

Obra interdisciplinaria

TRANSHUMANCIAS

dirección escénica y concepto giulio tanasini
dirección musical y concepto laia blasco lópez

Transhumancias

dirección escénica e ideación: Giulio Tanasini
dirección musical: Laia Blasco López

con:

Berta Ares (violín y fídula)
Arthur Baldensperger (barítono)
Laia Blasco (soprano)
Nacho Laguna (tiorba y guitarra)
Ana Nicolás de Cabo (percusión)
Mélina Perlein-Féliers (arpa)
Giulio Tanasini (viola da gamba)
Paula Pérez (violín y fídula)
Marina Ares
Irene Doher (soprano)
Gabriel Belkheiri (tenor)

asesoría de dramaturgia: Irene Serrano y Luis Sorolla
asesoría de movimiento: Frank y Jason y Eva?
escenografía y vestuario: Paola de Diego
diseño de Iluminación: Thibault Rottiers
producción: BallArte Ensemble

Producción de:

En colaboración con:

Transhumancias es un espectáculo interdisciplinario para diez músicos, una bailarina e instalación sonora.

Nace del deseo de investigar la relación entre la música tradicional (específicamente española) y la música medieval. Cuanto más se retrocede en el tiempo, más difusa se vuelve la línea divisoria entre el repertorio “culto” y el repertorio popular, lo que dificulta identificar un origen cierto para muchas piezas musicales.

Desarrollado por Ballarte Ensemble con la ayuda de EFEA, que financió la residencia artística para los dos creadores del espectáculo, Transhumancias es un espectáculo fuertemente ligado a la tradición pastoral de los Pirineos españoles y al imaginario asociado a esta. La conexión con la cultura ibérica no solo se encuentra en la elección del repertorio: en Bisaurri (Huesca), lugar designado para el estreno de esta obra, la práctica de la trashumancia tiene una vida milenaria. La ruta que pasa por este pueblo es la más antigua de la que tenemos documentación en Europa. Un espectáculo que, tanto en su concepto como en su estética, se arraiga en un tipo de vida que es tanto local como mundial, y que puede actuar como embajador y testigo de tradiciones aún vivas en una clave contemporánea y adecuada para un público tanto rural como metropolitano.

Transhumancias incorpora elementos teatrales, de danza y música. El flujo de lenguajes escénicos contribuye a la creación de una obra que solo puede definirse a través de la categoría de interdisciplinariedad.

No existe una trama en sentido estricto: la yuxtaposición entre las distintas escenas genera un claro arco narrativo, que busca explorar la relación existente entre feminismo, tradición y sociedad. Una reflexión sobre la metamorfosis y el duelo, a medio camino entre el arte y el rito.

SINOPSIS

Tranhumancias es una obra corale: los músicos actúan como el coro de una tragedia griega, comentando y compartiendo con el público las distintas escenas que se sucederán a lo largo de la obra.

Una bailarina, a veces impotente ante las manipulaciones impuestas por los demás artistas, a veces libre para explorar la escena y expresarse, encarna diferentes personajes según la historia que el "coro" está contando a través de la música y la presencia escénica, pasando del rol de disidente al de víctima, de momentos de alegría a la muerte, en un recorrido de continua transformación y renacimiento. El título se refiere al acto anual de trasladar los rebaños de ovejas desde las regiones montañosas a las llanuras y viceversa para su pastoreo estacional. Este concepto se refleja poéticamente en varios niveles del espectáculo: la sociedad a menudo se comporta como un rebaño que sigue un conjunto de reglas y prejuicios sin cuestionarlos nunca. Sin embargo, algunos individuos no logran integrarse en esta masa acrítica. A veces, su ser diferente o desafiar el status quo puede ser una inspiración para las personas a su alrededor, llevando a la transformación de todos. El concepto de "rebaño" en nuestro espectáculo es ambivalente: a veces representa conexión, seguridad, relación, sinergia, mientras que otras veces representa la falta de pensamiento crítico, la exclusión de quienes no se adaptan, la conformidad. Además, la palabra "Tranhumancias" contiene las palabras "Trans" y "Human" en inglés, lo que alude al tema de la mayoría de las piezas del espectáculo: todos los textos del repertorio medieval y tradicional que hemos elegido cuentan historias de mujeres que se transforman en animales, se visten de hombres, o abandonan la sociedad para no ser aprisionadas por las prácticas de su tiempo: ¿es posible que estas figuras valientes, al elegir seguir su propio camino, se conviertan en los catalizadores de una transformación más amplia en su sociedad? ¿Puede el rechazo del status quo convertirse en la acción fundacional para la creación de un nuevo paradigma de sociedad en el que la conexión no signifique conformidad? ¿Puede la tradición existir como un terreno común sin convertirse en un dogma?

