

21
22

18
19
MAR

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER / AMANDINE BEYER / ROSAS / GLI INCOGNITI
Mystery sonatas / for Rosa

ESTRENO EN ESPAÑA

DANZA

SALA A

21:00H

Una rosa es una rosa es una rosa

GERTRUDE STEIN

La música y la geometría han sido siempre centrales en el trabajo de Anne Teresa De Keersmaeker. En las *Mystery sonatas / for Rosa*, estos intereses crean su vínculo a través de un símbolo: la rosa. Con una larga trayectoria de simbolismo en la historia del arte y la literatura, la rosa a menudo representa secreto y misterio. "Sub rosa" —expresión latina para "bajo la rosa"— se refiere a "eso que no se nombra", y que aquí lo vamos a considerar bajo el prisma de "eso que no se danza".

La obra de De Keersmaeker está llena de alianzas con composiciones musicales, y ahora crea otra con los "Misterios" o "Rosarios" de Heinrich Ignaz Franz Biber. Fueron escritas alrededor de 1676 y son una traducción musical de los quince Misterios Sagrados de la vida de la Virgen María. Compuestas con la intención de servir para una práctica religiosa, estas sonatas ayudan a la recitación de las cuentas del rosario. Al igual que el rosario está dividido en tres "décadas", Los Misterios de Biber están divididos en tres ciclos: cinco sonatas gozosas, cinco dolorosas y cinco gloriosas.

Aunque la música está íntimamente cargada de relatos bíblicos, es al mismo tiempo una invitación al baile. En su interior se encuentran formas musicales danzadas tales como gigas, alemandas y correntes. Esta naturaleza dancística combinada con un enfoque cíclico y numerológico, convierte la obra de Biber en un rico territorio de inspiración coreográfica. Al igual que en otros trabajos de De Keersmaeker, una "frase básica" pone los cimientos, en este caso creada a través de los recuerdos del pasado. La circularidad, la repetición y los patrones a modo de pétalos, posibilitan cambios para desarrollar con la música.

En esta coreografía, no sólo se juega con las rosas por su belleza, sino por su resistencia —cada rosa tiene sus espinas—. Los cuerpos que bailan, como individuos o comunidad, se convierten en un acto de resistencia, mientras que la música de Biber, rica en vistuosismo y narrativa, abre una puerta para ello.

Curiosamente, esta música recurre a la técnica de "scordatura", en la que el violín se afina de tal modo que lo que se toca según la partitura no es lo que se escuchará. Esta técnica altamente virtuosa es interpretada en directo por la violinista Amandine Beyer, junto a su ensemble Gli Incogniti. Comparten el escenario con seis bailarines mientras se mueven constantemente a través de las sonatas.

Este trabajo está dedicado a las mujeres en resistencia —Rosa Bonheur, Rosa de Luxemburgo, Rosa Parks, Rosa Vergaalen, y Rosa, la activista medioambiental de 15 años que murió en las inundaciones de Bélgica en 2021—.

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

En 1980, después de estudiar danza en la Escuela Mudra de Bruselas y en la Escuela de Artes Tisch de Nueva York, Anne Teresa De Keersmaeker (n. 1960) creó *Asch*, su primer trabajo coreográfico. Dos años después llegó el estreno de *Fase*, *Cuatro movimientos de la música de Steve Reich*. De Keersmaeker estableció la compañía de danza Rosas en Bruselas en 1983, mientras creaba la obra *Rosas danst Rosas*. Desde estas innovadoras piezas, su coreografía se ha basado en una exploración rigurosa y prolífica de la relación entre la danza y la música. Ella ha creado con Rosas un amplio trabajo que abarca las estructuras musicales y las partituras de varios periodos, desde música antigua hasta expresiones contemporáneas y populares. Su práctica coreográfica también extrae principios formales de la geometría, los patrones numéricos, el mundo natural y las estructuras sociales para ofrecer una perspectiva única sobre la articulación del cuerpo en el espacio y el tiempo.

Desde 1992 hasta 2007, Rosas residió en la ópera de Bruselas De Munt / La Monnaie. Durante este periodo, De Keersmaeker dirigió varias óperas y piezas de conjuntos grandes que desde entonces han sido interpretadas por compañías de repertorio de todo el mundo. En *Drumming* (1998) y *Rain* (2001), ambos con el conjunto de música contemporánea Ictus, las complejas estructuras geométricas en punto y contrapunto, junto con la música minimal motivada de Steve Reich, crearon coreografías grupales convincentes que siguen siendo icónicas y definitivas de Rosas como baile.

También durante su tiempo en La Monnaie, De Keersmaeker creó *Toccata* (1993) para fugas y sonatas de Johann Sebastian Bach, cuya música ha seguido siendo un hilo recurrente en su trabajo. *Verklärte Nacht* (tanto la versión de 1995 para recitar bailarines como la versión de 2014 para tres) desplegó el lado expresionista de De Keersmaeker, dando vida a la narrativa tormentosa del último sexteto de cuerdas románticas de Arnold Schönberg. Se aventuró en teatro, texto e interpretación interdisciplinaria. *Dije I* (1999), *En tiempo real* (2000), *Kassandra, hablando en doce voces* (2004) y *D'un soir un jour* (2006). Destacó el uso de la improvisación dentro de la coreografía junto con el jazz y la música india en piezas como *Bitches Brew/Tacoma Narrows* (2003, con la música de Miles Davis), y *Raga para Rainy Season/A Love Supreme* (2005).

En 1995, De Keersmaeker estableció la escuela P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) en Bruselas en asociación con De Munt/La Monnaie.

Las últimas piezas de De Keersmaeker marcan un visible "despojo" de su coreografía a los principios esenciales: restricciones espaciales del patrón geométrico; parámetros corporales de la generación de movimientos, desde la simplicidad máxima de caminar hasta la complejidad más completa del baile; y la estrecha adhesión a una partitura (musical o de otro tipo) para la escritura coreográfica. En 2013, De Keersmaeker volvió a la música de Bach (tocada en vivo) en *Partita 2*, un dueto entre ella y Boris Charmatz. También en 2013, creó *Vortex Temporum* para la pieza de música espectral del mismo nombre escrita en 1996 por Gérard Grisey. Con su afición por la escritura de movimientos de partituras musicales a un nivel extremo de sofisticación, *Vortex Temporum* tenía una proporción de uno a uno entre los bailarines de Rosas y los músicos en vivo de Ictus, llevando la coreografía y la música a un diálogo meticuloso. En 2015, esta pieza se adaptó a un formato de trabajo duradero en WIELS, en Bruselas bajo el título *Trabajo de Travail/Arbeid*. También en 2015, Rosas estrenó *Golden Hours (Como te gusta)*, utilizando por primera vez un cuerpo de texto (Shakespeare's As You Like It) como la partitura para el movimiento, permitiendo así la música (álbum de 1975 de Brian Eno *Another Green World*) para retroceder desde el marco estricto al entorno suave. Más tarde ese año, Anne Teresa De Keersmaeker continuó su investigación sobre la relación entre el texto y el movimiento en *Die Weise von Liebe y Tod des Cornets Christoph Rilke*, una creación basada en el texto del mismo nombre de Rainer Maria Rilke. A principios de 2017, La Ópera de París la invitó a dirigir el *Così fan tutte* de Mozart. En agosto del mismo año, crea *Mitten wir im Leben sind/Bach6Cellosuiten* con el violonchelista Jean-Guihen Queyras.

En *A Choreographer's Score*, una monografía de tres volúmenes publicada por Rosas y Mercatorfonds, De Keersmaeker ofrece al teórico y musicólogo Bojana Cvejić una amplia gama de conocimientos sobre la realización de cuatro obras iniciales, así como *Drumming*, *Rain*, *En Attendant* (2010), y *Cesena* (2011).

Sus creaciones más recientes son una pieza de gran formato ambientada en los seis *Conciertos de Brandenburgo* de Bach, y un solo de las *Goldberg Variations* del mismo compositor. En 2020 creó una nueva coreografía para el musical *West Side Story* en Broadway y comenzó a trabajar en *Dark Red*, una serie de coreografías diseñadas para un espacio museístico.

¡APOYA a un joven talento de la danza!

Jóvenes talentos de la danza de todo el mundo vienen a P.A.R.T.S. para hacer su sueño realidad. P.A.R.T.S. es la escuela de danza de Anne Teresa De Keersmaeker, con sede en Bruselas.

¿Te gustaría ayudar a cumplir el sueño de un joven talento? Puedes hacerlo contribuyendo para una beca.

De esta manera, todos los bailarines talentosos obtienen las mismas oportunidades, independientemente de su origen o antecedentes. Y así marcarás la diferencia.

Puedes hacer una donación con recibo fiscal a través de la Fundación Rey Balduino. Información: www.parts.be/become-a-friend

EQUIPO ARTÍSTICO

COREOGRAFÍA Anne Teresa De Keersmaeker **BAILARINES (ALTERNANDO)** Cintia Sebők, Laura Maria Poletti, Mariana Miranda, Sophia Dinkel, Frank Gizycki, Jacob Storer, José Paulo dos Santos, Lav Crnčević, Mamadou Wagué, Rafa Maldino **MÚSICA** *Mystery Sonatas*, Heinrich Ignaz Biber

DIRECCIÓN MUSICAL Amandine Beyer **MÚSICO** Gli Incogniti **VIOLÍN** Amandine Beyer **VIOLA DE GAMBA** Baldomero Barciela Varelá **TIORBA Y GUITARRA BARROCA** Ignacio Laguna Navarro **ARCHILAÚD** Francesco Romano **CLAVECÍN Y ÓRGANO** Anna Fontana) **DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN** Minna Tiikkainen **DIRECTORES DE ENSAYO** Diane Madden, Cynthia Loemij **VESTUARIO** Fauve Ryckebusch **INVESTIGADORES** Lieze Eneman, Tessa Hall **DIRECTOR TÉCNICO** Marlies Jacques **SONIDO** Alban Moraud **COORDINACIÓN ARTÍSTICA Y ORGANIZACIÓN** Anne Van Aerschoot

ASISTENTE ARTÍSTICA Martine Lange **MANAGERS EN GIRA** Bert De Bock **COSTURERA** Emmanuelle Erhart, Martha Verleyen, Ester Manas

GUARDARROPA Chiara Mazzarolo, Emma Zune **TÉCNICOS** Quentin Maes, Rosas **PRODUCER** Beatrix Dewit **PRODUCCIÓN** Rosas

COPRODUCCIÓN Concertgebouw (Brugge), De Munt / La Monnaie (Brussel/ Bruxelles), Dance Reflections by Van Cleef&Arpels, Théâtre de la Ville à Paris, Spoleto Festival dei due Mondi

GRACIAS A Ester Manas, Steven Fillet, La Fille d'O, Boštjan Antončič, Michaël Pomeroy, Marie Goudot, Yuika Hashimoto

ESTRENO 16.02.2022, Concertgebouw (Brugge)

Esta producción se ha realizado con el apoyo del Tax Shleter del Gobierno Federal Belga, en colaboración con Casa Kafka Pictures -Belfius

Rosas está subvencionada por la Flemish Community y por la Fundación BNP Paribas

DURACIÓN: 2 horas y 15 minutos

PROGRAMACIÓN SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS. Consulta periódicamente nuestra web para información actualizada.

Próximamente...