

María Pagés/ Sidi Larbi Cherkaoui

www.dunascreaciones.com

Foto: David Ruano

DANZA

DUNAS

País: España (Comunidad de Madrid)/ Bélgica

Duración aproximada: 1 hora y 15 minutos (sin intermedio)

Coreografía, dirección e interpretación: MARÍA PAGÉS y SIDI LARBI CHERKAOUÍ Música original: SZYMON BRZOSKA, RUBÉN LEBANIEGOS Música taranto: 'FYTY' CARILLO Músicos: BARBARA DRAZKOWSKA, ISMAEL DE LA ROSA, MOHAMMED EL ARABI-SERGHINI, 'FITY CARILLO', DAVID MOÑIZ y CHEMA URIARTE -ESTRENO EN MADRID -

"DUNAS ESTÁ, POR SUPUESTO, INSPIRADO EN LAS DUNAS, EN LA ARENA, SUS GRANOS Y SUS METAMORFOSIS. LOS DOS, MARÍA Y YO, ESTAMOS ENTUSIASMADOS POR EXPLORAR EL DESIERTO QUE TENEMOS ANTE NOSOTROS"

-Sidi Larbi Cherkaoui

"Desde siempre mis encuentros con Sidi Larbi Cherkaoui han sido producto de un armónico y acompasado destino (...) A mí me llevará Larbi a reconocermé en esa alma no sólo de artista o creadora, sino en la de mi propia persona. Yo llevaré a Larbi de la mano al reencuentro con sus esencias, con sus más genuinas raíces, ellas y otros ingredientes únicos configuran su fabuloso mundo" así habla María Pagés (Premio Nacional de Danza) de su encuentro con el coreógrafo belga Sidi Larbi Cherkaoui (Mejor Coreógrafo del año 2008) para la creación de *Dunas*. En este espectáculo -que se estrenará en octubre de este año en el Da:ns Festival de Singapur- estas dos estrellas de la danza actual unen flamenco y danza contemporánea en una coreografía que nace de la admiración mutua. Con música original de Szymon Brzoska y Rubén Lebaniegos matizada con ecos flamencos, clásicos y árabes, quedan representadas las raíces de ambos coreógrafos. El resultado es una obra profundamente renovadora sobre la que Sidi Larbi reflexiona: "Conocer a María ha sido como conocer una corriente de energía apasionante y positiva; es extraordinariamente abierta y capaz de ver la cualidad de los movimientos de forma única. Lejos de los convencionalismos de la coreografía contemporánea. Me encanta la forma en que se mueve, la forma de comprometerse totalmente con toda su expresión emocional: se entrega en cuerpo y alma en el escenario, con un poder y una dedicación que jamás había visto antes, lo hace totalmente suyo. Su estilo redefinió mi manera de percibir el movimiento y ha sido un honor y un gran aprendizaje para mí compartir el escenario con ella".

festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

► Sobre la Compañía

La bailaora y coreógrafa sevillana María Pagés ha conquistado con su personal concepción del flamenco los escenarios de todo el mundo con piezas que están más allá de las diferencias culturales, abriendo nuevos caminos para la danza flamenca. Ha formado parte de la compañía de Antonio Gades y ha sido primera bailarina de las compañías de Mario Maya y Rafael Aguilar, entre otras. Ha colaborado en producciones cinematográficas como *Carmen*, de Carlos Saura. En 2007 Mikhail Baryshnikov la invita a bailar en el Baryshnikov Arts Center. Dicho proyecto se completa con una residencia en el BAC. Esta experiencia inspiró a Pagés para su último espectáculo: *Autorretrato*. Ha ganado el Premio Nacional de Danza 2002 (Creación), el Premio de Coreografía ADE 1996 y cinco Premios Giraldillo en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, entre otros galardones.

