertos en creaciones propias para eventos singulares, inauguraciones, etc.

Música y pirotecnia son los elementos básicos de *Le concert de feu*. Percusiones que nos llevan a sentir la esencia de la humanidad, remontándonos a tiempos ancestrales, a través de los destellos de fuego que aparecen conforme la melodía de cada tambor, volcando las emociones y el latir de cada espectador que se encuentra presente. El factor de innovación, además de la permanente investigación y descubrimiento de unos ritmos imbricados en otros, se encuentra en la enorme precisión de su aparataje pirotécnico, en un diálogo continuo entre música y fuego, en el que la sincronización y el dominio técnico redundan en la espectacularidad visual. Una fantástica fórmula con la que poner un gran broche final a la inauguración del Festival Internacional de Itálica: *El delirio de Vulcano*.

LES STUDIOS DE CIRQUE

Director artístico
PIERROT BIDON

Artistas
PATRICE KOTYLA Acróbata
SIMON LUPERINI Acróbata
XAVIER BOUYER Acróbata
RAPHAEL DUBOIS Actor

ATEMPO CIRC

Coreografía
MATÍAS MARRÉ

Dirección escénica
YEVGENY MAYORGA

Música original
JOSÉ ARIAS

Intérpretes
JOSÉ ARIAS
MIGUEL SOTO
MATÍAS MARRÉ
MARILÉN RIBOT

Vestuario
ESPERANÇA PASCUAL

Gráfica y diseño web
SAMUEL RESTUCCI

Contacto técnico
MIGUEL SOTO

Técnico de sonido y músico
JOSÉ ARIAS

Técnico de iluminación
PEP PÉREZ

Contacto
MATÍAS MARRÉN
MARILÉN RIBOT

LES COMMANDOS PERCU

Director artístico, músico y pirotécnico
RAYMOND GABRIEL

Músicos-pirotécnicos
STÉPHANE AUGIER
BERNARD GRAELL
LAURENT MACAUX
YANN MOUNOT
STÉPHANE MAUSMOND

Director de sonido
YOHAN PAYET

Director de iluminación
MICHEL PRADILLON

Administración, producción y comunicación
CHLOÉ AUBIN
LISA TROUILHET

Socios
VILLE DE TOULOUSE
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA
HAUTE-GARONNE
CONSEIL RÉGIONAL MIDI-
PYRÉNÉES
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES CÔTEAUX
BELLEVUE
RYTHMES & SONS

23 AÑOS DE DANZA

JOHAN INGER / **EMIO GRECO** / CÉSAR FARIA FERNANDES, ARAM HASLER
Y ASTRID BOONS / **FRANCISCO LORENZO Y MARINA JIMÉNEZ**

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: JOSÉ LUIS CASTRO

2 JUL TEATRO ROMANO

//ESTRENO MUNDIAL

EMIO GRECO © Foto: www.vikingphoto.fr

NETHERLANDS DANS TEATHER II © Foto: Daisy Kam en Photography

INTERLUDIO
(UNA SORPRESA
DANCÍSTICA)
A CARGO DE JOHAN
INGER

JOHAN INGER © Foto: Urban Jören

El sueco Johan Inger (Estocolmo, 1967) recibió su formación en danza en la Escuela Real Sueca de Ballet y la Escuela Nacional de Ballet de Canadá. De 1985 a 1990 bailó con el Ballet Real Sueco en Estocolmo, el último año actuando como solista. Fascinado por los trabajos de Kylián, Inger se convenció de que el siguiente paso en su carrera de baile le llevaría al Nederlands Dans Theater. En 1990 había llegado la hora. Se unió al NDT I y fue bailarín de destacado perfil en esta compañía hasta 2002. Entre 2003 y 2008 fue director artístico del Cullberg Ballet. Desde el otoño de 2009 ocupa el cargo de Coreógrafo Asociado en el NDT.

Johan Inger es un sólido y renombrado coreógrafo, cuyo trabajo está en el repertorio de compañías por todo el mundo, tales como:

Nederlands Dans Theatre, Cullberg Ballet, Gothenburg Ballet, Monte Carlo Ballet, Basel Ballet, Hannover Ballet, Hubbard Street Dance, Dresden Semper Ballet, Ballet du Rhin, Finnish National Ballet, entre otras.

EMIO GRECO © Foto: Richard Holstein

EMIO GRECO
ONE

En esta pieza corta, los coreógrafos Emio Greco y Pieter C. Scholten cuestionan y al mismo tiempo aspiran a la utopía del sincronismo. En *One*, Emio Greco se enfrenta con la música hipnotizadora del Bolero de Ravel, resistiendo y respondiendo al convincente patrón impuesto por la música, que explora los límites del cuerpo de baile.

23 AÑOS DE DANZA
VIDEOMAPPING

Creación y concepto
TALENTOS ANÓNIMOS

Dirección y realización
JAVIER VILA

Dirección de producción
VIRGINIA MORICHE (LA
CENTRALITA)

Dirección técnica
JORGE RODRÍGUEZ (2PUNTO)

Coreografía e interpretación
MARÍA M. CABEZA DE VACA

Vestuario y maquillaje
DOLORES KOJAK

Música
MIGUEL MARÍN (ÁRBOL)

Edición y postproducción
2D/ 3D
JAVIER VILA,
DANIEL STRÖMBECK Y
JUAN DOMÍNGUEZ

Mapping y proyección
JAVIER VILA Y JUAN
DOMÍNGUEZ

Ayudante de producción
ENRIQUE AGUILAR (LA
CENTRALITA)

Cámara e Iluminación
JORGE RODRÍGUEZ (2PUNTO)
PLATÓ FREESUR

EMIO GRECO
ONE

Coreografía, Dirección
EMIO GRECO/PIETER C.
SCHOLTEN

Iluminación, Equipo y Sonido
EMIO GRECO/ PIETER C.
SCHOLTEN

Diseño Iluminación
HENK DANNER

Diseño Vestuario
CLIFFORD PORTIER

Director Técnico
PAUL BEUMER

Producción
ICKAMSTERDAM – EMIO
GRECO/ PC

Coproducción
KORZOPRODUKTIES, LA HAYA
(HOLANDA)

ICKAMSTERDAM está
subvencionada por el
Fonds Podiumkunsten y el
ayuntamiento de Amsterdam.

23 AÑOS DE DANZA

JOHAN INGER / EMIO GRECO / CÉSAR FARIA FERNANDES, ARAM HASLER
Y ASTRID BOONS / FRANCISCO LORENZO Y MARINA JIMÉNEZ

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: JOSÉ LUIS CASTRO

2 JUL TEATRO ROMANO

//ESTRENO MUNDIAL

CÉSAR FARIA FERNANDES Y ASTRID BOONS DÉJÀ VU

Con *Déjà vu*, cuyo estreno fue durante el Holland Festival de 1995, Hans van Manen agregó un exquisito y nuevo duo a una serie especial que él antes había desarrollado para el Nederlands dans Theater: *Two and Andante* (por las cuales recibió el Premio Sonia Gaskell en 1991), *Evergreens* (NDT III, 1991), *Different Partners* (NDT III, 1993) y *The Old Man and Me* (NDT III, 1996).

Déjà Vu fue compuesta en 1980 para *Fratres*, de Arvo Pärt, en la versión para violín y piano. El comienzo del ballet es muy original, con los bailarines hacia abajo sobre sus manos y pies, entrando de espaldas por las alas a ambos lados del escenario. Los bailarines mantienen constantemente la vista clavada el uno en el otro, con el hombre que actúa como soporte principal de la mujer. Más tarde vemos una desavenencia que surge entre los compañeros cuando giran sus cabezas y cuerpos, apartándose los unos de los otros. Pero, una y otra vez, podemos ver claramente el vínculo entre ellos. Van Manen sigue la música escrupulosamente, y consigue añadir tensión, al hacer que los bailarines compitan con la partitura.

(Marcel-Armand van Nieuwpoort en *Het Financieele Dagblad*. Junio 1995.)

CÉSAR FARIA FERNANDES Y ARAM HASLER PASSOMEZZO

Ohad Naharin originalmente creó *Passomezzo* para el Nederlands Dans Theater II, en 1989. En este trabajo, el coreógrafo hace que la danza lírica y las actuaciones de cada día se mezclen conjuntamente. «La idea original de Naharin concerniente al *pas-de-deux* está expresada en soluciones inusuales: los diferentes niveles –tendido, sentado, agachado en cuclillas y de pie– están conectados entre sí en sucesión suplenente. *Passomezzo* es un sorprendente duo de amor, en el que no solamente el lirismo y el éxtasis son evidentes sino también un sentido de la competición.»

(Marcel-Armand van Nieuwpoort en *Het Financiële Dagblad*, tras el estreno en 1989.)

FRANCISCO LORENZO Y MARINA JIMÉNEZ COR PERDUT

Es un magnífico *pas de deux* de la versión catalana de la canción *Bir Demet Ysemen* de María del Mar Bonet. Esta interpretación particular está basada en un tema con matices tradicionales compuestos por el armenio M. J. Berberian. «It's no use crying/it's no use dying/desire is stronger/it goes its own way», se lamenta la impresionante voz de María del Mar Bonet. Su poder hipnótico sobre Duato –que creó *Cor Perdut* como regalo de cumpleaños a la cantante mallorquina– es incuestionable, teniendo en cuenta que dos de las coreografías más brillantes del valenciano son *Jardí tancat* (1983) y *Arenal* (1988), ambas con música de esta intérprete. Al ritmo sincopático e hipnótico del instrumento de percusión de Túnez, los dos bailarines dan vida al lenguaje corporal, dinámico y expresivo de este coreógrafo con la misma elocuencia transmitida por la voz de María del Mar Bonet.

MI PUEBLO, MI CASA, LA SOLEDAD...

Habla sobre la dominación masculina, sobre lo femenino y viceversa. Los opuestos que pueden convivir dentro del hombre y la mujer, de cómo podemos ser en algunas ocasiones víctimas como también, en otras ocasiones, verdugos.

CÉSAR FARIA FERNANDES Y ASTRID BOONS DÉJÀ VU

Coreografía
HANS VAN MANEN
Música
ARVO PÄRT, *FRATRES PARA VIOLÍN Y PIANO* (1980)
Decorado y vestuarios
KESO DEKKER
Iluminación
JOOP CABOORT

CÉSAR FARIA FERNANDES Y ARAM HASLER PASSOMEZZO

Coreografía
OHAD NAHARIN
Música
ANONYMOUS
Vestuario
OHAD NAHARIN
Iluminación
JOOP CABOORT

FRANCISCO LORENZO Y MARINA JIMÉNEZ COR PERDUT

Coreografía
NACHO DUATO
Música
MARÍA DEL MAR BONET
Vestuario e iluminación
NACHO DUATO

FRANCISCO LORENZO Y MARINA JIMÉNEZ MI PUEBLO, MI CASA, LA SOLEDAD...

Coreografía
FRANCISCO LORENZO
Música
CHANGO SPASIUK
Luces
JUAN CARLOS GALLARDO
Vestuario
FRANCISCO LORENZO

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

GNAWA / O DOMINA NOSTRA / ÓRBITAS Y DERIVAS

6 JUL TEATRO DE LA MAESTRANZA

//ESTRENO EN ANDALUCÍA

<http://cndanza.mcu.es>

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 junio de 1990 se produce la incorporación de Nacho Duato como director artístico de la Compañía Nacional de Danza quien permanece veinte años al frente de la formación, hasta julio de 2010.

En agosto de 2010 Hervé Palito le sucede como director artístico para la temporada 2010-2011.

GNAWA

En 1992 Nacho Duato estrenó en Valencia, su ciudad natal, *Mediterrania*, profundizando en sus raíces y la de sus antepasados, en su complicidad con el mar Mediterráneo.

En *Gnawa*, estrenado por la Hubbard Street Dance Chicago en 2005, el coreógrafo continúa con la línea iniciada en *Mediterrania*, intentando transmitir, a través del movimiento, la sensualidad del paisaje, la sensibilidad de sus habitantes... Con una sugerente música repleta de sonidos españoles y norteafricanos, *Gnawa* cautiva con su fulminante poder y su sensual elegancia, combinando la espiritualidad y el ritmo orgánico del Mediterráneo.

Gnawa es el nombre que reciben en Marruecos y otros lugares del Magreb los miembros de una serie de cofradías místicas musulmanas caracterizadas por su origen subsahariano y por el uso de cantos, danzas y rituales sincréticos como medios para llegar al trance.

El término se refiere también al estilo musical de reminiscencias subsaharianas practicado por estas cofradías o por músicos que se inspiran en ellas. Es uno de los géneros principales del folklore de Marruecos.

Estrenado por la Hubbard Street Dance Chicago en el Joan W. and Irving B. Harris Theater for Music and Dance en marzo de 2005

Estreno por la Compañía Nacional de Danza en el Euskalduna de Bilbao, Festival Dantzaldia, el 4 de noviembre de 2007

O DOMINA NOSTRA

Nacho Duato aborda esta pieza desde su inspiración estrechamente ligada a la partitura de Górecki del mismo nombre. *O Domina Nostra*, compuesta entre 1982 y 1985, es una pieza religiosa que el compositor polaco dedicó a la Virgen Negra de Polonia.

Górecki, nacido en 1933, estudió en la Academia Superior de Katowice y completó su formación en París en los años 60 donde descubrió la música de Anton Webern, Olivier Messiaen y Karlheinz

Stockhausen, antes de regresar para ejercer la enseñanza en su país. Profundamente marcado por la cultura polaca y por la Iglesia, el compositor ha concebido numerosas obras que reflejan su fe católica, entre las cuales *O Domina Nostra*, *opus 55*, para soprano y órgano, es una meditación sobre Nuestra Señora de Jasna Gora. Lugar de espiritualidad después de 600 años, ese santuario se ha convertido en símbolo de la independencia.

Duato no tiene la intención de desarrollar el carácter religioso ligado a esta Virgen (la imagen de esta Virgen negra data de 1382) indisoluble del santuario polaco que lleva su nombre. Es la figura de la madre de Jesucristo, como enlace entre lo divino y eterno y los hombres, lo que Duato subraya con este ballet compuesto para diez hombres y una mujer.

Estrenado por la Compañía Nacional de Danza en Les Nuits de Fourvière, Lyon, el 21 de julio de 2008.

ÓRBITAS Y DERIVAS

Muestra un paisaje de recorridos, trayectorias y «errancias» que atraviesan el espacio o se instalan en él, como surgidas de algún accidente cinético.

Tramas y constelaciones se suceden en una pieza que busca vínculos entre los intérpretes, quienes necesitan complicidad para resolver las situaciones, la geometría espacial a la que están sometidos. Ráfagas inevitables, cuerpos que se precipitan, se acumulan y se dispersan, lenguajes de aire persiguen la sensación de vacío.

La pieza se desarrolla a partir de algunos de los motivos físicos referenciales de mi escritura coreográfica. La caída, la suspensión, el impulso, la inercia son acciones físicas que tratamos de habitar.

Órbitas y derivas es un pequeño homenaje a Octavio Paz y a Gilberto Ruiz Lang que me dió a conocer la poesía de éste y me incitó a dar cuerpo a la palabra.

ÁNGELS MARGARIT

Estrenado por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 17 de junio de 2011.

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

Director artístico
HERVÉ PALITO

Directora adjunta
CARMEN BOFARULL

Bailarines principales
TAMAKO AKIYAMA, CLYDE ARCHER, LUISA MARÍA ARIAS, FERNANDO CARRIÓN, JEAN PHILIPPE DURY, ALAN FALIERI, MARINA JIMÉNEZ, ANA MARÍA LÓPEZ, FRANCISCO LORENZO, ISAAC MONTLLOR, LUCIO VIDAL

Cuerpo de baile
MAR AGUILÓ, MICHAEL CARTER, JOAQUÍN CRESPO, STEPHANIE DALPHOND, KAYOKO EVERHART, SARA FERNÁNDEZ, STEIN FLUIJT, LIUVA HORTA, ALEIX MAÑÉ, JAVIER MONZÓN, ALLIE PAPAIZIAN, INÉS PEREIRA, JOEL TOLEDO, FRANCESCO VECCHIONE, DAAN VERVOORT, SOOJEE WATMAN

Asistente al director artístico
THOMAS KLEIN

Repetidora
YOKO TAIRA

Pianista
CARLOS FAXAS

Regidor
JOSÉ ÁLVARO COTILLO

Fisioterapeuta
LUIS GADEA

Masajista
MATEO MARTÍN

Jefa de comunicación y prensa
MAITE VILLANUEVA

Ayudante prensa
LUIS TOMÁS VARGAS

Producción
SONIA SÁNCHEZ

Ayudantes producción
CRISTINA GONZÁLEZ, JAVIER SERRANO, LUIS MARTÍN OYA (PRODUCCIÓN EN GIRA)

Administración
MARÍA JESÚS TARRAT (COLABORACIÓN)

Ayudante de administración
FERNANDO SANTOS, ANTONIA ORTEGA, SARA Mª RODRÍGUEZ, RICARDO FAUSOR DE CASTRO (COLABORACIÓN)

Personal
JOSÉ ANTONIO BEGUIRISTÁIN

Ayudante de personal
MIREIA BOMBARDÓ

Dirección técnica
LUIS MARTÍNEZ

Adjunto al director técnico
RICARDO VIRGÓS

Maquinaria
FRANCISCO PADILLA

Electricidad
LUCAS GONZÁLEZ, JUAN CARLOS GALLARDO

Audiovisuales
JESÚS SANTOS, PEDRO ÁLVARO, PABLO VELASCO, JUAN JOSÉ LARRIBA

Sastrería
**ANA GUERRERO (JEFA DE SASTRERÍA)
SAGRARIO MARTÍN, M^a DEL CARMEN ORTEGA, Mª JOSÉ URBANOS**

Utilería
JOSÉ LUIS MORA, FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ

Almacén
REYES SÁNCHEZ

Recepción
MIGUEL ANGEL CRUZ, TERESA MORATÓ, FEDERICO CORDERO

GNAWA

Coreografía
NACHO DUATO

Música
HASSAN HAKMOUN/ADAM RUDOLPH (GIFT OF THE GNAWA, "MA'BUD ALLAH"); JUAN ALBERTO ARTECHE Y JAVIER PAXARIÑO (FINIS AFRICAE, "CARAUARI"); RABIH ABOU-KHALIL, VELEZ, KUSUR Y SARKISSIAN (NAFAS, "WINDOW")

Figurines
LUIS DEVOTA Y MODESTO LOMBA

Diseño de luces
NICOLÁS FISCHTEL (A.A.I.)

LUISA MARÍA ARIAS, ISAAC MONTLLOR, FRANCISCO LORENZO, KAYOKO EVERHART, MAR AGUILÓ, STEIN FLUIJT, FRANCESCO VECCHIONE, JEAN PHILIPPE DURY, INÉS PEREIRA, MARINA JIMÉNEZ, CLYDE ARCHER, ANA MARÍA LÓPEZ, STEPHANIE DALPHOND, JOEL TOLEDO

O DOMINA NOSTRA

Coreografía
NACHO DUATO

Música
HENRYK GÓRECKI (O DOMINA NOSTRA, OPUS 55 (1982-1985))

Escenografía
NACHO DUATO Y ODEÓN

Figurines
FRANCIS MONTESINOS

Diseño de luces
JOOP CABOORT

ISAAC MONTLLOR, FRANCISCO LORENZO, JEAN PHILIPPE DURY, MICHAEL CARTER, STEIN FLUIJT, JAVIER MONZÓN, CLYDE ARCHER, DAAN VERBOORT, FRANCESCO VECCHIONE, JOEL TOLEDO, ANA MARÍA LÓPEZ

Realización de vestuario:
Sastrería de la Compañía
Falda de la bailarina
Taller de Francis Montesinos
Realización de Escenografía
Odeón

ÓRBITAS Y DERIVAS

Coreografía
ÁNGELS MARGARIT

Música original
JOAN SAURA

Diseño vestuario
ARIADNA PAPIÓ

Asistentes
ISABEL LÓPEZ Y GUSTAVO LESGART

Creación vídeo
NURIA FONT

Diseño de luces
MARÍA DOMÉNECH (A.A.I.)

MAR AGUILÓ, TAMAKO AKIYAMA, CLYDE ARCHER, FERNANDO CARRIÓN, MICHAEL CARTER, SARA FERNÁNDEZ, STEIN FLUIJT, ALEIX MAÑÉ, INÉS PEREIRA, LUCIO VIDAL, FRANCESCO VECCHIONE, ALLIE PAPAIZIAN

WORKS IN PROGRESS

THE JOHAN INGER PROJECT / JUAN LUIS MATILLA

8 JUL TEATRO DE LA MAESTRANZA

//ESTRENO MUNDIAL

THE JOHAN INGER PROJECT STABAT MATER (Work in Progress)

A PROPÓSITO DE...

Cuando Johan Inger nos propuso acoger, en nuestra sede, un trabajo de investigación sobre su lenguaje coreográfico con bailarines «de aquí», no dudamos ni un segundo en apoyar y potenciar la iniciativa de un creador tan prestigioso y reconocido internacionalmente. Incluso fuimos más allá, proponiéndole un proyecto común para que aquel trabajo no quedara en un simple taller.

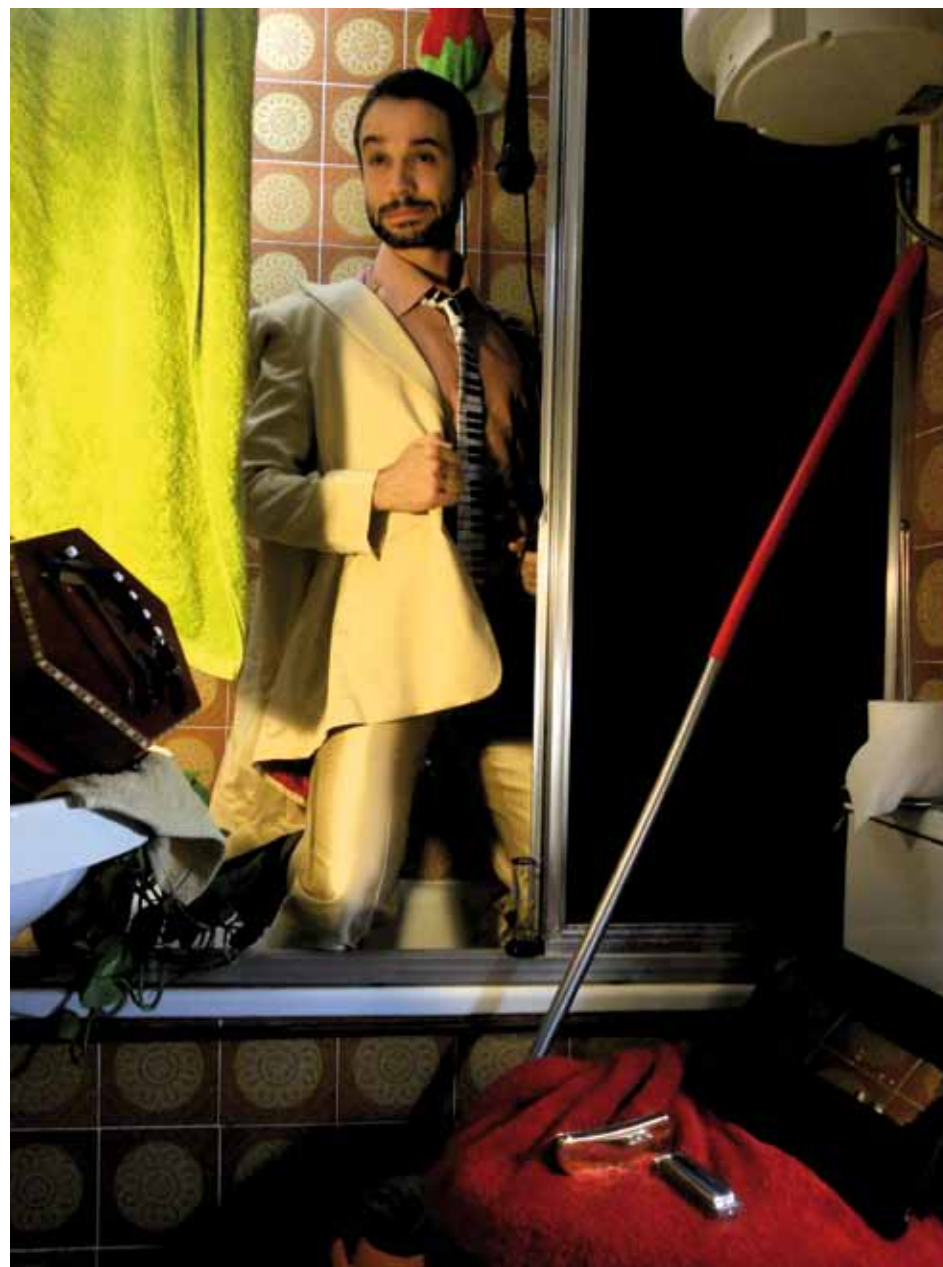
Fue entonces cuando presentamos esta idea a la Diputación de Sevilla, que enseguida se lanzó a impulsar el proyecto, invitándonos a mostrar el resultado de tan estimulante investigación en un *Work in Progress*, dentro del Festival Internacional de Danza de Itálica de 2011.

Y ahora –por primera vez–, se verá el resultado de un proceso creativo que nace con la clara intención de escenificar, a través del movimiento y las emociones, una de las más bellas composiciones del barroco universal: el *Stabat Mater* de Vivaldi. Dicho marco sonoro nos da la posibilidad de hablar de las cosas que nos importan, arropados por su maravillosa armonía.

Sueños, miedos, frustraciones, deseos y esperanzas se entremezclan y se traducen a movimientos suaves, a veces cortantes, otras secos y siempre ligados. Ofrecemos un mosaico de imágenes y movimientos, que reflejan fielmente al hombre y a la mujer de hoy, apesados por una sociedad devastadora y un mundo hostil que ellos mismos crearon. Es nuestra particular visión de un llanto a un hijo muerto.

Y, sin embargo, queremos entonar con nuestra propuesta un canto lleno de optimismo y esperanza. Así que les invitamos a soñar con nosotros. Recordando que sólo al que sueña se les convierten sus sueños en realidad.

GREGOR ACUÑA

JUAN LUIS MATILLA SAD DANCE THERAPY

MUCHOS DIRÁN QUE BAILA POCO Y OTROS QUE CANTA DEMASIADO

Sad Dance Therapy es un concierto de biodanza conformada a día de hoy por las canciones «this is a dance therapy», que da título a la obra, «my father works in a bank», que versa sobre el espíritu crítico con la energía del amor, y «peak of oil», sobre la inminencia de la que se nos acerca con aires latinos. Ante la ausencia de felicidad, como hecho que se acumula, se toman la música de baile y la danza como cura de las penas y las paranoias. Cantar y expresarse con el cuerpo (definición bastante concreta de la danza) se convierten en vía de escape, pretendiendo redimir la pereza a través de las letras, y buscar el cariño del público a través de la auto-compasión. El idioma en que se desarrolla es el globish, para dar sensación de comunicatividad. «En este mundo, un hombre en sí no es nada y no hay más mundo que este» dice no se quién en La Delgada Línea Roja. El personaje que da el concierto sufre la vida cosmopolita de nuestros días; una realidad difícil de comprender en la que los sueños y los deseos parecen tener más presencia que la evidencia de los hechos.

Sad Dance Therapy es un solo «en desarrollo» de Juan Luis Matilla y producido por Mopa.

