

Il primo uomo

DOSSIER

CONCEPTO

Il primo uomo | INTRODUCCIÓN

El espectáculo, dirigido musicalmente por el contratenor y director de orquesta Carlos Mena y escénicamente por el bailarín y coreógrafo Antonio Ruz, lleva por nombre 'Il primo uomo' (El primer hombre). El título hace alusión al término acuñado en el ámbito operístico para el rol protagonista masculino, interpretado históricamente por 'castrati' (hombres castrados), en contraposición del término 'prima donna', que se usa para designar a la primera cantante que desempeña los papeles principales y que generalmente es una soprano.

Se trata de una revisión contemporánea de la triple faceta que cumplían los 'castrati' en la ópera italiana en el siglo XVII y que tanto éxito tuvo en los teatros y las cortes reales de Europa. Véase el caso, entre otros, del cantante castrado Carlo Broschi (1705-1782), conocido como Farinelli, quien fue contratado, gracias a la reina Isabel de Farnesio, como Músico de Cámara de los reyes Felipe V y su hijo Fernando VI, dejando una impronta decisiva en la música de la época en España.

La triple faceta de la que hablábamos antes puede apreciarse en las obras escritas para 'castrati', donde se encuentran personajes protagonistas que encarnaban desde el estereotipo masculino hasta el femenino, pasando por un estado intermedio, asexual, y que se tradujo en roles heroicos o 'voce di Dio' (voz de Dios), en los guiones operísticos. Estas polaridades se traducirán en el escenario de una forma muy atractiva visualmente, con una potente carga dramática, llevada a cabo por el contratenor Manuel Ruiz, convirtiendo este espectáculo en un concierto escenificado alejado del tradicional recital de solista.

Desde el fallecimiento del último 'castrato', Alessandro Moreschi, en 1922, es muy frecuente encontrar este repertorio interpretado por contratenores, siendo este timbre el más cercano que podemos oír para imaginar cómo pudieron sonar esas voces ya perdidas para siempre.

EQUIPO CREATIVO

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

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/ 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.

Manuel Ruiz | CONTRATENOR

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 Padrissa 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.

José M. Fernández | CONCERTINO

Nace en Córdoba en 1977 en el seno de una familia de músicos. Inicia sus estudios musicales con su padre y hermana a la par que cursa sus estudios oficiales en los conservatorios superiores de música de Córdoba y Sevilla. Posteriormente se traslada al Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona para continuar sus estudios bajo la dirección del maestro Gonçal Comellas, con quien inicia una relación decisiva en su trayectoria musical. Perfecciona con los maestros Pedro León, Agustín León Ara, Vadim Brodsky, Ruggiero Ricci y Yehudi Menuhin, entre otros.

Alumno fundador de la Escuela Superior de Música “Reina Sofía” de Madrid, recibiendo clases de virtuosismo del violinista y pedagogo Zakhar Bron. Ha actuado como solista e integrante con diversas orquestas de cámara y sinfónicas, así como diversas formaciones camerísticas por España, Alemania, Suiza, Francia, Puerto Rico, República Dominicana, etc. Sus conciertos han sido retransmitidos por Radio Nacional

de España, Canal Sur, RTVA, RTBF, Cataluña Música, etc.

Fernández ha sido premiado en los más prestigiosos concursos nacionales de violín y música de cámara.

Actualmente compagina su carrera concertística con la docencia en el Conservatorio Profesional de Música ‘Ángel Barrios’ de Granada y como profesor invitado a diversos cursos de perfeccionamiento.

Fernández es concertino de la Camerata Instrumental y Vocal del Teatro Falla de Cádiz, la Orquesta de Cámara Unesco Barcelona, la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga y la Orquesta de Cámara Gonçal Comellas.

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, Create, 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.

Elea Sonor | ENSEMBLE

Tiene sus orígenes en 1998, por la inquietud artística de sus intérpretes en profundizar en el repertorio para esta formación, a la vez tan rica y hermosa como inusual. En 1999 comenzó su actividad concertística en una gira que le lleva por toda Cataluña, organizada y patrocinada por Juventudes Musicales de Cataluña, obteniendo una exitosa respuesta de público y crítica. Desde entonces continúan cosechando éxitos y ampliando su repertorio, así como el número de integrantes hasta la que conocemos hoy.

La formación toma la primera parte de su nombre artístico, Elea, de la antigua ciudad de la Magna Grecia, fundada en el siglo VI a.C., al sur de Italia. En esta colonia griega la cultura en general, y la música y la poesía en particular, ocupaban un lugar prominente en su devenir, de ahí que la agrupación quiera evocar el sonido clásico de esa urbe lejana, como una forma de interpretar y crear.

Los componentes de Elea Sonor son:

- Concertino: José Mª Fernández Benítez
- Violines: Mª Victoria Fernández Benítez, Ángel Moreno Millán, José Manuel Navarro Aguilar, Pilar Ramírez Aguilar y Rafael Enrique López Velasco
- Violas: Marta Sampere Abad y Ana Rodríguez Quesada
- Violonchelos: Pedro Domenech González, César Jiménez Muñoz y Diego Jiménez Alonso
- Cuerda pulsada: Aníbal Soriano Martín
- Clave: Leire de Diego Ortega

CONTACTO

Manuel Ruiz Rodríguez
manuel@manuelruizcountertenor.com
699209545