Sidi Larbi Cherkaoui (Amberes, Bélgica, 1976) es uno de los más prolíficos coreógrafos y bailarines belgas. Su trabajo se caracteriza por su apertura sin prejuicios a todas las culturas, lenguas y formas de representación dando lugar a creaciones intensamente personales. Entre sus piezas, se encuentran títulos como *Rien de Rien* (primera coreografía de Cherkaoui como miembro de les ballets C de la B), *Ook, It, D'Avant, Foi, Tempus Fugit, Ik hou van jou/je t'aime tu sais, Corpus Bach, Mea Culpa, Myth, L'Homme de Bois, Apocrifu, Origine, Sutra* y *BABEL*. Ha sido galardonado con el Premio Especial en el BITEF Festival de Belgrado y el Premio al Coreógrafo Revelación en los Premios Nijinski de Monte Carlo, entre otros muchos.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal, Sala A
Tel. 91 308 99 99
www.teatrosdelcanal.org
18, 19, 20 y 21 de noviembre a las 20 horas

Con nombre propio

Desde siempre mis encuentros con Sidi Larbi Cherkaoui han sido producto de un armónico y acompasado destino. A veces fruto del azar casi mágico, a veces de una organización sobre la marcha en no importa qué lugar del mundo y para cuántas horas y siempre fruto de un deseo y de una voluntad de coincidir y de hacer algo juntos.

Por eso, este trabajo que emprendemos y que nace de una admiración mutua y de unas ganas enormes de aprender uno del otro es tan deseado por ambos.

Nos adentramos en los terrenos respectivos con delicadeza, con gran respeto, con una curiosidad excitante, con enormes ganas de asimilar y de hacer nuestros, a nuestra manera, unos estilos que en apariencia nada se parecen. Para ello, hemos creado una forma de trabajar juntos llena de ideas y sugerencias, armónica y acompasada, de la misma manera y como ya contaba que han sido siempre nuestros encuentros...

Este trabajo, además, nos enriquecerá de una forma particular a cada uno de nosotros y motivará y provocará el reencuentro con nuestros referentes más profundos.

A mí me llevará Larbi a reconocermé en esa alma no sólo de artista o creadora, sino en la de mi propia persona.

Yo llevaré a Larbi de la mano al reencuentro con sus esencias, con sus más genuinas raíces, ellas y otros ingredientes únicos configuran su fabuloso mundo. ¿No es hermoso todo esto?

María Pagés, enero 2009

Conocí a María Pagés la primera vez en los Premios Nijinski de Monte Carlo. Yo estaba ahí nominado por *Foi*. En la ceremonia también presenté una selección de *In Memoriam*, una pieza para el Ballet de Monte Carlo, sobre la atracción, la memoria y la tristeza de perder a alguien en tu vida.

María estaba allí entregando un premio como invitada de honor.

Normalmente me siento un poco incómodo en esas ocasiones y recuerdo cómo se convirtió en algo memorable, todo por haberla conocido.

Nos llevamos bien desde el principio, como si nos conociésemos desde hacía años; hablando del movimiento de los brazos, del lenguaje, de movimientos inventados o de tradiciones, de ritmo... Nos encontramos muy a gusto en nuestras diferencias y vimos lo mucho que nos parecemos en lo que se refiere a las "constelaciones del corazón".

Esa noche, en diciembre de 2004, nos hicimos amigos. Yo ya estaba impresionado con ella como bailarina (la conocía como un ejemplo del flamenco desde hacía varios años) pero entonces la conocí como un maravilloso ser humano. Me envolvió con su calidez, su luz y su absoluta naturalidad. Su combinación de humor, conciencia y entusiasmo brillan como un faro en un ambiente que a veces puede llegar a ser gris y competitivo. (...)

Lo que fue interesante para mí fue trabajar cuerpo a cuerpo con una bailarina mujer. Estaba más acostumbrado a trabajar con energías masculinas, bailando con Akram Khan o Damien Jalet o los bailarines de la compañía Sasha Waltz & Guests. Fue muy interesante explorar la interacción hombre-mujer en el baile y lo diferente que puede ser, considerando cada bailarín, cada persona. Hay tanto que decir sobre el contacto humano. Hay tantos matices en la palabra igualdad o diferencia, o en la zona gris entre esas dos palabras.

