

The Marriage of Music and Dance

Recital de Música y Danza italiana, española y francesa
de los siglos XVII y XVIII

Primera Parte

M. Praetorius/ P. F. Caroubel (1571-1621/ +1611)
Pavane de Spaigne

G. Zanetti (fl. 1626-45)
Gagliarda detta la Lisfeltina di Saltino

G. G. Gastoldi/ C. Negri (ca.1554-1609/ca.1535-1604)
Alta Mendoza

F. Caroso (ca. 1527-1605)
Celeste Giglio. Balletto

- (-)
- *Gagliarda*
- *Saltarello*
- *Canario*

C. Negri (ca.1535-1604)
Austria Felice

F. Caroso
Laura Suave. Balletto

- (-)
- *Gagliarda*
- *Saltarello*
- *Canario*

M. Praetorius/ C. Negri
Balletto: So ben mi chi ha buon tempo

F. Caroso
Spagnoletta al modo di Madriglia

D. Ortiz (1510?-1570?)
Recercadas

F. Caroso
Villanella

F. Caroso
Il Canario

Segunda Parte

G. Ph. Telemann (1681-1767)
Cantabile. (Tríosonata en La m)

A. Campra (1660-1744)
Aimable Vainqueur. (“Hessione”)

J. B. Lully (1632-1687)
Sarabande pour les Espagnols. (“Le Bourgeois Gentilhomme”)

J. B. Lully
Passacaille. (“Armide”)

J. B. Lully
Chaconne. (“Phaëton”)

G. Ph. Telemann
1º Allegro. (Tríosonata en La m)

Anónimo
La Bourgogne. (“Airs de Danse”, 1700. Recueillis par Antoine Pointel)

A. C. Destouches (1672-1749)
Sarabande. (“Issé”)

G. Ph. Telemann
2º Allegro. (Tríosonata en La m)

J. B. Lully
Folies d' Espagne

NOTAS AL PROGRAMA

Se trata de un espectáculo en el que se ofrece una panorámica general del repertorio de danzas de corte y teatrales renacentistas y barrocas. El título está extraído de un tratado de G. Dumanoir (*Le mariage de la musique avec la danse*, 1664) que refleja la interrelación existente entre ambas artes. Así el recital consiste en intercalar piezas instrumentales que guardan algún paralelismo con la danza junto con coreografías originales. Nos ceñimos a un período que va desde la 1ª mitad del siglo XVII hasta el 1º tercio del XVIII y geográficamente a tres países: Italia, España y Francia.

En el grupo musical intervienen instrumentos melódicos como las flautas de pico (toda la familia, desde las más agudas a las más graves), el violín barroco, instrumento muy vinculado al repertorio dancístico y el bajo continuo integrado por el violonchelo barroco, la cuerda pulsada (guitarra barroca y teorba) y el clave. A este conjunto se añade una gran variedad de instrumentos de percusión, tan útiles para marcar claramente los pulsos rítmicos que ayudan tanto a los bailarines.

La cuestión de organizar un espectáculo de estas características es un tema muy complejo, puesto que antes de reunir a músicos y bailarines hace falta un triple trabajo de investigación (musical, coreográfico e iconográfico) que puede durar varios meses. Una vez elaborado el programa, otro problema es cómo llevarlo a la práctica. Previamente la directora se reunió por separado con músicos y bailarines para hacer el trabajo de parciales. Los ensayos de “Tutti” duraron una semana intensiva y el debut del espectáculo se produjo en el Teatro Capitol de Calatayud en noviembre de 2005 con gran éxito de público y crítica.

La Compañía cuenta con una amplía y riquísima colección de trajes de los siglos XVI hasta finales del XVIII, indumentaria inspirada en cuadros, grabados o incluso diseños originales de estas épocas, algo que indudablemente incrementa enormemente la belleza de estos espectáculos. En concreto para el montaje de *The Marriage of Music and Dance*, cada uno de los tres bailarines cambia cuatro veces de traje, es decir muestra cinco vestuarios distintos correspondientes a las tres partes del bloque Renacentista y a las dos del Barroco.

Las fuentes coreográficas de las que se nutre el programa son fundamentalmente italiano-españolas, en concreto los tratados de F. Caroso y C. Negri con alguna alusión a la obra de T. Arbeau y los manuales barrocos franceses de Feuillet, Pecour y Gaudrau, entre otros. Significó para los bailarines un múltiple reto de recreación (interpretación de dichas fuentes), adaptación (por ejemplo, algunas de las danzas de pareja se arreglaron para trío) o incluso casi total creación partiendo sólo de secuencias de pasos y fuentes musicales que marcan pautas como fraseo, forma, acentuación o carácter que permiten el poder imaginar diseños en el espacio. En definitiva, un espectáculo a modo de “puzzle”: unas piezas ya estaban y otras se tuvieron que transformar...