

LUZ Y SOMIBRA

CHANTS D'AMOUR ET DE HAINE

Cantos de amor en Getafe - 2 de noviembre de 2008 - Festival de Otoño de Madrid

Una primera versión de este espectáculo, llamada *Cantos de amor*, fue estrenada en octubre de 2008 en Granada y en el Festival de Otoño de Madrid, y presentada en noviembre de 2009 en Brasil en el marco del *Año de la Francia en Brasil*.

video : <http://www.youtube.com/watch?v=RSVYwqIWik0>

Jornal do Brasil Online

08/11/2009 - Rodolfo Valverde

(a propósito del concierto del 5 de noviembre de 2009 en la sala Meireles, Rio de Janeiro)

Soli-Tutti - la fuerza del canto a capella

Desde el principio, cuando el conjunto interpretó la Habanera de la ópera Carmen de Bizet, en un arreglo de Jean-Philippe Dequin, la sonoridad refinada de Soli-Tutti fue evidente. El director Gautheyrie consigue la hazaña de mezclar, en sintonía perfecta con las posibilidades del texto musical, un sonido perfectamente homogéneo y una sonoridad rica en matices, explorando las particularidades del timbre de los doce cantantes del conjunto.

De ese modo, las visiones complementarias del amor, evocadas en los diferentes universos sonoros del repertorio escogido, han sido exploradas en matices a priori improbables a través de las riquezas armónicas reveladas por Soli-Tutti. Del misticismo presente en los Cinq Rechants, escritos en 1948 por Messiaen sobre sus propios textos, llenos de referencias míticas, a la naturalidad de las versiones de Dequin de La vie en rose (de Edith Piaf) y Ne me quitte pas (de Jacques Brel), lo que se escuchó fue un conjunto maduro, con una vocalización en sintonía perfecta con las intenciones del programa.

Encargada por Soli-Tutti, la obra Oscuro Amor de Enrique Muñoz basada en los Sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca, concluyó el concierto con una intensidad única, a veces contundente. Aliando con originalidad diversos elementos musicales, de la música atonal a la tradición andaluza, y una teatralidad violenta, posible gracias a los textos de Lorca, Oscuro Amor tenía también el refuerzo de dos coreógrafos danzantes: Francisco Velasco, con maestría absoluta del flamenco y Gianni Joseph, que antes había enriquecido con nuevas dimensiones a la música de Messiaen. Las posibilidades múltiples de la obra de Muñoz le permitió a Soli-Tutti demostrar su gran dominio de la música y de la escena con una lectura vibrante, polivalente y totalmente cautivante. (...)

<http://www.jblog.com.br/harmonia.php?itemid=17125/>

LUZ Y SOMBRA

Chants d'amour et de haine

para 12 cantantes y 3 bailarines

Conjunto vocal Soli-Tutti

en colaboración con los coreógrafos Gianni Joseph, Francisco Velasco y Jean Alavi

Concepción y dirección artística : Denis Gautheryrie

Luces : Julien Jedliczka

Tres obras para 12 voces, *Cinq Rechants* de Olivier Messiaen, *Oscuro amor* de Enrique Muñoz (poemas de Federico García Lorca), y *Nuits* de Iannis Xenakis presentan varios aspectos de la humanidad y de sus capacidades de amor, de odio y de violencia. Las obras se responden, inspirando tres coreografías y universos muy diferentes.

- *Cinq Rechants*, de Olivier Messiaen. Compuesta en 1948, es una obra de referencia para la música vocal del siglo XX° : fue la primera obra escrita para un coro de cámara de 12 voces solistas. Es una celebración del amor. Evoca un amor sublimado, casi místico. El texto, escrito por Messiaen en parte en francés "surrealista" y en parte en una lengua inventada, hace referencia a los amores míticos de cada tiempo como Orfeo y Euridice, Tristán e Isolda, y tiene una dimensión fuerte y simbólica. Del punto de vista melódico, la obra procede de dos fuentes : el "harawi" o "yaravi", canto de amor folclórico de Perú y Ecuador y el "alba", alborada de la Edad Media

Gianni Joseph creó para esta parte una coreografía, un solo, que fue presentado en Cáceres en octubre de 2007, durante un concierto de Soli-Tutti en el marco de la Quincena cultural francesa en Extremadura.

- *Oscuro amor*, de Enrique Muñoz, sobre los *Sonetos del amor oscuro* de Federico García Lorca. Estos poemas representan una faceta diferente del amor, y evocan también la violencia de los sentimientos. La poesía de García Lorca es intensa, vibrante, carnal, y trágica. El amor es presentado aquí como una pasión, una locura, una tormenta, un fuego que devora, una obsesión, un dolor que nada apacigua. Musicalmente, el compositor deja por supuesto aparecer en su pieza la sombra del flamenco y sus raíces arabo-andaluzas. Para esta parte, la coreografía asocia dos bailarines : Gianni Joseph, coreógrafo y bailarín francés de danza contemporánea y Francisco Velasco, coreógrafo especialista de danza española y de flamenco (primer bailarín del Ballet Nacional de España durante varios años). Esta asociación tiene como objetivo integrar en esta coreografía la dimensión flamenca, que ya extiende su influencia tanto en el texto como en la música compuesta por Enrique Muñoz, y enfrentarla con otra visión y otro universo coreográfico. Este enfrentamiento permite expresar en la coreografía la tensión y la violencia de los poemas lorquianos. Este dúo fue creado en el marco del espectáculo *Cantos de amor*, presentado en el Teatro García Lorca de Getafe el 2 de noviembre de 2008, para el Festival de Otoño de Madrid

- Iannis Xenakis se instaló en Francia en 1947, como refugiado político. En 1967 escribió *Nuits* (*Noches*), para 12 voces individuales, considerada hoy en día como una obra clásica del siglo XX.

Nuits, que usa antiguos fonemas sumerios, asirios, aqueos y otros, representa el lamento de los prisioneros políticos de las dictaduras de Grecia, España y Portugal. Es dedicada a estos prisioneros y a todos los oprimidos y olvidados del mundo.

Con esta obra se evocan los aspectos más oscuros de la humanidad. Frente a los *Cinq Rechants*, que evocan la capacidad de amor y de espiritualidad de los humanos, *Nuits* nos hunde en las noches de dolor, de sufrimiento y de desespero debidos al odio y la violencia. El eterno conflicto entre amor y odio, entre el bien y el mal...

Jean Alavi, coreógrafo y bailarín francés de danza contemporánea, presentará un solo creado para esta obra.

Gianni Joseph

Intérprete confirmado, termina sus estudios en la Escuela Superior del Centro Coreográfico Nacional *l'Esquisse* en 1997. Gianni Joseph es muy rápidamente asociado con las creaciones de coreógrafos tales como Matthew Hawkins, Joëlle Bouvier, Régis Obadia o Carolyn Carlson, con quien explora los caminos múltiples de la improvisación. Empieza su propio trabajo coreográfico en 1997 creando su primera coreografía con 7 danzantes *l'Amer d'un baiser*.

En 1998 escribe el solo *Suranné(e)s*, y luego *Hors saison* en 1999. Ya con estas obras su trabajo ha sido notado, y su estilo personal ya está muy presente en su obra. Gianni Joseph prosigue su trayecto de coreógrafo "que transforma lo común de nuestras existencias en extraordinario", inspirándose en la calle para crear a los personajes de sus piezas. Desde 2000, presentó varias creaciones : *Ladies*, pieza onírica presentada en la calle, para cuatro bailarines y una fuente, *En Transparence* (2003), introduciendo imágenes vídeos creadas por Patrik André, *Vertiges du vent* (2004), destinado al joven público, *l'Ecrin* (2004), para 14 bailarines, *Ladie's Men* y *Egoïstes / Heaven's Reds / Le repos comme seul désir* : tríptico para 7 intérpretes. Su compañía, creada en 2002, está instalada en Francia en Vendée. www.ciegiannijoseph.com

Francisco Velasco

Nacido en Sevilla, comienza sus estudios como bailarín en la Escuela de Danza de Matilde Coral. Obtiene el título de Danza Española en el Conservatorio de Música y Danza de su ciudad natal. En 1990 ingresa en el Ballet Nacional de España, alcanzando la categoría de primer bailarín en 1997, interpretando Jasón en *Medea*, Andrés en *La Gitanilla*, *Bolero* del maestro Granero, el Molinero en *El Sombrero de Tres Picos* y el *Zapateado de Sarasate* de Antonio Ruiz, entre otros montajes. Imparte cursos de Danza española en el Teatro Colón de Buenos Aires. En 1998 estrena en el Teatro de La Zarzuela *Poeta* de Javier Latorre, con música de Vicente Amigo y dirección escénica de La Fura dels Baus. En el año 2000 estrena junto a Lola Greco *El Amor Brujo* e interpreta al torero Escamillo en *Carmen* junto a Igor Yebra. De vuelta al B.N.E. interpreta al Comendador en *Fuenteovejuna* de Antonio Gades. Entre otras actuaciones, en 2005 baila la suite de *El Sombrero de Tres Picos* de Manuel de Falla en el Pabellón de España de la Expo de Haichí en Nagoya (Japón). Actualmente tiene su propia Compañía. www.franciscovelasco.com

© Patrick André - Cie Gianni Joseph

© Francisco Velasco

Jean Alavi

Nacido en 1968, Jean Alavi, de origen persa, se formó en la Escuela nacional de baile de La Rochelle, con Karin Waehner y Coletón Milner. En 1986, integró el Centro Nacional Coreográfico de Tolosa y fue el principal intérprete de una veintena de creaciones de José Russillo.

En 1995, se instala en París y baila con Gigi Caciuleanu, Bianca Li, Laura Scozzi, Pina Bausch, Lucas Petton... En 1998, crea su primera pieza *Sixâmes*, y obtiene el primer premio del concurso "Jóvenes coreógrafos en Normandía".

Apasionado por el universo cinematográfico, alía el baile a lo onírico, lo extraño, la obsesión.

Crea *Killing Time*, *Les Habités* y *Vog* en París, *Thorin* en La Rochelle, *Balburdeos* y *Marquises aux pieds nus* en Burdeos.

También es profesor, e interviene regularmente como pedagogo o coreógrafo en varias escuelas y conservatorios nacionales en Francia, en Suiza y en Italia. Es profesor al Conservatorio Superior nacional de Música y Danza (CNSMD) de París.

Sonetos del amor oscuro, de Federico García Lorca

El poeta dice la verdad

Quiero llorar mi pena y te lo digo
para que tú me quieras y me llores
en un anochecer de ruiseñores,
con un puñal, con besos y contigo.

Quiero matar al único testigo
para el asesinato de mis flores
y convertir mi llanto y mis sudores
en eterno montón de duro trigo.

Que no se acabe nunca la madeja
del te quiero me quieres, siempre ardida
con decrepito sol y luna vieja.

Que lo que no me des y no te pida
será para la muerte, que no deja
ni sombra por la carne estremecida.

© R. Robles - F. García Lorca

Enrique Muñoz (España - nacido en 1957)

Oscuro amor

Estudió música en el Conservatorio Real Superior de Música de Madrid y en el Conservatorio Municipal de Barcelona, obteniendo los títulos de profesor en composición, dirección, pedagogía musical y guitarra. Completó su formación en distintos cursos nacionales e internacionales.

Es a la vez compositor y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que también dirige el coro y la orquesta.

Sus obras fueron creadas en España y en el extranjero y recompensadas por numerosos Premios. Compuso para las principales formaciones dedicadas a la música contemporánea: CDMC, G. Círculo, LIM, Sax Ensemble, Cosmos. Soli-Tutti, Modus Novus, etc.

Después de haber creado su obra *Sombras en 1999*, Soli-Tutti le encomendó en 2003 *Oscuro amor*, sobre los *Sonetos del amor oscuro* de García Lorca. *Oscuro amor* está en parte inspirada de la tradición arabo-andalusa de Granada y Sevilla, y del flamenco, del que se percibe la sombra a lo largo de la pieza.

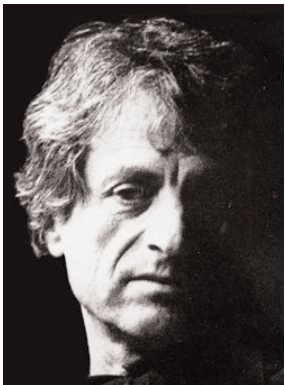
Olivier Messiaen (Francia, 1908 -1992)
Cinq Rechants

A los once años, entró en el Conservatorio de París donde obtuvo cinco primeros premios. En 1931, es nombrado organista de la Iglesia de la Trinidad. Pronto, mucho público viene asistir a sus improvisaciones. Su clase de análisis musical en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, donde enseña a partir de 1947, adquiere un renombre mundial, y se convierte oficialmente en clase de composición, en 1966. Tuvo entre sus alumnos a Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, Tristan Murail... Electo Miembro del Instituto de Francia en 1967, recibió numerosos premios.

Su lenguaje musical es uno de los más originales y no se puede vincular a cualquiera escuela particular.

Fue titular del gran órgano de la iglesia de la Trinidad hasta su muerte en 1992.

Se presenta aquí a su obra *Cinq Rechants*, primera obra escrita para doce voces solistas a capella.

Iannis Xenakis (Braila, Rumania, 1922 - París, 2001)
Nuits

Compositor y arquitecto francés de origen griego, creador de la llamada música estocástica. Nacido en el seno de una familia acomodada de raíces griegas, se educó en Grecia, donde formó parte de la Resistencia comunista durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras titularse como ingeniero en el Instituto Politécnico de Atenas, su actividad política lo forzó a pasar a la clandestinidad, siendo condenado a muerte. Exiliado a París en 1947, fue durante doce años el principal colaborador del arquitecto (1967) Le Corbusier, con quien proyectó el pabellón Philips para la Exposición Internacional de Bruselas (1958).

Durante esos años, Xenakis comenzó paralelamente sus estudios de composición en París, primero con Arthur Honegger y Darius Milhaud, con quienes no tuvo demasiado entendimiento, y finalmente con Olivier Messiaen, con quien sí estudió regularmente a partir de 1952.

Inventor de los conceptos de masas musicales, y de la música estocástica, pionero del uso de la computadora en la composición musical algorítmica y en el dominio de la electroacústica, autor de más de un centenar de obras para todo tipo de conjunto, aparece hoy como una de las figuras más radicales de la vanguardia y como uno de los compositores más importantes de la música contemporánea.

Primera obra puramente vocal de Xenakis, *Nuits* para doce voces mixtas solistas escrita en 1967, es hoy en día considerada como una obra clásica del siglo XX. Utiliza fonemas sumerios, asirios, aqueos y otros, para evocar los gritos y lamentos de los prisioneros políticos de las dictaduras de Grecia, Portugal y España y es dedicada a todos los prisioneros y oprimidos del mundo.

La dedicatoria es la siguiente : para vosotros, oscuros prisioneros políticos, Narciso Julián (España) desde 1946, Costas Philinis (Grecia) desde 1947, Eli Erythriadou (Grecia) desde 1950, Joachim Amaro (Portugal) desde 1952, y para vosotros, miles de olvidados cuyos nombres mismos fueron perdidos.