WORK IN PROGRESS

El proyecto comenzó dentro del contexto del Choreraum 2010 (un proyecto de intercambio entre coreógrafos emergentes) como tema escogido, a título personal, para ser investigado a lo largo y en el contexto de los encuentros. Esta beca itinerante gestionada por varios gestores culturales y centros coreográficos fue obtenida como un premio dentro de la edición 2009 de Certamen Coreográfico de Madrid

En marzo de 2011 se desarrolla la residencia en nunArt y se mostrará un fragmento del mismo como espectáculo en proceso durante el festival nunOff (15 de Julio).

En este momento se están incorporando al proceso de creación distintos colaboradores que aportarán su apoyo en las letras, la música o la iluminación.

THE JOHAN INGER PROJECT STABAT MATER

Coreografía
JOHAN INGER

Música
ANTONIO VIVALDI

Dramaturgia
GREGOR ACUÑA

Bailarines
DIANA NORIEGA, LETICIA
GUDE Y JAVIER PÉREZ

Contratenor
PEPE CARRIÓN

Músicos
Violín 1
M^a PAZ NÚÑEZ
Violín 2
RAFAEL CAÑETE
Viola
JASIO VELASCO
Chelo
CALIA ÁLVAREZ

Iluminación
JEF DUBOIS Y BENITO
JIMÉNEZ

Fotografía
JORDI FABRÉ

Producción
MARINA RODRÍGUEZ E
ISABEL VÁZQUEZ

JUAN LUIS MATILLA
SAD DANCE THERAPY

Producción
MOPA

BELÉN MAYA

TR3S

9 JUL TEATRO ROMANO

//ESTRENO EN SEVILLA

© Foto: Jean Luis Durert

www.belenmaya.com

© Foto: Jean Luis Duzert

Decía Manuel Machado: «una fiesta se hace con *tres personas*: uno canta, otro baila y el otro toca». Y Belén Maya parece asumir esa máxima en el título de su nuevo espectáculo: *Tr3s*. Jesús Méndez canta, Belén baila y Rafael Rodríguez toca. La esencia de lo flamenco. Lo que no dejó dicho el mayor de los Machado es que esa plenitud se logra por sustracción de todo lo que no es imprescindible y que exige de cada unidad de esa tríada excelencia y compromiso: cuantos menos puntos de apoyo tenga el puente, más peso soporta cada uno. Por eso, en *Tr3s* los intérpretes están obligados a dar la mejor versión de sí. No caben alharacas ni medias tintas. Los tres pisan los terrenos del peligro, del todo o la nada. Esos en los que el flamenco se nos revela en su esplendor, un esplendor lleno de alegría y desolación.

Cante, baile y toque en la sencillez del encuentro. Sólo eso. Nada menos que eso. Por encima de clasicismos o vanguardias, de ortodoxias o heterodoxias, que no son más que categorías de quienes contemplamos el fluir del río, pero no somos el río. Ellos *tres* son el río.

Pero el poema no estaba completo. Lo que queda dice así: «se me olvidaba de los que dicen olé y tocan las palmas». Las palmas las hará Chloé Brulé. Los olés (o lo que gusten) son asunto de ustedes. Que lo disfruten.

DAVID MONTERO

© Foto: Jean Luis Duzert

© Foto: Jean Luis Duzert

© Foto: Jean Luis Duzert

Dirección artística
BELÉN MAYA

Dirección escénica
DAVID MONTERO

Coreografía y baile
BELÉN MAYA

Cante
JESÚS MÉNDEZ

Guitarra
RAFAEL RODRÍGUEZ

Palmas
CHLOÉ BRÛLÉ

Sonido
ÁNGEL OLALLA

Iluminación
ADA BONADEI

Producción
DANIELA LAZARY Y GUIOMAR FDEZ. TRONCOSO

Una producción de
ArteMovimiento Producciones
y Compañía Belén Maya

CÍA. SOLPICÓ

PETRA, LA MUJER ARAÑA Y EL PUTÓN DE LA ABEJA MAYA

12 Y 13 JUL TEATRO ROMANO

//ESTRENO EN ANDALUCÍA

© Foto: RojoBarcelona

www.solpico.com

PETRA, LA MUJER ARAÑA Y EL PUTÓN DE LA ABEJA MAYA

Una obra sobre la relación entre la monstruosidad humana y la falta de amor. Si, como alguien dijo, todos nacemos amorosos y no monstruosos, ¿por qué todo es tan raro?

Conoceremos a cinco entrañables monstruos, que junto a Petra, Karim y Marlene, las protagonistas de la obra de *Las amargas lágrimas de Petra Von Kant* R. W. Fassbinder, se encuentran entre bambalinas de un destartado circo, el lugar ideal para desencadenar su extraña «historia de amor». Palos, cuerdas, candiles, espejos deformantes, construirán el ambiente donde estos personajes nos muestren bailando, recitando, cantando tanta monstruosidad junta.

Si la falta de amor engendra monstruos, sólo el amor podrá salvarlos... amén.

© Foto: RojoBarcelona

© Foto: RojoBarcelona

Dirección y coreografía
SOL PICÓ

Dramaturgia
SOL PICÓ Y CARLES ALFARO

Actrices
**MARU VALDIVIELSO
VANESSA SEGURA GARCÍA**

Bailarines/as
**XARO CAMPO,
VERÓNICA CENDOYA,
VIRGINIA GARCÍA,
CARLOS FERNÁNDEZ FUENTES,
VALENTI ROCAMORA I TORÀ**

Ayudante de coreografía
MARIBEL MARTÍNEZ ROLDÁN

Asesoramiento de interpretación
CARLES ALFARO

Escenografía
JOAN MANRIQUE

Diseño de iluminación
SILVIA KUCHINOW

Dirección y composición musical
ADELE MADAU

Vestuarios
VALERIA CIVIL y SOL PICÓ

Basados en textos propios de los intérpretes, "Las amargas lágrimas de Petra Von Kant" de R.W. Fassbinder, y de "Algunas reflexiones de andar por casa, descalzo" de Rafael Metlikovez

Construcción escenografía
**JOAN MANRIQUE,
ROMÁN RUBERT**

Post producción de sonido
ALESSANDRO OLLA

Sonido
STÉPHANE CARTEAUX

Producción, Manager, Distribución
PIA MAZUELA

Ayudante de producción, road manager
DAPHNÉ MALHERBE

Co-productores
**FESTIVAL GREC DE BARCELONA,
CAER,
SOL PICÓ CÍA DE DANZA**

Con la colaboración del
**AYUNTAMIENTO DE
VILADECANS**

Compañía subvencionada por
**INAEM, MINISTERIO DE CULTURA
CONCA, GENERALITAT DE
CATALUNYA, DPTO. DE CULTURA
ICUB, AJUNTAMENT DE
BARCELONA
INSTITUT RAMON LLULL**

Agradecimientos
**NURIA AGUILO, MAJA BLAŽIČ,
JOSÉ MANUEL BERENGUER,
JORDI BONET, AMANDA
DELGADO, ROBERTO FRATINI,
IGNASI GIL BALDERO, CARLOS
GÓMEZ CABALLERO, GREGORIO
MÉNDEZ, RAFAEL METLIKOVEZ,
JORGE PAU, PALOMA JUANES
S.L., MIREIA TEJERO**

MÚSICA EN EL AMBIGÚ

TEATRO ROMANO

CUARTETO ENTRECUERDAS

www.proyectoentrecuerdas.com

Cuarteto Entrecuerdas es una formación musical que pretende la renovación del cuarteto de cuerda tradicional bebiendo de los diferentes estilos de la música urbana actual.

Al mismo tiempo, y de la mano de la gran variedad de intereses artísticos y profesionales de sus miembros, los espectáculos de Cuarteto Entrecuerdas se caracterizan por su carácter híbrido, más cercano a la "música de humor" que al recital convencional. De esta manera *La Gramática Parda* fue un cabaret estrenado en 2006 junto al actor y escritor Fernando Mansilla que mereció el premio a la mejor música original en la feria del Teatro del Sur de aquel año; *Walterego Entre las cuerdas* (2008) fue un recital de versiones junto al cantante y actor Manolo Solo; *Entrecuerdas el Quinteto* es nuestro espectáculo más conseguido y *Películas Mudas Entrecuerdas* es un programa de conciertos sobre películas de cine mudo (ambos estrenados en 2009 y actualmente en cartel).

En esta ocasión el Cuarteto Entrecuerdas se presenta con un repertorio de versiones donde cabe casi todo (Jimmy Hendrix, The Ramones, Steve Wonder, Lou Prima, Manolo Escobar...). Un repertorio ameno y siempre abierto a la búsqueda de estilos nuevos que permanezcan inexplorados para la formación de cuarteto de cuerda.

ELOISA CANTÓN Violín
 LUIS NAVARRO Violín
 JASIO VELASCO Viola
 CARMEN GARCÍA Violonchelo

VENTA DE ENTRADAS

Anticipada

- En todos los centros comerciales de El Corte Inglés e Hipercor de España y Portugal.
- Por teléfono: 902 400 222
- Por internet: www.elcorteingles.es
- En el Teatro de la Maestranza para **Cía. Nacional de Danza** (6 de julio) y **Work in progress: Johan Inger Project/Juan Luis Matilla** (8 de julio). En www.teatrodelamaestranza.es o en el teléfono 954 22 65 73

Día del espectáculo

- En la taquilla del Festival situada en el Teatro Romano de Itálica (Santiponce) y en el Teatro de la Maestranza para **Cía. Nacional de Danza** (6 de julio) y **Work in progress: Johan Inger Project/Juan Luis Matilla** (8 de julio). Dos horas antes del inicio del espectáculo, en el caso de que existan entradas disponibles.

Precios

EL DELIRIO DE VULCANO: Entrada libre
 TEATRO ROMANO DE ITÁLICA (SANTIPONCE): 12 y 15 €
 TEATRO DE LA MAESTRANZA:
 Butaca patio: 20 €
 1º Balcón: 18 €
 2º Balcón: 16 €
 1ª Terraza: 14 €
 2ª Terraza: 13 €
 1º Paraíso: 12 €
 2º Paraíso: 11 €
 3º Paraíso: 10 €

HORARIOS

Todas las funciones tendrán lugar en el Teatro Romano de Itálica (Santiponce) a las 22:30 h. excepto los días 6 y 8 de julio –**Cía. Nacional de Danza y Work in progress: Johan Inger Project/Juan Luis Matilla**– en el Teatro de la Maestranza a las 20:30 h.

Entrecuerdas (espectáculo de animación por el recinto), comenzará su función a las 21:30 h.

El delirio de Vulcano, actuará por las calles y plazas de Santiponce a partir de las 22:00 h. Entrada libre.

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN

901 500 105 / 954 552 464
 901 506 106

SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBUSES

Los servicios se relizarán directos por autovía desde Plaza de Armas hasta el Teatro Romano de Santiponce.

Coche 1		Coche 2		Coche 3	
Plaza de Armas	Festival	Plaza de Armas	Festival	Plaza de Armas	Festival
21:15 h		21:30 h		21:45 h	
22:00 h		22:15 h			
	23:45 h		00:00 h		00:15 h
	00:30 h		00:45 h		01:00 h
	01:15 h		01:30 h		02:00 h

Coche 1		Coche 2	
Plaza de Armas	Festival	Plaza de Armas	Festival
21:45 h		22:00 h	
	00:00 h		00:15 h
	00:30 h		

1-28 DE JULIO

www.festivalitalica.es

1 JULIO SANTIPONCE

EL DELIRIO DE VULCANO

ATEMPO CIRC / LES STUDIOS DE CIRQUE /
LES COMMANDOS PERCU

2 JULIO TEATRO ROMANO

23 AÑOS DE DANZA

JOHAN INGER / EMIO GRECO / CÉSAR FARIA FERNANDES,
ARAM HASLER Y ASTRID BOONS / FRANCISCO LORENZO Y MARINA JIMÉNEZ
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: JOSÉ LUIS CASTRO

