

Un viaje sensorial a la esencia de los *castrati*

IL PRIMO UOMO

Manuel Ruiz
contratenor

CONCEPTO

Il primo uomo | INTRODUCCIÓN

Il primo uomo (*El primer hombre*) toma su nombre del término operístico histórico utilizado para designar al rol protagonista masculino, en contraposición al de *prima donna*, reservado para la soprano que encarna los papeles femeninos principales. Los *castrati*, figuras legendarias de la ópera barroca, asumieron durante siglos este título, desdibujando las fronteras entre lo masculino y lo femenino, y transformando la escena musical y teatral de la época.

Manuel Ruiz, contratenor cordobés de gran proyección, lidera como protagonista absoluto esta propuesta multidisciplinar que revisita el legado de los *castrati* desde una perspectiva contemporánea. Su interpretación de una selección de arias barrocas de Scarlatti, Handel y Vivaldi, elegidas en colaboración con el reconocido contratenor y director musical **Carlos Mena**, no solo resalta el virtuosismo vocal del repertorio, sino también su capacidad para plasmar la complejidad de los roles que encarnaban estas míticas voces: héroes masculinos, figuras andróginas y símbolos de lo divino.

La propuesta escénica, dirigida por el coreógrafo **Antonio Ruz**, Premio Nacional de Danza 2018, amplifica las polaridades de estos personajes a través de una integración única de música, danza y teatro. Ruz traduce en movimiento las tensiones entre lo humano y lo divino, lo masculino y lo femenino, construyendo una narrativa visual que complementa y enriquece la interpretación de Ruiz.

El diseño de vestuario, obra de **Pablo Árbol**, añade una dimensión simbólica al espectáculo, reflejando en cada prenda la transformación y ambigüedad inherentes a los personajes representados por los *castrati*. Estos contrastes se materializan en una estética cuidadosamente diseñada para dialogar con la música y la coreografía, creando una experiencia inmersiva que trasciende lo auditivo.

Mucho más que un recital, *Il primo uomo* es una experiencia artística integral que une pasado y presente, tradición e innovación, a la que pone música **Íliber Ensemble**, formación especializada en la interpretación de música antigua. La voz y la presencia escénica de Manuel Ruiz convierten este espectáculo en una invitación a redescubrir el impacto emocional, estético y cultural de los *castrati*, devolviendo al público una parte esencial del legado musical y escénico de la ópera barroca.

EQUIPO CREATIVO

Manuel Ruiz | CONTRATENOR

Foto: Juan Carlos Toledo

Comienza su formación en Córdoba, su ciudad natal, en diversas agrupaciones musicales. Accede al Conservatorio de su ciudad natal y consigue el título como Profesor Superior de Viola en el CSM 'Rafael Orozco' de Córdoba. Comienza sus estudios de Canto en Londres, en Guildhall School of Music and Drama, bajo la dirección de Andrew Watts y David Pollard. Licenciado en Historia del Arte y Máster en Cinematografía por la Universidad de Córdoba, en España continúa su formación vocal en el Coro Joven de Andalucía. Posteriormente pasa a formar parte del Coro Barroco de Andalucía, dirigido por Michael Thomas. Y es con esta formación con quien debuta como solista en varios teatros del norte de África y Andalucía.

Ha sido discípulo de Richard Levitt en Basilea (Suiza) y actualmente del contratenor Carlos Mena y la soprano Auxiliadora Toledano. También recibe consejo del contratenor Gérard Lesne. Además ha cantado 'Carmina Burana' bajo la dirección de Carlos Padrisa en la producción homónima de La Fura dels Baus, en el Auditorio Maestro Padilla de Almería en 2014.

Realiza diversos conciertos como solista con formaciones como la Orquesta Barroca de Cádiz o la Camerata Juventudes Musicales de Córdoba. El pasado octubre de 2023 participó en el estreno de *metAMORfosis*, ópera de pasarela compuesta por Diana Pérez Custodio, en el Auditorio Edgar Neville de Málaga.

Desarrolla su labor pedagógica en el Conservatorio 'Músico Ziryab', de Córdoba, además de ser el vicedirector de dicho centro. Así mismo co-funda el centro educativo de música y danza Tararea Laboratorio Musical, en Córdoba.

Carlos Mena | DIRECTOR MUSICAL

Formado académicamente en la Schola Cantorum Basiliensis de Basilea, con R. Levitt y R. Jacobs. Estudia música medieval con D. Vellard y ópera con N. de Figueiredo. Recibe master clases de E. Kirkby y Ch. Brett.

