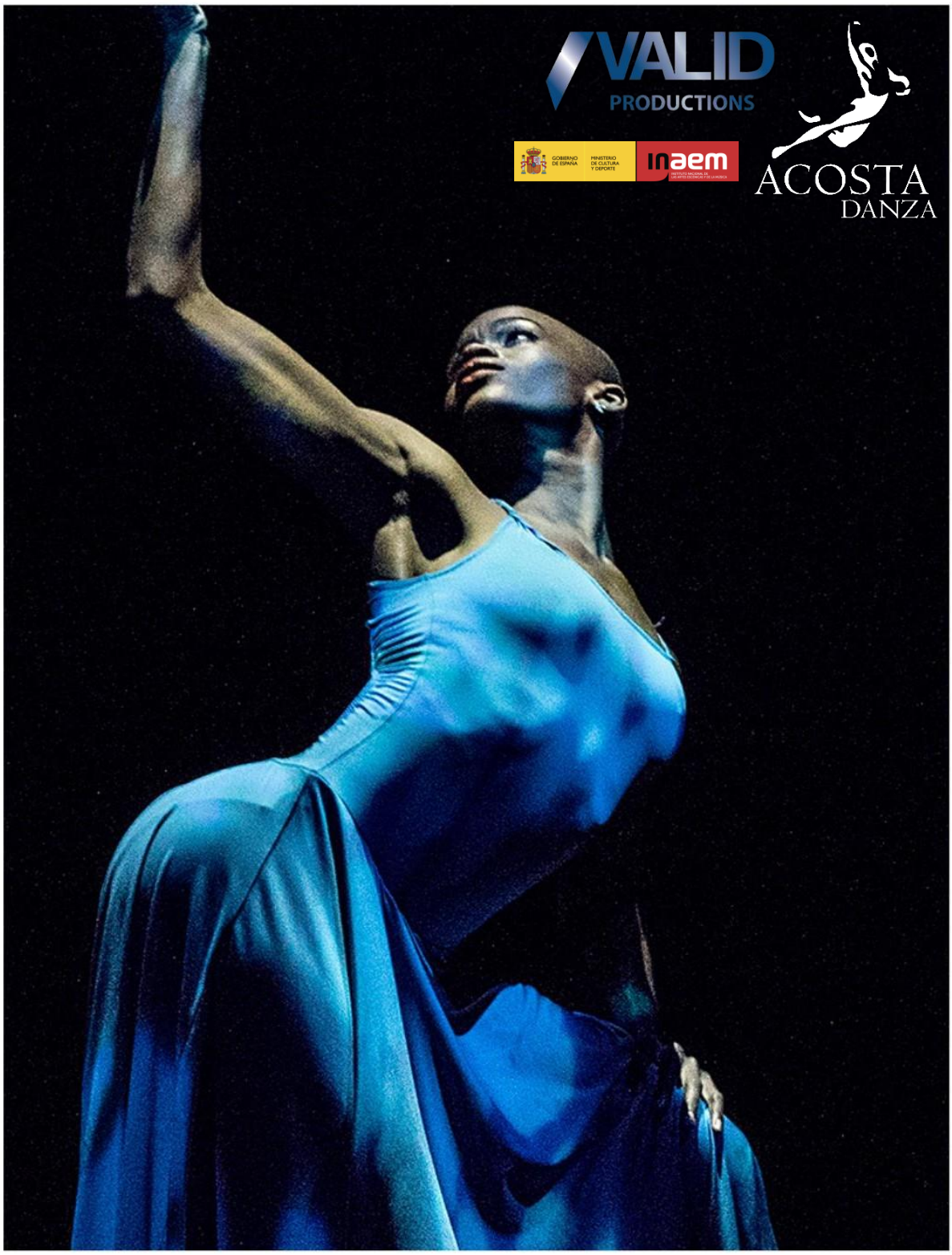


ACOSTA DANZA

GIRA POR ESPAÑA

2021

EVOLUTION

Obras en el programa:

SATORI

PAYSAGE, SOUDAIN, LA NUIT

IMPRONTA

TWELVE

REPRESENTANTE ACOSTA DANZA EN ESPAÑA:

YSARCA ART PROMOTIONS – PILAR DE YZAGUIRRE

DATOS SOBRE LAS OBRAS (CRÉDITOS, BIOGRAFÍAS, OTRAS INFORMACIONES):

SATORI

Coreografía: Raúl Reinoso

Música: Pepe Gavilondo

Concepción musical: Pepe Gavilondo y Raúl Reinoso

Diseño de vestuario: Angelo Alberto

Diseño de luces: Fabiana Piccioli

Asistente de Montaje: Clotilde Peón

En el budismo zen la palabra "Satori" refiere a la iluminación espiritual. La coreografía ilustra este viaje hacia lo interior desde varias escenas abstractas: las interrogantes iniciales, la búsqueda, los estancamientos, la derrota de los obstáculos y, finalmente, el instante del conocimiento, el hallazgo de la verdad, de la belleza, la luz.

Satori, ganó el Premio Villanueva 2018 que otorgan los miembros de la Sección de Crítica e Investigación Escénica de la UNEAC a los mejores espectáculos cubanos y extranjeros vistos en Cuba durante ese año. En 2019 la misma institución reconoció a Raúl Reinoso con el Premio Nacional de Coreografía 2018-2019 por esta pieza.

El viaje de la creación (Entrevista a Raúl Reinoso y Pepe Gavilondo sobre *Satori*)

Raúl Reinoso estuvo meses trabajando sin descanso. En los salones de Acosta Danza, el joven coreógrafo puso en juego todos sus conocimientos, sus aspiraciones creativas, incluso sus miedos. Finalmente concretó, junto a los bailarines de la compañía, una obra para la danza que, con el nombre de *Satori*, le ha exigido emprender un viaje hacia su interior espiritual.

- **Siempre has trabajado a partir de ideas muy precisas. En *Anadromous* hablaste sobre la lucha por la sobrevivencia y en *Nosotros* abordaron los problemas de la vida en pareja ¿Cuál es la idea que sustenta esta nueva coreografía?**

“A veces se me manifiestan visiones, sonidos, sensaciones que, en un principio, no sé qué significan y qué hacer con ellos. En este caso fue así. Partí de la imagen con la que inicia la pieza: varios bailarines en la escena que comparten una misma falda gigante. Esa visión me interesó por su valor estético y por todo lo que sugería. Empecé a crear alrededor de esto y de ahí salió el concepto.