Encuentro que con María lo que es más llamativo es la fluidez de su cuerpo. Me encanta en lo que se convierten sus manos. Pero no hay un patrón predeterminado: tan solo se acaba viendo más claro al observar y seguir su estilo fluido día tras día. Intentándolo una y otra vez, empiezo a entender la lógica de sus brazos, que nace totalmente del interior y no se puede enseñar en el sentido contemporáneo de la palabra. Así que debo aprender de una manera diferente y ese reto me hace crecer. Cada día veo con más claridad lo que hace y cada día me llega más hondo cuando intento entender cómo lo ha creado, cómo baila.

Con *Dunas*, María y yo intentamos combinar diferentes técnicas, por supuesto con el baile (el flamenco y el baile moderno) pero también intentando borrar las fronteras que hay con las otras disciplinas. Por ejemplo, yo siempre he sido dibujante, dibujar ha sido la forma principal que he tenido de expresarme desde que era un niño. Y ahora con María, al dibujar en la arena, vuelvo a esa primera forma instintiva de expresar algo y quiero desarrollarla más, ver la manera en que el dibujo puede convertirse en o ser el espejo del movimiento. La velocidad de dibujar en la arena también es algo diferente, algo más difícil de llegar a dominar y le da a uno más espacio para explorar, otra técnica que aprender. Qué encuentro apasionante. Hay algo en lo rápido o lento que uno dibuja que no se puede ver en un dibujo: cuando ves una pintura en alguna parte, no puedes saber si el dibujante tardó mucho o poco en hacerlo. Tener esa rapidez -o no- en el escenario sería realmente fascinante. Y luego poder ver el universo que he dibujado y borrado, creado y destruido tanto como respuesta y como extensión de María y las historias narradas por sus manos, por el ritmo de sus pies, la curva de su espalda...

María, por otro lado, es tan música como creadora de movimientos. Sus pies y manos crean ritmos que inspiran a mi cuerpo a moverse desde lo más profundo de mí ser e intento liberarme de mi búsqueda de movimiento individual y simplemente vibrar con sus complejos patrones rítmicos.

Dunas está por supuesto inspirado en las dunas, la arena, sus granos y su metamorfosis. Los dos, María y yo, estamos entusiasmados por explorar el desierto que tenemos ante nosotros (...).

Sidi Larbi Cherkaoui

DUNAS

María Pagés, coreógrafa y bailaora

Con su personal concepción del flamenco, María Pagés ha conquistado un lugar de gran relieve en el panorama de la danza mundial. Sus obras confrontan el flamenco con otras artes ampliando su horizonte y abriendo nuevos caminos. Esta coreógrafa y bailaora sevillana comenzó su carrera profesional con la compañía de Antonio Gades, interviniendo en *Carmen* y en *Bodas de Sangre*. Ha sido primera bailarina de las compañías de Mario Maya, de Rafael Aguilar y de María Rosa.

De sus colaboraciones cinematográficas destaca su participación en *Carmen*, *El amor brujo* y *Flamenco* de Carlos Saura, así como en *La Bella Otero* y *Hemingway, Fiesta y Muerte*, de José María Sánchez.

En 1995 María Pagés estrenó *Riverdance. The Show* como artista invitada y coreógrafa, actuando en los teatros más importantes del mundo (Radio City Music Hall de Nueva York, Auditorium de Chicago, Pantages Theatre de Los Ángeles, Wang Center de Boston, Hummingbird Theatre de Toronto, Entertainment Center de Sydney, The Point de Dublín, y Labatt's Apolo de Londres).

En 2002 creó para el Ballet Nacional de España *Ilusiones FM*, coreografía que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

En 2007 Mikhail Baryshnikov la invita a bailar en el BAC (Baryshnikov Arts Center) de Nueva York. Dicho proyecto se completa con un trabajo de creación de la coreógrafa en residencia en el BAC. Esta experiencia inspiró a María Pagés para realizar su último espectáculo, *Autorretrato*, estrenado en 2008 en el Tokyo International Forum de Japón y presentado en el Teatro de La Maestranza de Sevilla dentro del marco de la Bienal de Arte Flamenco.

