

AFANADOR

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA



LES ARTS ÉS DANSA

© Merche Burgos

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director: Rubén Olmo

AFANADOR

Idea i direcció artística · Idea y dirección artística:
Marcos Morau

27, 28 de juny · junio 2024 | 19.30 h
29, 30 de juny · junio | 19.00 h

Duració · Duración: 1 h 35 min

Sala Principal

ADMINISTRACIÓ FUNDADORA



ADMINISTRACIÓ COL-LABORADORA



En alguns moments d'este espectacle, es produïxen efectes lumínics amb llums estroboscòpiques.
En algunos momentos de este espectáculo, se producen efectos lumínicos con luces estroboscópicas.



FITXA • FICHA ARTÍSTICA

Idea i direcció artística

Idea y dirección artística

Coreografia · Coreografía

Marcos Morau

Marcos Morau & La Veronal,
Lorena Nogal, Shay Partush,
Jon López, Miquel Àngel Corbacho

Dramatúrgia · Dramaturgia

Roberto Fratini

Escenografia · Escenografía

Max Glaenzel

Vestuari · Vestuario

Silvia Delagneau

Il·luminació · Iluminación

Bernat Jansà

Disseny · Diseño audiovisual

Marc Salicrú

Composició · Composición musical

Juan Cristóbal Saavedra

Col·laboració · Colaboración especial

Maria Arnal

Música de Minera y Seguriya

Enrique Bermúdez,
Jonathan Bermúdez

Letras · Lletres Temporera, Trilla, Liviana,
Bambera, Seguriya

Gabriel de La Tomasa

Fotografia · Fotografía

Ruven Afanador

Ballet Nacional de España

Rubén Olmo (colaboració · colaboración especial)

Inmaculada Salomón, Estela Alonso, Débora Martínez, Irene Tena,

Cristina Aguilera, Ana Almagro, Sara Arévalo, Pilar Arteseros,

Marina Bravo, Irene Correa, Patricia Fernández, Yu-Hsien Hsueh,

María Martín, Sara Nieto, Noelia Ruiz, Laura Vargas

Sou Jung Youn, Francisco Velasco, José Manuel Benítez, Albert Hernández,

Eduardo Martínez, Cristian García, Matías López, Carlos Sánchez,

Diego Aguilar, Juan Berlanga, Manuel del Río, Axel Galán,

Álvaro Gordillo, Antonio Jesús Jiménez, Adrián Maqueda, Víctor Martín,

Alfredo Mérida, Javier Polonio, Pedro Ramírez, Sergio Valverde

Gabriel de La Tomasa, cante

Enrique Bermúdez, Jonathan Bermúdez, guitarras

Roberto Vozmediano, percussió · percusión

Realització d'escenografia · Realización de escenografía:
Mambo Decorados y May Servicios para Espectáculos

Realització de vestuari · Realización de vestuario: Iñaki Cobos

Disseny i realització de dispositius electrònics · Diseño y realización de dispositivos electrónicos: José Luis Salmerón de la CUBE PEAK