6 JULIO TEATRO DE LA MAESTRANZA

CÍA. NACIONAL DE DANZA

8 JULIO TEATRO DE LA MAESTRANZA

WORKS IN PROGRESS

THE JOHAN INGER PROJECT / JUAN LUIS MATILLA

9 JULIO TEATRO ROMANO

BELÉN MAYA

12 Y 13 JULIO TEATRO ROMANO

CÍA. SOL PICÓ

15 Y 16 JULIO TEATRO ROMANO

ATERBALLETO

19 Y 20 JULIO TEATRO ROMANO

CHINABAUS DANZA

22 Y 23 JULIO TEATRO ROMANO

FERNANDO ROMERO

27 Y 28 JULIO TEATRO ROMANO

MOMIX

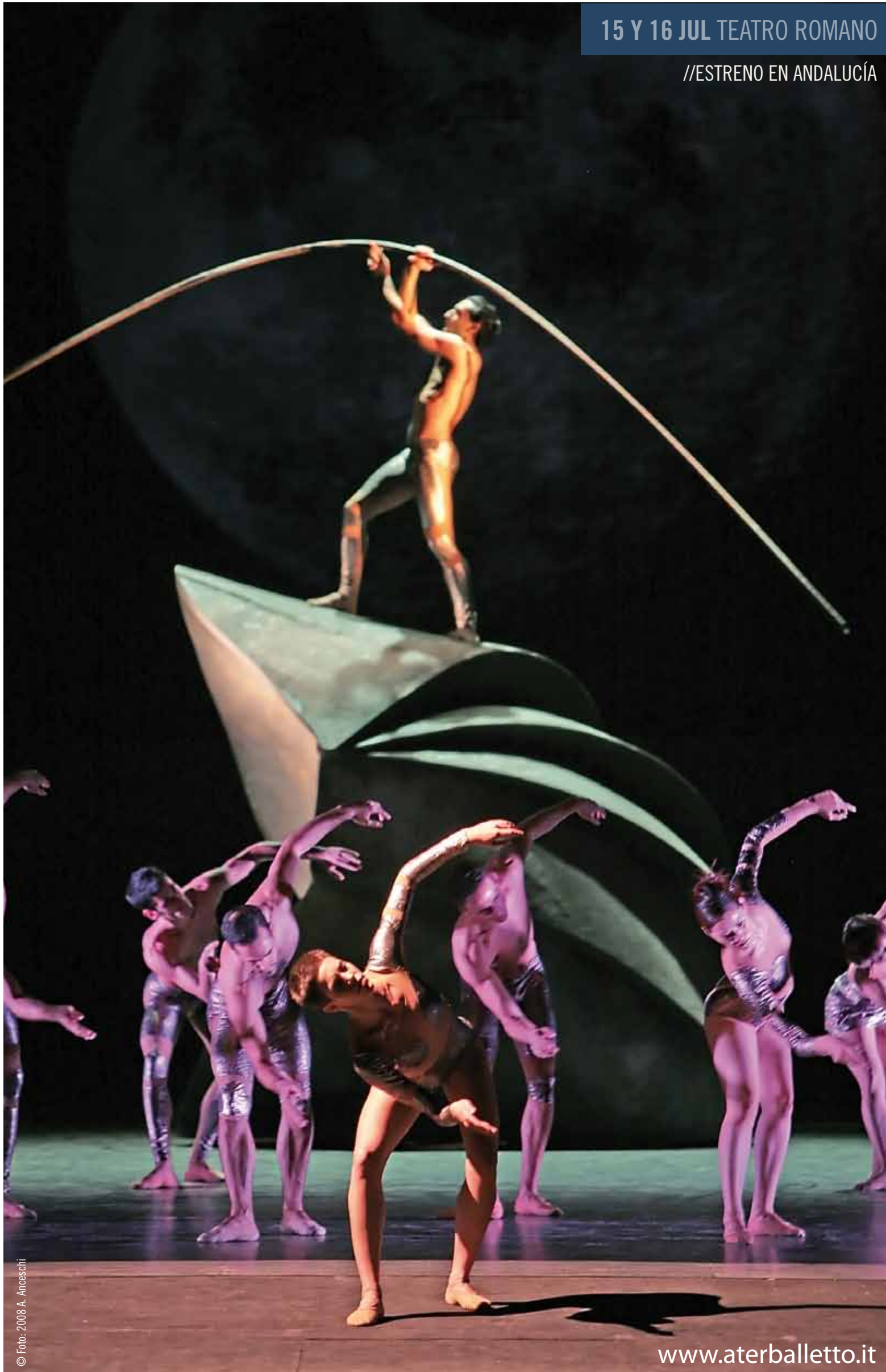

ATERBALLETO

PRESSION / INCANTO

15 Y 16 JUL TEATRO ROMANO

//ESTRENO EN ANDALUCÍA

© Foto: 2008 A. Anceschi

www.aterballetto.it

Aterballetto es la principal compañía de danza de Italia y el primer ballet estable que produce de manera independiente, a parte de las compañías residentes en las Óperas italianas.

Desde 1997 a 2007, Mauro Bigonzetti ejerció la dirección artística, donde inició y desarrolló su carrera como bailarín y coreógrafo. De 1982 a 1993, se había erigido como uno de sus principales solistas y realizado para esta compañía sus primeras obras coreográficas, lo que le ha permitido más tarde colaborar con los más prestigiosos ballets internacionales. Desde febrero 2008, Mauro Bigonzetti se convirtió en el coreógrafo principal y Cristina Bozzolini le sucedió como directora artística de Aterballetto.

Actualmente el repertorio de la Compañía Aterballetto lo componen coreografías de Mauro Bigonzetti, Michele Abbondanza, Antonella Bertoni, Itzik Galili y de jóvenes coreógrafos europeos; además, incluye ballets de coreógrafos consagrados en el ámbito internacional tales como William Forsythe, Jiri Kylian y Ohad Naharin.

PRESSION

Pression es una creación para cuatro bailarines, dos hombres y dos mujeres. Está formada por dos piezas ejecutadas con el acompañamiento de dos fragmentos musicales antitéticos: el solo de cello de Helmut Lachenmann, *Pression*, cuyo nombre adopta la coreografía, y las variaciones de *La muerte y la doncella*, de Schubert.

«Más que de un ballet, se trata de una acción musical carente de adornos, "a-didáctica", sin el beneficio de un decorado; cuyo movimiento y gesto existen, en simbiosis con la música. La meta final es crear un único y original tejido, conformado tanto por el movimiento como por la música, incluso cuando ésta proviene de un acercamiento radical de Lachenmann al profundamente emocional mundo de Schubert».

© Foto: 2008 A. Anceschi

INCANTO DALL'ORLANDO FURIOSO

ballet con prólogo y un acto inspirado libremente en el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto

Este trabajo, más que narrar, transpone la danza a un lenguaje no verbal. Y sin embargo es altamente comunicativo. Los sentimientos y pasiones que mueven las «mujeres, los caballeros, las armas y el amor».

Nos recuerda las historias hiperbólicas tan estupendamente cantadas por Ariosto en su poema más famoso y los caracteres, sus conflictos, la humanidad universal, la incongruencia de la razón, la locura y las contradicciones con uno mismo y la sociedad.

La actualidad de este poema golpeó la sensibilidad y el interés artístico de Mauro Bigonzetti, que escribió: «los sentimientos que al final corresponden a las pasiones que ejercen su poder sobre la razón, indican un camino para continuar la búsqueda y descubrir las posibilidades del cuerpo. Explorar los sentimientos y expresarlos».

Una investigación que nos revela las características que nos hacen tan increíblemente similares, imágenes diferentes de la naturaleza humana que dan a nuestras diversidades infinitas una gran unidad.

COMPAÑÍA ATERBALLETTO

Directora artística
CRISTINA BOZZOLINI

Coreógrafo principal
MAURO BIGONZETTI

Director gerente
GIOVANNI OTTOLINI

La Compañía:
NOEMI ARCANGELI, SAUL DANIELE ARDILLO, VITTORIO BERTOLLI, ÁNGEL BLANCO, HEKTOR BUDLLA, ALESSANDRO CALVANI, VINCENZO CAPEZZUTO, CAMILLA COLELLA, CHARLOTTE FAILLARD, JOHANNA HWANG, PHILIPPE KRATZ, VALERIO LONGO, GRACIELA MARTÍNEZ ARRIBAS, IVANA MASTROVITI, ANNA PETRUCCI, GIULIO PIGHINI, ANDREA TORTOSA VIDAL, LUCIA VERGNANO, SERENA VINZIO

Maestro de Ballet – Maestro *Ripetitori*
GIUSEPPE CALANNI
CARLOS PRADO

Pianista y Asistente musical
MIHAELA AURORA GODEANU

Director técnico
CARLO CERRI

Regidoría
GIORGIO PAGAN

Maquinista
KOLJA FRERICHS

Jefe electricista
LORIS COSTI

Electricista
ANTONELLA CANNAS

Sastrería
GIUSEPPINA CARBOSIERO

Masajista
ALESSANDRO NOCCO

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN

Producción y management gira
ROSSELLA CALDARELLI

Producción y programación
AMEI TEUPEL

Administración
VINCENZA FERRARI

Prensa y comunicación
STEFANIA CATELLANI

Asistente programación y difusión nacional
EUGENIA BACCI

Ayudante de producción y management gira
DANIELA CARNEVALI

Servicios generales
IDA GALASSI

Secretaría artística
IRENE SARTORELLI

Eventos artísticos especiales y actividades educativas
ARTURO CANNISTRÀ

Consejo de Administración
FABRIZIO MONTANARI (PRESIDENTE), SABINA FORNACIARI (VICEPRESIDENTE), CRISTINA CARBOGNANI, SERGIO NASI

Miembros de la Fundación
AYUNTAMIENTO DE REGGIO EMILIA
REGIÓN EMILIA-ROMAGNA

CON EL SUPORTE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ITALIANO, DE LOS INSTITUTOS DE CULTURA ITALIANOS Y DE LAS EMBAJADAS ITALIANAS DEL MINISTERIO DE EXTERIORES.

PRESSION

Coreografía
MAURO BIGONZETTI

Música
HELMUT LACHENMANN - FRANZ SCHUBERT

Asesoramiento musical
PARIDE BONETTA

Vestuario
KRISTOPHER MILLAR - LOIS SWANDALE

Iluminación
CARLO CERRI

Producción de Nuovo Musica

INCANTO

Coreografía
MAURO BIGONZETTI

Escenografía y vídeo
ANGELO DAVOLI

Diseño vestuario
GUGLIELMO CAPONE

Música
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

Asesor música e insertos
BRUNO MORETTI

Diseño iluminación
CARLO CERRI

Co-producido por
FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA Y FONDAZIONE I TEATRI

CHINABAU'S DANZA UPPER

19 Y 20 JUL TEATRO ROMANO

www.teatroelvelador.com

Desde sus inicios el Chinabaus Danza se ha planteado la búsqueda y la investigación en el ámbito contemporáneo como manera de crear y definir un lenguaje propio. Si hay un común denominador de las obras propuestas, podría ser el de la obsesión por los motivos de lo feo y el deshecho humano. Desafiando los cánones clásicos de equilibrio y armonía, o quizás ignorándolos, prefiriendo el desequilibrio, el exceso y lo inacabado, tal vez como reflejo de una violencia callada e interior, tal vez como reacción silenciosa al dolor de una sociedad.

En un contexto histórico globalizador y vertiginosamente cambiante, en una Europa sostenida por los más pobres, muchos de ellos, los desarraigados, llegados a este viejo continente huérfanos de tierra, con una cultura a cuestas, donde el origen se convierte en una marca, que

identifica, que clasifica, que excluye, que aísla y sobre todo que empobrece.

En este mundo nuestro, miserablemente rico, interesadamente plural, poblado por millones de seres, todos distintos unos de otros, entendemos y experimentamos el ejercicio del teatro y de la danza solamente desde la emoción.

Porque sin ninguna duda, las artes escénicas han sido siempre la Barraca de Feria que contiene el verdadero espectáculo de la emoción, al que intentamos llegar y al que intentamos proteger de la estabilización oficial y académica en la que vivimos y en la que creamos.

Entre las luces y las sombras, al alba o al anochecer, con la ciudad al fondo, muda y callada, aparecerán los «monstruos» que son cojos, tullidos, defectuosos, faltos de piernas y brazos, enanos, feos, gordos, enfermos.... todos ellos se-

Un espacio vacío que encierra en su carácter la línea del mundo de expresión y de relaciones que se deforman y se deshilvanan, donde lo agitado surge para convertirse en motor orgánico. Los personajes suben, salen, entran al espacio para cumplir sus deseos, y se relacionan y viven y se enamoran, y casi mueren sumergidos en la disolución de los momentos, en las cadencias que nacen de forma precipitada, cadencias del sentido de cada pequeña historia, de cada paso de un color a otro, formando la intriga que unifica el sentido de su existencia.

res humanos que pueblan nuestro mundo, que habitan y corren entre nosotros, de los que nada sabemos, a los que muy cortésmente menospreciamos, arrinconados de la sociedad, apartados y excluidos de la luz, que salen de la tierra cada noche y con ellos la naturaleza entera, sin maquillajes, en estado puro y bruto.

Ante la necesidad de exhibir todo aquello que nos avergüenza, buscamos un lenguaje universal no escrito, basado en el ritmo, el movimiento y la gestualidad.

Los hombres como objetos que custodian la memoria. El hombre usado de una manera bien distinta a como aparece en ciertas vanguardias históricas.

Podría decirse que a lo largo de veintidós años de trabajo Chinabaus asienta los pilares de esta manera de hacer y crea un estilo propio, reconocible y reconocido, no solo ya en su teatro y danza brutos como elemento formal, sino también en la asimilación y expresión de una cultura en la que se desarrollan y viven sus componentes. La cultura andaluza es también parte de ese mundo sensible. Con él construimos los espectáculos, el ritmo, el cante, el compás...la sentimentalidad universal, si se quiere, son parte de nuestras propuestas.

JUAN DOLORES CABALLERO

Dirección y dramaturgia
JUAN DOLORES CABALLERO

Autor
JUAN DOLORES CABALLERO

Dirección de coreografía
PILAR PÉREZ CALVETE

Composición musical original y
dirección musical
BRUNO AXEL RUIZ

Reparto
DIANA NORIEGA
RAQUEL SANTACRUZ
LETICIA GUDE
DANIEL PINELO
SERGIO FUENTES
DANIEL GÓMEZ
JAVIER PÉREZ

Interpretación musical
EN PETIT COMITÉ ENSAMBLE:
BRUNO AXEL RUIZ, VIOLÍN
LARA SAMSON, VIOLÍN
PABLO TRAVE, VIOLA
SANCHO ALMENDRAL, CHELO
JOSÉ MANUEL CARRASCO,
CONTRABAJO

Espacio escénico
JUAN DOLORES CABALLERO

Diseño vestuario
MAI CANTO

Construcción escenografía
JONATHAN ALCAIDE

Producción ejecutiva
CHINABAUS, SL

ES UNA PRODUCCIÓN DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE DANZA DE ITÁLICA
(DIPUTACIÓN DE SEVILLA)

FERNANDO ROMERO

PASEO POR EL AMOR Y LA MUERTE

22 Y 23 JUL TEATRO ROMANO

PREMIO BENOIS
DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE LA DANZA DE MOSCÚ

© Foto: Luis Castilla

El infierno de Dante es una geografía de la moralidad construida por una persona que atraviesa por un estado de desesperanza muy profunda, a raíz de la muerte de su ser más querido. Dante ingenia este submundo lleno de pecadores para sobreponerse del suyo propio que es la depresión.

Basándonos en este atlas del infierno, hemos extrapolado a todos los personajes que en él figuran y lo llevamos a nuestro terreno que es el flamenco. Sin olvidarnos de lo terrorífico que puede llegar a ser un lugar así, colocaremos en este infierno paralelo a muchos de nuestros maestros y figuras clásicas que son la historia de nuestro flamenco.

Este viaje al averno, metáfora del flamenco, que se asume como un estado donde *se entra por voluntad propia* al igual que en el paraíso, recorre algunas de las visiones y emociones que hemos heredado en sus expresiones. Sin ánimo comparativo, nosotros buscamos la virtud de esa figura y la convertimos en su propio pecado. Así construimos nuestro particular infierno donde reflejamos pecados y virtudes, estados agónicos o de dolor y sus contrapartes de placer y bienestar y lo que, consciente o inconscientemente, sabemos del otro mundo en el fondo de nuestras mentes.

