

An abstract painting featuring a complex composition of overlapping, curved, and angular shapes in a rich palette of colors including purple, magenta, red, orange, and yellow. The background is a textured, greyish-brown. The overall style is expressive and dynamic, with visible brushstrokes and a sense of movement.

Ballet
Nacional

presenta

TEMPORADA DE FIESTAS PATRIAS

HUATYACURI

Y

PACHACÁMAC

(ESTRENO)

2008

HUATYACURI

Ballet en seis escenas

(Estreno mundial: Octubre 1982)

Libreto	: Francisco Stastny
Música	: Alejandro Nuñez Allauca
Coreografía	: Rosemary Helliwell
Reposición	: Olga Shimasaki
Fondos escénicos	: Fernando de Szyszlo
Vestuario y máscaras	: Riccardo Isotta

Escenas

PRIMERA ESCENA

Huatyacuri y los Zorros del mundo de arriba y del mundo de abajo.

SEGUNDA ESCENA

La fabulosa casa del cacique Tamtañamca. Danza de la Mujer adúltera con la Serpiente. Muerte de la Serpiente y matrimonio de Huatyacuri con Chaupiñamca

TERCERA ESCENA

Baile de Huatyacuri y Chaupiñamca.

CUARTA ESCENA

Entrada del Cuñado.
El Cuñado reta a Huatyacuri
Competencia de danza entre Huatyacuri y el Cuñado
Danza de Huatyacuri con Chaupiñamca.
Danza del Cuñado con sus mujeres.
Victoria final de Huatyacuri en su vestido de nieve.

QUINTA ESCENA

Transformación del Cuñado en venado.
Conversión de la mujer del Cuñado en idolo.

SEXTA ESCENA

El mundo de Huatyacuri.

PACHACAMAC

(Estreno Mundial)

Música	: Manongo Mujica
Coreografía	: Yvonne von Mollendorff
Diseño de Vestuario y utilería	: Rafael Hastings
Diseño de Luces	: Mario A. Ráez

Escenas

APACHETA

*Desde el aire, desde la tierra,
recoger los pasos...
rendir tributo a los apus.*

CAMINO

*Echarse a andar, sin reparos...
hoy como ayer y antes de ayer.*

AYUNOS

*Estar, respirar, escuchar, evocar...
los significados.*

MADRUGADA

*El lugar y el momento...
ante lo Innombrable.*

Presentación

El Ballet Nacional del Instituto Nacional de Cultura, en su Temporada de Fiestas Patrias 2008, se aúna a las celebraciones por el Año Internacional de la Papa con la reposición del ballet *Huatyacuri*. Este es un merecido reconocimiento a la más importante representante de nuestro patrimonio cultural y natural en el mundo: La Papa; así como una necesaria reflexión sobre el aporte de este tubérculo a la construcción de la cosmovisión andina, que hasta hoy inspira a artistas en las más variadas disciplinas, para crear y ejecutar obras como la que presentamos en esta oportunidad.

Debemos destacar también que *Huatyacuri* (El que come papas) es un héroe cultural que evidencia en cada párrafo de su historia, la presencia de la Papa como un alimento fundamental en la dieta del poblador humilde y su importancia en la cotidianidad andina para la subsistencia.

Por otro lado, y como muestra del intenso, creativo e innovador trabajo que desarrolla el Ballet Nacional, se presenta también en esta temporada el estreno mundial de *Pachacámac*, obra contemporánea de la destacada coreógrafa y bailarina Yvonne von Mollendorff, con música del reconocido "Manongo" Mujica.

Tenemos la singular fortuna de contar en la realización del espectáculo *Huatyacuri* con artistas de la significación de Fernando de Szyszlo, cuya obra es el ejemplo más celebre de una pintura contemporánea de raíces latinoamericanas; del notable compositor peruano Alejandro Núñez Allauca, la talentosa coreógrafa Rosemary Helliwell y el maravilloso vestuario de Riccardo Isotta.