Postissos · Posticería: Carmela Cristóbal

Ornaments del cabell · Tocados: JuanjoDex

Assessorament de perruqueria · Asesoramiento de peluquería: Manolo Cortes

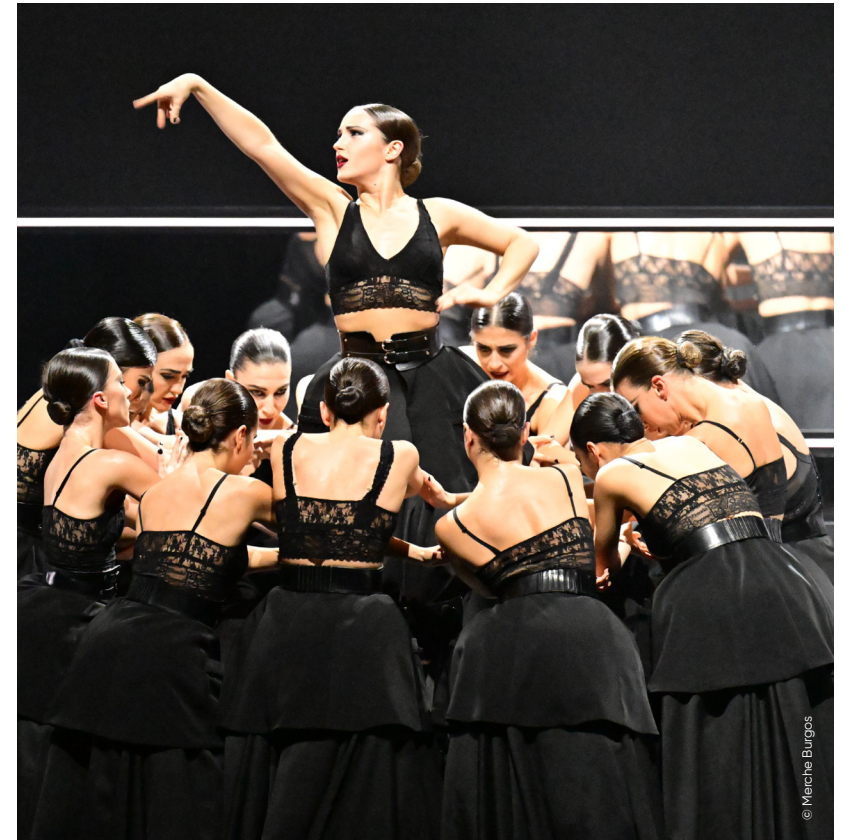
Assessorament maquillatge · Asesoramiento de maquillaje: Rocio Santana

Calcer · Calzado: Gallardo



SESSIONS FOTOGRÀFIQUES IRREPETIBLES

MARCOS MORAU



Inspirat i fascinat pels llibres *Ángel Gitano* i *Mil besos* no podia jo limitar-me a copiar tanta bellesa. Les magistrals sessions fotogràfiques de Ruven Afanador a Andalusia són irrepetibles: és irrepetible l'alquímia que allà es va donar entre el fotògraf i figures del carisma d'Israel Galván, Matilde Coral, Eva Yerbabuena, José Antonio o el mateix Rubén Olmo.

El meu viatge comença on acaben aquelles sessions, i quan acabe de somiar amb elles, incapaç de recordar els detalls complets o de sotmetre'ls a una lògica que s'ha perdut pel camí, apareix l'afany del despertar.

Afanador desclou en la tensió entre la fascinació que s'emana de les fotos de Ruven Afanador i la meua fascinació per tot el misteri, tan diürn i alhora tan nocturn, que en el seu moment va fascinar Ruven.

Vaig estudiar fotografia i soc net de fotògraf. Encara que no m'he dedicat mai professionalment a la fotografia sempre l'he tingut molt en compte en la meua feina com a creador de mons i director d'escena. Amb la seua impressionant tasca d'escenificació i evocació de la imatge, Ruven Afanador m'ha impulsat a reflexionar sobre el parentiu vital entre composició fotogràfica i coreogràfica: el desafiament carnal que és, en totes dues, capturar la vida –això, que, per definició, no es deixa capturar.

Ruven Afanador observa el flamenc a través d'una lent deformadora, feta de somni, desig i memòria. Si els elements de la tradició són tranquil·litzadors per definició, què passa quan es tornen estranys i irreconeixibles? La mirada surrealista d'Afanador sobre el flamenc és molt semblant a la mirada sobre el món que ha nodrit en estos anys el meu treball al capdavant de La Veronal: no representar el món que existeix sinó inventar-ne un de nou.

Parlant de cinema, Estrella de Diego, que cite lliurement, va dir: "Caldria entrar sense premeditació en l'àmbit fosc, amb la pel·lícula començada, sense conèixer el programa anticipadament, arrossegats per l'atzar. Caldria seure, deixar-se dur pels sentits sense preparar-los, sense dirigir-los per opinions ni sinopsis. Caldria anar al cinema a la recerca d'alguna cosa que no fora la història que es conta. Saber que en el cinema, com en la vida, un sempre acaba per identificar-se amb si mateix, mai amb el personatge ni amb la trama".

M'agradaria que la gent entrara així a vore'ns, com en certs somnis, on reconeixem els llocs, les persones, els paisatges i, sense acabar de comprendre què els passa, sabem que parlen de nosaltres.