“En esos momentos estaba teniendo muchas dudas personales. Alguien me dijo que el viaje de la felicidad es una marcha hacia adentro. Pensé que ese era un buen tema a desarrollar como coreografía.”

- **“Satori” es una palabra japonesa…**

“Me puse a estudiar sobre el viaje interior y me encontré con conceptos del budismo, la iluminación, y descubrí términos muy interesantes. Entonces elegí la palabra “Satori”, un vocablo japonés que en el budismo zen refiere al despertar espiritual. En el budismo zen se arriba a este momento a partir de la reflexión introducida por un Koan, un acertijo aparentemente absurdo. Tomé este concepto oriental y lo traje a mi contexto cultural y el encuentro de ambos me amplió los horizontes más allá de los límites concebidos.

“Todos estos elementos me fueron pautando una dirección. La estructura debía ser desde afuera hacia dentro, como si viajáramos al centro de la tierra, traspasando cada capa que conforma el planeta hasta llegar a su núcleo. El cuerpo de baile inicial de 10 bailarines se va “deconstruyendo” a cuarteto, trio, dúo, un solo y luego regresa el cuerpo de baile total, en una atmósfera festiva, optimista.

“Es muy complejo recrear lo que ocurre en la mente de una persona en su viaje espiritual. Este punto inicial se abre en varios niveles de lectura: la creación, la familia, la religión, la política, el amor. Esta experiencia me ha servido para meditar sobre mis caminos creativos, que parten de interrogantes que intento responder y, a su vez, estas respuestas me platean nuevas preguntas. El momento en que esta fragmentación se alinea para fluir en un mismo sentido es el instante del Satori. Esta obra se basa en mi percepción sobre las dinámicas de la creación, sus etapas y estructuras, y habla de mi identidad cultural, lo que soy como creador, como cubano, habla de mi búsqueda intelectual, espiritual y creativa.”

- ***Satori* es tu tercer trabajo para Acosta Danza, ¿cómo se integra o se diferencia de tus anteriores coreografías?**

"*Anadromous* y *Nosotros* son los pasos que me trajeron hasta *Satori*. La experiencia creativa de estas dos primeras coreografías me sirvió de base a la hora de componer este último trabajo. Antes tenía una poética distinta, porque vengo de un entrenamiento contemporáneo. Hoy, como ya he trabajado con bailarines que vienen del ballet, mis postulados técnicos y estéticos han cambiado, he encontrado otras lógicas. Ahora hay un placer evidente por las líneas del ballet, por las posiciones académicas."

- **Has tenido la oportunidad de trabajar con excelentes artistas en la producción de esta pieza.**

"Estoy trabajando con Angelo Alberto que ha diseñado el vestuario y tengo el concepto de iluminación creado por Fabiana Piccioli. El vínculo con ambos ha sido difícil pues se ha establecido a través de la comunicación electrónica y no hemos tenido la interacción personal necesaria en procesos como este. A pesar de esto, las relaciones han sido saludables, con buena química. Ellos son humildes, gentiles, accesibles, tienen mucha experiencia profesional con buenos resultados demostrados en la escena. Es un compromiso trabajar con creadores así. Me han ayudado con sus propuestas planteándome nuevas visualidades. Confío mucho en sus sensibilidades e inteligencias."

Un trabajo en conjunto.

Uno de los principales rubros creativos de *Satori* es su trabajo musical. Raúl Reinoso confiesa que trabajar con el compositor Pepe Gavilondo ha sido muy difícil: "es una persona muy inteligente, muy sensible, te reta, te cuestiona en muchos aspectos, pues su creación abarca varias ramas del arte. Eso me hace mejor. Me encanta estar a su lado cuando está construyendo las partituras musicales, las estructuras, los acentos, los ambientes. Lo disfruto mucho, me hace sentir parte de esa concepción musical".

Por su lado, Pepe Gavilondo asegura haber experimentado un crecimiento en su colaboración con Acosta Danza y *Satori* representa un clímax en su trabajo como músico

y en su relación personal con Reinoso: “Creo que los dos hemos crecido artísticamente durante el proceso de composición de la obra”.

“Ha sido como si estuviera creando música de concierto”- asegura. “A pesar de que hay un gran componente de música electrónica también tiene mucha música acústica, folklórica. La misma naturaleza de la coreografía, que tiene varias partes con distintas dramaturgias y mensajes, me ha hecho abordar la composición como si fuera una pieza sinfónica. Me ha dado la oportunidad de colaborar con amigos que son excelentes músicos y que han dejado su huella en las grabaciones. La obra se desarrolla a partir de conceptos humanistas por eso he acudido a la voz humana. Por primera vez he escrito para un coro, con el privilegio de contar con la Schola Cantorum Coralina. El resultado final es como una sinfonía: una obra imponente, dramática y muy sensible.”

Gavilondo opina que los coreógrafos no están acostumbrados a tener una relación tan personal con un compositor: “en *Satori* Raúl y yo hemos pasado las noches trabajando: yo improviso en un instrumento y Raúl me va diciendo qué le gusta y qué no, sugiere sonidos, tempos e intensidades. La composición final responde por completo a la naturaleza de la coreografía.

“Antes de este trabajo tenía un concepto erróneo de que la música para una obra de danza debía tener una unidad en todas sus escenas y Raúl me liberó de ese pensamiento: *Satori* la música cambia completamente de un movimiento a otro y luego lo he hilvanado todo con atmósferas y *leitmotivs* ―como la sonoridad del cuenco tibetano― para que exista una coherencia entre todo”.

“Con la música no pretendemos proponer algo distinto -aclara Reinoso- pero buscamos tomar cosas que existen y darle nuevos enfoques. Hemos trabajado como en un laboratorio, pero lo experimental no es el fin. La atmosfera musical tiene una carga espiritual, una energía que hace sentir al bailarín respaldado por un ejército invisible”.