Como cantante interpreta repertorio desde la música histórica hasta la música contemporánea en las salas más prestigiosas del mundo: Musikverein y Konzerthaus de Viena, Concertgebouw de Amsterdam, Teatro Colón Buenos Aires, MET de Nueva York, Berliner Philharmonie, Opera City Hall de Tokyo, Osaka Symphony Hall, Sydney Opera House, Concert Hall de Melbourne... Ha interpretado a Radamisto de Händel en la Felsenreitschule de Salzburgo, Speranza (L'Orfeo de Monteverdi) en la Staatsoper de Berlín, "Il Trionfo" de Händel en la Grosses Festspielhaus de Salzburgo, "Europera 5" de J. Cage en el Festival de Flandes, Oberon de Britten en el Teatro Real de Madrid, Ascanio de Mozart en el Barbican Center de Londres, "Viaje a Simorgh" de Sanchez-Verdú en el Teatro Real de Madrid y en el Gran Teatro del Liceu de

Barcelona "Apollo" en Death in Venice de Britten.

Sus cerca de 50 recitales grabados para Mirare, Glossa y Harmonia Mundi, Sony, Deutsche Grammophon han logrado diversos premios como Diapasón de Oro del año, "CD Compact" al mejor disco de Renacimiento, "Internet Classical Award 2004", "Editor's Choice" de Gramophon o Excepcional de Scherzo. Interpreta lied y estrena obras de compositores como J. Torres, J. Magraner, G. Erkoreka y A. Iglesias. Como director de orquesta dirige a las Orquestas Ciudad de Granada, Sinfónica de Galicia, Principado de Asturias, Ciudad de Córdoba, Sinfónica de Navarra, Sinfónica de Bilbao, Orquesta y Coro de la RTVE, La Cetra Barockorchester, Orquesta Barroca Catalana... Es director artístico del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Ha sido artista residente del año en la Orquesta Ciudad de Granada, en el CNDM y en el Beaux Arts de Bruselas. Es jurado del Premio de las Artes de la Fundación Princesa de Asturias.

Carlos Mena es profesor de canto histórico en la Schola Cantorum Basiliensis e imparte clases en la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca, Musikex y Cursos Manuel de Falla de Granada. Ha sido invitado a los conservatorios superiores de Gran Canaria, Salamanca, Musikene y Copenhague, en la Operastudio de la Universidad de Alcalá de Henares, en la UAX, en el Centro Superior Katarina Gurska y en los talleres del Teatro Real de Madrid.

Antonio Ruz | DIRECTOR ESCÉNICO

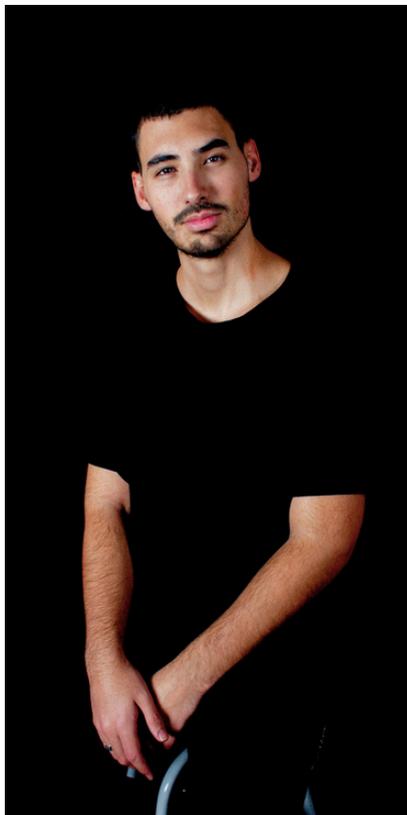

foto: Javier Garreche

Es actualmente uno de los creadores más destacados de la danza en España. Su discurso, desarrollado al frente de su propia compañía, o en colaboraciones para reputadas agrupaciones nacionales e internacionales, como la alemana Sasha Waltz & Guests, se sustenta en un acentuado interés por el carácter más abierto de la danza. Tras una formación en flamenco, danza española, ballet y una importante carrera como bailarín en grandes compañías como el Ballet Víctor Ullate, Ballet del Gran Teatro de Ginebra, Ballet de la Ópera de Lyon o la Compañía Nacional de Danza, crea, en 2009, su propia compañía en busca de una identidad creativa a través de la investigación en el campo del movimiento y la colaboración multidisciplinar; *No Drama* (2010), *Ignoto* (2011), *Ojo* (2012), *Vaivén* (2014), *À L'espagnole, fantasía escénica* (2015), *Beautiful Beach* (2015), *Recreo* (2015), *Double Bach* (2016), *Presente* (2018), entre otros. Estrecho colaborador de Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola y Estévez-Paños Compañía; participa como coreógrafo en producciones teatrales de Andrés Lima y Miguel