Será esta la mejor manera de celebrar las festividades patrias y un año por demás importante para el país y para todos los peruanos.

HUATYACURI

Huatyacuri: Ricardo
Chapiñamca:
El cuñado/venado
La mujer del
Tamañamca: J
La mujer de Tam
La serpiente: M
El zorro de arri
El zorro de aba
Un integrante
Rubén Jaramill
La gente del lu
Irene Meza o H
Carla Picón, Na

 Repartos

PACHACAMAC

do Falcón o Misael Osorio
Viviana Gutiérrez o Carolina Vigil
o: Antonio Quevedo
ado: Gabriela Paliza
n Noriega
ñañamca: Lesly Rodríguez
io Mendoza o Daniel Melgarejo
Sandra Noria
Heanrriet Chenet o Irene Meza
la casa de Tamñañamca:
o Juan Carlos Pi
r: Carla Plaza, Gisella Pazos,
nrrriet Chenet, Diana Ascoy,
reth García.

Viviana Gutiérrez – Antonio Quevedo
Carolina Vigil – Daniel Melgarejo
Gabriela Paliza – Rubén Jaramillo o
Ricardo Falcón
Diana Ascoy – David Escalante
Carla Picón
Sandra Noria
Irene Meza o Fany Rodríguez
Heanrriet Chenet o Carla Plaza
Gisella Pazos
Lesly Rodríguez o Nazareth García
Marío Mendoza
Víctor Meza o Juan Noriega
Rudy Quispe o Misael Osorio
José A. Villalta

Mitos

Los mitos que los pueblos transmiten oralmente ya no son considerados, como antes, como meras fábulas.

Muy por el contrario, las investigaciones de la Antropología han descubierto que sintetizan, en lagos poéticos de gran belleza, la cosmovisión de sus creadores y sus ideas acerca de la naturaleza y de la "cultura", sus creencias religiosas y ciertos hechos cruciales de su historia. Por las variaciones en su estructura y por la riqueza de su contenido, los mitos han llegado a ser comparados con obras musicales cuya interpretación evoca reacciones diversas, acordes con la sensibilidad de cada oyente.

La Historia de Huatyacuri

En una época lejana vivieron dos personajes, uno muy pobre y otro enormemente rico. El primero solo se alimentaba de papas asadas y de allí su nombre: Huatyacuri. El otro llamado Tamtañamca, era un cacique tan poderoso que tenía un palacio espléndido techado con alas de pájaros, además de un rebaño de llamas de todos los colores, y que se hacía pasar por un sabio, un dios. No obstante, Tamtañamca enfermó gravemente y nadie lo pudo curar.

Una noche que Huatyacuri durmió a la intemperie, oyó la conversación del Zorro de arriba y del Zorro de abajo, y se enteró de la causa de la enfermedad del hombre rico: por culpa del adulterio de la esposa, dos serpientes vivían escondidas en el techo de su casa al igual que un sapo de dos cabezas, habitaba bajo el batán.

Armado con ese conocimiento, Huatyacuri se encontró con la hija del hombre rico, llamada Chaupiñamca, y le propuso sanar al padre si se desposaba con él. Puestos de acuerdo, fueron al palacio, revelaron la verdad y, ante las protestas airadas de la mujer de Tamtañamca, extrajeron la serpiente del techo y la mataron. De igual forma descubrieron el sapo de dos cabezas, pero este huyó hasta la laguna de Anchi, donde dicen, vive hasta hoy.

Ya desposados, Huatyacuri y Chaupiñamca viajaron al encuentro de Pariacaca, padre de Huatyacuri y al encontrarlo (echado en forma de cinco huevos de halcón), se desató el viento en el mundo.