RAÚL REINOSO - *Coreógrafo*

Nació en la provincia cubana de Pinar del Río. En el 2002 comenzó sus estudios de danza en la Escuela Vocacional de Arte "Raúl Sánchez García". En el 2005 pasó a estudiar en la Escuela Nacional de Arte. En el primer año de esta enseñanza realizó su primera coreografía *Déjame ser yo*. Participó en varias ediciones del Festival Danza en Paisajes Urbanos "Habana Vieja: ciudad en movimiento", organizadas por la maestra Isabel Bustos. En el 2009 pasó a formar parte del elenco de Danza Contemporánea de Cuba, bajo la dirección del maestro Miguel Iglesias. Con esa compañía se presentó en escenarios de Colombia, Holanda, Reino Unido, Alemania, Suiza y Luxemburgo, y su repertorio incluyó obras como *Sombrisa*, de Itzik Galili; *Demo-N/ Crazy*, de Rafael Bonachela; *Carmina Burana*, *MeKniksmo*, *Mambo 3XXI*, *Identidad-* [1] y *Matria Etnocentra*, de George Céspedes; *Carmen*, de Kenneth Kvarntrom; *Reversible*, de Annabelle Lopez Ochoa; *Cristal*, de Julio César Iglesias; *Tangos Cubanos*, de Billy Cowie; *Compás*, de Jan Linkens, entre otras. Bajo el asesoramiento del coreógrafo cubano Jorge Abril, interpretó uno de los roles protagónicos de *C.C. Canillitas*, pieza antológica del repertorio de Danza Contemporánea de Cuba. Reinoso creó para el Ballet Nacional de Cuba las coreografías *Safe* (2014) y *Diciembre* (2015).

Desde 2015 integra Acosta Danza. Como bailarín ha asumido coreografías como *El cruce sobre el Niágara* y *Cor*, de Marianela Boán; *Carmen*, *Don Quijote* (escenas) y *Tocororo Suite*, de Carlos Acosta; *Babbel 2.0* y *El salto de Nijinsky*, de María Rovira; *Hokiri*, de Mickael Marso Riviere; *Rooster*, de Christopher Bruce; y *Paysage, soudain, la nuit*, de Pontus Lidberg; *Mundo interpretado*, de Juliano Nunes; *La muerte del cisne*, recreación a partir del original de Mijaíl Fokin; *Majísimo*, de Jorge García; *Soledad*, de Rafael Bonachela; *Alrededor no hay nada* y *Llamada*, de Goyo Montero; *De punta a cabo*, de Alexis Fernández (Maca); *Twelve*, de Jorge Crecis y *Avium*, de Ely Regina Hernández. Como coreógrafo, Reinoso creó *Anadromous*, pieza estrenada en abril de 2016, en La Habana, y que formó parte del espectáculo de Carlos Acosta "A Classical Farawell", presentado en escenarios de los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Hong Kong. Junto a Beatriz García realizó el dueto *Nosotros*, estrenado por Acosta Danza. Con esta coreografía, Reinoso se presentó en el Fire Island Dance Festival 2017, en New York. En 2018 estrenó *Satori*. Esta pieza obtuvo el Premio Villanueva de la Asociación de Crítica

Escénica, como uno de los mejores espectáculos presentados en Cuba en el año 2018 y fue merecedora del Premio de Coreografía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en 2019.

PEPE GAVILONDO - *Músico y compositor*

Es miembro del Consejo Nacional de la UNEAC, la ACDAM, la SGAE y la AHS, y parte del comité organizador del Festival de La Habana de Música Contemporánea, donde además ha participado como intérprete y compositor en todas sus ediciones desde 2009.

Gavilondo ha estudiado música desde la edad de 7 años. En 2014 obtuvo su Título de Licenciatura en Composición Musical de la Universidad de las Artes en La Habana (ISA). Ese mismo año ganó la Beca Conmutaciones 2014 de la Asociación Hermanos Saiz, con la cual pudo realizar la grabación de *Voces del Subconsciente* en el 2016, álbum de música de cámara y sinfónica, nominado a los Premios Cubadisco, en el 2019. Como compositor ha experimentado con diversos estilos de músicas europeas, además de música electroacústica, música electrónica, world music y música cubana. Su obra es altamente colorística y efectista. Las piezas de Gavilondo han sido interpretada y estrenada por intérpretes y ensambles de cámara y sinfónicos del Cuba, como la Orquesta de Cámara de La Habana, la Camerata Romeu, el Trío Lecuona, la Orquesta del Lyceum Mozartiano y la Orquesta Sinfónica Nacional, así como por ensambles internacionales como *Fear No Music* y *Tenth Intervention* (USA), *Riccioti Ensemble* (Holanda) y la Orquesta *CUE* (Alemania). Ha trabajado directamente componiendo y arreglando música para Sarah Willis, los *Netherlnads Blazzers Ensemble* y Didier Laloy.

Gavilondo ha compuesto música para varias coreografías estrenadas y representadas en La Habana, Ciudad de México, Nueva York, Denver, Alburquerque, Miami, Barcelona y Londres. Entre estas están *Prisma*, *Pulso*, *Yemayá* y *Puentes, NO Muros*, para los coreógrafos Yasmín Barragán y Edgar Sagarra, de la compañía Mexico City Ballet (MXCB), así como *Encuentros* y *Tradition* (Yosmell Calderón), *Involuntario* (Marien Valdés) y *Quarks* (Claudia Hilda Rodríguez). Para Acosta Danza ha compuesto *Nosotros*, (Beatriz García y Raúl Reinoso), *Satori* y *Liberto* (Raúl Reinoso), *Aviium* (Ely Regina Hernández), *Impronta* (Maria Rovira), *Cor* (Marianela Boán) y *Mundo Interpretado* (*Juliano Nunes*). Su partitura orquestal para la coreografía *Coco*, de Pedro Ruíz, comisionada por el Ballet Nacional de Cuba, espera ser estrenada en el 2021. En abril de 2018, como parte del festival *¡Adelante Cuba!*, Gavilondo interpretó en vivo la música de *Nosotros* junto a la prestigiosa cellista norteamericana Cicely Parnas, en el New York City Center, en Nueva York.

Gavilondo se ha desarrollado también como compositor de bandas sonoras para documentales y cortometrajes de ficción. Entre sus trabajos se destacan *Abisal* (Alejandro Alonso), *Cuba 60: vidas en Revolución* (varios realizadores), *Clownfabulación* (Ámbar Carralero y Katia Ricardo) y *Unblocked: la gente del documental* (Inti Herrera).

Desde inicios de 2014, Gavilondo es tecladista de la banda cubana Síntesis, con la cual se ha presentado en diversos escenarios de USA, Suecia, España, Corea del Sur y Chile. Su mayor aporte en dicha agrupación lo constituyen sus arreglos para la banda y orquesta de cuerdas, estrenados en dos conciertos durante el 2015 por las orquestas Solistas de La Habana, dirigida por Iván Valiente, y la Orquesta de Cámara de La Habana, dirigida por Daiana García. En 2019 formó parte de una gira por los Estados Unidos en la cual Sintesis tocó en el Kennedy Center de Washington DC, y dio una conferencia en la Universidad de Harvard, en Boston.

