

Israel Galván y Akram Khan

www.israelgalvan.com y www.akramkhancompany.net

TOROBACA

Flamenco – Kathak - Danza contemporánea de raíz

País: España – Reino Unido / Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedio) / Año de producción: 2014

Estreno en España

Sobre la obra

“Más que una muestra de kathak y flamenco, el nuevo dueto de estos dos creadores, por vez primera juntos, supone la fusión de sus innovadoras visiones”. **OMAR KHAN, FOP MAGAZINE**

Miran, hurgan y escarban en los rigores de tradiciones remotas para convertirlas en expresiones de danza contemporánea, haciéndolas coincidir con la sensibilidad del siglo XXI. No es que Israel Galván (Sevilla, 1973) desdeñe el flamenco tradicional. Tampoco se trata de que Akram Khan (Londres, 1974) reniegue del kathak, danza tradicional de La India. Todo lo contrario. Desde un conocimiento profundo de estas exigentes disciplinas, cada uno a su manera, ha coincidido en renovar e innovar estas tradiciones y expresiones que se creían petrificadas e inmóviles. Para ellos, ni el flamenco ni el kathak han cerrado su ciclo ni han agotado sus posibilidades. Ambos han sabido contaminar con inteligencia los legados que les llegaron de sus padres y a éstos de sus ancestros. Pero no han querido preservar tradiciones. Lo que han hecho es reconvertirlas en una experiencia personal a fuerza de romperlas, desguazarlas, contaminarlas y reinventarlas en forma de lenguajes de danza inéditos y personales. Ahora, por primera vez juntos en un escenario, intentarán profundizar en sus búsquedas, mirarse el uno al otro a la misma altura y contaminarse con sus personales modos escénicos. El resultado de este curioso experimento cuesta imaginarlo pero, qué duda cabe, genera expectación. Tiene aires de duelo escénico. Trae la promesa de lo nunca visto. Oferta a dos titanes en combate, cada cual con sus propias armas, fusionando en una danza la que son muchas danzas.

En una mirada superficial parecen muy distintos. No lo son tanto, sin embargo. Le viene a ambos la danza de sus entornos familiares. Al sevillano de la escuela de sus padres, una academia donde le enseñaron el flamenco como es y que él sorbió desde niño, llegando a ser la promesa de un bailaror deslumbrante. Al londinense de su madre, una destacada maestra kathak, que inmigró a tierras británicas pero supo mantener viva la cultura de su país. Ambos vivían realidades contrastadas que cambiaban apenas cruzaban el portal de sus casas. El entorno de Galván era el del flamenco profundo y tradicional que se vive en ciertos ambientes de Sevilla, pero él también veía y sorbía el mundo de afuera, donde había literatura, cine, danza y otras formas de expresión. La casa de Akram Khan era territorio donde se conservaban modos y usos culturales, culinarios y artísticos de Bangladesh, pero él no ignoraba que Londres

era lo que se veía desde la ventana y combinó el kathak de casa con la vibrante danza contemporánea londinense.

Tampoco se mueven en los circuitos tradicionales. Galván triunfó primero en Europa que en los escenarios típicos del flamenco de su Sevilla natal. Khan no participa en eventos de danzas folklóricas y tradicionales. De hecho, es artista residente de Sadler's Wells, probablemente la casa más relevante de la nueva danza en la capital británica. Los dos artistas han coincidido en las plazas más renombradas de la vanguardia internacional, en los escenarios más innovadores y en los festivales de avanzada. Este mismo verano pasado, estuvieron ambos en el prestigioso Festival de Montpellier. Israel Galván llevó al evento francés su reciente creación *Lo Real*, en la que explora la fascinación de los nazis por el flamenco, y Akram Khan su solo *Desh*, en el que hurga en los aspectos de la cultura en Bangladesh. Los dos son artistas abiertos, innovadores, a su manera virtuosos, y siempre curiosos. Esos rasgos les unen.