Entretanto, un cuñado de Chaupiñamca, indignado por que ella se hubiese casado con un hombre tan miserable, les dio alcance y retó a Huatyacuri a un duelo. La competencia tuvo seis pruebas, entre ellas, bailar ataviados con los mejores vestidos, beber, cantar y construir una casa. A pesar de que el cuñado bailaba acompañado de infinidad de comparsas, la destreza del solitario Huatyacuri ganó cada prueba.

Finalmente el vencedor dio un grito tan poderoso que el cuñado espantado huyó convertido en venado. Con el tiempo se transformó en presa de caza para los hombres. Entonces la esposa del cuñado fugó detrás del venado, pero Huatyacuri le dio alcance a la altura de la laguna Anchi donde la convirtió en ídolo de piedra y hasta el día de hoy es adorada allí con ofrendas de coca.

Interpretación

Los mitos narran siempre acontecimientos relativos al tiempo fuerte, antiguo, de los orígenes. Huatyacuri no es una excepción. Cuenta la historia simbólica de cómo empezó este mundo.

En la tradición andina, la creación del mundo tuvo tres etapas. Primero surgió una humanidad desvalida sumergida en la oscuridad. Siendo tan imperfecta, fue convertida en piedra. Un segundo mundo de abundancia excesiva y con un sol perpetuo fue creado entonces. También ese mundo fue destruido. Finalmente se creó el cosmos como es ahora: con día y noche, vida y muerte, ricos y pobres.

El mito de Huatyacuri es una variación sobre la segunda parte de esa historia. Cuenta la destrucción de un mundo de excesiva riqueza y de relajamiento moral, y su sustitución por este mundo actual de contrastes, de bien y de mal.

Huatyacuri es un héroe cultural. Trae orden, (viento y fenómenos atmosféricos) salud, alimento (venados), religión (ídolo) y conocimiento. Es un agente intermediario entre dos sistemas, cuya inteligencia establece el equilibrio entre los primeros mundos de la sombra y de la luz. De ese modo hace posible que la vida exista sobre la tierra. (En esta interpretación se ha seguido, en líneas generales, los planteamientos del antropólogo y cercano discípulo de José María Arguedas, Dr. Alejandro Ortiz Rescaniere).

Datos históricos

La historia de Huatyacuri forma parte de una recopilación de los mitos del área de Huarochirí conducida a fines del siglo XVI por el clérigo mestizo, cuzqueño de nacimiento, Francisco de Ávila (1573-1647). Fue traducida al español directamente de la versión quechua por José María Arguedas, con el hermoso título de "Dioses y Hombres de Huarochirí" en 1966. El manuscrito original se encuentra depositado en la Biblioteca Nacional de Madrid y es, en opinión del gran escritor peruano, el más notable texto quechua que informa, en un directo lenguaje oral, acerca de las creencias y la cosmovisión del hombre andino. "Es en ese sentido una especie de Popol Vuh de la antigüedad peruana; una pequeña Biblia regional que ilumina todo el campo de la historia prehispánica...", escribió Arguedas.

ROSEMARY HELLIWELL

Hizo sus estudios de danza en Doreen Bird College y luego en la Escuela de John Cranko en Stuttgart, Alemania, bajo la dirección de Anne Wooliams. Siendo todavía estudiante, hizo sus primeras coreografías para los integrantes del Ballet de Stuttgart para la actuación por el Aniversario de Noverre. Desde septiembre de 1976 hasta agosto de 1983 fue bailarina y coreógrafa del Ballet de Stuttgart bajo la dirección de Marcia Haydee. Creó trece ballets para la compañía, incluyendo varios trabajos para la prima ballerina Marcia Haydee.

Trabajó con el Ballet Nacional del Perú, siendo una joven y talentosa coreógrafa, por primera vez en 1980 creando su coreografía Políptico, luego en 1981 Muerte y Transfiguración. Sus visitas al Perú despertaron en ella un gran entusiasmo y amor por su gente y por su antigua cultura. De modo que la creación de HUATYACURI, fue para ella a la vez un reto y motivo de enorme satisfacción.