Gavilondo es Especialista de Música Clásica de Fábrica de Arte Cubano (FAC) desde 2015, y ha sido responsable de la programación y producción de más de 100 conciertos y presentaciones. En la misma FAC, ha participado como pianista, tecladista y multi-instrumentista en más de 30 presentaciones diversas.

Desde noviembre de 2014 Gavilondo es integrante y director del Ensemble Interactivo de La Habana (EIH), un colectivo de músicos y artistas promotores de la música experimental, la improvisación colectiva y el arte interdisciplinario. A lo largo de los años ha creado una inmensa cantidad de música efímera, además de espectáculos únicos como *Circus*, cuatro volúmenes de *SOUNDFARM* y *Caracol Nocturno: un homenaje a José Lezama Lima*. El EIH ha brindado su arte en eventos como el Festival de Música Contemporánea de La Habana, el Premio de Composición Casa de las Américas, el Festival Akokán, el Festival Habana: Ciudad en Movimiento, el 8vo Encuentro de Meditación de La Habana, la Bienal de La Habana, el Festival de las Artes del ISA, entre otros, pero su verdadero aporte ha sido en el ámbito del arte callejero, debido a los innumerables performances, ensayos y eventos que ha protagonizado en las calles, parques y plazas de La Habana.

En septiembre de 2018 Gavilondo participó como *fellow* del programa 1Beat, una residencia artística de creación y experimentación musicales en EE.UU. que reúne a músicos, productores y emprendedores musicales de todo el mundo. 1Beat 2018 concluyó con una gira por Charleston, Baltimore y varios lugares de la ciudad de Nueva York.

Actualmente Gavilondo se encuentra en proceso de composición de una ópera en dos actos junto al compositor Yasel Muñoz. Este proyecto, comisionado por la Fundación Mozarteum de

Salzburgo, verá su estreno a manos de cantantes líricos cubanos y la Orquesta del Lyceum Mozartiano de La Habana, en octubre de 2021.

ANGELO ALBERTO - *Diseñador de vestuario*

Nació en Curazao. Estudió como sastre en la Holtland College Technical School, en Holanda, y Diseño de Moda en la Universidad de las Artes de Utrecht. Fue asistente de la colección de alta costura de Edgar Vos Couture en Ámsterdam. Trabaja en el departamento de vestuario del Staatsstheater en Nuremberg. Como diseñador freelance, trabaja regularmente para festivales y producciones teatrales. Ha colaborado con varios coreógrafos como Gaetano Soto, Douglas Lee, James Sutherland, Gentian Doda, Jeroen Verbruggen y Mauro Bigonzeti. Ha diseñado vestuario para las producciones *La bella durmiente*, *Carmen*, *Green House*, *Cascanueces*, *Don Juan*, *Fausto*, *Cenicienta*, *Cyrano*, *Monade* y *Don Quijote*, entre otras. Ha diseñado para Acosta Danza el vestuario de las piezas *Imponderable* y *Llamada*, de Goyo Montero y *Satori*, de Raúl Reinoso.

FABIANA PICCIOLI - *Diseñadora de iluminación*

Artista free lance radicada en Londres que trabaja en diferentes proyectos de danza, teatro, conciertos y ópera. En 1999 se graduó de Filosofía, en Roma. Estudió ballet y danza contemporánea. Entre 2000 y 2001 actuó en compañías de danza en Bélgica. A partir de 2002 trabajó durante tres años en Roma como Gerente de Producción en el Festival Romaeuropa. En 2005 se unió a la Compañía Akram Khan, en Londres, como directora técnica y diseñadora de iluminación. Desde 2013 ha colaborado como diseñadora de iluminación con artistas internacionales y coreógrafos. En 2013 fue ganadora del premio Knight of Illumination, como Mejor Iluminación para la Danza por su trabajo para el espectáculo *iTMOi*, de Akram Kham. Para Acosta Danza hizo el diseño de luces de *Mermaid*, coreografía de Sidi Larbi Cherkaoui creada para Carlos Acosta y *Satori*, espectáculo de Raúl Reinoso.

PAYSAGE, SOUDAIN, LA NUIT

Coreografía: Pontus Lidberg

Música: Leo Brouwer (*Paisaje cubano con rumba*) y Stefan Levin (*Cuban Landscape*)

Dramaturgo y asistente de coreografía: Adrian Silver

Escenografía: Elizabet Cerviño

Diseño de vestuario: Karen Young

Diseño de luces: Patrik Bogårdh

Se utiliza en escena la instalación artística *Vientos* (2017), de la cubana Elizabet Cerviño.

"Se están yendo los días más veloces
es de noche tan pronto que amanece
y amanece de modo que es crepúsculo
crepúsculo del alba que regresa
para anunciar de nuevo la penumbra
donde la noche de ayer retorna."

Eliseo Diego

El coreógrafo sueco se acerca a la cultura cubana a través de la Rumba, género medular de nuestra música tradicional. La partitura de Leo Brouwer es el punto de partida que Lidberg y Stefan Levin desarrollan para crear una celebración de juventud entre crepúsculos y amaneceres.

PONTUS LIDBERG EN ACOSTA DANZA (Entrevista sobre *Paysage, soudain, la nuit*)

Pontus Lidberg llegó a Cuba por primera vez en el 2014, cuando fue invitado a participar junto a su compañía en el 24. Festival Internacional de Ballet de La Habana:

En ese contexto conocí a Carlos Acosta y a Heriberto Cabezas y mantuvimos el contacto. El año pasado regresé a Cuba para filmar algunas tomas para una de mis películas y Heriberto me habló de la posibilidad de crear una coreografía para Acosta Danza. Luego me encontré con Carlos en Londres, retomamos el tema y me invitó a conocer la compañía que en esos momentos estaba en actuando en el Sadler's Wells.

- ¿Tenía referencia sobre la creación de Acosta Danza?

Cuando nos conocimos, Carlos me habló sin cesar de su sueño de recuperar los maravillosos edificios de la Escuela Nacional de Arte de Cuba para establecer ahí su compañía. Por eso yo estaba siguiendo la trayectoria de Acosta Danza desde sus inicios.

- ¿Cómo fue el proceso de concepción de una obra para una compañía cubana?