REPERTORIO MUSICAL

El acercar piezas medievales a piezas tradicionales españolas, y mezclar voces con formación académica con otras provenientes del ámbito popular, crea una mezcla sonora inédita que juega a saltar de un lado a otro de la línea que separa la música popular de la música culta; línea que se vuelve más difusa cuanto más se retrocede en el tiempo. Estamos acostumbrados a escuchar el repertorio medieval interpretado por artistas hiperespecializados, algo que no refleja la realidad filológica de ese período: no renegar de los orígenes populares de cierto tipo de música es lo que nos inspiró en la construcción de este programa. Las canciones tradicionales, así como el repertorio medieval europeo, nos narran historias mágicas en las que la protagonista indiscutible es la mujer.

Ella actúa como un ser en constante transformación a lo largo de los siglos.

La mujer puede ser una amazona, guerrera que habitaba los bosques y huía de la sociedad establecida; también encontramos hadas madrinas que transforman princesas en animales. No podemos olvidar el famoso mito de la cierva blanca, una mujer que cambia su cuerpo humano por el de un animal y debe huir de los feroces cazadores que la persiguen. Ellas también pueden ser malvadas brujas o, por el contrario, encarnar la pureza en la figura de la Virgen María.

Innumerables canciones populares relatan historias de mujeres que asesinan a hombres y viven en mitad del bosque, o de otras que deben tomar las armas, como en el caso de Juana de Arco.

Todo el repertorio seleccionado y arreglado expresamente para este espectáculo se articula como un viaje: el viaje de esas mujeres antiguas, salidas de los rincones más profundos de la historia, quienes van transformando a su personaje principal en las múltiples facetas que ha tenido la feminidad a lo largo de los siglos. Las letras originales de estas canciones nos transportarán a esa visión cambiante y, de la mano de diez músicos y una bailarina, transhumaremos hasta los límites de nuestro pasado más remoto.

OBRAS

El Cabrero Nicolás. Tradicional (Valladolid), arr. L. Blasco según J. Díaz

La Serrana. Tradicional (Valladolid), arr. L. Blasco según J. Díaz

La Doncella Guerrera. Tradicional (Segovia), arr. L. Blasco según J. Díaz

Peccatrice Nominata. Laudario di Cortona MS 91, S. XIII, arr. L. Blasco

Bryd One Brere. MS Mument Roll, ca. S. XIII, arr. L. Blasco

Per Larghi Prati. Giovanni da Cascia, 1335? - 1360

La Infantina. Tradicional (Zamora), arr. L. Blasco según J. Díaz

La Blanche Biche. Popular francesa S. XVI, arr. L. Blasco

Obligations 2. Layli Long Soldier, S. XXI

The Three Ravens. Thomas Ravenscroft, 1590-1633

Las Panaderas. Tradicional (Oviedo)

Laude Novella. Laudario di Cortona MS 91, S. XIII, arr. L. Blasco

TRAYECTORIA DEL ENSEMBLE

Ballarte Ensemble nace en 2020 con el objetivo de explorar las posibilidades escénicas de la música barroca y contemporánea a través de su diálogo con otras disciplinas como el teatro, la dramaturgia o la danza. Su plantilla, de carácter interdisciplinar, está conformada por músicos, bailarinxs, dramaturgxs, actores y actrices.

En tan solo 4 años el ensemble cuenta con 7 creaciones escénico-musicales originales:

El Banquete: the musical (2021), La liberación de Francesca Caccini (2021), Sueño-verso (2022),

El gran sarao del mundo (2022)

Silencio en la sala que el fuego va a hablar (2023), Murmuros (2023), Transhumancias (2024)

Sus creaciones se han representado en España y en Suiza y han contado con el apoyo de instituciones como la Embajada de España en Suiza o Swisslos Fonds Basel Stadt.