ALEJANDRO NÚÑEZ ALLAUCA

Alejandro Núñez Allauca es uno de los más prestigiosos y dinámicos músicos en actividad en el Perú, quien se inició a la temprana edad de 14 años como compositor autodidacta.

Desde 1969 ha ganado numerosos premios y becas como estímulos a su actividad creativa. Fue nombrado director residente de la OEA en Argentina.

Representó al Perú en la VI Bienal de París y en un encuentro en Cuba. En 1979 ganó un premio en Santiago de Chile con su obra String Quartet, Op.4 y en 1981 fue premiado en el concurso de Composición del Patronato Popular y Porvenir pro Música por su Concierto Ornamental, Op. 9. Sus obras se han difundido en conciertos en Perú, Colombia, México, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Alemania entre otros.

Alejandro Núñez Allauca creó en 1982 la partitura para el Ballet Huatyacuri por encargo especial del Ballet Nacional, y en base a la elaboración de tradicionales temas musicales andinos en un lenguaje orquestal contemporáneo.

RICCARDO ISOTTA

Riccardo Isotta nació en Nápoles, Italia, en 1954. Comenzó su carrera de diseñador como aprendiz en la Scala de Milán. Por intermedio de una Beca del Consejo Británico viajó a Londres, donde se graduó como diseñador en "The Slade School" de Bellas Artes. Diseñó escenografías para óperas en Italia, Inglaterra y Francia, incluyendo trabajos para obras de Verdi, Offenbach y Puccini.

Huatyacuri es la tercera oportunidad en que Riccardo Isotta colabora con Rosemary Helliwell. La primera vez fue en Noche en los Jardines de España, obra de De Falla presentada en el Festival de Montepulciano y luego Die Fenster de John Mac Cabe para el Ballet de Stuttgart.

FERNANDO DE SZYSZLO

Fernando de Szyszlo es, sin discusión, uno de los pintores más renombrados y de mayor prestigio internacional del Perú actual. Su consistente modalidad pictórica ha sido reconocida siempre por el claro acento latinoamericano de sus composiciones que se expresan, sin embargo, en un lenguaje de definida dimensión universal

El decorado escénico que ha creado para el Ballet Huatyacuri refleja, como en casi todas sus obras, esa grandeza indomable, esa terribilitá, del continente americano cuya antigua historia es un misterio cargado de símbolos crueles y bellos, recogidos por Szyszlo en Paracas, Chavín, Moche y extraídos también por el artista de la historia y la literatura del pueblo andino, de Cajamarca, Túpac Amaru, Vallejo y de José María Arguedas, con quien lo ligó una larga amistad.

Su obra se ha exhibido en importantes espacios a través del mundo, entre ellos: la Bienal de Venecia, la Bienal de Sao Paolo, el Guggenheim Museum de Nueva Cork, Art Institute de Chicago y el museo Rufino Tamayo en la ciudad de México.

OLGA SHIMASAKI

Fue bailarina principal, coreógrafa y actualmente es directora titular del Ballet Nacional del Instituto Nacional de Cultura del Perú. En su formación tuvo como maestros a los destacados Martha Ferradas, Dimitri Rostoff, María Ruanota, Charles Dickson, Helena Poliakova, Alenxandr Prokofiev, Fernando Alonso, Ramona de Saa, entre otros.

Fue bailarina, coreógrafa, maestra de danza y directora de innumerables compañías en Latinoamérica y fue gestora artística de festivales como el de Ancón, autos sacramentales como "El Gran Teatro del Mundo", "La Cena del Rey Baltazar", "El Hijo Pródigo" y coreografías en óperas como Otelo, Elisir d'Amore, Turandot, Falstaff, La Traviata, Aida.