Carlos me pidió que creara una pieza que tuviera referencias a la “cubanidad”. Pensé que la mejor manera era comenzar por la música. Pasé mucho tiempo escuchando a compositores cubanos y finalmente hallé el tema de Leo Brouwer que me inspiró a crear algo nuevo, pero no tenía la extensión que yo necesitaba. Hablé con mi amigo Stefan Levin, un músico sueco, para que compusiera un tema basado en el de Brouwer, con una sonoridad más contemporánea y que me permitiera extender la obra al tiempo que yo necesitaba.

- ¿Cómo fue el trabajo en la compañía?

Suelo trabajar de muchas formas. A veces llego con un guion, un mapa, con una maqueta de lo que será la obra. En este caso no fue así. Llegué aquí solo con la música y con la idea de hacer algo que tuviera que ver con Cuba. Como extranjero me acerqué al tema a partir de los cuerpos de los bailarines y los movimientos que ellos me podían ofrecer. Les pedí que me propusieran cosas y lo que salió de esa invitación fue la rumba. Manipulé y traté de convertir esos pasos en algo nuevo, buscando una abstracción de la rumba e ir más allá, hacia la danza contemporánea.

-El título escogido es peculiar, incluso misterioso…

Tenía varios títulos durante la elaboración de esta pieza. El primero de todos era sencillamente *Paisaje cubano* —el tema de Brouwer se nombra *Paisaje cubano con rumba*— pues la palabra *paisaje* puede significar varias cosas, no solo una pintura o una vista determinada; puede ser un sentimiento, o una impresión o un sueño. Valoré otro título, pero la música encargada no estaba terminada y no tenía seguridad si una vez finalizada tendría relación con ese otro título.

A partir del título de Brouwer pensé entonces en *Paisaje, de repente la noche*, porque cuando tuve los dos temas musicales me percaté que en su consecución me sugerían la idea de un anochecer. El título narra esa progresión dramática de la obra. Finalmente, la musicalidad específica que buscaba la encontré llevando el título al francés: *Paysage, soudain, la nuit*.

-Impresiones

He venido a La Habana en varias oportunidades y siempre he sentido aquí una tensión muy clara entre lo tradicional y lo nuevo. Por otro lado, una de las cosas que haces a esta compañía tan interesante es la manera en que se mezclan los bailarines clásicos y los contemporáneos. Eso puede ser algo bueno, pero, a la misma vez es un reto porque se debe lograr un trabajo de grupo que a veces es difícil de concertar. De alguna forma, esas presiones están en mi obra. Los bailarines han propuesto mucho, han ofrecido lo que son, quienes son y yo me he sentido bienvenido y creo que la creación también ha sido muy bien recibida.

PONTUS LIDBERG - *Coreógrafo*

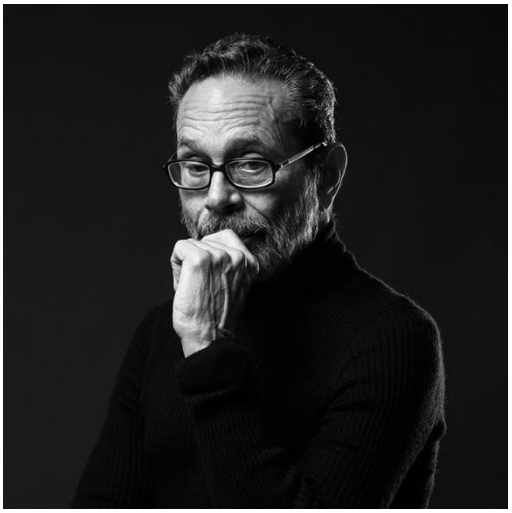
Coreógrafo, cineasta y bailarín, se ha establecido firmemente como un artista creativo y visionario, uniendo la danza y el cine. Es el director artístico de Danish Dance Theatre, Copenhague, Dinamarca.

Como coreógrafo para la escena, Lidberg ha creado obras para compañías como el New York City Ballet, la Compañía de Danza Martha Graham, Les Ballets de Montecarlo, el Ballet Semperoper Dresden, el Ballet Real Sueco, el Ballet Real Danés, el Ballet del Gran Teatro de Ginebra, Balletboyz y Beijing Dance Theater, así como para su propio grupo, Pontus Lidberg Dance. Esta compañía se ha presentado en el Fall For Dance Festival del New York City Center, el Festival Internacional de Ballet de La Habana, el Festival Spoleto, The Joyce Theatre, el Museo Guggenheim Works & Process y el Centro Nacional de Arte de Canadá, Ottawa.

Su película de baile, *The Rain* recibió numerosos premios. The New York Times escribió "de forma memorable, *The Rain* ilustra lo que la danza filmada puede decir que la danza escenificada no puede". Su película *Labyrinth Within* ganó la Mejor Película en el Dance on Camera Festival en 2012. Fue nominado para un New York Dance and Performance Award (Bessie) en mejor Diseño Visual, por su noche de baile y cine *WITHIN* (*Labyrinth Within*), creada durante su mandato en 2012 como Director Artístico Residente de Morphoses. The New York Times aplaudió esta historia contemporánea del ballet, "contada sin mímica e impulsada por texturas emocionales y psicológicas ... Es refrescante ver un ballet que abraza las virtudes de la moderación".

Criado en Estocolmo, Suecia, Lidberg se formó en la Royal Swedish Ballet School. Tiene un MFA en Artes Escénicas Contemporáneas de la Universidad de Gotemburgo, Facultad de Bellas Artes, Artes Aplicadas y Escénicas.

LEO BROUWER - *Músico y compositor*



Nacido en La Habana el 1 de marzo de 1939, es el compositor profesional cubano más importante desde la segunda mitad del siglo pasado hasta la fecha. Su extensa producción para guitarra es paradigma de todo lo escrito para el instrumento en las últimas seis décadas; y tanto la obra de cámara, sinfónica, concertante, audiovisual en corto y largometraje como escénica [teatro, danza y ballet] de su catálogo constituyen hitos por el talento, originalidad, vasta cultura, ingenio y oficio mostrados. Excelso guitarrista y eficaz director de orquesta, posee una lista avasalladora de grabaciones propias o por otros intérpretes de guitarra, que lo prestigian a escala mundial.

Su primer maestro del instrumento fue Isaac Nicola. A la edad de 17 años ofreció su primer recital, en el que sus composiciones con desbordante talento creativo y aptitudes instrumentales de virtuoso captaron la atención del público. De 1959 a 1962, gracias a una beca del entonces Consejo Nacional de Cultura (CNC) de Cuba, amplió sus estudios de Música en la Universidad de Hartford [Pittsburgh] y le siguieron los de Composición y Dirección de orquesta en la Juilliard School of Music [Nueva York], en los Estados Unidos.