SESIONES FOTOGRÁFICAS IRREPETIBLES

MARCOS MORAU



Inspirado y fascinado por los libros *Ángel Gitano* y *Mil besos* no podía yo limitarme a copiar tanta belleza. Las magistrales sesiones fotográficas de Ruven Afanador en Andalucía son irrepetibles: es irrepetible la alquimia que allí se dio entre el fotógrafo y figuras del carisma de Israel Galván, Matilde Coral, Eva Yerbabuena, José Antonio o el mismísimo Rubén Olmo.

Mi viaje empieza donde terminan aquellas sesiones, y cuando termino de soñar con ellas, incapaz de recordar los detalles completos o de someterlos a una lógica que se ha perdido por el camino, aparece el afán del despertar.

Afanador eclosiona en la tensión entre la fascinación que se emana de las fotos de Ruvén Afanador y mi propia fascinación por todo el misterio, tan diurno y a la vez tan nocturno, que en su día fascinó a Ruven.

Estudié fotografía y soy nieto de fotógrafo. Aunque nunca me dediqué profesionalmente a la fotografía siempre la tuve muy presente en mi trabajo como creador de mundos y director de escena. Con su impresionante labor de escenificación y evocación de la imagen, Ruven Afanador me ha impulsado a reflexionar sobre el parentesco vital entre composición fotográfica y coreográfica: el desafío carnal que es, en ambas, capturar la vida –eso, que, por definición, no se deja capturar.

Ruven Afanador observa el flamenco a través de una lente deformante, hecha de sueño, deseo y memoria. Si los elementos de la tradición son tranquilizadores por definición, ¿qué ocurre cuando estos se vuelven extraños e irreconocibles? La mirada surrealista de Afanador sobre el flamenco es muy parecida a la mirada sobre el mundo que ha nutrido en estos años mi trabajo al mando de La Veronal: no representar el mundo que existe sino inventar uno nuevo.

Hablando de cine, Estrella de Diego, que cito libremente, dijo: “Habría que entrar sin premeditación en el ámbito oscuro, con la película empezada, sin conocer de antemano el programa, arrastrados por el azar. Habría que sentarse, abandonarse a los sentidos sin prepararlos, sin dirigirlos por opiniones ni sinopsis. Habría que ir al cine en busca de algo que no fuera la historia que se cuenta. Saber que en el cine, como en la vida, uno siempre acaba por identificarse consigo mismo, nunca con el personaje ni con la trama”.

Me gustaría que la gente entrara así a vernos, como en ciertos sueños, donde reconocemos los lugares, las personas, los paisajes y, sin terminar de comprender qué les sucede, sabemos que hablan de nosotros.

MIRADA DESITJOSA

ROBERTO FRATINI



La mirada de Ruven Afanador no és documental: no entrega a la història un arxiu d'esdeveniments, estils, personalitats. Tampoc és monumental: no apunta a restituir una imatge glamurosa i fotogènica del seu objecte. La mirada d'Afanador és desitjosa: deforma el seu objecte, i es deixa deformat per ell. L'objecte del desig –Buñuel i el surrealisme ho havien intuït– és fosc per definició. Desitjar ens fa ignorants, inexperts, incompetents, perquè desitjar és fixar-se en allò que fuig, enfocar una desaparició. El desig compon el seu objecte, i de vegades l'inventa, per tal de continuar observant-lo. I així produeix un altre coneixement, subjectiu, infal·lible i revelador. L'objecte es delata davant dels ulls i els delata.

Apropant-se des del desig al multivers del folklore andalús, Afanador l'obliga a revelar-se, i es revela. Com si somiara amb ell, deixa aflorar els lapsus, els deliris, el subconscient del flamenc, les seues pulsions d'eros i mort, les seues veritats no documentables. El cabdella en mil ampliacions, com un món grotesc i sumptuós, un cos impensable d'ombra i de llum. Mentre mira a l'abisme del flamenc, es deixa mirar per ell.

El nostre treball només és una altra anella en aquesta genealogia de somni i desig: relata (o delata) la nostra mirada de Ruven Afanador mirant els seus models. I parla de la fotografia com d'un esdevenir esbalaïdor del món als ulls. No hi ha trama: només hi ha caprici, com en la memorable sèrie gràfica de Goya: temes familiars i gestos reconeixibles, com personatges emmascarats d'una companyia artística de "motius", es donen cita en les imatges, com si es cridaren recíprocament, per associació, analogia, atracció; o per un joc desenfrenat de metamorfosi, angelical i diabòlic: els capricis no parlen d'una altra cosa que no siga la imatge com a miracle i aquellarre.