Entre otros galardones, María Pagés ha obtenido el Premio Nacional de Danza 2002 (Creación), el Premio Nacional de Coreografía ADE 1996, cuatro Premios Giraldillo de la XIII Bienal de Arte Flamenco de Sevilla (Compañía/Espectáculo/Dirección/Crítica), Premio Giraldillo de la XV Bienal de Arte Flamenco de Sevilla (Mejor Espectáculo), Premio Leonide Massine 2004, Premio Cultura Viva 2005, Premio Cultura Comunidad de Madrid 2007, Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo de la XV Bienal de Arte Flamenco de Sevilla y Premio del Público al Mejor Espectáculo del XIII Festival de Jerez.

Con su compañía, creada en 1990, María Pagés ha subido a los escenarios las siguientes coreografías: *Sol y Sombra* (1990), *De la luna al viento* (1994), *El perro andaluz. Burlerías* (1996, 2001), *La Tirana* (1998), *Flamenco Republic* (2001), *Canciones antes de una guerra* (2004), *Sevilla* (2006), *Flamenco y Poesía y Autorretrato* (2008).

En octubre del año 2005 la Compañía María Pagés fue la artífice del acto de inauguración de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca. En dicho acto ofreció distintos fragmentos de su repertorio e incluyó el estreno de la coreografía sobre un poema de José Saramago *Ergo uma rosa*, con gran éxito.

Sidi Labi Cherkaoui, coreógrafo y bailarín

El primer trabajo de Sidi Larbi Cherkaoui como coreógrafo fue *Anonymous Society*, un homenaje del director Andrew Wale a la música de Jacques Brel. Cherkaoui también era bailarín en la obra y le fueron otorgados varios premios incluido el Fringe First Award y el Total Theatre Award, ambos en Edinburgo, así como el premio del Barclay Theatre en Londres.

Rien de Rien, la primera coreografía de Cherkaoui como miembro de la compañía les ballets C de la B, estuvo de gira por Europa en el 2000 y ganó el Special Prize en el BITEF Festival en Belgrado y el Promising Coreograph Prize en los Nijinski Awards de Montecarlo en el 2002. Ese mismo año Larbi y Nienke Reerhorst dirigieron un taller para actores con discapacidad mental que les llevó a crear la obra *Ook*.

En julio del 2002 formó parte como bailarín de *Le vif du sujet* en el Festival d' Avignon con la obra *It*, producida por Wim Vandekeybus. En el otoño de este mismo año, crea junto a Damien Jalet y un número de bailarines de la compañía de danza Sasha Waltz, *D'Avant* para el Schaubühne am Lehniner Platz en Berlín. Esta producción se ha convertido en pieza permanente de su repertorio.

En 2003 Sidi Larbi Cherkaoui viajó por toda Europa con la aclamada coreografía de *Foi* con la que ganó el Movimientos Dance Prize en Alemania. Bajo petición del Festival d' Avignon, en julio del 2004, Larbi presentó un nuevo proyecto con les ballets C de la B titulado *Tempus Fugit*.

En diciembre de 2004, Cherkaoui llevó *In Memoriam* a Les Ballets de Monte Carlo y creó una coreografía llamada *Loin* para el Grand Théâtre de Génova, que se estrenó en Abril de 2005. Es precisamente en 2005 cuando Larbi trabaja por primera vez con Akram Khan. Juntos, crearon e interpretaron *zero degrees*, una pieza sobre la mezcla de sus orígenes culturales que estuvo presente en el Festival de Otoño 2007 de la Comunidad de Madrid.

En la primavera de 2006, Larbi creó una nueva obra para Les Ballets de Monte Carlo llamada *Mea Culpa*. En agosto su nueva creación, *End*, ideada para la compañía Cullberg Ballet, se estrenó en el Gothenburg Dance and Theatre Festival.

