

Le prime fasi della creazione di *ab [intra]* hanno visto me e Rafael alla ricerca di musica aggiuntiva per accompagnare le composizioni originali.

Il secondo concerto per violoncello *Klätbütne / Presence* di Pēteris Vasks, nell'esecuzione della violoncellista Sol Gabetta, ci è sembrato denso di grande passione, immediatezza e slancio, così abbiamo deciso di inserire il primo e il secondo movimento nello spettacolo.

Il concerto di Vasks ha determinato le mie scelte musicali iniziali: la prima reazione istintiva è stata quella di lavorare con un violoncellista, l'australiano Julian Thompson. Insieme abbiamo registrato frammenti di materiale per violoncello per costruire i due movimenti iniziali dell'opera. Le battute di apertura del concerto di Vasks, con i suoi motivi *col legno* e *pizzicato* sono state alla base di alcune di queste prime registrazioni.

ab [intra] inizia con le pulsazioni e i lamenti di un violoncello solo, che costruiscono via via una sorta di muro di suono sinfonico, quasi paesaggistico.

Ad aprire i due movimenti troviamo i campionamenti di violoncello pizzicato, che portano il lavoro verso passaggi percussivi e a un'elettronica più scura, controbilanciati da tessiture d'archi emozionali.

L'elettronica cede il passo alla "Cadenza-Andante" di Vasks, con le sue costruzioni appassionate, la sua bellezza lussureggiante e la sua ricca sonorità.

Il quarto movimento di *ab [intra]* è caratterizzato da pianoforte, percussioni complesse ed elettronica organica. Mi interessava esplorare le idee relative all'anticipazione leggera, alla costruzione di stati estatici e alle sorgenti di forza interiore che si possono raggiungere attraverso l'introspezione.

Questo movimento si costruisce lentamente e si ritira in una transizione introspettiva, simile a un lamento, per pianoforte solo ed elettronica.

L'*Allegro moderato* di Vasks si slancia in avanti con la sua vitalità ritmica neoclassica e la cadenza solistica della violoncellista Sol Gabetta.

La coda di *ab [intra]* vede nuovamente protagonista Julian Thompson con una piccola orchestra d'archi. Come tocco finale della partitura musicale, ho collaborato con il cantautore Jack Colwell per una canzone che concludesse l'opera.

© J. Pedro Greig

Nick Wales

 TORINODANZA

 TORINODANZA

Australia, Spagna

RAFAEL BONACHELA
SYDNEY DANCE COMPANY

AB [INTRA]

Fonderie Limone – Sala Grande
14, 15 e 16 settembre 2023, ore 20.45
Prima nazionale

© J. Pedro Greig

COREOGRAFIA

RAFAEL BONACHELA

LUCI

DAMIEN COOPER

SCENE E COSTUMI

DAVID FLEISCHER

PARTITURA MUSICALE ORIGINALE

NICK WALES CON KLÁTBÛTNE DI PÉTERIS VASKS

DANZATORI

LUCY ANGEL, NAIARA DE MATOS, DEAN ELLIOTT

RILEY FITZGERALD, JACOPO GRABAR, LIAM GREEN

MADÉLINE HARMS, LUKE HAYWARD, MORGAN HURRELL

SOPHIE JONES, CONNOR MCMAHON, JESSE SCALES

PIRAN SCOTT, EMILY SEYMOUR, CHLOE YOUNG

PRODUTTORI

GUY HARDING, SIMON TURNER

TONY MCCOY, ANNIE ROBINSON

JENN RYAN

SYDNEY DANCE COMPANY

CON IL PATROCINIO DELL'AMBASCIATA

D'AUSTRALIA IN ITALIA

75 MINUTI SENZA INTERVALLO

Quando ho creato *ab [intra]* ho voluto catturare l'energia e la carica che sento dentro di me ogni volta che entro in sala prove. Penso ad *ab [intra]*, che in latino significa "da dentro", come a un trasferimento di energia tra l'interno e l'esterno. Per me è qualcosa in più dell'espressione esteriore di pensieri intimi, è una rappresentazione di energia che deriva dall'interazione di queste due sfaccettature del nostro mondo.

Gli innati istinti umani e personali giocano un ruolo significativo nella mia creatività, alimentano l'intero processo, dal momento dell'ispirazione alle collaborazioni artistiche di ogni livello, fino agli istanti più vivi dello spettacolo finale.

Ho voluto catturare questo processo istintivo e farne una rappresentazione fisica: così è nato *ab [intra]*. Il percorso creativo è iniziato con una serie di improvvisazioni durante le quali ho chiesto ai danzatori di entrare in relazione con gli altri, di sentire e ascoltare, di usare i propri istinti e poi di cercare di mettere le loro sensazioni per iscritto.

Quelle frasi sono diventate una partita drammaturgica per il movimento fisico, un copione per la danza, un trasferimento di energia dal pensiero al corpo, perché i ballerini sono parte integrante del mio processo creativo.

ab [intra] è un lavoro che deriva dalla dinamica di gruppo dei danzatori e da ciò che esprimono in studio e sul palcoscenico sia collettivamente sia come singoli individui: per questo li ringrazio per la generosità e l'instancabile tensione.

La danza si basa sull'intersezione di idee creative e sulla fiducia che si determina durante la creazione dell'ambiente scenico che circonda il movimento.

Ringrazio Damien Cooper, David Fleischer e Nick Wales per i risultati, per il loro apporto e per l'impegno collettivo.

Rafael Bonachela

Sydney Dance Company ha sede a Walsh Bay, Sydney.

Gli studi sono situati sulle terre e sulle acque del popolo Gadigal della nazione Eora.

Sydney Dance Company riconosce i Proprietari Tradizionali delle terre in cui risiede e porge il suo rispetto agli Anziani e ai Custodi Culturali del popolo Gadigal e di tutti i popoli delle Prime Nazioni.