Pero diferencias no faltan, desde luego. Galván es ave solitaria. Sus espectáculos suelen ser solos de danza acompañados de músicos en directo, salvo algunas excepciones, como *Lo Real*, donde se ha rodeado de auténticas luminarias de la disciplina. Aborda temas impensables para el flamenco, llegando a inspirarse en el mismísimo libro bíblico del Apocalipsis en su notable *El final de este estado de cosas (redux)* o llevando a escena desconcertantes propuestas como *La edad de oro* o *La metamorfosis*. Del flamenco tradicional hereda la fiereza, el estar y una técnica impecable. Akram Khan, por el contrario, se inició con compañía numerosa, a la que contagió la velocidad, precisión y fascinación del kathak, pasó luego por un período de transición con solos y duetos con acompañantes de lujo (entre ellos Sylvie Guillem, Juliette Binoche o Sidi Larbi Cherkaoui, con quien montó el emocionante dueto *zero degrees*), para alternar luego sus solos con trabajos grupales, destacando *Vertical Road*, trabajo de hondo calado espiritual. Se rodea siempre de artistas de muy distinta procedencia, que van desde Kylie Minogue pasando por el escultor Antony Gormley, el artista plástico Anish Kapoor, los compositores Steve Reich y Nitin Sawhney o el escritor Hanif Kureishi.

Estas diferencias y las que distancian a dos disciplinas tan distintas como el flamenco y el kathak son, contradictoriamente, las que generan mayor intriga e interés alrededor de este nuevo trabajo conjunto. Ver aires flamencos en un cultor kathak y viceversa. Presenciar el choque de energías de estos dos descomunales intérpretes. Experimentar la fusión de sus lenguajes. Atestiguar un encuentro artístico tan inusual. Disfrutar de sus cuerpos en comunión. Sentir el contraste entre el gesto espiritual de Khan y el apego telúrico y terrenal de Galván. Descubrir, en última instancia, qué resulta de este matrimonio de culturas, creencias y lenguajes.

***Texto firmado por el periodista y crítico de danza Omar Khan, director de la revista especializada Susy-Q, para la revista del Festival de Otoño a Primavera FOP magazine.**

Teatro, fechas y horarios

Teatros del Canal, Sala Roja

Días 27 y 28 de junio de 2014, a las 20 horas. Día 29 de junio, a las 18 horas

Con nombre propio

TOROBKA

Akram Khan e Israel Galván

“Akram Khan; Israel Galván; Khan; Galván; La propia eufonía de los nombres nos pone en el camino. El baile antes de que fuera danza. En ese paso, en ese intermedio, en ese intersticio se mueven.

No se trata, desde luego, de un intercambio étnico entre tradiciones, de ningún ejercicio de danza global. Se trata de hacer conjunto de una manera de entender el baile –si, claro, viene de bailar kathak y flamenco-, que quiere situarse en los principios de la voz y del gesto, antes de que empezaran a producir significados. Mímesis antes que mimetismo.

El cazador, perdido en el campo, imita los pasos del animal que va a cazar. Las palabras están por definir, sonidos guturales que se entienden casi como órdenes, operaciones de mando. Todo el cuerpo es un campo de expresión, se leen los movimientos, funcionan. ¡TOROBKA!

Tampoco hay necesidad de primitivismo. En uno de los ensayos Khan y Galván se las veían con *Toto-vaca*, poema fonético de Tristan Tzara de lejana inspiración maorí. Fue automático, como un gag de esos que el filósofo Giorgio Agamben emparenta con lo místico. El toro y la vaca, animales sagrados en sus dos tradiciones, pero unidos, profanados –en el sentido original de la palabra, devolver las cosas a su uso común-, en un libérrimo poema dadaísta.

Israel Galván y Akram Khan. Se trata de eso, de bailar sin concesiones y que el público siga pensando qué es danza”.

Pedro G. Romero, enero de 2014

En gestación

Mi madre bailaba en los tablaos de Sevilla hasta el séptimo mes de gestación y yo iba dentro. Crecí bailando con mis padres con un respeto al flamenco casi religioso. Tuve un maestro, Mario Maya, y al tenerle enfrente por primera vez, me llevé las manos a la cabeza en señal de sorpresa por las cosas nuevas que veía. Ensayando con Akram en París, me lo recordó. Le puse los pasos de mi maestro y le iban a la perfección. Se sentía cómodo. Vi un Mario joven. El lenguaje de Akram me es muy familiar. Yo bailo descalzo, pero la frontera entre Akram y yo son mis botas con tacones y puntillas. Me dijo que para él, cuando bailaba, era como hacerle un regalo al público. En cambio, en mi herencia llevo el matar al público para que él no me mate a mí. Creo que Akram creció con muchos dioses. A mí, mi familia solo me enseñó uno. Ahora, quiero conocer con él muchos dioses y dar las gracias al público cuando bailo”.

Israel Galván

Los cuerpos danzantes de la anarquía

La tradición es aquello que se convierte en oxígeno durante el día y en dióxido de carbono durante la noche. Sin duda, no encuentro una forma más simple con la que describir aquello que Israel y yo hacemos con nuestras respectivas tradiciones. Para Israel, el flamenco es su tradición, mientras que el *kathak* es mi oxígeno. Durante muchos años, he divagado hambriento de crear un espacio en el que estas diferentes tradiciones pudiesen encontrarse y convivir la una con la otra, dando lugar a una nueva y dinámica forma de danza... Pero la razón por la que no lo intentaba era, sencillamente, lo poco que me atraía la idea de redescubrir lo que otros muchos artistas ya habrían intentado antes que nosotros y que, simplemente, consiste en ilustrar la relación existente entre las dos tradiciones. ¿Cómo rompemos el molde o la tradición desde dentro? Solo cuando me encontré observando la forma de bailar de Israel, me di cuenta de que él era el artista al que tanto tiempo llevaba esperando, para embarcarnos juntos en esta travesía de descubrimiento y de anarquía... (Después de todo, la anarquía resulta a veces necesaria para recordar a la tradición la necesidad de actualizarse)".

Akram Khan

Sobre el escenario

Israel Galván

Coreógrafo y bailarín

Israel Galván de los Reyes (Sevilla 1973) es Premio Nacional de Danza 2005 en la modalidad de Creación, concedido por el Ministerio de Cultura en base al trabajo realizado con los espectáculo *Arena* (seis coreografías sobre el mundo del toro) y *La edad de oro*.

Hijo de los bailarines sevillanos José Galván y Eugenia de Los Reyes, desde los cinco años vive de manera natural los ambientes de tablaos, fiestas y academias de baile a los que acompaña a su padre. Pero no es hasta 1990 que encuentra su vocación por el baile. En 1994 entró a formar parte de la recién creada Compañía Andaluza de Danza dirigida por Mario Maya, comenzando una trayectoria imparable jalonada de importantes premios. Ha realizado numerosas colaboraciones en proyectos de muy distinta índole y con artistas muy dispares, entre los que destacan como referentes en su carrera Enrique Morente, Manuel Soler y Mario Maya o Sol Picó.

En 1998 presentó *¡Mira! / Los zapatos rojos*, primer espectáculo de su propia compañía, alabado por toda la crítica especializada como una genialidad y que supuso una revolución en la concepción de los espectáculos flamencos. A esta pieza le sucedieron *La metamorfosis* (2000), *Galvánicas* (2002), *Arena* (2004), *La edad de oro* (Premio Flamenco Hoy 2005 al Mejor Espectáculo de Baile), *Tábula rasa* (Premio Flamenco Hoy 2006 al Mejor Espectáculo de Baile). En 2006 coreografía *La francesa* para Pastora Galván como única protagonista de baile. La obra consiguió, entre otros, el Premio Giraldillo de la Bienal de Flamenco "al espectáculo más innovador". En 2007 estrenó en la Cinémathèque de la Danse de París *Solo*, una reflexión personalísima sobre el baile flamenco sin música y sin ningún tipo de adornos.

En la Bienal de Flamenco de Sevilla del año 2008 estrenó *El final de este estado de cosas, redux* (inspirado en algunos pasajes de *El Apocalipsis*), un espectáculo que supuso la consagración

internacional de Israel Galván y que, desde junio de 2010, le convirtió en el primer artista español asociado del Théâtre de La Ville de París, uno de los templos internacionales de la danza contemporánea. En diciembre de 2010 estrenó en el Teatro Vidy-Lausanne de Suiza *La curva*, que se presentó en España en el mes de junio de 2011 en el Festival de Otoño a Primavera de la Comunidad de Madrid y, en el mes de enero de 2012, en Francia, en el Théâtre de la Ville de París. En ese mismo año, 2012, recibió los siguientes reconocimientos:

- Premios Max de las Artes Escénicas como mejor intérprete masculino de danza y mejor coreógrafo concedido por la Fundación Autor y la SGAE por su espectáculo *La Curva*.
- Bessie Award de New York por considerar su espectáculo *La edad de oro*, presentado en el Teatro Joyce de New York en septiembre 2011, "como una producción excepcional de un trabajo que amplía las perspectivas del arte tradicional".
- Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por el Consejo de Ministros.

Su último espectáculo, *Lo Real*, una particular reflexión sobre el holocausto gitano bajo el régimen nazi, se estrenó el 12 de diciembre de 2012 en el Teatro Real de Madrid y el 12 de febrero de 2013 en el Théâtre de la Ville de París.