Idea original y coreografía
FERNANDO ROMERO

Dirección artística
PEPA GAMBOA, FERNANDO ROMERO

Artista invitado al baile
JOSÉ ANTONIO

Artista invitado al canto
ARCÁNGEL

Cante
MIGUEL ORTEGA

Baile
FERNANDO ROMERO

Música
JOHN CAGE, TORU TAKEMITSU, YORITSUNE MATSUDAIRA, COLLAGE DE CANTAORES CLÁSICOS ANTIGUOS

Escenografía
ANTONIO MARÍN

Iluminación
FLORENCIO ORTIZ

Vestuario
FERNANDO GARCÍA

Maquillaje y peluquería
MANOLO CORTÉS

Sonido
ÁNGEL OLALLA

Ayudante de dirección y regiduría
AINHOA BADIOLA

Realización escenografía
DAMIÁN ROMERO, ALFONSO MENOR, DAVO MARTÍNEZ

Maquinista
DAMIÁN ROMERO

Calzado
ARTEFYL

Agradecimientos a
CÍA. ATALAYA Y MANOLO CORTÉS

UNA PRODUCCIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA PARA LA BIENAL DE ARTE FLAMENCO

© Fotos: Luis Castilla

MOMIX reMIX

27 Y 28 JUL TEATRO ROMANO

//ESTRENO EN ANDALUCÍA

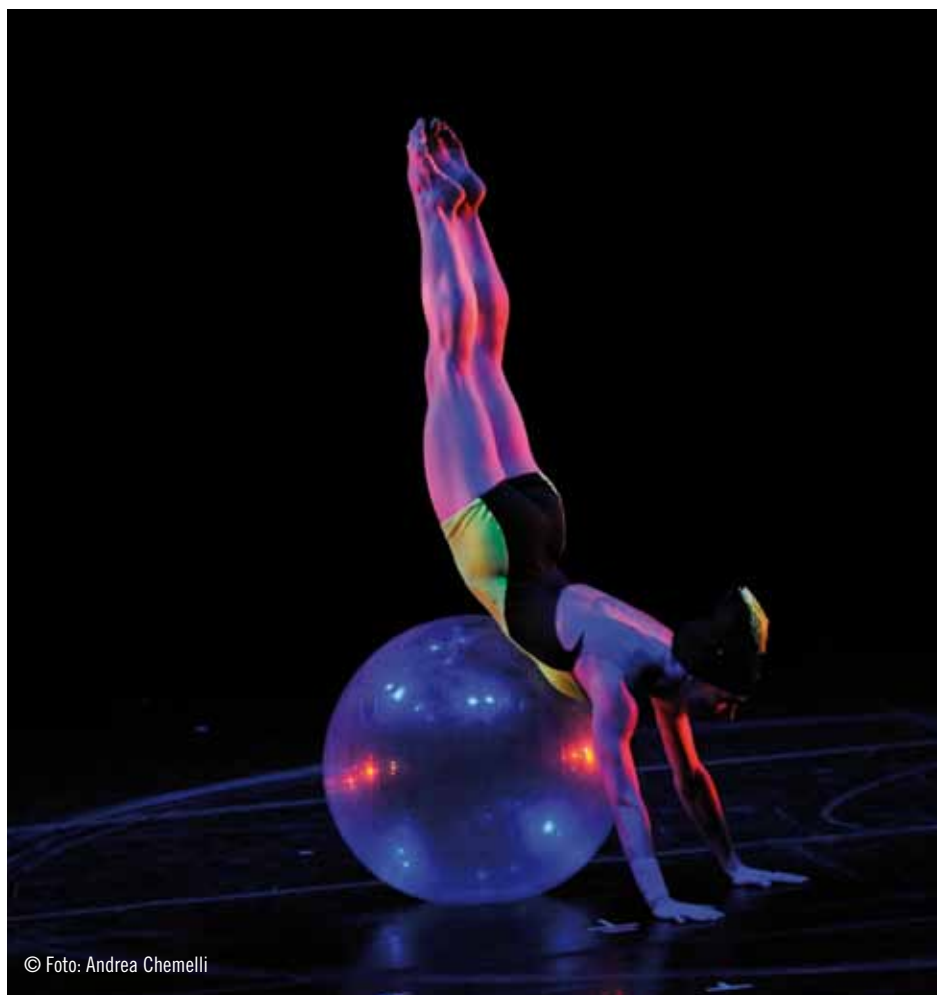

© Foto: Max Pucciariello

Conocido mundialmente por sus obras de ingenio y belleza excepcionales, Momix es una compañía de bailarines-ilusionistas, dirigida por el americano Moses Pendleton. Desde su fundación ha adquirido gran fama por la habilidad para evocar un mundo de imágenes surrealistas utilizando el cuerpo, trajes, herramientas, luces y sombras.

La compañía toma su nombre de un solo creado por Pendleton, miembro en tiempo de Pilobolus Dance Theatre, para los Juegos Olímpicos de Invierno en Lake Placid en 1980.

Durante los años que lleva, la formación y el tamaño de la compañía han experimentado varios cambios, pero el compromiso de desarrollar el arte de bailar y entretener al público, se ha mantenido inalterable.

© Foto: Andrea Chemelli

PROGRAMA

MOMIX reMIX propone una selección de los momentos más importantes y creativos de los treinta años de vida de la compañía:

OPUS CACTUS / BOTHANICA / MOMIX CLASSICS / PASSION
/ SUN FLOWER MOON / SUPERMOMIX

Director
MOSES PENDLETON

Codirectora artística
CYNTHIA QUINN

Bailarines
HEATHER MAGEE, NICOLE LOIZIDES, PAULA RIVERA YASMINE LEE, REBECCA RASMUSSEN, SAMUEL BECKMAN, RORY FREEMAN, STEVEN MARSHALL BRIAN SIMERSON, JARED WOOTAN

Director técnico
WOODROW F. DICK III Y

Director del escenario
FABRIZIO PEZZOTTI

Vestuario
PHOEBE KATZIN, MOSES PENDLETON, CYNTHIA QUINN

Esculturas y atrezzo
**MICHAEL CURRY
ALAN BOEDING**

Luces
**JOSHUA STARBUCK, HOWELL BINKLEY
WOODROW F. DICK III Y
MOSES PENDLETON**

La Compañía agradece a
**SHARON DANTE, NUTMEG BALLETT; JAMES PATRICK Y TERESA FOCARILE, WARNER THEATRE;
PHILLIP HOLLAND; TOM MOSSBRUCKER Y JEAN PHILLIPPE MALATY, ASPEN SANTA FE BALLETT;
JOAN TALBOT; LAURA DALY; MICHAEL CURRY Y JULIO ALVAREZ**

PROSCAENIUM Y EL TEATRO DE ITÁLICA PARA LA DANZA

Estado de la excavación. 1971. (Conjunto Arqueológico de Itálica).

Tanto la Consejería de Cultura como la Diputación de Sevilla han mostrado en los últimos años su opinión favorable a la conveniencia de que el Festival Internacional de Danza de Itálica volviera a tener como escenario la ciudad romana de Itálica. Un convenio de colaboración entre ambas administraciones dio como resultado que la edición anterior, en el año 2009, se desarrollara en el interior del recinto arqueológico de la ciudad romana. Tras esta experiencia se llegó al convencimiento de que el lugar más idóneo para la programación de espectáculos al aire libre en Itálica era el Teatro, cuyo uso era aquel para el que se había creado. La colaboración iniciada hace dos años va a permitir que la edición de este año y las sucesivas se celebre en el Teatro Romano de Itálica. Esto facilitará la puesta en valor del monumento, aspecto irrenunciable para su conservación de los restos arqueológicos, y su integración dentro de los recorridos de la visita del conjunto.

Referencia histórica

La construcción inicial del Teatro se puede situar en torno al cambio de Era en época augustea (27 a.C. - 14 d.C.). El edificio se ubicó a las afueras de la ciudad, parcialmente apoyado sobre la ladera oriental del Cerro de San Antonio y a su vez relacionado con elementos topográficos y urbanos que se aproximaban al graderío por la parte suroeste, la más elevada, desde la cual se descendía a través de una escalera monumental en el

lado suroeste ponía en comunicación el Teatro con la ciudad. Una calle o cripto-pórtico circundaba el graderío y permitía acceder al mismo desde la parte superior, al menos por una entrada central. Parece documentado que en el primer tercio del siglo I d.C. (Tiberio 14-37 d.C.) se produjo una importante ampliación del graderío, aumentando el diámetro de la cavea. Esta operación, supuso sobrepasar los límites anteriores, reaprovechando sus materiales y recomponiendo una nueva relación con el espacio urbano circundante.

En época de Adriano, (117 a 138 d.C.), se instaló un gran complejo edilicio sobre el cerro San Antonio, que transformó profundamente las relaciones del teatro con esta zona, adosándose a él estas nuevas estructuras. Se tiene constancia de su uso durante el siglo III y su estructura era visible a mediados del siglo IV, hasta que se abandona paulatinamente a lo largo del tiempo. Se inició entonces un largo periodo de olvido, sufriendo numerosos expolios y sedimentaciones, hasta ser cubierto por el trazado urbano de la actual Santiponce, ubicada en el lugar que hoy ocupa después que una arriada en 1603 arrasara su antiguo emplazamiento en medio de la vega.

Las primeras excavaciones en la zona se iniciaron en 1937 por Francisco Collantes de Terán, pero no sería hasta el final de los años sesenta del pasado siglo XX cuando se dieron las condiciones jurídicas y técnicas necesarias para poder actuar sobre el Teatro de Itálica. En 1971 se iniciaron una serie de campañas de excavaciones, primero bajo la dirección de Diego Ruiz Mata y, unos meses más tarde, de José Mª Luzón Nogué hasta su paralización en 1973. Se reanudaron en 1975, dirigidas por el mismo Luzón y Ramón Corzo. Estas excavaciones dejaron al descubierto los restos del edificio escénico.

Entre 1979 y 1980 se llevó a cabo una primera campaña de obras que supuso el inicio de un proceso de recuperación del Teatro como edificio monumental, y que estuvo dirigida por los arquitectos Alfonso Jiménez y Pedro Rodríguez, a quienes se incorporó posteriormente Francisco Montero. Estas intervenciones, en sucesivas campañas, se cerraron en 1995 con la construcción del cerramiento perimetral del ángulo noreste mediante una serie de edificaciones que definían un cierto límite de conveniencia entre el propio yacimiento arqueológico y el campo de feria de la localidad de Santiponce. Así pues, el monumento que hoy vemos, es el que ha surgido de las actuaciones de investigación e intervención que se han venido desarrollando en las distintas fases.

Una propuesta de futuro

Desde la dirección del Conjunto Arqueológico de Itálica se promovieron, hace ya unos años, una serie de trabajos (levantamientos topográficos, excavaciones arqueológicas, investigaciones geomorfológicas del entorno...) que iban encaminados a aumentar el conocimiento previo y el diagnóstico de la situación actual. Como resultado de todo ello se pudieron establecer las bases para la puesta en valor del monumento, trabajo fundamental, como se ha podido comprobar después, que quedó reflejado en el documento *PROSCAENIUM* redactado por el arquitecto Alfonso Jiménez Martín.

Se avanzó en el conocimiento lo suficiente para poder marcar prioridades, tomar determinaciones, dar soluciones concretas a los problemas detectados, por lo tanto, trazar un camino que culmine con el cumplimiento del objetivo de la restauración del Teatro, permitiendo compaginar, en sus justos términos, la conservación de los restos exhumados, la visita pública al edificio, y la celebración de espectáculos de teatro o danza.

En este sentido se establecía una programación de las actuaciones necesarias para cumplir los objetivos más perentorios, como conseguir tener a punto el Teatro para la celebración del festival Internacional de Danza en julio de 2011. Se elaboraba, pues, una planificación consecuente de actuaciones a desarrollar mediante otros proyectos concretos de mayor nivel de definición, fijando ámbitos, contenidos, criterios de intervención, protocolos de actuación en materia de conservación, así como plazos de ejecución. En cuanto a esos ámbitos, considerados homogéneos por sus necesidades de actuación, la naturaleza de sus problemas, los requerimientos y soluciones, se definieron varios proyectos técnicos concretos:

- Acceso del ángulo sur-oeste. Punto crítico a resolver ya que toda solución de recorridos, accesos y evacuación pasa por este pequeño espacio.
- Infraestructura y protección de todo el ámbito del Teatro. Se pretendería dotar al recinto de las infraestructuras e instalaciones necesarias, tanto para el desarrollo de las obras como para su funcionamiento posterior.
- Adecuación del graderío para lugar de concurrencia en espectáculos, haciendo compatibles la visita pública o turística con las ocasionales de las representaciones escénicas, así como los accesos y evacuación del conjunto.
- Adecuación de la escena para representaciones de espectáculos y restau-

Vista aérea del conjunto. 2009.
(Conjunto Arqueológico de Itálica).

Maqueta del proyecto.

ración del frente de escénico, incluyendo la musealización y anastilosis de las numerosas piezas originales conservadas.

- Creación de un centro de recepción de visitantes, donde se plantea el acceso, no solo al recinto del Teatro, sino al Conjunto Arqueológico, que propone espacios expositivos dotados de contenidos que servirán de introducción a la visita pública y turística.
- Aprovechamiento de los espacios ofrecidos por la pérgola existente para ubicar en ellos servicios ligados a los usos temporales de lugar de espectáculos, sanitarios, oficinas y almacenes del conjunto, así como servir de apoyo y complemento a los contenidos expositivos del centro de recepción de visitantes.
- Por último se dejan para un momento final: la iluminación para el uso de visita nocturna y monumental; la intervención en el mirador alto, solucionando el acceso al mismo desde el graderío; y el tratamiento del pórtico, ya que el desarrollo de las investigaciones arqueológicas, están permitiendo interpretaciones más complejas de las que había hasta ahora.