También en 2006 Sidi Larbi volvió a asentarse en su ciudad natal, Amberes. Guy Cassiers, el recién nombrado director del prestigioso Het Toneelhuis, le invitó a formar parte de este teatro como artista asociado. Casi de inmediato, Larbi comenzó los ensayos de *Myth* (también programado en la edición 2007 del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid).

En septiembre de 2007 estrenó *Apocrifu* y más tarde *Origine. Sutra* se convertiría en el nuevo proyecto de Larbi en colaboración con Antony Gormley, Szymon Brozka y los monjes del Templo Shaolin en China. Producido por Sadler's Wells, donde se realizó el estreno mundial en mayo del 2008 (ese mismo año se estrena en Madrid dentro de la programación del Festival de Otoño), la pieza le valió a Sidi Larbi Cherkaoui una nominación a la categoría de Mejor Coreógrafo de los premios National Dance Awards de 2009 en Gran Bretaña.

En agosto de 2008, recibió el título de Outstanding Choreographer of the Year (Coreógrafo Destacado del Año) otorgado por el Ballet Tanz - la revista Europea de Danza - y el comité de cuarenta críticos de danza de toda Europa, por su trabajo a lo largo del 2007 y 2008. En febrero del 2009 recibió el premio Kairos European Cultural Prize, entregado por la Alfred Toepfer Stiftung y alabado por el jurado porque "plantea cuestiones sobre la existencia humana a través del movimiento y por las conexiones que crea entre distintos elementos de diferentes culturas".

Más en

www.dunascreaciones.com

www.mariapages.com

María Pagés/ Sidi Larbi Cherkaoui

Coreografía, dirección e interpretación	MARÍA PAGÉS SIDI LARBI CHERKAOUI
Música original	SZYMON BRZOSKA RUBÉN LEBANIEGOS 'FITY' CARILLO
Música taranto	
Músicos	BARBARA DRAZKOWSKA
Piano	ISMAEL DE LA ROSA
Cante	MOHAMMED EL ARABI-SERGHINI
Voz árabe	'FITY' CARILLO
Guitarra	DAVID MOÑIZ
Violín	CHEMA URIARTE
Percusiones	RUBÉN LEBANIEGOS
Letra de	LARBI EL HARTI ZALMAN SHNEUR MOHAMMED EL ARABI-SHERGINI MARÍA PAGÉS POPULAR FELIPE RAMOS ALEXANDRA GILBERT MARÍA PAGÉS ALBERT CORTADA JOAN RODÓN NIENKE REEHORST JOSÉ BARRIOS KAZUTOMI KOZUKI HELDER SEABRA (Eastmen Dancers) MARÍA CALDERÓN
Diseño de luces	
Diseño de vestuario	
Diseño de sonido	
Diseño de vídeo	
Asistentes a la coreografía	
Asistentes adicionales a la coreografía	
Teñido de telas	
Tour Manager	JORDI BUXÓ CARLES MANRIQUE
Asistente de dirección	NIENKE REEHORST
Director Técnico	EDUARDO MORENO
Técnico de luces	PAU FULLANA
Técnico de sonido	ALBERT CORTADA
Técnico de vídeo	JOAN RODON
Asistente de sonido	MARC SANTA

Producción: Jordi Buxó & Carles Manrique / Creaciones Artísticas Dunas.
Gestión del Proyecto para Sidi Larbi Cherkaoui: Karthika Naïr.

Coproducción:

Da:ns Festival Esplanade-Theatres on the Bay (Singapur)
INTEREG; Festival de Temporada Alta, Girona / Festival Estivales, Perpignan.
Les Nuits de Fourvière, Lyon (Francia)
Sadler's Wells, London (Reino Unido)
Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid (España)
Festival Mawazine, Rythmes du Monde (Marruecos)

Con la colaboración de:

Teatre-Auditori Sant Cugat (España)
La investigación para *Dunas* fue apoyada por: Jerwood Studio en Sadler's Wells, London.

María Pagés es artista residente en el Teatro Bulevar de Torreldones, Comunidad de Madrid.
Sidi Larbi Cherkaoui es artista asociado a Het Toneelhuis, Amberes.