

~

DANZA

NOCTURNA

ARQUITECTURA DEL INSOMNIO

~

Estrenada en la Bienal de Flamenco en el Teatro de la Maestranza de Sevilla,
el 26 de octubre de 2022

~

Rafaela Carrasco
PREMIO NACIONAL DE DANZA 2023

~

26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2024
19:30h (domingo 18:00h)

PROGRAMA

~

TRASTORNOS DEL SUEÑO

I. NOCHE ADENTRO

Aria
En el balcón de la sombra (Romance)
Canon a la primera
Canon (Variación)
A la caza del sueño
Reloj
Noche de cristal oscuro (Soleá)

II. DUERMEVELA

En duermevela
Reproches
Desea
Casi quieta
Ave rota
Espejo oscuro (Toná y Carcelera)
Ojo
Ocho ecos

III. NACE EL ALBA

Siempre a solas
Con rayos de oro en el pelo (Milonga)
Agujitas clavás
A pulso (Milonga)
A lo lejos
Ritual
Ronda de sol
Casa en el aire

~

Duración aproximada: 75 minutos, sin intermedio

EQUIPO ARTÍSTICO

~

Dirección y coreografía	Rafaela Carrasco
Dramaturgia	Álvaro Tato
Voz en director / Cante flamenco	Gema Caballero
Voz en off	Aitana Sánchez-Gijón
Baile	Rafaela Carrasco, Carmen Angulo, Carmen Coy, Blanca Lorente, Nazaret Oliva, Carmen Yanes, Julia Gimeno, Cristina Soler, Cristina San Gregorio
Dirección musical y composición	Pablo Martín Jones, Pablo Suárez, Jesús Torres
Letras	Álvaro Tato, Jesús Torres
Piano	Marta Estal, Pablo Suárez
Versiones de obras clásicas	Marta Estal
Música	Johann Sebastian Bach <i>Variaciones Goldberg, BWV 988 (1741)</i>

MÚSICA GRABADA

Piano	Marta Estal, Pablo Suárez
Guitarra	Jesús Torres
Cante	Antonio Campos, Miguel Ortega
Electrónica	Juanfre Pérez, Javi Rubio

PRODUCCIÓN

Iluminación, escenografía	Gloria Montesinos (AAI)
Espacio sonoro	Pablo Martín Jones
Espacio sonoro en directo	Ángel Olalla
Maquinaria	Miguel Ángel Guisado
Vestuario	Belén de la Quintana
Realización de vestuario	Pepa Carrasco, Sol Curiel, Belén de la Quintana

Coproducción Rafaela Carrasco y La Bienal de Flamenco de Sevilla

NOCTURNIDAD Y POESÍA

~

La dramaturgia de *Nocturna* se estructura a partir de los textos de la *Insomne*, un personaje simbólico que desde su voz en off anota en su diario el largo viaje noche adentro: los rituales infructuosos, los ciclos de la memoria y la obsesión, el abandono a la alucinación y la pesadilla, la calma serena del alba. Las palabras, en variación constante, como el motivo recurrente de las *Goldberg* de Bach, van permutando los símbolos de la noche cotidiana.

En contraste con esta voz, las coplas flamencas de *Nocturna* funcionan como diminutos poemas cantados que hunden sus raíces en los motivos populares de la representación nocturna: los espacios desiertos, las sombras, la intemperie profunda, el viaje al bosque de nuestro interior desconocido donde acechan las sombras, peligros y dilemas de la identidad.

La inspiración de las coplas parte, por supuesto, de la tradición flamenca, pero también de la poesía que ha recurrido a la noche y sus metáforas, desde los poetas de cancionero hasta las letrillas barrocas de Lope de Vega o Luis de Góngora; sin olvidar, claro, la influencia de la poesía mística de san Juan de la Cruz y sor Juana Inés de la Cruz, entre otros, y la noche misteriosa erigida como un símbolo de los poetas románticos y modernistas desde Gustavo Adolfo Bécquer hasta Antonio Machado, desde Rosalía de Castro hasta Juan Ramón Jiménez.

La noche personificada como deidad terrible o protectora, como dama advenediza o como vengadora tenebrosa, o bien como pasaje de la senda mística; la noche como senda vaga y ambigua entre el amor y la muerte; la noche poliédrica del delirio, el disparate y la ilusión; la noche como colisión entre insomnio, pesadilla y sueño.

De este modo, los textos y versos enhebran una obra en perpetuo movimiento. A lo largo de una noche sin dormir, desde la puesta de sol hasta el amanecer, nuestra palabra danza.

Álvaro Tato

LA COREOGRAFÍA Y LA NOCHE QUE VIVIMOS

~

Nocturna se compone de piezas cortas.

La banda sonora de esta propuesta nos lleva a una creación totalmente novedosa en nuestra trayectoria coreográfica, ya que supone una exploración de sonidos y desarrollos de distinta índole con respecto al piano como instrumento.

Con el punto de partida del aria y de diversos fragmentos de las *Variaciones Goldberg* de Johann Sebastian Bach (una pieza emblemática del Barroco, de enigmática belleza, concebida en su origen para propiciar el sueño) y el desarrollo de temas especialmente compuestos para la obra, el espacio sonoro se presenta como una entidad que cobra una personalidad y una presencia primordial en el desarrollo de la obra; un trabajo en torno a distintos planos sonoros, en busca de la calma o el desconcierto a través no solo de la creación musical sino de la propuesta de escucha para el espectador.

La sonoridad de este trabajo se desarrollará con música grabada y cante flamenco en directo, que interpretará poemas dedicados a la noche y nos guiará por los diferentes estados y emociones. Los silencios adquieren una presencia fundamental en esta obra.

En escena las bailarinas desarrollarán evoluciones conjuntas y trabajarán su soledad. También compartirán sus inquietudes desde la libertad de participar del otro.

El grupo, como ente, estará en un espacio abierto y vivo. El vacío más denso o el ruido más abrumador de la noche. La noche que vivimos...

Rafaela Carrasco

TEATRO DE LA ZARZUELA

Directora: Isamay Benavente
teatrodelazarzuela.mcu.es

DL: M-20452-2024 NIPO: 24-009-4

Síguenos en

El Teatro de la Zarzuela es miembro de:

