

GAUTHIER DANCE - DANCE COMPANY

THEATERHAUS STUTTGART

GAUTHIER DANCE - DANCE COMPANY

Gauthier Danza es una compañía joven y dinámica de bailarines versátiles y de gran personalidad, dirigida por el bailarín, coreógrafo y músico Eric Gauthier. Como Compañía Residente del Theaterhaus Stuttgart, Gauthier Dance presenta una emocionante danza contemporánea creada por el mismo Gauthier y coreógrafos de renombre internacional como Mauro Bigonzetti, Itzik Galili, Paul Lightfoot / Sol León, Hans van Manen y Charles Moulton.

Gauthier, estrella fulgurante del panorama alemán, es conocido por sus coreografías muy originales y llenas de humor. Uno de los objetivos principales del director y coreógrafo es presentar y crear una danza llena de contenido, que tiene un significado reconocible incluso para un público no familiarizado con la danza, y que logre ser emotiva, que perturba, regocija o inspira a su público. Gauthier persigue su objetivo de hacer la danza contemporánea accesible y atractiva para un público nuevo y joven con obras como *Eclipse* - dónde la coreografía "Transformers" convive con "La Casa de las Dagas Voladoras" ("House of Flying Daggers") - un "action-ballet" sobre un encuentro entre dos especies en un lejano planeta y *Air guitar*, un homenaje ingenioso e inventivo a un instrumento asociado principalmente con el rock y la música pop.

Además de actuaciones en el Theaterhaus, Gauthier trabaja en un programa educacional y de promoción social, el primero de su tipo en Stuttgart: Gauthier Dance Mobile. Con un repertorio de obras especialmente adaptadas que se pueden presentar en pequeños espacios con un equipo técnico limitado, Gauthier Dance Mobile lleva la danza contemporánea a los niños y adolescentes en centros vecinales, así como a un segmento de nuestra sociedad que de otro modo no tendrían oportunidad de disfrutar de esta forma de arte: personas mayores y con enfermedades mentales que viven en hogares de ancianos, personas con discapacidades físicas o psíquicas o personas en centros de rehabilitación. Alemania está experimentando un gran cambio demográfico y en respuesta a esto, y en eco a su infancia como hijo de uno de los principales especialistas de la enfermedad de Alzheimer, Gauthier concibió Gauthier Dance Mobile. Con estas actuaciones, Gauthier Dance, moviliza literalmente a la danza, la lleva fuera del teatro a nuevos espacios y a públicos nuevos y desfavorecidos. Para este proyecto, Gauthier ha recibido una importante financiación inicial de la ciudad de Stuttgart y de Star Care e.V. Stuttgart.

El Theaterhaus Stuttgart, que abrió sus puertas en 1985, es un singular centro cultural en la ciudad de Stuttgart, que presenta teatro, música, danza, cabaret, comedia, literatura, debates políticos y dispone de un total de cuatro escenarios. El Theaterhaus tiene una larga tradición de producir y presentar Tanztheater (danza teatro); las más conocidas son las colaboraciones entre Marcia Haydée y Ismail Ivo. Gauthier Danza es la primera compañía residente de danza contemporánea en Stuttgart.

ERIC GAUTHIER

Director y coreógrafo, Gauthier Danza

Eric Gauthier nació en **Montreal, Canadá**. Recibió su formación inicial de ballet en la escuela de "Les Grands Ballets Canadiens" en su ciudad natal y posteriormente estudió en la Escuela Nacional de Ballet en Toronto, donde recibió también clases de música y voz. En 1995 se convirtió en becario del Ballet Nacional de Canadá bajo la dirección artística de Reid Anderson.

Cuando Reid Anderson fue nombrado Director del Ballet de Stuttgart en 1996, invitó a Eric Gauthier como bailarín del cuerpo de ballet. En el año 2000, Eric Gauthier fue nombrado *demi-solista*, y en 2002 fue promovido a solista.

En el Stuttgart-Ballett, Gauthier ha bailado repertorio clásico y neo-clásico, entre otros el papel de Alain Frederick Ashton en *La Fille mal Gardée*, Mercurio en el *Romeo y Julieta* de John Cranko, el Joker en *Jeu de Cartes* de John Cranko, así como en obras de George Balanchine y Kenneth MacMillan. Todos los coreógrafos que trabajaron con el Ballet de Stuttgart entre 1996 y 2006 percibieron al instante sus grandes dotes como bailarín. Durante diez años, Eric Gauthier bailó en casi todos los estrenos mundiales o estrenos de la compañía, y, trabando de esta manera directamente con una impresionante lista de coreógrafos de renombre internacional entre ellos Hans van Manen, John Neumeier, Jiri Kylian, Nacho Duato, Paul Lightfoot, Uwe Scholz y James Kudelka. Se hizo un gran renombre como excelente intérprete de las obras de William Forsythe, del que interpretó cinco de sus obras, trabajando con frecuencia con el coreógrafo, tanto en Stuttgart como en Frankfurt.

Durante su tiempo en Stuttgart, **Gauthier también inspiró a una impresionante lista de coreógrafos** que crearon roles especialmente concebidos para él. Destaca Christian Spuck, coreógrafo residente del Stuttgart Ballet. Gauthier bailó en ocho estrenos mundiales de Spuck que creó para él el papel de Schigolch en *Lulu* y el papel principal del pintor en *...la peau blanche ...*. También han creado papeles para Eric Gauthier coreógrafos de la talla de Mauro Bigonzetti, Itzik Galili, Kevin O'Day, Marguerite Donlon, Daniela Kurz, Dominique Dumais, Nicolo Fonte, Matjash Mrozewski, Douglas Lee, Marc Spradling, James Sutherland, Pascal Touzeau y Trey McIntyre. En el año 2005 hizo su debut como coreógrafo en el famoso programa "Jóvenes Coreógrafos" de Stuttgart, de la Sociedad Noverre. En 2006 fue invitado de nuevo y creó el *Ballet 101*, que ganó el Premio de la Crítica, así como el Premio de Público del vigésimo primer Certamen Coreográfico Internacional de Hannover, Alemania. En 2007, Gauthier creó *Air Guitar* para la Sociedad Noverre. En septiembre de 2007, Eric Gauthier protagonizó junto al legendario bailarín Egon Madsen *Don Q.* de Christian Spuck., "más que una revista en clave de baile" sobre la pérdida de la realidad que Spuck creó para el Theaterhaus Stuttgart. El estreno mundial fue un "sensacional éxito" en palabras del crítico de Hartmut Regitz "BalletTanz revista. Don Q. se encuentra actualmente de gira a Alemania, Austria, Italia, Luxemburgo y se presentó con mucho éxito en el marco del Festival Madrid en Danza 2007.

Desde octubre de 2007, Eric Gauthier es el director y coreógrafo de Gauthier Dance, compañía de danza residente de la Theaterhaus Stuttgart. La compañía empezó a rodar en enero de 2008 y mereció el elogio unánime de crítica con 18 funciones con todas las entradas agotadas sólo en Stuttgart, presentando dos estrenos mundiales por Gauthier, así como obras de Itzik Galili, Paul Lightfoot / Sol León y Charles Moulton.

Gauthier Dance tiene también un fuerte compromiso con la divulgación social y educativa. Con Gauthier Dance Mobile, la compañía presenta un repertorio especialmente seleccionado para niños o personas con trastornos mentales y / o discapacidades físicas, personas con la enfermedad de Alzheimer u otras formas de demencia, personas en rehabilitación psicológica, así como para jóvenes en centros sociales y en escuelas para niños con necesidades especiales.

En 2001, paralelamente a su carrera de baile, Gauthier formó **una banda junto con otros tres músicos** para la que compone, escribe letras, canta y toca la guitarra. La banda que ha tocado en muchos conciertos y ha ganado premios locales, lanzó su primer CD en 2004 y su segundo en 2007.

OBRAS

Programa 1

Eclipse

Coreografía: Eric Gauthier

Música: Jens Peter Abele

Vídeo: Michi Maier

Coproducción del Theaterhaus Stuttgart y el Staatstheater Stuttgart

Gauthier, es conocido por su obras originales, llenas de humor. Se ha marcado como objetivo hacer danza para un público diverso y sobre todo un público joven, así con "Eclipse", un acto-una pieza inspirada en las películas de Kung-Fu y cómics de Ciencia-Ficción sobre un encuentro entre dos especies en un lejano planeta.

Pression

Coreografía: Mauro Bigonzetti

Música: Helmut Lachenmann, "Pression"

Franz Schubert, extractos de "La Donzella y la Muerte"

Vestuario: Kristopher Millar & Lois Swandale

Pression de Mauro Bigonzetti toma como punto de partida la antítesis de dos piezas de música: el solo radical y descarnado de Helmut Lachenmann y extractos de "La muerte y la doncella" de Franz Schubert. Una obra de una belleza austera y escultural, que yuxtapone no sólo la música sino también los sexos, con dos hombres bailando al son de las cuerdas tensas de Lachenmann y dos mujeres que bailan con sonidos más emocionales y barrocos de Schubert. Al final, los cuatro bailarines en la ya tradicional formación de parejas, dejan imágenes impresionantes en la retina de ojo del espectador, hasta mucho después de que cayera el telón.

The Sofa

Extractos de "Trough Nana's Eyes"

Coreografía: Itzik Gallili

Música: Tom Waits

Vestuario: Natasja Lansen

Escenografía: Janco van Barneveld

El Sofa, de Itzik Galili, con las ásperas canciones del fumador Tom Waits, es un estudio de las relaciones, con una divertidísima cadena de sorprendentes giros; es un divertimento para los bailarines y para el público.

Solo

Coreografía: Hans van Manen

Música: Johann Sebastian Bach, Partita Nr. 1 for Solo Violin

Escenografía y vestuario: Keso Dekker

El solo de Hans van Manen Solo marca un contraste fresco. Con la Primera Partita para violín de Johann Sebastian Bach, este Solo es de una Musicalidad sublime, con un deslumbrante juego de pies, asombrosamente rápido, con cambios de dirección continuos de los tres bailarines masculinos.

Adrenalina

Coreografía: Eric Gauthier

Música: Francis Rainey

Escenografía y vestuario: Gudrun Schretzmeier

Programa 2

Monólogos

concepto y dirección: Eric Gauthier

asistencia coreográfica: Anja Behrend, Armando Braswell, Alexis Dupuis-Le Blanc, Emilia Giudicelli, Marianne Illig, William Moragas

Dramaturgia: Vivien Arnold

Luces: Till Grab, Renato Arismendi

LARGA DISTANCIA

ANGELES DE GUARDIA

AJUSTARSE A

NO SOY CLASSICO

BUSCAR

AMOR A PRIMERA VISTA

DESEO Y REALIDAD

Si usted pregunta a bailarinas y bailarines acerca de su historia, las razones por las que han llegado a la danza son diferentes. Si les preguntas por qué siguen ejerciéndola, casi siempre hay la misma respuesta: el deseo de bailar. Porque la trayectoria a menudo refleja su origen y la nacionalidad. La formación en los antiguos países comunistas todavía dependen de las escuelas subvencionadas por el Estado, principalmente en Europa Occidental de escuelas en su mayoría parcialmente subvencionadas, de reconocimiento oficial. En países como los EE.UU. o Australia la formación tiene lugar en escuelas privadas, cuyos "Programas de Extensión Educativa" y "Becas" a menudo permite la formación de danza a niños de las minorías sociales o de familias pobres. Sin embargo, en todas las escuelas, no importa dónde, se imponen talento, el trabajo duro y la dedicación y una capacidad de aprendizaje rápida. La fuerza motriz es el amor a la danza. En algunos casos, incluso ayuda a superar obstáculos socio-económicos, prejuicios, la resistencia de familias o la falta de dinero.

Años de intensa preparación, finalmente culmina en la audición. Es un momento intenso, una mezcla de tensión y concentración, de esfuerzo, la esperanza e incertidumbre. Es el momento de la verdad en el que los años de formación o de experiencia escénica está sometida al criterio muy subjetivo de un director. Todo queda a prueba: en primer lugar y ante todo el cuerpo, la capacidad técnica, la musicalidad, la velocidad en la adopción del material coreográfico, la capacidad de dominio de diferentes estilos de baile, por tanto, para demostrar la versatilidad y la no menos importante el comportamiento, como se lleva con el director de ensayos y de los demás bailarines. Todo esto se desarrolla en el más absoluto de los silencios, el bailarín se queda -como en el escenario- mudo. Casi nunca se les pregunta por sus historias personales o sus experiencias previas. ¿Y si lo hacemos? Cada historia es única - y, sin embargo, se llegan a cristalizar arquetipos, ciertos patrones e incluso clichés.

La pieza de Eric Gauthier cuenta historias individuales de seis bailarines que como ejemplos de las innumerables trayectorias de bailarines. Lo que conecta todas las historias es el amor por la danza, el deseo de bailar.

2nd MONKEY (segundo mono)

coreografía

asistencia coreográfica: Jussi Nousiainen

música: Rene Spierings

vestuario: Itzik Galili

luces: Itzik Galili

Un riguroso estudio y de provocación por el coreógrafo israelí Itzik Galili sobre las necesidades de un bailarín a sí misma y sobre la compleja dinámica entre un bailarín y de su director.

La realidad cotidiana de la danza, el poder vivir el sueño no sólo consiste en plenitud y felicidad. Itzik Galilis "Segundo mono", monólogo interior del bailarín, es en realidad un diálogo del bailarín consigo mismo. El constante conflicto, implacable del bailarín con su cuerpo y su habilidades interpretativas, pero sobre todo también con sus deficiencias conduce a menudo a dudar de si mismo, a la falta de auto-estima. Ninguna otra profesión requiere una auto-reflexión, practicada a diario con la mirada al espejo del estudio de danza. La vanidad y la inseguridad constituyen una unión difícil, la búsqueda de la perfección, o la desesperante sensación de que nunca podrá alcanzarla, domina la vida cotidiana.

Se puede entender Segundo mono también como un diálogo entre el bailarín y el coreógrafo. La tarea principal de un bailarín es satisfacer cualquier deseo artístico del coreógrafo, además, aparte quiere gustar e inspirar. El coreógrafo acepta manipular al bailarín para provocarle una calidad determinada de movimiento o con la esperanza de que según el principio de Pavlov el bailarín no sólo recuerde no solo los pasos, sino también su estado emocional en la creación de los pasos y que se capaz de reproducirlo durante la representación. Segundo mono explora los límites de resistencia de un bailarín, que en la formación se concentran sobre todo en la obediencia y la disciplina y que, sin embargo, tiene que encontrar un equilibrio con sus propias expectativas y las del coreógrafo. Segundo mono monólogos ofrece por tanto una mirada sobre la vida cotidiana del bailarín e ilustra el abismo entre el deseo y la realidad.

The Blind Leading the Blind

coreografía: Eric Gauthier

texto: Peter Grohmann

música: Bobby McFerrin/Yo-Yo Ma, Einstürzende Neubauten, Kings of Leon, René Aubry, The Band

vestuario: Eric Gauthier, Julia Moritz

luces: Till Grab, Renato Arismendi

LIBERTAD // FREEDOM

ROCK

CAÍDA DE NIEVE // SNOWFALL

PECES

EL PRIMER VALS // THE FIRST WALTZ

Ball Passing

coreografía: Charles Moulton

música: Les Stuck

vestuario: Charles Moulton, Julia Moritz

luces: Till Grab, Renato Arismendi

Precision Ball Passing de Charles Moulton se estrenó en Nueva York en 1979. Desde entonces Moulton varió este éxito repetidas veces, incluido una versión con hasta un máximo de 120 "jugadores", a veces también con los amateurs. Una de estas versiones bailó Eric Gauthier como un estudiante de la Escuela Nacional de Ballet en Toronto. Cuando Gauthier desarrolló su concepto de "Dance Gauthier Mobil", pidió a Moulton una nueva versión. Gauthier Dance Mobil lleva la danza contemporánea a las personas que no tienen muchas oportunidades de disfrutar esta forma de arte. En consonancia con el lema "Si no son capaces de llegar a nosotros, ir a ellos" y con un repertorio de piezas hecho a medida Gauthier Dance Mobil actúa en centros de juventud, en talleres para las personas con discapacidad, en centros para gente mayor, en escuelas para niños difíciles y en los centros para personas con enfermedades mentales. La versión de Stuttgart de Ball Passing fue creado para los seis bailarines de Gauthier Dance y ya forma parte del núcleo del repertorio.

Air Guitar

coreografía: Eric Gauthier

música: Jens-Peter Abele

vestuario y luces: Eric Gauthier

Air Guitar es el homenaje de Eric Gauthier a su amado instrumento. Gauthier llegó de Montréal a Stuttgart en 1996, a los 18 años para formar parte del Stuttgart Ballet. No hablaba Inglés ni conocía a nadie. Después de los ensayos en el Stuttgart Ballet, pasó su tiempo con la guitarra, practicaba y escribía canciones. Paralelamente a su carrera bailarines fundó en 2001 una banda para la que todavía escribe los textos y la música, canta y toca la guitarra. La banda ha publicado dos CDs y es una parte integral del rock y el pop escena en Stuttgart y en la región. Sobre el estreno de la guitarra de aire de 2007 para "Jóvenes Coreógrafos" de la Sociedad Noverre escribió la revista Tanznet: "Eric Gauthier probablemente podría entrar en la historia como inventor del ballet-cabaret ... Las sátiras de Gauthier son un maravilloso activo para este género a menudo demasiado serio."

Susto

coreografía: Paul Lightfoot/Sol León

música: Ludwig van Beethoven 5. sinfonia en do-menor, Opus 67, primer movimiento

escenografía y vestuario: Paul Lightfoot/Sol León

luces: Tom Bevoort

estreno mundial: Nederlands Dans Theater III, 1994

version revisada: Introdans, 2006

Six Pack es una producción del Theaterhaus Stuttgart en coproducción con el Grand Théâtre de Luxembourg

Susto de Paul Lightfoot y Sol León fue creado 1994 para el Nederlands Dans Theater III y revisado para Introdans en 2006.

Coreográficamente y estéticamente próximo a la escuela holandesa - con una pizca de humor británico (Lightfoot) y una pizca de temperamento español (León) - *Susto* juega con el tema del tiempo: ¿Cómo pasa y se nos escapa, ya que es imparable, y cómo de precioso y valioso que es. La pieza es también un guiño sobre la brevedad de la carrera de un bailarín, irónicamente creado para el elenco original mayor de 40 años, pero también válido para los bailarines jóvenes de Introdans o de Gauthier Dance, que libran - al igual que todos los bailarines - una carrera con el tiempo, bailando en la medida de lo posible, lo más veloz posible. Refuerza la impresión del paso inexorable del tiempo, del destino ineludible la frenética música de Beethoven. Las imágenes sensuales y alegóricas de Lightfoot / León apelan al espectador a detenerse un momento en el bullicio de la vida cotidiana.

© fotografías: Regina Brocke

Gauthier Dance, compañía residente del Theaterhaus está en camino. Quién no sabe ver el potencial artístico de esta compañía debe ser ciego. Se pierde algo. Keep cool. Enjoy Gauthier Dance Tanta danza pop debe haber en la ciudad de danza Stuttgart.

Tim Schleider, Stuttgarter Zeitung 5.7.2008