No hi ha fotografia que no estiga suspesa a un sospir, o a mil i un besos, del foc que crema la imatge.

MIRADA DESEOSA

ROBERTO FRATINI



La mirada de Ruven Afanador no es documental: no entrega a la historia un archivo de eventos, estilos, personalidades. Tampoco es monumental: no apunta a restituir una imagen glamurosa y fotogénica de su objeto. La mirada de Afanador es deseosa: deforma su objeto, y se deja deformar por él. El objeto del deseo –Buñuel y el surrealismo lo habían intuido– es oscuro por definición. Desear nos hace ignorantes, inexpertos, incompetentes, porque desear es fijarse en lo que huye, enfocar una desaparición. El deseo compone su objeto, y a veces lo inventa, con tal de seguir observándolo. Y así produce otro conocimiento, subjetivo, infalible y revelador. El objeto se delata ante los ojos y los delata.

Acercándose desde el deseo al multiverso del folclore andaluz, Afanador lo obliga a revelarse, y se revela. Como si soñara con él, deja aflorar los lapsus, los delirios, el subconsciente del flamenco, sus pulsiones de eros y muerte, sus verdades no documentables. Lo devana en mil amplificaciones, como un mundo grotesco y suntuoso, un cuerpo impensable de sombra y de luz. Mientras mira al abismo del flamenco, se deja mirar por él.

Nuestro trabajo es sólo otro eslabón en esta genealogía de sueño y deseo: relata (o delata) nuestra mirada de Ruven Afanador mirando sus modelos. Y habla de la fotografía como de un pasmoso acontecer del mundo en los ojos. No hay trama: sólo hay capricho, como en la memorable serie gráfica de Goya: temas familiares y gestos reconocibles, como personajes enmascarados de una troupe de "motivos", se dan cita en las imágenes, como si se llamaran recíprocamente, por asociación, analogía, atracción; o por un desenfrenado juego de metamorfosis, angelical y diabólico: los caprichos no hablan de otra cosa que de la imagen como milagro y aquelarre.

No hay fotografía que no esté suspendida a un suspiro, o a mil y un besos, del fuego que quema la imagen.

BIOGRAFIES • BIOGRAFÍAS

MARCOS MORAU & LA VERONAL

COREOGRAFIA
COREOGRAFÍA



© Albert Pons

Format entre Barcelona i Nova York, en fotografia, moviment i teatre, Marcos Morau constrüix mons i paisatges imaginaris on el moviment i la imatge es troben i s'engulen mútuament. Els seus coneixements artístics no es limiten a la dansa, sinó que s'estenen a altres disciplines com la fotografia i la dramaturgia. Des de fa més de deu anys està al capdavant La Veronal com a director, coreògraf i dissenyador d'escenaris, vestuari i il·luminació. El seu treball s'ha pogut veure en més de trenta països i la seua agenda continua descobrint noves ciutats i nous públics. A més del seu treball amb La Veronal, Marcos Morau és artista invitat per diverses companyies i teatres d'arreu del món, entre les quals Nederlands Dans Theater, Les Grands Ballets Canadiens, Compañía Nacional de Danza, Ballet del Rhin, Ballet Real Danés, Scapino Ballet, Carte Blanche, Ballet de Lorraine i els ballets de les òperes de Lió, Göteborg i Lucerna. Designat el 2023 millor coreògraf de l'any per l'associació de crítics alemanys per a la revista *Tanz*, un dels màxims exponents de la dansa alemanya, Morau és artista associat dell flamant Staatsballet de Berlín, on des del 2024 estrenarà anualment una nova creació.