Las primeras obras de Brouwer, entre 1954 y 1959, muestran una fuerte influencia de la música afrocubana por su base melódico-rítmica. Ya en 1960 su *Sonata para cello* [que revisó en 1990], o el *Cuarteto de cuerdas Nº 1 "Homenaje a Béla Bartók"* (1961) anunciaban un lenguaje estilístico más universal. Le siguieron *Sonograma I para piano preparado* (1963), *Sonograma II* para orquesta y *Elogio de la danza* para guitarra (1964) [cuyo movimiento central tributa a los Ballets Rusos, en clara conexión con el neoclasicismo de Stravinski]; *Dos conceptos del tiempo* para orquesta de cámara (1965); *Tropos* para orquesta sinfónica (1967), el quinteto de viento *El reino de este mundo* y *Canticum* para guitarra (1968), *Exaedros I* para seis instrumentos o múltiplos y banda magnetofónica, o *La tradición se rompe… pero cuesta trabajo* para orquesta sinfónica (1967-69). En ese período todos incorporaron diferentes técnicas desde el dodecafonismo y los modos seriales cíclicos hasta los abiertos, considerados vanguardistas en la época, que lo llevaron a ser uno de los fundadores de la llamada Vanguardia Cubana en la década de 1960.

Su experimentación no tuvo límites desde *Varias maneras de hacer música con papel*, la *Sonata "Pian e forte"* para piano y banda magnetofónica, su magistral *La espiral eterna* para guitarra, *Sonograma IV* para dos orquestas con 2 directores, *Basso continuo I* para clarinete bajo y banda magnetofónica y el ballet *Edipo Rey* (1972), *Esteban Salas ha venido* para 11 instrumentos de percusión (1973) y *Tarantos* para guitarra (1974), hasta el *Concierto para violín y orquesta* (1976), la emblemática *Canción de Gesta* para orquesta de viento, piano arpa y percusión (1978) para llegar más tarde a una simplificación del lenguaje y llevarlo a mínimos en *Acerca del cielo, el aire y la sonrisa* para orquesta de guitarras (1979), la serie de Paisajes cubanos con lluvia, ….con rumba, … con campanas, …con tristeza, … con ritual, etc., intermitentes entre 1984 y 2008 para diferentes instrumentos [guitarras, flautas de pico, saxofones]. Dentro de este minimalismo se encuentran *El Decamerón negro* para guitarra (1981), *La región más transparente* para flauta y piano (1982), al año siguiente el maravilloso Trío para violín, cello y piano *Manuscrito* fue completando *antiguo encontrado en una botella* y en 1984 *Canciones remotas* para orquesta de cuerdas. En paralelo, desde los 1980 su magnífica serie de once *Conciertos para guitarra y orquesta*, la mayoría con nombres de ciudades, enriquecida hasta el *Concierto da Requiem* que retoma aquel *Hika: In Memoriam* [en el cual asume como base conceptual el canto fúnebre japonés antiguo] el cual compusiera para guitarra en 1996 por la muerte del compositor Toru Takemitsu. En todos ellos, como también en otras obras de su catálogo del presente siglo para diversos conjuntos de cámara, del otrora discurso minimalista comenzó a entrar en un lenguaje neorromántico sin abandonar aquel recurso de economía sonora y de medios cuya perfección lo distinguen y han hecho de su arte creativo un sello, coronado desde la década de 1990 con el retorno destilado a las raíces afrocubanas desde *Rito de los Orishas* para guitarra, hasta la diáfana pureza de *Vitrales de La Habana Vieja para orquesta de cuerdas.*

Su catálogo incluye también una *Sonata* para viola (o violín) de 1960, una para guitarra (1990) y una para flauta sola, así como conciertos para otros instrumentos como el arpa (1985-2000). Además, su música para la danza y el ballet ha estado presente desde 1959, con *Ritual. Boceto coreográfico para orquesta* (1959), *Una lección para Vietnam* (1970) *Panorama de la música cubana* y el ya citado *Edipo Rey* (1973), *Oda a la alegría* para guitarra, piano y percusión (1974), *Música para tres pianos* (1975*), Final* (1978), *De los días de la guerra* (1985) o *Eco y Narciso* (1993), aparte de que su *Elogio de la danza* para guitarra y su *Concierto para violín y orquesta* han servido de base musical a piezas coreográficas, entre otras.

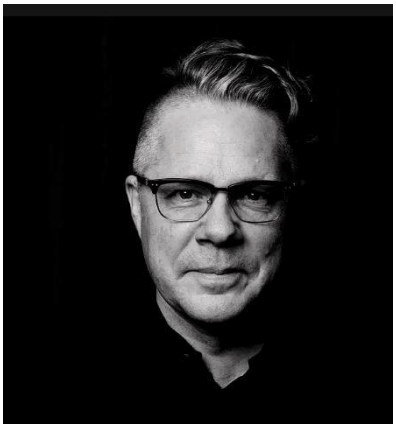
A partir de 1982 el Ministerio de Cultura de Cuba fundó y continuó a través del Instituto Cubano de la Música el Concurso y Festival Internacional de Guitarra de La Habana, como forma de

homenaje a la monumental obra del guitarrista Brouwer, el cual presidió y en la actualidad perpetua su legado. Además, fue fundador del exitoso Grupo de Experimentación Sonora (GESI) del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) que dio un vuelco a la música popular cubana con destacados músicos y cantautores. Ha compuesto partituras para las bandas sonoras de un sinfín de documentales y más de cuarenta de antológicos filmes cubanos. Su lista de múltiples reconocimientos se engrosó en 2009 cuando recibió el Premio Nacional de Cine por su fecunda vinculación con la cinematografía de su país. Al siguiente año se hizo acreedor del Premio SGAE de la Música Iberoamericana «Tomás Luis de Victoria», galardón español internacional a compositores vivos considerado “el Cervantes de la música clásica”, el cual reconoce sus trayectorias creativas en la difusión y enriquecimiento de esas culturas regionales a través de su obra.

ADRIAN SILVER - *Dramaturgo y asistente de coreografía*

Dramaturgo de danza, escritor independiente y activista yiddish, que trabaja actualmente con Bill T. Jones /Arnie Zane Company, Pontus Lidberg y Colleen Thomas. También ha trabajado con Karin Coonrod como director de movimiento y con Martha Clarke como asistente de dirección. Sus traducciones del yiddish han sido patrocinadas por Target Margin Theatre, NYSCA y el National Yiddish Book Center. Tiene un BA en inglés de Colby College y un MFA en dramaturgia de Columbia.