Ballarte Ensemble ha sido galardonado con el primer premio de Jóvenes Creadores Aragoneses en el 2021, en el 2022 fue finalista en los premios Rema dentro de la categoría "Cross-border Project of the Year", y en el 2024 fue seleccionado dentro del programa de residencias artísticas europeas EFFEAE.

En marzo de 2025 su espectáculo "El gran sarao del mundo" formará parte de la programación del FIAS (Festival de Arte Sacro de Madrid).

TRAYECTORIA DEL PROYECTO

muestra "work in progress"

en el marco de Ballarte Festival

2 de Agosto 2024, h. 21:30 - Plaza de la Iglesia, Biscarruri

4 de Agosto 2024, h 21:30 - Auditorio del Palacio de los Condes de la Ribagorza, Benasque

residencia artística

junio 2025 - Basilea, Suiza

representaciones

? - ? de junio 2025 - Suiza

BallArte Ensemble

ENSEMBLE

LAIA BLASCO
dirección musical y soprano

Empieza los estudios de flauta de pico en Valencia, su ciudad natal, con Elisabeth Woltèche. Prosigue sus estudios musicales en el Conservatorio de Münster, en Alemania, con Jérôme Minis y paralelamente estudia canto con Helena Hajfitz. Estudia Canto barroco en la "Scuola Civica di Milano" con Sonia Tedla donde obtiene las máximas calificaciones. Colabora con diversos ensembles de música antigua como EGERIA, Puy de Saint Cyr o Boreas Musica. Es miembro fundador del Esemble Ibera Auri. Ha participado en diferentes festivales a lo largo de Europa como Milano Arte Musica, Ballarte Festival, FEMÀS de Sevilla, Festival de música religiosa de Cuenca entre otros y en ciclos de conciertos para el CNDM (Centro Nacional de Difusión Musical), Juventudes Musicales de España o Quartetto di Milano.

GIULIO TANASINI
dirección escénica y viola da gamba

Tras un Master en Contrabajo en Italia, estudia Viola da gamba con Paolo Pandolfo en la Schola Cantorum Basiliensis. Cursa el Master of Arts in Performance en 2019 y Master en Interpretación especializada de Música Antigua. Actúa con ambos instrumentos en toda Europa y colabora con conjuntos como Gli Incogniti bajo la dirección de Amandine Beyer o Il Pegaso Ensemble con Evangelina Mascardi y 'Los Elementos' de Alberto Rouco, o Musique des Lumierès; con los cuales ha actuado en algunas de las salas más importantes de Europa. Forma parte del trío Acciaccatura, donde explora formas de interpretación musical alternativas al formato clásico de concierto. Es contrabajista y gambista del conjunto emergente Locatelli de Bérgamo, así como de los Madrigalisti Estensi de Módena bajo la dirección de Michele Gaddi. Miembro fundador del Ensemble Rusticana y del Ensemble Grenade, ganador del concurso "Cuatro Estaciones" 2019 de la Schola Cantorum Basiliensis. Colabora con la compositora y cantautora Francesca Gaza como pierna solista en su conjunto, y desde 2021 con el Maxim Theater (Zürich), donde participó en la obra "Die Mittelmeer Monologe" de Michael Ruf. Colabora con el conjunto Le Sommeil, con el que actuó en la temporada musical Freunde Alter Musik Basel y en el Palacio Wilanów de Varsovia. Desarrolla en su carrera en solitario programas como "Le Città Invisibili" (Ballarte Festival, Flimsfestival y Altrisuoni, Combin en Musique y Modulazioni). Actualmente colabora como programador en el IV Festival BallArte.