Formado entre Barcelona y Nueva York, en fotografía, movimiento y teatro, Marcos Morau construye mundos y paisajes imaginarios donde el movimiento y la imagen se encuentran y se engullen mutuamente. Sus conocimientos artísticos no se limitan a la danza, sino que se extienden a otras disciplinas como la fotografía y la dramaturgia. Desde hace más de diez años está al frente de La Veronal como director, coreógrafo y diseñador de escenarios, vestuario e iluminación. Su trabajo ha podido verse en más de treinta países y su agenda sigue descubriendo nuevas ciudades y nuevos públicos. Además de su trabajo con La Veronal, Marcos Morau es artista invitado por varias compañías y teatros de todo el mundo, entre ellas Nederlands Dans Theater, Les Grands Ballets Canadiens, Compañía Nacional de Danza, Ballet del Rhin, Ballet Real Danés, Scapino Ballet, Carte Blanche, Ballet de Lorraine y los ballets de las óperas de Lyon, Gotemburgo y Lucerna. Designado en 2023 mejor coreógrafo del año por la asociación de críticos alemanes para la revista *Tanz*, uno de los máximos exponents de la danza alemana, Morau es artista asociado en el flamante Staatsballet de Berlín, donde desde 2024 estrenará anualmente una nueva creación.

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA



© Merche Burgos

El Ballet Nacional de España (BNE), dirigit per Rubén Olmo des del 2019, és la companyia pública referent de la dansa espanyola, fundada el 1978 sota el nom de Ballet Nacional Español, amb Antonio Gades com a primer director. Forma part de les unitats de producció de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), el qual pertany al Ministeri de Cultura. La seua finalitat se centra a preservar, difondre i transmetre el ric patrimoni coreogràfic espanyol, gràcies a la recollició de la seua pluralitat estilística i les seues tradicions, representades per les seues diferents formes: acadèmica, estilitzada, folklore, bolera i flamenc. Així mateix, treballa per a facilitar l'apropament a nous públics i impulsar la seua projecció nacional i internacional en un marc de plena autonomia artística i de creació. La companyia ha posat en marxa una nova línia de creació oberta a les avantguardes i les noves tendències, mitjançant la invitació a coreògrafs internacionals i nous creadors. El BNE ha obtingut nombrosos premis nacionals i internacionals, com el Premi de la Crítica al Millor Espectacle Estranger (1988) del Metropolitan de Nova York, el Premi de la Crítica Japonesa (1991) o el Premi de la Crítica al Millor Espectacle (1994) al Teatro Bellas Artes de Mèxic.

El Ballet Nacional de España (BNE), dirigido por Rubén Olmo desde 2019, es la compañía pública referente de la danza española, fundada en 1978 bajo el nombre de Ballet Nacional Español, con Antonio Gades como primer director. Forma parte de las unidades de producción del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música (INAEM), perteneciente al Ministerio de Cultura. Su finalidad se centra en preservar, difundir y transmitir el rico patrimonio coreográfico español, recogiendo su pluralidad estilística y sus tradiciones, representadas por sus distintas formas: académica, estilizada, folklore, bolera y flamenco. Asimismo, trabaja para facilitar el acercamiento a nuevos públicos e impulsar su proyección nacional e internacional en un marco de plena autonomía artística y de creación. La compañía ha puesto en marcha una nueva línea de creación abierta a las vanguardias y las nuevas tendencias, invitando a coreógrafos internacionales y nuevos creadores. El BNE ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales, como el Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo Extranjero (1988) del Metropolitan de Nueva York, el Premio de la Crítica Japonesa (1991) o el Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo (1994) en el Teatro Bellas Artes de México.

RUBÉN OLMO

DIRECTOR DEL BALLET NACIONAL DE ESPAÑA



© Merche Burgos

Premi Nacional de Dansa (2015), el sevillà Rubén Olmo va descobrir precoçment el seu amor per la dansa. Amb 9 anys va accedir al Conservatori de Sevilla, on es va llicenciar en Dansa Espanyola i Dansa Clàssica. La seua carrera professional com a ballari va començar als 16 anys, quan va entrar a la Compañia de Javier Barón. Un any després va passar a formar part de la Compañia de Danza Española de Aida Gómez, amb la qual va participar com a ballari solista en l'espectacle *Estamos solos*. En 1998, als 18 anys, es va incorporar al BNE sota la direcció d'Aida Gómez, on va actuar com a primer ballari en els muntatges *Luz de alma*; *La Celestina*; *Poeta*; *Carmen*; *Ritmos*; *Oripandó (Farruca)* i *Grito (Alegrias)*. El 2002 es va incorporar a la Compañia de Eva Yerbabuena. Abans de formar la seua pròpia companyia el 2006, va ballar en els espectacles *Carmen* i *Dalí* de la Compañia Metros i va exercir com a primer ballari, coreògraf i adjunt a la direcció a la Compañia de Rafael Amargo. Ha sigut mestre al Centro Andaluz de Danza (2008-2019) i director del Ballet Flamenco de Andalucía (2011-2013). Des del 2019 és director del BNE. També ha col·laborat, com a ballari invitado o coreògraf, amb les companyies de dansa i artistes més importants d'Espanya.