STEFAN LEVIN - *Músico y compositor*



Compositor, guitarrista y productor musical sueco, conocido por su combinación característica de instrumentos acústicos con sonidos electrónicos. Su estilo es definido como “Nordic Noir”. Su afinidad por la danza contemporánea lo ha llevado a componer para compañías como el Cullberg Ballet; el Royal Swedish Ballet (con Giovanni Bucchieri), el ballet de Montecarlo y Acosta Danza. Comenzó su colaboración con Pontus Lidberg en 2014 con un trabajo que se estrenó en el festival Fall For Dance de Nueva York. Compone música para teatro y cine.

ELIZABET CERVIÑO - *Artista Visual*

Nació en 1986, en la ciudad de Manzanillo. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas "Carlos Enríquez" y en el Instituto Superior de Arte (ISA). Entre sus exposiciones personales destacan *Mónadas*, (2018) y *Na* (2017), Galería Continua, Italia; *Pausa*, La Columnata. Perú (2017); *Hoguera*. Residencia Vermont Studio Center, EE. UU (2017); *Paisaje a 360º*, Galería Villa Manuela. La Habana (2014) y *Hálitos*, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana (2013). Ha participado en decenas de muestras colectivas, entre ellas *Cuba mi amor* (2017); *Intersecciones: Havana/Portland*, Galería Hoffman, Lewis & Clark College, Portland, EEUU (2016); *Suoth Suoth*, Goodman Gallery, South Africa (2017); *Detrás del muro*, 11na Bienal de La Habana (2012); *El quinto día*, Iglesia del Carmelo, La Habana (2010).

KAREN YOUNG - *Diseñadora de vestuario*

Ha diseñado vestuario para numerosas compañías de danza y video artistas contemporáneos. Para Third Rail Projects, diseñó *Then She Fell*, *Roadside Attraction* y *The Grand Paradise*. Su trabajo de diseño para la danza está en los repertorios de Martha Graham Dance Company, Alvin Ailey American Dance Theatre, Kyle Abraham, Brian Brooks, Hubbard Street Dance Chicago, Paul Taylor Dance Company, ABT, Ballett Basel, Karole Armitage, Benjamin Millepied, Pam Tanowitz, y el show *Restless Criatura*, de Wendy Whelan. Colabora a menudo con artistas visuales y ha diseñado el vestuario para los videos de Eve Sussman, Cremaster 5 y Cremaster 1 de Matthew Barney y las instalaciones de video en exteriores a gran escala de David Michalek Slow Dancing y Portraits in Dramatic Time (Lincoln Center Festival). Karen Young creo los diseños de vestuario de *Paysage, soudain, la nuit*, coreografía de Pontus Lidberg para la compañía cubana Acosta Danza.

PATRIK BOGÅRDH - *Diseñador de luces*

Patrik Bogårdh nació y creció en Suecia. Trabaja como diseñador de iluminación y escenógrafo independiente en Suecia y en otras partes del mundo. Como diseñador de luces trabaja en teatro, ópera, danza moderna, circo moderno y arte de performance para escenarios como The Royal Danish Ballet; El Teatro Vanemuine en Tartu, Estonia; la Ópera Real de Estocolmo, el Teatro de la Ciudad de Estocolmo y el Gran Teatro de Ginebra. Recientemente, diseñó la luz y la escenografía, así como efectos de fuego para la ópera *Carmina Burana* en Dalhalla, Suecia.

IMPRONTA

Coreografía: María Rovira

Música: Pepe Gavilondo

Diseño de luces: Pedro Benítez

La danza moderna y contemporánea se unen en una evocación de los bailes folclóricos de herencia africana.

MARÍA ROVIRA - *Coreógrafa*

Estudió danza en el Instituto del Teatro de Barcelona y el colegio de Ramón Soler; en el Centro Internacional de la Danza de París, en la Maison de la Danse de Lyon, en la Escuela de Merce Cunningham de New York y el conservatorio Superior de Danza de Madrid. En 1986 fundó la compañía Tràsit, con sede en Mataró, con la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera de coreógrafa. En su catálogo como creadora destacan títulos como *Trastorn* (1989), *Entre Asesinos* (1990), *El Pols de l'Àngel* (1992), *Bienvenidas* (1993), *Arriba y Abajo* (1994), *El Punt de la Memòria* (1995), *Rugged Lines* (1997), *No mans Land* (1998), *Trans 20* (2005) y *El Salto de Nijinsky* (2007). En 1998 fue galardonada con el Premio Nacional de Danza concedida por la Generalidad de Cataluña. Ha creado obras para agrupaciones como el Ballet Nacional de Cuba (*Extravío*, *Escape* y *Tierra y Luna*), el Ballet Nuevo Mundo de Caracas, la Compañía de Maximiliano Guerra y el Ballet de la Ópera de Dessau, entre otras. Creó las piezas *Babbel 2.0* e *Impronta* para Acosta Danza. En 2017 funda Crea Dance Company, para la que ha coreografiado los espectáculos *Carmina Burana* y *Réquiem de Mozart*. Fue la coreógrafa principal de *Yuli*, película sobre la vida de Carlos Acosta, dirigida por Icíar Bollaín y estrenada en 2019.

TWELVE

Concepto y Dirección: Jorge Crecis

Música: Vincenzo Lamagna

Diseño de vestuario: Eva Escribano

Diseño de luces: Michael Mannion, Warren Letton y Pedro Benítez

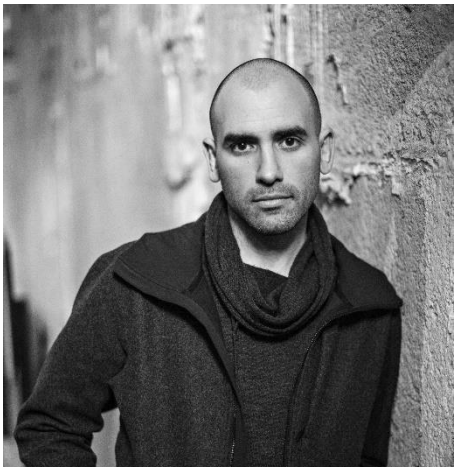
Twelve es una pieza de danza-deporte, un universo regulado por complejas permutaciones matemáticas y gráficas, un riesgo real que pone a prueba la resistencia física y mental de 12 bailarines que tienen que hacer lo imposible para lograr lo imposible.