Se disponía así de un cuerpo documental a través del cual poder ejercer desde la Administración el liderazgo de la intervención, entendiéndola, como una acción pública. Durante el proceso de elaboración de los distintos proyectos, que han seguido las directrices y criterios establecidos con anterioridad, se produjo un proceso de coordinación y seguimiento de los trabajos constituido por la Dirección del Conjunto Arqueológico de Itálica, personal de la Consejería de Cultura y otros profesionales implicados.

Con este planteamiento y cumpliendo el calendario previsto, se llega a tener el trabajo crítico resuelto y las decisiones fundamentales tomadas, por lo que se continuó con la labor ya concreta de finalizar los proyectos a nivel de ejecución, encontrándonos al fin (noviembre 2010) con todos los proyectos iniciados en su momento ya completamente redacta-

dos a nivel de ejecución, con el informe favorable de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico de Sevilla (CPPHS) y con los correspondientes informes de Supervisión.

Los trabajos actuales

Dada la premura de tiempo, se marcó un nuevo camino crítico con las actuaciones absolutamente indispensables para cumplir el objetivo más perentorio de tener a punto el Teatro para la celebración del Festival Internacional de Danza de Itálica en julio de 2011. En este momento se ha proyectado la intervención en el graderío, una primera fase de ejecución de infraestructuras y restauración del escenario y orquesta, así como la adecuación de accesos y recorridos interiores. Los trabajos a realizar debían estar sujetos a las condiciones propias de este tipo de actos en coherencia con los valores monumentales del edificio. Las actividades que formarán parte del Festival tendrán como soporte arquitectónico el propio teatro romano, además de una serie de estructuras e infraestructuras menores y efímeras para equipar de medios lumínicos y sonoros los distintos eventos.

Las ruinas arqueológicas del teatro de Itálica que hoy podemos observar, y los restos que de la misma podemos conocer, son el resultado de un largo proceso de excavaciones e intervenciones, que consideramos parte de su historia. El actual estado de los restos arqueológicos, con las huellas de todas las épocas de su breve historia como ruina, ha sido el punto de partida.

La posibilidad de devolver el uso inicial al monumento entraña sus dificultades. Sin embargo en el caso del teatro se trata de una actividad que se ha conservado en el tiempo, y que hoy día sigue viva y vinculada funcionalmente a la arquitectura con la que nació y evolucionó. Este uso es también un valor patrimonial que tendría aquí un lugar de encuentro con su pasado, el teatro romano. La tradición del drama y la comedia, de la danza y la interpretación, e incluso de la música, estaban presentes en este edificio, y pasados dos mil años, siguen estando entre

nosotros actualizadas, redefinidas. La posibilidad de buscar lugares de encuentro como instrumento para preservar y fomentar de forma activa su memoria es otro de los objetivos que se han recogido en la propuesta.

En los distintos proyectos se han seguido unos criterios de actuación que tuvieran presente las debidas exigencias de reversibilidad, sobre todo si consideramos que la intervención siempre se hace desde nuestros valores actuales, contemporáneos, sobre el monumento. Esto es, siempre será una interpretación del mismo. Se asume el concepto de reversibilidad como objetivo sustancial del propio proyecto de intervención, en su doble carácter material y conceptual.

La "caja escénica", construida con elementos totalmente efímeros y desmontables, tendrá la triple función de cobijar la ajustada reconstrucción del frente de escena, servir de pantalla que aisle del ruido exterior el ámbito de representaciones y dotar a este espacio de las infraestructuras necesarias para desarrollar en él un determinado tipo de espectáculo. Además mediante este elemento se introduce un concepto de limitación a las representaciones para evitar daños al monumento.

Se entiende además la intervención que se lleva a cabo ahora como la fase inicial de un proceso, dilatado en el tiempo pero correctamente planificado, que concluirá con los objetivos establecidos de recuperación del monumento, incluyendo la anastilosis o reconstrucción del frente de escena, permitiendo la musealización del gran número de piezas originales conservadas. La dificultades marcadas por los ajustados plazos de los que se disponían han hecho además necesaria la continuación y conclusión de los trabajos ahora iniciados una vez que finalice la presente edición del Festival. Perdonen las molestias, pero seguimos trabajando.

Infografía del montaje escénico

ASÍ QUE PASEN VEINTITRÉS AÑOS...

Éramos jóvenes y en proceso de aprendizaje en casi todo, o mejor dicho en todo. Ellos también lo eran. En aquella fecha los políticos eran distintos y tenían una fuerza vital porque sabían que estaban creando un nuevo país. Se fiaban de quienes conocían la cultura y hacían caso de quienes les contaban que ese o aquel artista era bueno, muy bueno, y que era necesario traerlo a esta ciudad. No tenían miedo de la cultura, tampoco lo tenían de la aventura. Éramos jóvenes, todos más jóvenes, sólo así se explica cómo y de qué manera surgió con tanta fuerza e ímpetu un festival de danza que trajo a España, a Sevilla, lo mejor de la danza mundial, mientras el resto del país y parte de Europa miraba con ilógica sorpresa a esos "locos" que se habían puesto el mundo por montera y apostaban por la danza como si fuera, que lo es, lo mejor del universo.

Hacer cultura era una obligación, una necesidad. En la Diputación de Sevilla un insigne poeta, Luis Cernuda, le había dado el nombre a la Fundación que se encargaría, durante años, de crear un sustrato cultural en la ciudad de Sevilla y su provincia cuyo latido aún perdura. Desde aquella Diputación se había mirado con mucho afán y algo de envidia a nuestros vecinos de Extremadura: Mérida y su festival. Ellos tienen Teatro Romano. Nosotros tenemos Itálica, pensaron. Y ocurrió. ¿Quién dijo la frase mágica, de por qué no hacemos un festival en la ciudad romana de Itálica? Para la historia queda, pero sí hay que señalar que el presidente de la Diputación de Sevilla era Manuel del Valle y la diputada de Cultura, Amparo Rubiales. En aquel entonces la Diputación gestionaba Itálica y por primera vez, al firmar el convenio con el Ministerio de Cultura, se usó el nombre de "conjunto arqueológico" y se creó el Patronato de Itálica. Haciendo el festival en la ciudad romana la institución cumplía dos objetivos: uno, situarlo en la provincia, el otro poner a Itálica en el lugar de privilegio que merecía por su riqueza monumental hasta entonces poco difundida incluso en la misma Sevilla.

Así, y sin casi ser conscientes de estar haciendo historia, surgió el Festival de Itálica. Primero lo hizo inmerso en una propuesta cultural en la que tenían cabida desde teatro clásico a la orquesta Sinfónica de Moscú. Pero no cualquier teatro, nada menos que José Luis Gómez

interpretando *Edipo Rey* con Enrique Morante, jañorado Enrique! en el elenco. Corría el año 1981.

Poco a poco aquellos "locos culturetas" de la Fundación Luis Cernuda de la Diputación de Sevilla, entonces con Miguel Ángel Pino como presidente, nos fueron educando en las artes escénicas a una generación de jóvenes ávidos por aprender quien era Alvin Nikolais o Mathile Monier, al mismo tiempo que contemplar a la casi inalcanzable Nuria Espert haciendo *Salomé*.

El Festival de Itálica se convertía poco a poco en una de las iniciativas culturales andaluzas y nacionales más importantes de la incipiente democracia. Estábamos en los años 80 y los maridajes eran fáciles de conseguir. Nadie ponía reparos a asomarse a nuevos retos y aunque al principio el escenario fue compartido por la música, la danza, el teatro y el flamenco ello no era óbice para que se produjeran encuentros maravillosos y así, en una misma edición, la de 1984, *Las troyanas* de Eurípides compartieron escenario con un torero muy sevillano de la mano de un catalán, *Belmonte* y Cesc Gelabert, rindiéndose ambos ante la majestuosidad escénica de Vittorio Gassman. Itálica era un sueño.

Adriano y Trajano, sus fantasmas, compartían noche en Itálica con cientos, miles de espectadores que empezaron a ver cómo paseaban sus mitos entre las ruinas. Concédanme su compañía y por un momento, hagamos del ritual del paseo un ejercicio de historia y pasión por el festival. Confieso haber sido una privilegiada y nunca tendré manos para aplaudir que se me haya concedido la dicha de conocer y casi tocar a algunos de los que entonces eran ya mis mitos o aquellos que se convirtieron en ello y que jalonaaron así la historia sentimental de quienes ya amábamos la cultura y la danza y aún aprendimos a amarla mucho más.

Pero, vengan conmigo. Quiero llevarles de la mano por esta especie de recorrido iniciático por el Festival de Itálica en el que se pueden contemplar episodios como en 1986 el genio español de la danza Antonio Gades coincidió con el otro genio norteamericano, Paul Taylor. Flamenco y danza española y la "modern dance" americana; o 1987 que fue por cierto el último año en el que la danza no fue la única protagonista. En aquella edición Mario Maya y el Teatro de Venecia compartieron escenario con el Ballet de la Ópera de Viena y el Ballet Nuevo Mundo de Caracas.

El año clave

1988 es el año clave de la historia de Itálica porque supone su transformación en Festival Internacional de Danza, el único en su género en nuestro país durante muchos años. Esa edición tuvo un cartel de lujo. Vino por primera vez a España el Nederland Dans Theater dirigido por Jiri Kilyan y entre su elenco, un jovencísimo bailarín español, Nacho Duato. Poco imaginaría Duato que dos años después vol-

vería a Itálica en calidad de director de la Compañía Nacional de Danza. Por cierto, el Nederland interpretó *Arenal*, una coreografía de Nacho Duato con canciones de María del Mar Bonet y que este elenco había estrenado en Amsterdam en enero de ese mismo año.

1988 fue también la edición de los grandes mitos. Vimos desfilan por las ruinas de Itálica a la maestra de la danza cubana, Alicia Alonso junto a otro de los grandes bailarines de la escuela cubana, Jorge Esquivel, y la gran bailarina rusa (Premio Príncipe de Asturias), Maya Plisetskaya, a la sazón directora del Ballet del Teatro Lírico Nacional de España quien hizo un fragmento de *Carmen*, aún en el recuerdo de todos, vestida de tutú rojo y luciendo un hermoso abanico de encaje negro. Junto a ellos, compañías míticas, Momix y David Parson. En su clausura, La,la,la Human Steps nos llevó al mundo de la fantasía con un montaje donde la luz hacía que los bailarines aparecieran flotando en el aire sobre las ruinas... Itálica hacía el resto y la leyenda comenzaba a forjarse.

Itálica comenzaba a ser una necesidad perentoria de los veranos de Sevilla. Pero no se crean, no todo era danza. Cuando Miguel Ángel Pino tomó posesión de la presidencia de la Diputación el jazz llegó a Sevilla. Miles Davis, John Coltrane o B.B. King, conformaron maravillosos programas de aquel añorado y desaparecido festival de jazz, una música también presente en, como dice el verso, "Itálica famosa". Tras los espectáculos, grupos de jazz amenizaban el ambigú del festival, un lugar donde noctámbulos y aficionados nos quedábamos en amplias tertulias, y donde luego era posible compartir junto a los propios artistas anécdotas y largas charlas.

Y para anécdota aquella sucedida en el 1989 cuando, actuando en el festival el maestro Víctor Ullate impuso un correctivo a sus jóvenes e inquietos bailarines: ensayo a las 4 de la tarde..., ¡en Itálica en julio! Aún recuerda Ullate con sonrisas la lección de urbanidad dancística. En aquel elenco del ballet del maestro, estos nombres: Tamara Rojo, Igor Yebra, María Giménez, Lucía Lacarra, Angel Corella, varios premios nacionales y Príncipes de Asturias de la Danza... Fue el año en el que además, mi "mitómetro" se llenó al completo, actuaron en Itálica Trisha Brown y Mathilde Monier, Mark Morris y Alwin Nikolais. ¿Van apuntando nombres? No los olviden.

La ciudad se preparaba para la Expo 92 aún sin saberlo. Mientras, en Santiponce se sucedían año tras año los desembarcos de estrellas. En 1990 pisó por primera vez Sevilla el Cullberg Ballet con Mats Ek y Ana Laguna junto a Frederic Flamand y el Plan K. Si el año anterior había venido el Ballet de la Ópera de Stuttgart, en 1990 fue el de la Ópera de París, aquel donde Nureyev había sido la gran estrella, el que pisaba el escenario romano, junto a otro elenco galo, la Ópera de Nancy. Y volvió también Nacho Duato, eso sí, ya como director del Ballet Lírico

Nacional que años después cambiaría el nombre a Compañía Nacional de Danza.

Faltaba un año para que el 92 significara algo mucho más que una fecha en la historia de Sevilla. En 1991 Itálica quiso hacer algo más que un festival y se organizó una gran fiesta inaugural con un sorprendente cartel de estrellas: Nacho Duato y Catherine Allard, quienes bailaron *Arenal* y Michael Clark y Stephen Petronio quienes acompañados por Gualberto hicieron una arriesgadísima danza por las mismas gradas. La noche anterior al estreno, Nacho Duato, Catherine Allard y dos personas más estábamos en la grada italicense. Eran las tres de la madrugada. Ellos ensayaban *Cor perdut* acompañados por un sempiterno sonido de chicharras y ranas. Corría el frescor en Itálica y ambos artistas bailaban bajo las estrellas en lo que fue un momento para siempre imborrable e indescriptible. Soledad, noche y danza y siempre Itálica.

1991 fue también el año de las estrellas de la danza española, aquellas que siempre están fuera. La genial Trinidad Sevillano interpretó *Giselle* con el Boston Ballet, y Arantxa Argüelles junto a Peter Shaufus fueron las estrellas del Ballet de la Ópera de Berlín. Una sevillana que también triunfaba fuera, en Madrid, Merche Esmeralda, nos devolvió a Sevilla la pasión con su interpretación de *Medea* del maestro Granero junto al elenco que dirigía, el Ballet Español de Murcia.