Ha representado al país en certámenes internacionales de danza y fue reconocida por instituciones y medios de comunicación como la mejor bailarina del año en Santiago de Chile 1973, Diploma de honor en concurso "Zapatilla de Oro" en Francia 1982, Diploma de reconocimiento a labor artística a favor de cultura y arte de Latinoamérica Universidad Ricardo Palma 2004 y el Chasqui de Oro del Ministerio de Educación en reconocimiento a trayectoria artística en Junio 2007.

FRANCISCO STASTNY

El doctor Francisco Stastny es Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Ha sido Profesor Principal o titular en la Historia del Arte Colonial en la Universidad de San Marcos, Lima, durante tres décadas y media. Dirigió el Museo de Arte de Lima en 1964 al 1970.

En 1970 creó el Museo de Arte y de Historia en el importante sitio colonial La Casona en la Universidad de San Marcos, dirigió este museo desde su fundación hasta 1986. Fue Académico del Museo Ghetty en Los Angeles de 1993 a 1994.

Fue del doctor Stastny la idea original de hacer un ballet basado en un mito peruano, y fue él quien seleccionó y escribió el libreto para el ballet "Huatyacuri" que eligió como el más adecuado, tomándolo entre varios mitos que aparecen en la publicación "Dioses y Hombres de Huarochiri".

YVONNE VON MOLLENDORFF

Se graduó en Munich, Alemania, en la Staatliche Hochschule für Musik en las especialidades de Ballet Académico, Pedagogía, Coreografía y Música.

Inicia su carrera profesional con renombradas compañías en Bruselas, Amsterdam, y París e integra las filas del Ballet Nacional del Perú como solista, maestra y coreógrafa desde 1976 hasta hoy, habiendo creado para este elenco más de 20 coreografías.

En reconocimiento por su actividad, Yvonne von Mollendorff ha sido nombrada Artista de la Nación, por su obra Flora Tristán ha sido galardonada con el Primer Premio por el CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), fue nombrada Mujer del Año por la Asociación Bibliográfica Americana, su trabajo fue declarado de Interés Nacional por el Ministerio de Relaciones Exteriores, es co-fundadora de la Asociación Interamericana Danza Solidaria, es Huésped Ilustre de la ciudad de Potosí, Bolivia, y fue invitada por el Gobierno de Finlandia a realizar una estadia de investigación entre otras distinciones de instituciones representativas.

MANONGO MUJICA

Nace en Lima, es baterista y considera al mar como su principal maestro, aunque también tomó clases con el maestro Klaus Stein de la Orqueta Sinfónica de Viena. Compositor de diversas obras teatrales como Solos, Perú Jazz y Tribal con quienes ha participado de diversos festivales internacionales (Montreal, Berlín, Umbria, Messina, Cervantino, New Music América, entre otros).

Su producción discográfica incluye Paisajes Sonoros, Mundos, Perujazz en vivo, Tribal y el Sonido de los Dioses. Ha dictado diversos talleres de ritmo, en el que destaca la Relación del Ritmo con las diversas Artes en la Universidad de Princeton. Como conferencista ha sido invitado a Inn Roads The Americas (Miami) y al Festival Strictly Mundial en Bahía, Brasil. Trabajó intensamente en la creación de la música para el ballet Pachacámac durante 4 meses, inspirado en el misticismo y riqueza cultural que envuelve al sitio arqueológico al sur de Lima. Manongo Mujica ha cedido al Ballet Nacional del Perú esta obra para que el trabajo de difusión de la danza clásica y del arte peruano siga creciendo y expandiéndose.

Pachacámac

Con referencia a la importancia sagrada de Pachacamac volví a meditar algunas explicaciones de Garcilaso que aún me siguen encantando. Asevera por ejemplo en sus "Comentarios Reales de los Incas" que Pachacamac quiere decir "que hace con el universo lo que el alma con el cuerpo". Afirma también que no tenía imagen, que hace estremecer el mundo y que era el sustento del universo. Lo espiritual y sutil de su culto me parece que lo insinúa en dos palabras al decir que se le "adoraba mentalmente".