Twelve es una combinación de lógica, estética y emoción, un rompecabezas que juega con los conceptos de éxito y fracaso, riesgo y pragmatismo y que explora los límites del cuerpo humano. *Twelve* ha sido una re-creación exclusiva para Acosta Danza a partir de la pieza *36* creada en 2011 para la compañía Edge y presentada en 2012 en el Royal Opera House de Londres.

JORGE CRECIS - *Coreógrafo*

Bailarín, coreógrafo y docente. Estudió danza contemporánea en el Real Conservatorio de Madrid y es licenciado en Ciencias del Deporte. Ha trabajado como maestro en la London Contemporary Dance School (The Place). Ha sido maestro invitado en instituciones como Beijing Dance Academy (China), Conservatorio Superior de Madrid (España) y Roger Williams University (EUA). En 2014 fundó la compañía de danza panárabe Min Tala, que utiliza la danza contemporánea como herramienta de desarrollo de la paz en áreas de conflicto en el Medio Oriente. Es también fundador de SQx (somoSQuien eXperience), talleres basados en su síntesis de patrones de movimientos de danza y deporte. A menudo imparte clases profesionales para compañías como Akram Khan Company, DV8, Punchdrunk y Rambert Dance Company en el Reino Unido. Su trabajo coreográfico ha sido visto en escenarios como el New York City Center, en los Estados Unidos; la Royal Opera House de Londres y ha sido bailado por compañías como el Scottish Dance Company, del Reino Unido; Beijing 9 Contemporary Dance Theatre, en China. En 2017 Acosta Danza estrenó su pieza *Twelve*, que fue distinguida por la crítica como uno de los mejores espectáculos escénicos de ese año en Cuba. Su metodología creativa fue la base de su tesis de doctorado, en Goldsmiths, University of London.

VINCENZO LAMAGNA – *Músico y compositor*



Nacido y criado en Nápoles. Su trabajo violenta los límites de la música convencional y combina el sonido de la guitarra del rock con paisajes sonoros minimalistas, el ritmo de la batería y elementos de la música clásica. En la danza ha realizado trabajos para Hofesh Schechter, Akram Khan, Scottish Dance Theatre, Phoenix Dance Theatre, ACE Dance and Music, Beijing Contemporary NINE Dance Theatre, Jorge Crecis, Carlos Acosta, John Ross y José Agudo.

EVA ESCRIBANO – *Diseñadora de vestuario*

Artista española que vive en Londres. Cursó Pedagogía de la Danza Contemporánea en Madrid. Desde muy joven realiza trabajos artesanales como alfarería, pintura, crochet, costura o marquetería. Ha trabajado como diseñadora en Cairo, con Ana Borrás, Jorge Crecis, Danilo Moroni y Vincenzo Lamagna; *Through and Out*, con Jorge Crecis y Vincenzo Lamagna; *Rencontre*, con Ciemulator Dance Company y *Macbeth*, East London Shakespeare Company.

MICHAEL MANNION - Diseñador de luces

Especializado en el diseño de luces para la danza. Ha creado diseños para la Rambert Dance Company, Phoenix Dance Company, The Royal Ballet, The Birmingham Royal Ballet, Ashley Page, Javier De Frutos, Ricochet Dance Company, Shobana Jeyasingh, Hofesh Shechter, Rafael Bonachela, London Contemporary Dance School, entre otros. Dirige cursos de diseño de iluminación en Londres, Dinamarca y Sudáfrica. También enseña iluminación para la danza en la The School for Modern Dance de Dinamarca y la Rhodes University de Sudáfrica. Tiene una maestría en iluminación arquitectónica en la London University College.

WARREN LETTON - *Diseñador de luces*

Se formó en el Rose Bruford College y ha trabajado como diseñador de iluminación y programador freelance de ópera, danza y teatro, conciertos y eventos corporativos. Ha iluminado espectáculos como *Rigoletto* (Ópera Nacional de Bucarest), *Macbeth* (Scottish Opera), *La flauta mágica* (Longborough Festival Opera), *Tosca* (Ópera Grange Park en Nevill Holt), *Les Misérables* y *West Side Story* (Ópera Pimlico), y *Sueño de una noche de verano* (Royal Scottish Conservatory). Ha iluminado numerosas producciones en el Linbury Studio Theatre, incluyendo *Exposure Opera*, *Exposure Dance*, *Summer Collections*, *Heart of Darkness* y *The Wind in the Willows* para la Royal Opera House y *In Good Company* para el Birmingham Royal Ballet. Otros créditos incluyen *Orpheus* para el Ballet Black y *Phantasy* para la Rambert Dance Company.

PEDRO BENÍTEZ - *Diseñador de luces*

Se preparó como diseñador de luces con profesores cubanos y extranjeros como Carlos Repilado y Raúl Perotti. En esta disciplina trabajó como diseñador de luces del Ballet Español de La Habana. Tuvo a su cargo los diseños de luces de obras como *La vida breve*, *El amor brujo*, *Carmen*. Desde 1999 trabaja con el Ballet Nacional de Cuba. Diseñó las luces de los ballets *A la luz de tus canciones*, *A la caída de la tarde*, de Alicia Alonso. Formó parte del espectáculo Gigantes de la danza, con figuras internacionales del ballet, presentado en distintas ciudades de México. Ha colaborado con compañías como el Ballet Lizt Alfonso (*Fuerza y compás*) y Yoldance (*Bésame mucho*); también para el musical *El caballero de París*, en 2013. En el festival Leo Brouwer de 2015 realizó el diseño de luces para conciertos de figuras como Jaramar, Dulce Pontes y Take 6. Ha trabajado en teatros de México, Chile, Colombia, Canadá, España e Italia. Para Acosta Danza ha diseñado las luces de *Babbel 2.0* e *Impronta*, de María Rovira; *Avium*, de Ely Regina Hernández; *End of Time*, de Ben Stevenson; *De punta a cabo*, de Alexis Fernández (Maca); *Anadromous*, de Raúl Reinoso; *Hokiri*, de Mickael "Marso" Riviere, el espectáculo *Selección clásica* y *Mundo interpretado*, de Juliano Nunes, entre otros.

YSARCA ART PROMOTIONS

C/Ulises 34 28221

Majadahonda – Madrid – España

Teléfono: +34 91 639 24 11

Fax: + 34 916 343 037

E-mail: ysarca@ysarca.com