del Arco así como en la zarzuela *El Barberillo de Lavapiés* (2019) con la dirección de Alfredo Sanzol. Colabora en proyectos inclusivos de la Fundación Psico Ballet – Maite León. En 2020 estrena *Electra* (2017) con el Ballet Nacional de España. Entre sus últimas creaciones figuran *Gugurumbé* (2020) en colaboración con Fahmi Alqhai y la Accademia del Piacere, *Signos* (2021) junto a la violista Isabel Villanueva, *In Paradisum* (2021) con la Compañía Nacional de Danza, *La Noche de San Juan* (2021), un ballet inédito de Roberto Gerhard co-producido por la Fundación Juan March y el Gran Teatro del Liceu, *AÚN* (2021), su primera película de danza en coproducción con el Amor, o *Pharsalia* (2022) coproducido por los Teatros del Canal y el Museo Universidad de Navarra. En 2023, participa como coreógrafo en la producción de la ópera *Macbeth* del Gran Teatre del Liceu con la dirección artística de Jaume Plensa. Ruz es el director escénico y de movimiento del espectáculo *Tercer Cielo* (2023) de Rocío Marquez y Bronquio y el coreógrafo de la serie de AtresPlayer *Las Noches de Tefía* dirigida por Miguel del Arco. Actualmente, compagina la gira de una nueva creación de su compañía, proyectos de encargo en Europa a la vez de impulsar el proyecto de un nuevo Centro Coreográfico en Córdoba, su ciudad natal. Es Premio Nacional de Danza 2018 en la categoría de Creación, el Premio Ojo Crítico de Danza de RTVE 2013 o el Premio de Arte de la Fundación Juan Bernier Córdoba en 2018.

Pablo Árbol | DISEÑADOR DE VESTUARIO

Desde sus primeras incursiones en el mundo del diseño en 2012, Pablo Árbol ha dedicado su carrera a la creación y expresión artística a través de la moda. Con una sólida formación en diseño de moda, culminó sus estudios en 2019, formándose además en modelaje sobre maniquí con Javier Martín (patronista de Balenciaga), entre otros.

A lo largo de los años ha colaborado estrechamente con importantes profesionales del sector, como la diseñadora de tocados y complementos Mar Cano, cuyo curso de formación dejó una huella significativa en su desarrollo creativo. Su pasión por el diseño se ha manifestado en diversas colecciones presentadas en la MBFWSevilla, Crearte, Pasarela Flamenca Granada, Pasarela Fortuny, y el 07/SF San Telmo Fashion Show, donde exhibió colecciones como Transparencias, Albero, Individual, Herminia y Herminia 2.0, Silencio, Único Volante y La Pasión.

Un capítulo significativo de su trayectoria ha sido la colaboración con la compañía de baile de Patricia Guerrero, premio Nacional de Danza 2020, diseñando

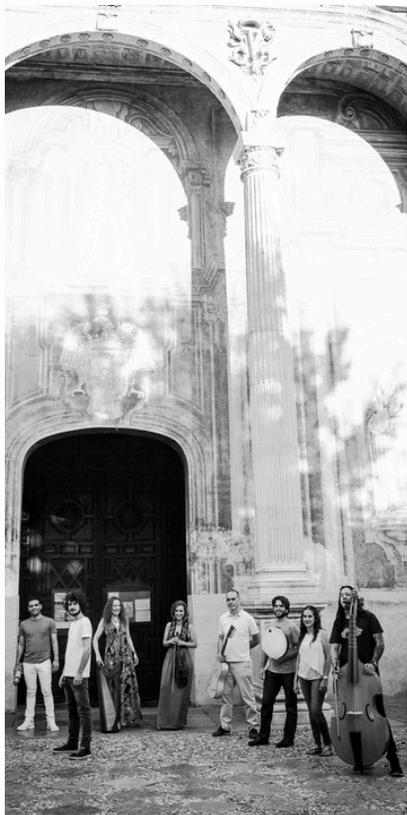
el vestuario para los espectáculos *Paraíso Perdido*, *Proceso Eterno* y *Deliranza*.