Luis Enrique Tord, "Oro de Pachacamac"

Pachacámac es uno de los sitios arqueológicos de mayor tamaño e importancia del Perú, y en su época fue la huaca (oráculo) más consultada del mundo andino, dejando una profunda huella que llega hasta nuestros días.

El primer documento sobre el centro ceremonial de Pachacámac es una crónica de Miguel de Estete quien llegó con los conquistadores españoles a este lugar en una expedición militar.

Así es como describe el primer europeo la impresión que le causan el poder del dios Pachacámac, la monumentalidad y riqueza de su templo y los rituales que se hacían en honor del dios:

Pachacámac, el Hacedor y Sustentador del Universo, [...] en cuyo templo existían infinidad de ídolos con figuras de peces. [...] Su templo era solemnísimo, donde se le hacían muchos sacrificios de animales y otras cosas, y algunos eran con sangre humana de hombres, mujeres y niños, que mataron en sus mayores fiestas”.

"Tuvieron su nombre en tan veneración que no le osaban tomar en la boca y, cuando le era forzoso tomarlo, era haciendo afectos y muestras de mucho acatamiento, encogiendo los hombros, inclinando la cabeza y todo el cuerpo, alzando los ojos al cielo y bajándolos al suelo, levantando las manos en derecho de los hombros, dando besos al aire, que entre los incas y sus vasallos eran ostentaciones de suma adoración y reverencia."

"El dios Pachacámac se constituyó en un poderoso oráculo al que se le consultaba a través de sus sacerdotes, y a cuyo templo solo se permitía el acceso a las personas que se habían purificado varios días antes con ayuno mayor." (*Miguel de Estete, Cronista, 1535*)

Elenco

El Ballet Nacional del Instituto Nacional de Cultura es el elenco oficial de danza escénica en el Perú y, como tal, es uno de los órganos de ejecución del Instituto Nacional de Cultura. El propósito principal que alienta sus acciones es crear un estilo que sea producto de una síntesis original del ballet clásico y de las técnicas modernas, que refleje además el auténtico sentir peruano por la belleza y la alegría del baile, sin sacrificar en esa búsqueda la multiplicidad de las raíces culturales del país.

El esfuerzo por el progreso de la compañía se ha volcado principalmente a darle versatilidad, calidad artística y profesional para dar a conocer al público más variado, no solamente en Lima sino en lugares muy alejados de nuestra variada y cambiante geografía, llevando danza llena de creatividad, tanto de sus propios coreógrafos y bailarines, como de artistas extranjeros invitados, quienes nos han permitido enriquecer el repertorio con temas muy variados y representativos del avance de la danza en todo el mundo.

Directora:

Olga Shimasaki Okada

Bailarinas Principales:

Viviana Gutierrez
Gabriela Paliza
Carolina Vigil

Bailarinas:

Cecilia Gonzáles
Yvonne von Mollendorff
Gisella Pazos
Lesly Rodríguez
Fany Rodríguez
Carla Plaza
Diana Ascocoy
Sandra Noria
Irene Meza
Carla Picón
Heanriret Chenet
Nazareth García

Bailarín Principal:

Ricardo Falcón

Solista Principal:

Misael Osorio

Bailarines:

Mario Mendoza
Rubén Jaramillo
Daniel Melgarejo
Víctor Meza
Juan Noriega
David Escalante
Luis A. Reyes Quevedo
José A. Villalta
Rudy Quispe.

Maestros de Danza:

Olga Shimasaki
Roberto Murias

Pianista:

León David Terman

Asistente Artístico:

Guillermo Fowks

Sonido y Grabaciones:

Oscar Muñoz

Administración:

Avelina Tarazona

Vestuarista:

Cateriana Andrés

Ayudante de tramoya:

Willian Ayala
Gonzalo Giha