Akram Khan

Director artístico, coreógrafo y bailarín

Akram Khan es uno de los artistas de danza más famosos y respetados en el Reino Unido. En poco más de una década, su trabajo que ha contribuido de manera significativa al mundo de las artes y la cultura en el Reino Unido y en el extranjero. Su gran reputación se ha cimentado sobre el éxito de producciones imaginativas, muy accesibles y relevantes, como *DESH*, *Vertical Road*, *Gnosis* y *zero degrees*.

Crador instintivo y de gran naturalidad, Khan ha sido un imán para los mejores artistas de otras culturas y disciplinas. Entre sus colaboraciones previas a esta que ahora desarrolla junto a Israel Galván, se incluyen el Ballet Nacional de China, la actriz Juliette Binoche, la bailarina Sylvie Guillem, el coreógrafo y bailarín Sidi Larbi Cherkaoui, la cantante Kylie Minogue, artistas visuales como Anish Kapoor, Antony Gormley y Tim Yip, el escritor Hanif Kureishi y compositores como Steve Reich, Nitin Sawhney y Jocelyn Pook. Internacionalmente reconocido por el público y la crítica, el trabajo de Akram Khan es profundamente conmovedor y su narrativa es íntima, inteligente y épica. El coreógrafo y bailarín británico ha sido definido por el Financial Times como un artista "que habla tremendamente de cosas tremendas". Uno de los hitos más recientes de su carrera ha sido la creación de una parte de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpico de Londres 2012, que fue unánimemente aclamado.

Akram Khan ha sido galardonado con numerosos premios a lo largo de su carrera, como el Premio Laurence Olivier, el prestigioso ISPA Distinguished Artist Award (concedido por la Sociedad Internacional para las Artes Escénicas) o el Premio de las Artes South Bank Sky, entre otros. Khan fue galardonado con un MBE en 2005 por sus servicios al mundo de la danza y ostenta el título de graduado honorífico de las Universidades de Roehampton y Montfort. Khan es, además, artista asociado del MC2 de Grenoble y de la Sadler's Wells de Londres, en una suerte de especial cooperación internacional.

Ficha artística y técnica

TOROKA

Akram Khan e Israel Galván

Creación e Interpretación: Israel Galván y Akram Khan

Arreglos musicales e interpretación de: David Azurza, Bobote, Christine Leboutte, Bernhard Schimpelsberger

Diseño de Luces: Michael Hulls

Diseño de Vestuario: Kimie Nakano

Sonido: Pedro León

Director de Ensayos: José Agudo

Coordinadora de Producción: Amapola López

Responsable de Producción: Sander Loonen

Coordinador Técnico: Pablo Pujol

Luces: Stéphane Déjours

Tour Managers: Amapola López y Mashitah Omar

Productores: Farooq Chaudhry & Bia Oliveira (Khan Chaudhry Productions) y Chema Blanco & Cisco Casado (A Negro Producciones)

Coproducido por: MC2: Grenoble, Sadler's Wells London, Mercat de les Flors Barcelona, Théâtre de la Ville Paris, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Festival Montpellier Danse 2015, Onassis Cultural Centre - Athens, Esplanade - Theatres on the Bay Singapore, Prakriti Foundation, Flamenco Biennale Nederland, Concertgebouw Brugge, HELLERAU – European Center for the Arts Dresden, Festspielhaus St. Pölten, Romaeuropa Festival

Patrocinado por COLAS

Producido durante la residencia en Mercat de les Flors Barcelona y MC2: Grenoble

Con el Apoyo de Arts Council England

Israel Galván es un Artista Asociado de Théâtre de la Ville de París y el Mercat de les Flors de Barcelona.

Akram Khan es un Artista Asociado de MC2: Grenoble y Sadler's Wells London en una especial colaboración internacional.

Agradecimientos especiales por al equipo completo de MC2, Hervé Le Bouc, Sophie Sadeler, Béatrice Abeille-Robin, Mr. & Mrs. Khan, Yuko Khan, Aditi Mangaldas, Pedro G. Romero, Pandit Lachhu Maharaj, Shlomo y Jacob Galván

Estreno absoluto: 2 de junio de 2014, en MC2, Grenoble, Francia

Estreno en España: 27 de junio de 2014, en XXXI Festival de Otoño a Primavera, Teatros del Canal, Madrid

Estreno en el Reino Unido: Otoño de 2014, Sadler's Wells, Londres

TOROBKA en redes

YouTube: <http://youtu.be/RxiEijABYw>

Facebook: <https://www.facebook.com/IsraelGlv>

Twitter: https://www.twitter.com/Israel_Glv