También ha trabajado para Eva Manzano en “El tiempo de los Monstruos” y la ópera de pasarela *metAMORfosis* de Diana Pérez Custodio. Desde finales del 2023 hasta 2026 Árbol será el diseñador de vestuario del Ballet Flamenco de Andalucía, dirigido por Patricia Guerrero.

Su trabajo se ha sido expuesto en la muestra *Yo soy Flamenco* y en el programa de televisión Flash Moda de TVE, entre otros medios de comunicación.

Ha recibido el premio Joven Emprendedor y Joven Promesa en los Premios Ejemplares por la igualdad del Ayuntamiento de Peligros (Granada, 2017); el Premio al Mejor Diseñador de Moda en los III Premios Hebe (Granada, 2019); y el Premio a la Mejor Interpretación de Vestuario de Cine en la edición *La moda se viste de cine*, en el Festival Internacional de Cine de Granada en 2021.

Íliber Ensemble | FORMACIÓN MUSICAL

Íliber Ensemble es una formación de cámara dedicada al estudio y la interpretación de música antigua con criterios historicistas e instrumentos antiguos, fundada en Granada en mayo de 2013 e integrada por jóvenes músicos de distintos puntos de la geografía española. Dirigida desde su creación por el clavecinista Darío Tamayo, su actividad artística e investigadora se centra en la recuperación y difusión de aquellos repertorios que, a pesar de su gran calidad e interés, permanecen sumidos en el abandono y el olvido, con especial atención al patrimonio musical barroco español.

Desde sus inicios, han ofrecido conciertos en ciclos tan importantes como el Meet In Beijing Arts Festival (China), Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival Internacional de Santander (FIS), Ciclos de Patrimonio Nacional, Proyecto MusaE del Ministerio de Cultura o las sociedades filarmónicas de Valencia y Burgos, así como en los festivales de música antigua de Granada (MAG), Córdoba, Úbeda y

Baeza (FeMAUB), Arcena, Loulé (Portugal) y Vélez Blanco (FestiMUVB), entre otros. Esto los ha llevado a actuar en salas tan prestigiosas como el Auditorio Manuel de Falla de Granada, el Palau de la Música de València o el Daning Theatre de Shanghái, y en espacios tan emblemáticos como el Ateneo de Madrid, Tribunal Constitucional, Palacio Real de Aranjuez, Alcazaba de Málaga, los castillos de Vélez Blanco y Arcena o las catedrales de Granada y Baeza, recibiendo los elogios de la crítica especializada. Asimismo, han sido galardonados con el Premio HEBE 2016 en la categoría de Música y han sido finalistas como Mejor Grupo Joven en los Premios GEMA 2019, otorgados por la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua, a la que pertenecen desde 2017.

A lo largo de su trayectoria, han efectuado colaboraciones con conjuntos como la Orquesta Barroca de Granada, el Coro Tomás Luis de Victoria, el Coro de Ópera de Granada o Todos los Tonos y Ayres, así como con solistas vocales de reconocido prestigio, como Raquel Andueza, Marta Infante, Lucía Caihuela, Eva Juárez, Olalla Alemán, Soledad Cardoso o Aurora Peña, entre otros. Además, han realizado varios proyectos artísticos y de investigación en colaboración con entidades como el Instituto Cervantes, el Instituto Confucio o el Centro de Documentación Musical de Andalucía. Por otra parte, han realizado grabaciones para RTVE y China Central Television, y han participado en las películas España, la primera globalización (2021) e Hispanoamérica (2024), dirigidas por el galardonado realizador José Luis López-Linares.

Íliber Ensemble | FORMACIÓN MUSICAL

Componentes

Dirección

Darío Tamayo

Violín I

Mar Blasco (concertino)

Gevorg Vardanyan

Adrián Pineda

Violín II

Cristina Altemir

Lidia Fernández Rodríguez

José Ángel Vélez

Viola da braccio

Marta Sampere

Helena Reguera

Violonchelo

Héctor Hervás

Contrabajo

Javier Utrabo

Tiorba

Aníbal Soriano

Clave

Darío Tamayo

CONTACTO

Magdalena Madueño Martínez
direccion@tarareamusica.com
620612880