Premio Nacional de Danza (2015), el sevillano Rubén Olmo descubrió precozmente su amor por la danza. Con 9 años se matriculó en el Conservatorio de Sevilla, donde se licenció en Danza Española y Danza Clásica. Su carrera profesional como bailarín comenzó a los 16 años, cuando ingresó de la Compañía de Javier Barón. Un año después pasó a formar parte de la Compañía de Danza Española de Aida Gómez, con la que participó como bailarín solista en el espectáculo *Estamos solos*. En 1998, a los 18 años, se incorporó al BNE bajo la dirección de Aida Gómez, donde actuó como primer bailarín en los montajes *Luz de alma*; *La Celestina*; *Poeta*; *Carmen*; *Ritmos*; *Oripandó (Farruca)* y *Grito (Alegrias)*. En 2002 ingresó en la Compañía de Eva Yerbabuena. Antes de formar su propia compañía en 2006, bailó en los espectáculos *Carmen* y *Dalí* de la Compañía Metros y ejerció como primer bailarín, coreógrafo y adjunto a la dirección en la Compañía de Rafael Amargo. Ha sido maestro en el Centro Andaluz de Danza (2008-2019) y director del Ballet Flamenco de Andalucía (2011-2013). Desde 2019 es director del BNE. También ha colaborado, como bailarín invitado o coreógrafo, con las compañías de danza y artistas más importantes de España.



ÒRGANS DE LES ARTS • ÓRGANOS DE LES ARTS

DIRECCIÓ

Director General
Jorge Culla Bayarri

Director Artístic
Jesús Iglesias Noriega

Director Musical
James Gaffigan

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA

PRESIDENT D'HONOR

Molt Honorable Sr. Carlos Mazón Guixot
President de la Generalitat Valenciana

PRESIDENT

Sr. Pablo Font de Mora Sainz

VICEPRESIDENT

Honorable Sr. Vicente José Barrera Simó
Vicepresident primer i Conseller de Cultura i Esport

SECRETÀRIA

Il·lustríssima Sra. Paula Añó Santiago
Secretària autonòmica de Cultura i Esport

VOCALS

Excel·lentíssim Sr. Jordi Martí Grau
Secretari d'Estat de Cultura

Il·lustríssima Sr. Paz Santa Cecilia Aristu
Directora general de l'INAEM del Ministeri de Cultura

Il·lustríssim Sr. Eusebio Monzó Martínez
Secretari autonòmic d'Hisenda i Finançament

Il·lustríssima Sra. Cristina Moreno Borrás
Secretària autonòmica de Turisme

Sra. Virginia Jiménez Martínez
Sotssecretària de la Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport

Sr. Sergio Arlandis López
Director general de Cultura

Sra. María del Mar González Barranco
Directora general de Finançament i Sector Públic

Sr. Álvaro López-Jamar Caballero
Director general de l'Institut Valencià de Cultura

Sra. Marta Alonso Rodríguez
Membre del Consell Valencià de Cultura

Sra. Susana Lloret Segura

Sr. Rafael Juan Fernández

Sra. Mónica de Quesada Herrero

Sra. Felisa Alcántara Barbany

Sr. Ignacio Ríos Navarro

Sr. Salvador Navarro Pradas

PATRÓ D'HONOR

Sr. Vicente Ruiz Baixauli

GRÀCIES PER FER-HO REALITAT GRACIAS POR HACERLO REALIDAD

ADMINISTRACIÓ
FUNDADORA



ADMINISTRACIÓ
COL-LABORADORA



PARTNER TECNOLÒGIC



PROTECTOR



COL-LABORADORS



AMB EL SUPORT DE



Mecenes del Centre de Perfeccionament



RNB, S.L.

Suport al projecte faristols digitals



Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. Proyecto financiado por el INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte



GENERALITAT
VALENCIANA



LES ARTS
VALÈNCIA