MARINA ARES
coreografía y bailarina

Se forma como bailarina de danza contemporánea en el RCPD Mariemma, Madrid tras realizar la Formación Profesional de danza en Carmen Senra. En 2014, participa en el curso de Hip-Hop y Danza Contemporánea de la escuela Socapa (School of Creative and Performing Arts), en Nueva York (EE.UU.). Actualmente, está terminando la especialización en Pedagogía de la Danza Contemporánea en el Institut del Teatre de Barcelona. Ha colaborado como bailarina, pedagoga y coreógrafa en grupos musicales como Ensemble Galería y Ensemble Suma. Desde 2019 trabaja junto con Katharsis Ensemble, Ballarte Festival y el Trío Acciaccatura, asociaciones musicales que trabajan la interdisciplinariedad, mezclando la música y el movimiento corporal. Así como ofreciendo clases de formación corporal y movimiento a todo tipo de instrumentistas.

GABRIEL BELKHEIRI
tenor y flauta de pico

Posee el Doble Grado de flauta de pico y canto historicista por el Conservatorium van Amsterdam (Holanda), con gran experiencia docente y concertística. Miembro fundador de los ensembles "Ibera Auri" y "L'Ampastratta", con los cuales ha participado en diversas giras por Europa, actuando en lugares como el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid y en el Museo del Greco de Toledo (en el proyecto MusaE en el año 2017 y 2019 respectivamente), en la Capilla de San Miguel de los Reyes para FEVATED y para el Festival Renaixement, organizado por la Fundación Cultural Capella de Ministrers, entre muchos otros. Con Ibera Auri ha sido galardonado con el primer premio del jurado y el premio especial del público en la VII edición del Concurso Internacional de Música Antigua de Gijón en 2018 y seleccionado para el Concurso Nacional de Juventudes Musicales de España en 2018 en su modalidad de música antigua. En 2021 ha participado en el prestigioso programa de residencias "International Young Artist's Presentation (IYAP)", perteneciente al festival de música antigua AMUZ (Laus Polyphoniae) de Amberes y dirigido por Peter Van Heyghen y la soprano española Raquel Andueza. En 2022 ha sido seleccionado para realizar la residencia artística de La Cité de la Voix en Vézelay.

BERTA ARES
fídula y violín

Comienza sus estudios de música con 3 años con la flauta de pico, y más adelante con el violín. Continua sus estudios oficiales en Madrid, donde compagina el violín moderno y el barroco. Estudia la carrera de Performance en violín moderno en Zaragoza, con las profesoras Lina Tur Bonet y Carole Petitdemange. Continua en Basilea, Suiza, en la Schola Cantorum Basiliensis, especializándose en música antigua con la profesora Amandine Beyer. Con ella realiza dos Master que comprenden música del renacimiento al romanticismo. Ha participado en numerosos proyectos musicales en España (Ensemble Galería, Ensemble Summa, Grupo Enigma), Noruega (Nordic Barrock orchestra), Italia (Frau Musika), Francia (Jeune Orquestre Atlantique, Errobiko festibala, Concert Ideal), Suiza (Ensembles "I Pizzicanti", "I Tempi", "Capriccio Barrockorchester", "Invocare", "La fountain", "La Compagna"), EEUU (ARTEK, Nueva York). Actualmente reside en Basilea, donde trabaja regularmente con diferentes orquestas y ensembles especializados en la interpretación histórica. Siempre interesada en la interdisciplinariedad en el arte, es miembro fundador del ensemble Acciaccatura y del BallArte Festival, galardonado con el 1er Premio del IV Certamen de Jóvenes Creadores Aragoneses y nominado en los REMA Awards 2022.

NACHO LAGUNA
tiorba y guitarra

Formado en las escuelas UDK (Universidad de Artes de Berlin) y la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza), trabaja regularmente con formaciones como I Gemelli, Gli Incogniti, Artaserse, Les Musiciens du Louvre y artistas como Amandine Beyer, Philippe Jaroussky, Emiliano Gonzalez Toro o Anne Teresa de Keermaeker entre muchos otros. Ha realizado intensas giras concertísticas en Europa, América y Asia, en las que destacan, entre otras, salas como el Teatro de los Campos Eliseos, Opera Royal de Versailles, Tokyo Opera City, Hong Kong City Hall, Jordan Hall Boston, Concertgebouw Amsterdam, Teatro Real Madrid o el Cirque Royal de Bruselas. Ha grabado más de una decena de trabajos discográficos para importantes sellos como Harmonia Mundi, Aparte, Näive, Mediaphore Japon o Warner Classics o diferentes medios de radio y televisión como BBC Radio 3, Radio Nacional Clásica, TV France o RTVE entre otros, destacando su último trabajo a solo *Ferrarese*, premiado recientemente con "5 diapasones" por la prestigiosa revista francesa Diapasón. Es co-fundador y co-organizador de BallArte Festival, un proyecto artístico dedicado a la interpretación, investigación y divulgación de la música y las artes escénicas, galardonado con el 1er Premio del IV Certamen de Jóvenes Creadores Aragoneses y nominado en los REMA Awards 2022.