Llegó el 92 y lo demás

Se había inaugurado ya la Exposición Universal. La isla de la Cartuja estaba repleta de espectáculos por doquier y el Festival de Itálica presentó ese año la programación más larga de su historia. Un hito entre las compañías: actuó por primera vez en Sevilla la Martha Graham Dance Company, que presentó la obra póstuma de la coreógrafa fallecida el año anterior, *The eyes of the goddess*.

Ese 92 algunos países contribuyeron a difundir su cultura a través de la danza y ello se produjo en Itálica. Así, Les Grands Ballets Canadiens nos ofrecieron una curiosa versión del *Sombrero de Tres Picos*, y el festival se inauguró con una gala de Estrellas con alumnos de María de Ávila. Pero hubo muchos más estrenos internacionales, anoten porque da vértigo: Helsinki Theater Dance Company, BalletMet, Compagnie Chopinot, English National Ballet, Ballet de Santiago, Ballet Gulbenkian, Ballet del Teatro Lírico, Compagnie Maguy Marin, Ballet Español de Murcia de Merche Esmeralda, Danza Hoy y Ballet de Víctor Ullate.

Adiós Itálica

Acabados los fastos del 92 se produjo en el Festival de Itálica una catársis que inició su gran crisis: abandonar la ciudad romana. Construido por las instituciones que respaldaban el Festival, entre ellas la propia Diputación, el Teatro de la Maestranza se convirtió en 1993 en el nuevo escenario de Itálica, rebajando así los costosos presupuestos de las instalaciones que habitualmente se venían realizando

en el anfiteatro romano. Lo que nadie sabía era qué caro iba a costar esta decisión.

Fue un año extraño y aunque se situaba un ambigü en la rivera del río para generar ambiente, el Festival de Itálica perdía su patrimonio principal: el espacio. Sin embargo, artísticamente se hizo un gran esfuerzo para paliar esta pérdida y así actuaron en el teatro de la Maestranza, el Ballet Nacional de España, la Compañía Nacional de Danza, el Ballet la Ópera de Munich, el Ballet de Víctor Ullate y el Ballet del Teatro de Ginebra en una de las programaciones más clásicas del festival que se había iniciado con un gran homenaje al genial Marius Petipa.

Para 1994 el festival había perdido fuelle en cuanto a programación y duración pero ese año se quiso hacer algo especial, no en vano se conmemoraba el 2200 aniversario de la fundación de la ciudad romana de Itálica. El Festival seguía estando situado en el teatro maestranza. Había muchas dudas.

A pesar de todo, artísticamente fue memorable. Nada menos que cuatro grandes maestros de la danza mundial se dieron cita en aquel 1994 en Sevilla, algo que nunca ha ocurrido en los anales dancísticos de este país. Coincidió en el teatro de la Maestranza y hay documento gráfico de ello: Maurice Béjart, Jiri Kilyan, Víctor Ullate y Nacho Duato. Maestros los dos primeros de los dos últimos. Actuó el Ballet de Laussane, el Nederlands Dance Theater y el Ballet de la Ópera de Lyon. El festival para rendir honor a la fundación de Itálica se inauguró con una noche de la Danza dedicada a tradiciones greco-latinas. Fue además, una noche de recuperaciones históricas, como la obra *Aubade* de Serge Lifar y la cuidada reconstrucción de *Diana y Acteón*, original de Agripina Vaganova, hecha por Karemia Moreno para Tamara Rojo y Carlos López entonces en el Ballet de Víctor Ullate. El festival había vuelto a sobrevivir.

Itálica quería seguir siendo referente en la danza española y aún añorando su espacio, el director del certamen, a quien tanto se le debe, Juan Antonio Maesso, seguía apostando por hacer obras que formaran luego parte de la historia dancística. Así en 1995, aún en el teatro de la Maestranza, Maesso encargó una obra al maestro José Granero, coreografía que contó con la participación por única vez en la historia de bailarinas y bailaoras que hasta entonces jamás habían trabajado juntas. La obra se llamó *Mujeres* y el elenco era de estrellas: Cristina Hoyos, Lydia Azzopardi, la Ribot, Eva Leyva y Beatriz Martín. Hubo en esa edición de Itálica menos funciones, pero se celebraron varios ciclos de conferencias y seminarios. Por las tablas maestranza pasaron la compañía "Charleroi Danses Plan K", "Dana Danza" y "Nikolais and Murray Dance Company". Pero fue también ese año en el que se produjo la presentación en sociedad de los creadores andaluces bajo un ciclo que llevó por título "Los Novísimos". Fernando Lima, Salud López y Oc-

tubre Danza, Lola Ortiz, Manuela Nogales y Pilar Pérez Calvete nos revelaron a los sevillanos que algo estaba ocurriendo en nuestra ciudad y que la creación estaba ahí. Otro descubrimiento que también conseguía Itálica.

Año en blanco y retorno

Sin embargo, los malos augurios se cumplieron. En 1996 no hubo festival de Itálica a pesar de los lamentos que ello produjo en la gran familia de la danza mundial. Desde todos sitios llegaban noticias que mostraban su preocupación y daban ánimos para recuperar el evento. Con gran esfuerzo había que empezar otra vez. El capital adquirido a lo largo de tantos años y de tan alta calidad, no debía dejar perderse.

En 1997 se produjo un año-puente en el que el Festival encontró cobijo en el Monasterio de la Cartuja con actuaciones de compañías andaluzas como Manuela Nogales o de artistas como La Ribot y el regreso del siempre fiel Ballet de Víctor Ullate. Pero el espacio no convenció. Los hornos botella del monasterio y fábrica de porcelana fueron una escenografía efímera.

En 1998 más por interés de que la marca Itálica no desapareciera se volvió a realizar el festival, pero eso sí, había perdido su carácter exclusivo de danza. Actuaron desde Amancio Prada a Paco Rabal; desde It Danza al Centro Coreográfico de Tours junto a Chano Domínguez, Compay Segundo o Martirio. Algo no funcionaba bien. Y pasó.

Llegó 1999 y no hubo festival. Tampoco en el 2000. ¿Qué ocurre en esta ciudad donde se producen las mejores gestas, donde se crean precedentes históricos y luego todo se pierde por alguna razón oculta? ¿Había que dejar que Itálica desapareciera? Ya habíamos perdido el Festival de Cine, el de Jazz, el de Música de Cine, el de la Guitarra..., ¿cuántos más?

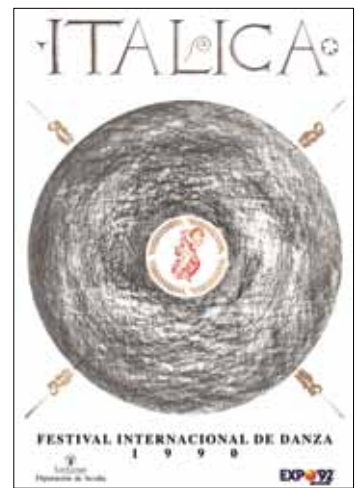
En el año 2001 la Diputación retomó el festival, pero recapituló en cuanto a su filosofía: sería bienal. Es decir, los años impares. Más vale así, pensamos quienes habíamos defendido el festival a capa y espada, al menos no se pierde. Ese año el lugar elegido fue el Patio de la Montería del Real Alcázar de Sevilla donde actuaron la Kibbutz Dance Company, la Compañía Andaluza de Danza, Lydia Azzopardi y Cesc Gelabert, la compañía de Vicente Sáenz y, sobre todo, el Nederland Dance Theater que trajo a sus tres elencos: el I, II y III. Por cierto que el festival siguió apostando por la creación local y tuvo una curiosa inauguración en los jardines del Real Alcázar bajo el título de *Musas, ninfas, nereidas y otros mitos* con bailarinas como Elena de Vega, Lorena Calleja, Sandra Bonilla, María Cabeza de Vaca y Marta Toro.

¿Se había salvado Itálica de convertirse en ruina como la ciudad que le da el nombre?

En 2003, por segundo año consecutivo, el festival volvió al Real Alcázar. Carolyn Carlson fue la estrella ese año junto al Ballet Gulbenkian y el Contemporáneo

CURRO GONZÁLEZ, 1988

ANTONIO SOSA

JUAN NAVARRO BALDEWEG

MANUEL CUERVO

JAVIER BUZÓN

de Cuba. Parecía que iba lentamente el festival en fase de recuperación, aunque el lugar elegido como sede había suscitado algunas controversias entre quienes creían que no era el Alcázar el espacio adecuado.

Para 2005 el festival continuó peregrinando en la búsqueda del sitio perdido, y eligió varios espacios, entre ellos el situado en la antigua hacienda que hoy es el Ayuntamiento de Tomares y el castillo de Alcalá de Guadaíra, conservando así su titularidad provincial. Su periodicidad aparecía confirmada, y también el retorno deseado pues ese año “echó la casa por la ventana” al programar nada menos que trece espectáculos, y entre ellos el Ballet de Víctor Ullate, Blanca Li, Julie Dossavi, Compañía Membros, Manuela Carrasco o Eva Yerbabuena, entre otros.

En 2007 continúa el festival lejos de Itálica y sigue realizándose en el Castillo de Alcalá de Guadaíra y en la Hacienda de Tomares, actuando nombres como Javier Barón, la compañía Linga, Israel Galván, la compañía Francesca Morand y Eduardo Osorio, Compañía Erna Omarsdottir, Compañía Oëlle Bouvier..., y con un hito especial a señalar, la apertura de Itálica a creadores africanos con la presencia de Bienvenue Bazie, Norbert Sanou y Neli-siwe Xaba.

Transcurrió 2008 entre noticias de que el festival podría volver a Itálica. Muchos lo pedíamos a voces desde hacía años, y por fin, el 22 de enero de 2009 el presidente Rodríguez Villalobos declaró: “Este año el Festival de Itálica se verá en Itálica, y si no rodarán cabezas”.

El largo peregrinar de Itálica había llegado a su fin. El acuerdo entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla se selló entre los titulares de ambas instituciones, Rosa Torres y Fernando Rodríguez Villalobos. La pluma con la que se firmó el documento es buena prueba de ello: tras diecisiete años de ausencia, el festival volvía a Itálica.

El retorno

El 9 de julio de 2009 se produjo con una gran fiesta que reunió a más de 10.000 personas la vuelta del Festival Internacional de Danza Itálica a su ciudad. La compañía Comediants puso Santiponce en pie con un montaje titulado *Terpsicore*, *terpsicore* que el público siguió por calles y plazas de la ciudad. Todos bailaban, todos bailábamos. Itálica había recuperado su festival.

Hubo actuaciones del grupo La Tarasca todas las noches para dar la bienvenida al público; una exposición de noticias históricas de Itálica que conducía al res-

petable hasta el espacio elegido para la escena, una gran explanada tras el auditorio; actuaron en Itálica la Michael Clark Company; la estrella de la ópera de París, y actual director de la Compañía Nacional de Danza, José Martínez; la compañía Accrorap; Julie Dossavi y dos flamencos Premios Nacional de Danza: Sara Baras que repuso la obra *Juana la Loca* y Javier Barón con *Dos voces para un baile*. Y hubo incluso una concesión al teatro de la Maestranza: la presencia de Víctor Ullate y su última obra *To you maestro*.

El festival había vuelto a Itálica. Las piedras romanas volvían a acoger lo que fue la mejor aventura cultural de los años ochenta de una ciudad y una provincia que estrenaban democracia e ilusión, y donde la palabra “miedo” no tenía cabida en el escenario.

Han pasado los años. Somos, espero, más sabios, y tenemos más cosas donde mirar, más libros que leer y más funciones que ver. Pero ahí está Itálica. En 2011 estrena nuevo espacio, eso sí, en Santiponce, el Teatro Romano. ¿Será este su último emplazamiento? Parece ser que sí, a tenor del reciente convenio firmado entre el Consejero de Cultura y el presidente de la Diputación de Sevilla por el que ambas instituciones han invertido en el teatro para su adecuación como espacio escénico.

Que jamás volvamos a tener que recordar el Festival Internacional de Danza de Itálica acudiendo a los versos de Rodrigo Caro que comienzan con... “Estos Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora, campos de soledad, mustio collado, fueron un tiempo Itálica famosa” y concluyen: “Goza en las tuyas, sus reliquias bellas para envidia del mundo y sus estrellas”.

Itálica, danza, per semper.

MARTA CARRASCO
PERIODISTA Y CRÍTICA DE DANZA

APUNTES DE UNA VISITA (MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SEVILLA) 6-IV-2011

A Juan Antonio Maesso

La majestad y la tristeza de los leones ibéricos.

El que está en el centro de la sala, el león de Lebrija, con una cabeza de carnero entre sus fauces. Los que están delante, como guardianes inmóviles. Los que están detrás al fondo, como castigados en la pared. La difusa estela de una palmera y un caballo al galope. La fecundidad en las flores, toros, esfinges y grifos.

Aún no ha llegado Roma.

El impacto del imperio ante los ojos.

Nióbide en un altorrelieve; el torso de Claudio con su interrogación; la Amazona ancha y tosca; la cabeza de Ariadna apoyada en su mano, como dormida; el sacerdote sacrificador, hierático sin manos ni cabeza; el joven de Alcalá de Guadaíra, tan de hoy, bien peinado y de nariz respingona. Como Baco y los otros venidos desde Écija, me siento llevar por un carro tirado por dos tigres.

Ánforas, vitrinas y mosaicos.

El mármol cada vez más pulido y brillante.

Blanco en la mano de Zeus con el haz de rayos, que reposa en silencio, bajo la cabeza sonriente del dios Pan de Las Cabezas. Deslumbrante en el Mercurio, cuyas alas atadas a los pies acentúan la desnudez de su pecho, vientre, ingles, piernas, que no cubre la clámide alrededor del cuello y por la espalda.

El mármol de Paros que dio esplendor a Itálica.

