

RAFAELA CARRASCO

NOCTURNA, ARQUITECTURA DEL INSOMNIO

TEATRO VILLAMARTA

Domingo, 26 de Febrero. 20.30 horas

FICHA ARTÍSTICA

Dirección y coreografía **Rafaela Carrasco**

Dramaturgia y letras **Álvaro Tato**

Baile **Carmen Angulo, Carmen Coy, Alejandra Gudí, María Carrasco, Julia Gimeno, Cristina Soler, Blanca Lorente, Magdalena Mannion, Rafaela Carrasco**

Dirección musical y composición **Pablo Martín Jones, Pablo Suárez**

Versiones piezas clásicas **Marta Estal**

Músicos

Música grabada

Piano **Marta Estal, Pablo Suárez**

Voz en directo cante flamenco **Gema Caballero**

Espacio sonoro **Pablo Martín Jones**

Diseño de iluminación y escenografía **Gloria Montesinos (A. A. I.)**

Diseño de espacio sonoro en directo **Ángel Olalla**

Asistencia técnica **Soviled**

Maquinaria **Miguel Ángel Guisado**

Producción ejecutiva **Alejandro Salade**

Una producción de **Rafaela Carrasco**

Distribución **Emilia Yagüe Producciones**

ACERCA DE NOCTURNA

***Nocturna*: el baile flamenco se adentra en la noche.**

Un piano. Una voz. Cuerpos en movimiento. Un viaje insomne del acoso al amanecer para evocar los misterios del sentimiento, la conciencia y la memoria.

A través de las palabras y los cuerpos, “Nocturna” plantea una exploración dancística, musical y poética en torno a los grandes motivos y contradicciones que genera la noche vista desde la lucidez y la alucinación de quien vela, de quien vive el insomnio: la ensoñación contra la pesadilla, el subconsciente contra el pensamiento, la fiesta contra la calma... Sin olvidarnos de la noche como experiencia mística, como camino visionario, y su contrario: la noche como juego, como ritual lúdico de confusión de identidades.

La noche, la gran sombra, ha constituido una inmensa fuente de inspiración para grandes artistas de todos los tiempos y disciplinas. Velar, mantenerse despierto, adquiere profundos significados culturales a lo largo de los siglos, desde la vela de las armas hasta

la inquietud amorosa pasando por la vigilia mágica, trágica o festiva; pasar la noche en vela es internarse en nuestra cara oculta.

Como tiempo de sueño, de insomnio o de pesadilla, como espacio mágico o maldito, como lapso de descanso o de locura, como almacén de terrores o de fantasías, el ser humano halla en ese espejo oscuro el reflejo de sus mayores preguntas, que hoy formulamos en clave flamenca.

La noche cambia, transforma, confunde, se mueve: es movimiento puro. Hoy seguimos sus pasos. Hoy bailamos hasta el amanecer.

Tras el éxito internacional de *Nacida sombra* (2017) y *Ariadna. Al hilo del mito* (2020), la coreógrafa y directora Rafaela Carrasco y el dramaturgo y poeta Álvaro Tato continúan su proceso de creatividad compartida en esta nueva propuesta junto a un equipo excepcional que lleva la música y el baile flamenco a un nuevo territorio de exploración y búsqueda.

LA DESNUDEZ DEL ALMA

Insomnio. Trastorno del sueño...

El insomnio como estado, como espacio, como lugar que se habita con el paso de las horas.

A primera noche el desvelo. Noche cálida, noche fría, noche viva, noche inerte. La que magnifica los pensamientos. El sueño despierto, el despertar del sueño.

A segunda noche los miedos, la incertidumbre, la muerte en vida. El insomnio congrega los demonios, los muestra más reales, más nuestros.

Ojos perdidos en la oscuridad. El derrumbe de lo deseado. La memoria distorsionada por los laberintos de la mente.

A tercera noche el éxtasis del no sueño. Vagabundos de la noche que albergan la esperanza del nuevo día. La rendición. La no lucha ante la batalla perdida del sueño. El alma envuelta en un suspiro ante la imagen del alba.

“He ido muriendo hasta llegar el día”.

Nocturna intenta reflejar las polarizaciones a las que nos enfrenta la noche. Es el espacio-tiempo donde se libera la represión. Es la calma para el descanso de cuerpo y mente. Donde habita el olvido o nos invade la realidad más absoluta. Nos muestra lo más íntimo de nosotros mismos e inaccesible a los demás.

La desnudez del alma...

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 J. S. 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 canto 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

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 A. 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

BIOGRAFÍA

La coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco es una destacada figura del flamenco desde que en 2002 creara su propia compañía, marcada por fructíferas colaboraciones artísticas, tras ganar ese mismo año los principales premios en el XI Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco.

Ha sido directora del Ballet Flamenco de Andalucía desde 2013 hasta septiembre de 2016.

En su trayectoria destaca su perfil de bailaora y, sobre todo, el de coreógrafa. Desde sus comienzos ha querido repensar, investigar y personalizar el flamenco. Aventurarse. Su objetivo profesional ha sido crear una visión propia de la danza: cálida, elaborada, conceptual, y concebida para un cuerpo de baile en un espacio escénico.

Elaborar el flamenco. Actualizarlo. Para ello, ha absorbido conocimientos de otras disciplinas dancísticas, sin abandonar la raíz flamenca, realizando un camino de ida y vuelta personalísimo en su vivencia y expresión del baile.

Carrasco es una gran conocedora de la danza española y el flamenco, gracias a sus dos grandes maestros: Matilde Coral, con quien aprendió la disciplina, la técnica y la pasión por la danza, y Mario Maya, quien le ofreció su primera oportunidad profesional y con quien descubrió los escenarios. Primero, en la Compañía de Mario Maya y posteriormente, en la Compañía Andaluza de Danza.

Rafaela deja Sevilla para aterrizar en Madrid en 1996 y desde entonces ha trabajado con prestigiosas compañías y figuras: Belén Maya, Israel Galván, Javier Barón, Adrián Galia, Rafael Amargo, Ricardo Franco, Teresa Nieto, Ramón Oller, Antonio Canales, Farruquito, Duquende, Chicuelo o Merche Esmeralda, entre otros.

La bailaora y coreógrafa se presenta también como destacada profesora en importantes escuelas, como la de Amor de Dios en Madrid, el Centro Flamenco de Estudios Escénicos de Granada o el Festival de Jerez, impartiendo cursos internacionales, y como profesora de metodología y didáctica del flamenco en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid María de Ávila. Es, ante todo, una artista generosa y aventurera.

Premios y reconocimientos: Giraldillo a la Mejor Coreografía y Premio de la Prensa, por su espectáculo *Vamos al tiroteo*. Premio de la Cultura en la categoría de Danza otorgado por la comunidad de Madrid (2010). Giraldillo "Premio Especial del Jurado" por su labor como directora Artística de la Gala Clausura *La punta y la raíz. Un paso por el baile de Sevilla*. Giraldillo al Mejor Espectáculo por *Imágenes. 20 años de Ballet Flamenco de Andalucía*. «Premio de la crítica» Festival Flamenco de Jerez 2018, por su espectáculo *Nacida sombra*.