ANA NICOLÁS DE CABO percusión

Comienza como pianista y a los diez años empieza a recibir clases particulares de percusión. Compagina ambas especialidades con sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca. Tras finalizar sus estudios de piano decide centrarse en la percusión clásica a la vez que se especializa en el repertorio tradicional de su ciudad natal con Mara Cañizal. Esto le abre la puerta al repertorio renacentista bajo la tutela de Fernando Serrano, profesor de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco en el Conservatorio Profesional de Salamanca. Cursa estudios superiores de percusión histórica, así como el Máster de Interpretación e investigación de música antigua, en la ESMUC con el profesor Pedro Estevan. Como solista de timbales y percusionista orquestal, ha formado parte de agrupaciones como Collegium 1704 y del Concert de Nations. Participa en el BallArte Festival y en la primera edición de Generación SMADE. Ha acompañado a la Camerata Iberia, al Concerto Italiano, Coral Annuba, la Badalonense, la Capilla de Santa María del Pi, Res Poliphonica, a Alba Asensi, Janson Priset, Jonathan Stuchbery y Jaime González-Sierra. Actualmente forma parte de Sonorum Mare, Pretérito Imperfecto, Plebeyos Bailes y tiene su propio proyecto entorno a las autorías desconocidas con su grupo Cayreles.

ARTHUR BALDENSPERGER
barítono

Interesado en la escena como cantante e intérprete, después de estudiar Literatura y Artes en París, se licencia en Canto barroco en la Schola Cantorum Basiliensis (Basilea, Suiza). Continua trabajando como intérprete participando en diferentes talleres (recientemente con el entrenador Cloé Xhauflaire, en la "École du Jeu" de París). En 2020 crea en el teatro de Basilea una pieza con voz y saxofón a partir del texto bíblico del Apocalipsis. Atraído sobre todo por el arte en vivo como medio de expresión, está explorando las posibilidades del texto, la voz y la representación para transmitir significado. Actualmente cursa un Máster de Canto medieval en Basilea.

IRENE DOHER
soprano

Actriz, cantante, creadora y docente. Graduada en Interpretación textual en la RESAD (2014) y licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid (2010). Como creadora e intérprete participa en los siguientes proyectos: Livianas Provincianas, en los montajes: Mírame (coproducción con Teatro Español 2023), La Fruta más sabrosa (Naves de Matadero 2022) y Es mi hombre; Engrandecer la Nada (Festival de Otoño, 2020); [Los Números Imaginarios] en los montajes, Auto sacramental de la Vida es Sueño (Teatro de la Comedia, 2023), Lear: desaparecer (Teatros del Canal, 2019), Hijos de Grecia (Festival de Otoño, 2019), La última noche de Don Juan y Hamlet entre todos. Como intérprete destacan sus trabajos en: Sollertinsky (Becuadro producciones, 2023), Solo un metro de distancia (Serena Producciones, 2020. Premio a Mejor actriz secundaria en el Festival Garnacha de Haro, 2022). La Habitación de Laurencia (Casa Muséo de Lope de Vega), Justo antes del Aleteo (Cuarta Pared, 2019) 4,2, de Viviseccionados, Muerte del Apetito de La Finea teatro, (gira internacional Instituto Cervantes), Shoot, Get Treasure, Repeat (Frinje 2015) y ¡Ay Amor! (Teatro de la Zarzuela 2013). En audiovisual ha participado en la serie de Movistar Arde Madrid como Natalia Figueroa. Como docente trabaja en la intersección del teatro y la educación con la compañía Asombras y para instituciones como el teatro de la Abadía o La Caixa.