© Photo X.
Tous droits réservés

Conjunto vocal Soli-Tutti

El conjunto vocal francés Soli-Tutti existe desde 1988. Está formado por doce cantantes profesionales y dirigido por Denis Gautheryrie. A lo largo de sus proyectos y encuentros en Francia y en el mundo, adquirió una experiencia musical original, dominada por la creación contemporánea y el teatro musical.

Soli-tutti hace un trabajo sorprendente con la música contemporánea. Tiene una pasión por la creación musical y la escenificación que transforma la fórmula del concierto clásico tradicional.

Hoy en día muchos compositores escriben obras vocales. Desde la gran tradición del Renacimiento hasta las músicas del mundo, sus inspiraciones reflejan la diversidad y la riqueza de la creación musical actual. Soli-Tutti trabajó con numerosos creadores, entre los cuales Eveline Andréani, Jean-Philippe Bec, Antoine Bonnet, Régis Campo, Edith Canat de Chizy, Guilherme Carvalho, Charles Chaynes, Consuelo Díez, James Dillon, Thierry Escaich, Jean-Louis Florentz, Joan Guinjoan, Philippe Hersant, José Manuel López López, Thierry Machuel, Giacomo Manzoni, Sebastián Mariné, Enrique Muñoz, François Narboni, Emmanuel Nunes, Maurice Ohana, Alfonso Ortega, Alessandro Solbiati, Roberto Valera y muchos jóvenes compositores. Estos encuentros siempre fueron experiencias muy enriquecedoras, que animan Soli-Tutti a perseguir y desarrollar su trabajo de creación y difusión de música contemporánea, particularmente encargando nuevas obras a los compositores.

Soli-Tutti también exploró músicas del mundo entero, inspiradas de música popular, trabajando con el caboverdiano Vasco Martins, los cubanos del Orfeón Santiago dirigidos por Electo Silva, los Zulús de Colenso Abafana...

A capella o con órgano, con orquesta y gran coro o con pequeños conjuntos, Soli-Tutti sigue su exploración de las músicas de nuestros tiempos, siempre con el mismo fervor para hacer descubrir nuevas sonoridades.

Dirección musical : Denis Gautheryrie

Sopranos : Frédérique Epin, Cécile Côte, Hélène Denis

Altos : Caroline Tarrit, Nelly Lavergne, Valérie Wuillème

Tenores : Alexandre Pecastaing, Christophe Ferveur, Arnault Cuisinier

Bajos : Nicolas Dangoise, Jean-Philippe Dequin, François Sikirdji

Théâtre Molière Salvador de Bahia - Brésil - août 2008

Denis Gautheryrie, jefe de coro y orquesta

Después de estudiar piano, canto y contrabajo, Denis Gautheryrie fundó en 1988 dos conjuntos profesionales en residencia permanente en la Universidad Paris 8 - Saint-Denis, en la cual está encargado de la clase de dirección coral del departamento de música : Soli-Tutti, conjunto vocal de 12 cantantes solistas, y Futurs-Musiques, conjunto instrumental.

También es director artístico del conjunto instrumental DensitéS en el marco de la asociación Densité 93, en relación con la clase de composición de José Manuel López López, y participa a la creación y a la difusión de música contemporánea en la provincia de Seine Saint-Denis.

El Petit Chœur de Saint-Denis que también dirige, está compuesto de jóvenes cantantes, y está muy a menudo asociado a estos conjuntos, que participan regularmente solos o con otras formaciones, en festivales y encuentros de música contemporánea en Francia y en el mundo.

Denis Gautheryrie tiene una pasión por el repertorio de los siglos XX y XXI y por el teatro musical, y muchas veces encarga obras originales. En fin, organiza cada año encuentros e intercambios corales con coros franceses y extranjeros en torno a la música de creación.

www.solitutti.com

Conjunto vocal Soli-Tutti

ACA - Université Paris 8
2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex - FRANCIA

Contacto :

Laure Labrosse
Encargada de producción
00 33 1 49 40 67 72
laure.labrosse@univ-paris8.fr