Y más intensa aún la desnudez de aquella que erguida y triunfante sale de la espuma mar. ¿Adónde se dirige? ¿Qué camino inicia ese muslo que se alza leve? ¿A quiénes quería mostrar su plenitud? ¿Y su cara, sus ojos, y su boca? Mejor así, sin faz. Puro misterio. Sólo el comienzo de un cuello fino y dos mechones que no alcanzan los hombros. Todo lo demás su adolescente cuerpo sin pudor.

Y una hoja de loto en la mano y un delfín a los pies.

Cabezas, cabezas, torsos, torsos. La altiva y sencilla arrogancia de Trajano. Y entre columnas coronadas de capiteles que no sostienen nada, Diana Cazadora, con su perfil clásico, con su pelo recogido, con su falda corta, pero opaca. No como las ebrias bailarinas del teatro. Desmelenadas, curvadas, extasiadas, con sus cabezas que giran, sus troncos que se contorsionan, y sus extremidades que garabatean al son de gritos y panderetas. La danza, la danza entre unas gasas que todo lo transparentan porque nada tienen que ocultar.

La pierna en bronce del jinete y el fragmento dorado de la cola.

JACOBO CORTINES
ESCRITOR

© CAI. Autor: JOSÉ MORÓN

VERSOS SOBRE ITÁLICA (SELECCIÓN DE JACOBO CORTINES)

Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora
campos de soledad, mustio collado,
fueron un tiempo Itálica famosa.

RODRIGO CARO

Y ya el fausto y la pompa lisonjera
de pesadumbre tan ilustre y rara
cubre hierba y silencio y horror vano.

FRANCISCO DE RIOJA

Casi no tienes ni una sombra vana
de nuestra grande Itálica, ¿y esperas?
¡Oh error perpetuo de la sombra humana!

ANDRÉS FERNÁNDEZ DE ANDRADA

Venus adolescente de Itálica, yo he visto
(bajo tu pie desnudo el nácar irisado)
resucitar tu carne que aún no ofendía a Cristo
tu blanco muslo erecto, junto al delfín mojado.

AGUSTÍN DE FOXÁ

Esto es el hombre. Mira
la avenida de tumbas y cipreses, y las calles
llevando al corazón de la gran plaza
abierta a un horizonte de colinas.

LUIS CERNUDA

Ejemplo no de muerte este collado,
sembrado de cipreses y de rosas,
mas bien vivo vestigio que proclama
la eternidad efímera del gozo.

JACOBO CORTINES

MÁS SE PERDIÓ ADRIANO

Una vez un bailarín, llegado del Este del Estado español, polaco en argot autonómico, bailó en mi alfombra de saldo La Pastoral de Ludwig van Beethoven y me pareció un prodigio disparatado. Empezaban los años ochenta. Más cerca andaba yo de aproximarme a la física cuántica, sin saber sumar, que a la danza, entonces ballet y asociada por mí a los tutús y el canto de los cisnes que tanto gustaban a mi progenitor.

Casi treinta años después no yo, Sevilla misma, se ha hecho aficionada a la danza, en toda su extensión, en toda su versatilidad, en la generosísima gama que ofrece ese arte, que como la voz, nace de los cuerpos. Tiene como instrumento, el mejor, a los cuerpos humanos que, Prometeos al fin, consiguen arrebatar a los dioses la consistencia de seres celestiales.

Ese camino tiene un nombre: Itálica. Y algunos culpables, el primero y principal, la Diputación de Sevilla y su incansable (incluso cansino) director Juan Antonio Maesso. Pero ni el Festival, ni la institución provincial, ni el equipo que lo ha trabajado tan pulcramente desde hace 23 años hubieran reconvertido a la renuente espectadora que fui en la expectante clienta que soy sin los artistas, sin los escenarios.

A Itálica, que como se dice de los andaluces, se ha permitido el lujo de nacer donde le venga en gana, o sea de ser Itálica en el patio de la Diputación, en el Teatro Maestranza, en el Alcázar, en el castillo de Alcalá o en los jardines del Ayuntamiento de Tomares, le debemos momentos inolvidables, es decir instantes de eternidad y de belleza. Sin el Festival, desde aquellas primeras gradas de la ciudad romana, y el célebre ambigú donde escuchábamos jazz, no habríamos sabido de la extra corporeidad de Cecs Gelabert, de la risa alada de Blanca Li, del reto a la gravedad y la vuelta de tuerca a la belleza aunque póstuma de Martha Graham.

El replicante de *Blude Runner* no hubiera soñado visitar más extrañas y hermosas galaxias como el público, los públicos, del Festival de Itálica. Brasileños bailando capoeira con gitanos del Polígono en los jardines del Alcazar, el arte universal de la supervivencia inteligente. Cubanas rompiendo los estereotipos de las frágiles bailarinas de Tchaikovski en el patio de las doncellas. Israel Galván cabalgando emociones en los jardines de Vázquez Consuegra de Tomares. Tantos países, tantos cuerpos, tantas pieles danzando poesía que ya somos, el público, Sevilla y su provincia, un poco de esas pieles, un poco de esos cuerpos, un poco de poesía.

La perseverancia de un Festival que nació raro (a quién se le ocurre ese afeminamiento en la La Madre de todas las Ruinas de Sevilla!!!!) no ha resultado en balde. Hemos crecido como espectadores, luego hemos crecido como seres humanos capaces de sentir, de valorar, de criticar incluso. Pero no sólo, aunque sea mucho. Itálica ha hecho de partera, en estos 23 años, del nacimiento de muchos y muy buenos artistas y profesionales de la danza en Sevilla. Nunca hemos crecido en arte tanto y en tan poco tiempo como en la danza. Nunca partiendo de tan poco (reconozcamos la escasa tradición más allá del flamenco) hemos llegado a tanto.

Porque el que siembra vientos recoge tempestades y el que alienta el talento recoge inteligencia.
Pobre Adriano, le hubiera merecido nacer veinte siglos después.

MERCEDES DE PABLOS
PERIODISTA Y ESCRITORA

© IAPH. Autor: EUGENIO FERNÁNDEZ RUIZ

Buenas noticias para la cultura. El Festival Internacional de Danza de Itálica vuelve a instalarse en el lugar de honor que le corresponde: el Teatro Romano de Itálica. Un lugar que, como en el caso de la Cour d'Honneur del Palacio de los Papas en Avignon, le confiere a este evento una singularidad espacial a la que todas las citas de este tipo aspiran y que, sin embargo, no está al alcance de cualquier ciudad.

Buenas noticias para el Teatro Romano y para el propio Festival, ya que parece como si uno y otro se hubiesen citado en el tiempo para terminar encontrándose de manera natural, creando así un maridaje perfecto que se impone ante nuestras miradas colaborando ambos a ponerse en valor.

La historia antigua y la reciente se unen así dando lugar a un continuum cultural al que estaban abocadas.

Mi primer contacto con el Festival de Itálica fue la noche del 29 de junio de 1989, una noche mágica para alguien como yo, que estaba comprometido con la programación de un Festival dedicado a la escena contemporánea en Granada y que viajaba a Sevilla para encontrarse con Trisha Brown, la maestra de la danza moderna internacional. Los bailarines de esta compañía, respetada en todo el mundo, ¡bailaban en silencio! La sintaxis de sus cuerpos, sus palabras mudas y la perfecta matemática de la coreografía en diálogo con los espectadores y el Anfiteatro de Itálica fue para mí algo inolvidable y que me puso en cuestión no pocos de los conceptos que había adquirido sobre "aquello que debía de ser" la danza contemporánea.

Ese mismo año acompañaban a Trisha creadores de la talla de Karole Armitage cuyo estilo venía de ser bautizado como "danza punk", Mark Morris maestro de la danza moderna estadounidense, Alvin Nikolais el creador del sistema de notación coreográfica choroscript, Víctor Ullate o el Ballet de la Ópera de Stuttgart... Una realidad se imponía; Sevilla se situaba, junto al Dance Umbrella de Londres o la Bienal de la Danza de Lyon, en el mapa de las ciudades europeas que, rompiendo sus fronteras geográficas, anunciaban lo que habría de ser el arte del movimiento en el siglo XX y XXI.

Esto ocurría en el 89, pero el año anterior Itálica ya nos había ofrecido su tarjeta de presentación. En efecto, el 88 significa la afirmación del evento como Festival Internacional de Danza, la presencia en el mismo cartel del Ballet del Teatro Lírico Nacional o el Ballet Nacional de Cuba junto a Momix, el Netherlands Dance

Theater o La La La Human Steps supone la afirmación del evento como festival de danza de amplio espectro.

Atrás quedaban años (el festival celebra su primera edición en 1981 programando el Edipo Rey de José Luís Gómez en versión de Agustín García Calvo y la Orquesta de Leningrado) de indefinición, años en los que sólo era un festival de verano más de los muchos que se celebraban a lo largo de la geografía española y adquiría una personalidad propia con una oferta definida, lo que lo colocaba en la primera división de aquellos festivales internacionales europeos que nacieron en los ochenta y cuyas señas de identidad fueron las de comprometerse con todas las manifestaciones de lo que se vino a denominar "el espectáculo vivo". Festivales como los de Polverigi (Italia), Kaaitheater (Bruselas), Springdance (Utrecht), junto a la reconversión de las programaciones de históricos, como Avignon o el Holland Festival, y muchos otros así lo certifican.

Otro dato a tener en cuenta en el valor indiscutible de este festival es la variedad de tendencias dancísticas que ha puesto al alcance de los ciudadanos en su labor de servicio público y la promoción ofrecida a no pocos coreógrafos/as y bailarines/as andaluces. Si repasamos su trayectoria nos encontramos, junto a los ya citados, con creadores como: Sankai-Juku, Israel Galván, Carolyn Carlson, Cullberg Ballet, Nacho Duato, Martha Graham, La Ribot, Maurice Bellart... o los andaluces Fernando Lima, Paloma Díaz o Manuela Nogales... Una enciclopedia en la que todos los nombres de los que da noticia son indispensables para la historia de la danza.

Itálica emite, además, un diagnóstico de lo frágil que es la labor de información, agitación y compromiso con el avance del imaginario cultural del ciudadano que realizan acontecimientos de este tipo. Me refiero a que muchas de las compañías citadas y que forman parte de la historia de este festival, aún hoy, cuando se vuelven a programar en la misma ciudad, son recibidas como exponentes de la "vanguardia escénica", cuando, por el contrario, forman parte de la programación normalizada de cualquier festival o teatro público europeo. Baste un solo ejemplo para ilustrar lo que acabo de afirmar: las sucesivas presentaciones de La La La Human Steps en el Teatro Central son en muchas ocasiones recibidas como paradigmas de esa pretendida vanguardia internacional, cuando ya el festival de Santiponce había presentado su quinta producción en el Anfiteatro del conjunto

arqueológico que nos ocupa. Otro dato más que subraya la importancia de la continuidad del evento

El Festival de Itálica ha tenido que superar muchas crisis, muchos avatares, para llegar a encontrarse con su espacio natural y estabilizar su programación internacional de danza, supongo que mucho habrá tenido que ver la continuidad de Juan Antonio Maesso al frente de su organización; mucho habrá tenido que ver su entusiasmo, su convencimiento y su arriesgado compromiso con el arte del movimiento. Supongo también que tanto él como el festival en sí habrán tenido que adoptar como estrategia, para llegar hasta aquí, el estoicismo del Bartleby de Melville, el primero cuando año tras año algunas voces le hayan dicho "lo que deberías hacer..." y el segundo cuando, sin importar el lugar donde se ubicara, siempre llevaba por delante el nombre de Itálica. Ambos, según parece, repetían el famoso preferiría no hacerlo: no programar algo que no tuviera que ver con la danza y en un espacio que no fuese el Conjunto Arqueológico de Itálica.

Así pues enhorabuena a todos los que hacen posible este sueño y, por supuesto, a la provincia de Sevilla.

MANUEL LLANES
DIRECTOR ARTÍSTICO DE ESPACIOS ESCÉNICOS
CONSEJERÍA DE CULTURA-JUNTA DE ANDALUCÍA

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Presidente
Fernando Rodríguez Villalobos
 Diputada de Cultura e Identidad
Guillermina Navarro Peco
 Directora del Área
Isabel Otero Bueno
 Subdirector del Área
Ginés Ochoa Sánchez

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA DE ITÁLICA

Director artístico Juan Antonio Maesso	Carga y descarga Silva Donaire S.L.
Coordinación general Victoria Guzmán Espinosa	Diseño de espacio escénico Francisco Pinto Juan Carlos Gómez de Cózar José María Guerrero Santiago Bernejo Oroz
Comunicación Prensa Isabel Ruiz	Diseño zona recepción y ambigü Isidoro Guzmán
Imagen y publicidad Victoria Cabo	Diseño de cartel Manuel Ortiz
Director técnico Antonio Moreno	Diseño gráfico y maquetación Diagrama María Victoria Ruiz Asunción Mora
Jefe de luces Juan Manuel Guerra	Comunicación digital y Street Marketing La Centralita Coordinación Virginia Moriche Enrique Aguilar
Jefe de maquinaria José Bermúdez	Diseño web SOPA Agencia de creatividad
Coordinación técnica Francisco de la Cueva	Canal TV digital y fotografía La Buena Estrella
Producción técnica Alberto Naranjo	Video Mapping Concepto y creación Talentos Anónimos Dirección y realización Javier Vila Sintonía Miguel Marín (Árbol)
Coordinación personal técnico Antonio Velasco	Coordinación página WEB - INPRO Antonio Gómez Labrador
Infraestructura técnica Carlos Otón	Traducción de textos Elena Ojeda
Regiduría José Manuel Caparroz	Impresión Ecomática Industria Gráfica
Eléctricos Diego Ginea Auxí Gómez Tomás Asensio José Manuel Caparroz	Depósito legal:
Maquinaria Sergio Bellido Salvador Fernández José Antonio Rodríguez	
Sonido José Antonio Villareal Alberto Naranjo	
Personal de sala Angala Azafatas, S.L.	
Sastrería Rosa Calderón	

1-28 DE JULIO
www.festivalitalica.es

TEATRO
ROMANO
SANTIPONCE

TEATRO DE LA
MAESTRANZA