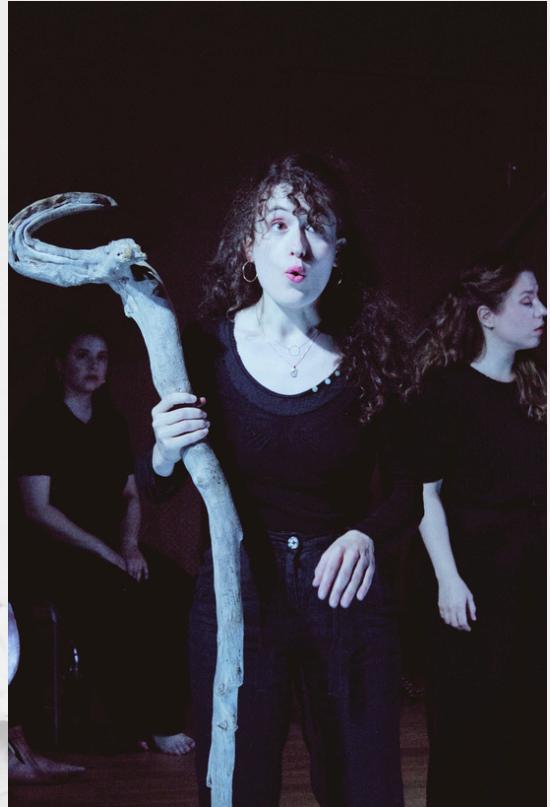
PAULA PÉREZ
fídula y violín

Estudia violín barroco y moderno en el Koninklijk Conservatorium de La Haya con Kati Debretzeni, Walter Reiter y Theodora Geraets y realiza dos másteres en la Schola Cantorum Basiliensis de Suiza, especializándose en repertorio entre el Renacimiento y el Romanticismo con Amandine Beyer y en Vielle medieval con Baptiste Romaine. Es miembro de la Orchestra of the Eighteenth Century y es invitada regularmente por numerosos conjuntos europeos como la Netherlands Bach Society, el grupo interdisciplinar Geneva Camerata o la agrupación Nereydás. Paula ha actuado como músico de cámara en diversos festivales de Europa, Asia y América y ha impartido clases magistrales en el Conservatorio Nacional de Yakarta (Indonesia) y en la Universidad de Ciudad de México. También es graduada en Historia del Arte por la UNED y se encuentra especializándose en la misma universidad en un Máster sobre Conservación del Patrimonio Histórico.

MÉLINA PERLEIN-FÉLIERS

arpa y soprano

Comenzó su formación musical aprendiendo arpa, flauta dulce, clarinete, y finalmente canto. Estudió Literatura y Teoría de las artes escénicas en la universidad, al tiempo que estudiaba interpretación y canto en el Conservatorio de Lille. A continuación, estudió escenografía y vestuario en la Escuela Nacional Superior de Artes Visuales de la Cambre, en Bruselas, antes de decidirse por la música, en particular por la música antigua y la interpretación histórica. Estudió arpas históricas con Angélique Mauillon y canto renacentista con Véronique Bourin en el Conservatorio de Tour. Ingresó en la Schola Cantorum Basiliensis en 2019. Durante sus estudios de Bachelor, estudió arpas históricas con Heidrun Rosenzweig y canto con Katarina Liviljanic. Ahora continúa sus estudios de arpa barroca con Flora Papadopoulos y de canto con Ulrike Hofbauer. Como instrumentista de bajo continuo, actuó con orquestas como la Staatskapelle Halle, bajo la dirección de René Jacobs, y la Compagnie la Tempête. Toca y canta un repertorio que abarca varios siglos, desde el arpa medieval temprana hasta el arpa doppia italiana barroca, disfruta de la alegría del zumbido de las cuerdas del arpa de rebuzno, así como del acompañamiento de cantantes e instrumentistas como intérprete de bajo continuo, o del sonido meloso de las arpas de pedal antiguas. Es miembro fundador del conjunto de música medieval Rubens Rosa.

TRANSHUMANCIAS

CONTACTO

BALLARTE ENSEMBLE
ballarte.ensemble@gmail.com
+34 634454820

