

Compañía Nacional de Danza

Lugano (Suiza)

LAC LUGANO ARTE Y CULTURA

1 de febrero, 2022

PROGRAMA

CARMEN/Johan Inger

Introducción

La Compañía actuará en Lugano con esta pieza originalmente creada por Johan Inger para la CND y por la que se le concedió el prestigioso premio *Benois de la Danse* en 2016.

La producción cuenta con un increíble equipo artístico entre los que se encuentran David Delfín (figurines), Gregor Acuña-Pohl (dramaturgia), Curt Allen Wilmer (diseño de escenografía), Tom Visser (iluminación) y Marc Álvarez (música original).

Introduction

The Company will perform in Lugano with this piece originally created by Johan Inger for the CND. This work was awarded with the renowned *Benois de la Danse* in 2016.

Carmen is created by an amazing artistic team where we can find incredible professionals such as David Delfín (costume design), Gregor Acuña-Pohl (dramaturgy), Curt Allen Wilmer (set design), Tom Visser (lighting design) and Marc Álvarez (original music).

Compañía Nacional de Danza

La Compañía Nacional de Danza fue fundada en 1979 con el nombre de Ballet Clásico Nacional (Ballet Nacional Clásico) y tuvo como primer Director a Víctor Ullate. En febrero de 1983 se hizo cargo de la Dirección de los Ballets Nacionales Español y Clásico María de Ávila, quien puso especial énfasis en abrir las puertas a coreografías como las de George Balanchine y Antony Tudor. Además, María de Ávila encargó coreografías a Ray Barra, bailarín y coreógrafo norteamericano residente en España, ofreciéndole posteriormente el cargo de Director estable que desempeñó hasta diciembre de 1990. En diciembre de 1987 fue nombrada como Directora Artística del Ballet, Maya Plisetskaya, extraordinaria bailarina rusa. En junio de 1990 Nacho Duato es nombrado Director Artístico de la Compañía Nacional de Danza, cargo que ejerció durante veinte años, hasta julio de 2010. Su incorporación supuso un cambio innovador en la historia de la formación incluyéndose en el repertorio de la compañía nuevas coreografías originales, junto con otras de contrastada calidad. En agosto de 2010 Hervé Palito sucede a Duato como Director Artístico durante un año. En septiembre de 2011, José Carlos Martínez se incorpora como nuevo director de la Compañía Nacional de Danza, al frente de la cual permanece ocho años.

El 28 de marzo de 2019 el INAEM, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, anuncia el nombramiento de Joaquín De Luz como nuevo director artístico de la formación. A partir de septiembre de 2019 De Luz toma posesión de su nuevo cargo.

ELENCO CND

RETRATOS BAILARINES CND:

Cuerpo de Baile

Solistas

Principales

Primera Figura

LINK A LOGOS:

Logos CND - INAEM

**Compañía Nacional
de Danza**

Spanish National Dance Company (Compañía Nacional de Danza de España)

The Compañía Nacional de Danza was founded in 1979 under the name Ballet Clásico Nacional and headed by Víctor Ullate as its first director. In February 1983, María de Ávila took on the directorship of both the Ballet Nacional Español and the Ballet Clásico Español, placing special emphasis on opening the doors to choreographers such as George Balanchine and Antony Tudor. Furthermore, María de Ávila commissioned choreographies to the American dancer and choreographer Ray Barra, at the time resident in Spain. She later offered him the post as full-time director, which he accepted and held until December 1990.

In December 1987, the outstanding Russian dancer Maya Plisetskaya took her post as artistic ballet director. In June 1990, Nacho Duato was installed as artistic director of what was now called the Compañía Nacional de Danza (CND); a position he held for twenty years, up to July 2010. His incorporation brought about an innovative change to the company's history and make up, with the inclusion of new, original choreographies within its repertoire, together with long-standing tried and tested works. In August 2010, Hervé Palito succeeded Duato as artistic director for one year. In September 2011, José Carlos Martínez took the helm as director of the Compañía Nacional de Danza, holding the post for eight years.

On 28 March 2019, INAEM—the culture ministry's performing arts' institute—announced Joaquín De Luz as new Artistic Director as of September 2019.

ARTISTS CND

DANCER'S PORTRAITS CND:

Corps de Ballet

Soloist

Principals

Lead principal dancer

LINKS TO LOGOS:

Logos CND - INAEM

**Compañía Nacional
de Danza**

Joaquín De Luz

Joaquín De Luz (Madrid, 1976) se formó en la escuela de Víctor Ullate y en 1992 ingresó en la compañía de Ullate en la que permaneció tres años. En 1995 fue invitado por Fernando Bujones a bailar con el Ballet Mediterráneo. En septiembre de 1996, el Ballet de Pennsylvania le ofrece formar parte de la compañía como bailarín solista.

En diciembre de 1997, ingresó en el cuerpo de baile del American Ballet Theater en Nueva York, siendo nombrado un año después bailarín solista. En sus siete años de estancia en el ABT interpretó importantes papeles principales como El ídolo de bronce y Solor en *La Bayadère* (Natalia Makarova después de Marius Petipa), Red Cowboy en *Billy The Kid*, Champion Roper en *Rodeo* (A. Demille), Blue boy en *Le Patineurs* (Ashton), primer marinero en *Fancy Free* (Jerome Robbins), Birbanto en *Le Corsaire* (A. M. Holmes), Turning boy en *Etudes* (H. Lander), Benno en *Swan Lake* (Kevin McKenzie, después de Marius Petipa and Lev Ivanov), entre muchos otros.

En 2003 se incorporó como bailarín solista al New York City Ballet y fue nombrado bailarín principal dos años después, en 2005. Representando a esta compañía ha bailado en el Lincoln Center neoyorkino, así como en los más importantes teatros del mundo. Interpretó los más importantes roles y papeles de la historia de la danza.

Algunos de los roles creados para él incluyen *Slice to Sharp* de Jorma Elo, *Bal de Couture*, *Romeo & Juliet* de Peter Martins, *Outlier* de Wayne McGregor, *Year of the Rabbit* de Justin Peck, *Concerto DSCH* y *Odessa* de Alexei Ratmanský, *DGV: Danse à Grande Vitesse* y *Shambards* de C. Wheeldon.

Joaquín De Luz ha aparecido como artista invitado con numerosas compañías internacionales como la Compañía Nacional de Danza, American Ballet Theater, San Francisco Ballet, Stanislavsky Theater en Moscú, Ballet del Teatro Colón de Buenos Aires y el Ballet Nacional de Cuba, entre otras.

Entre sus múltiples actuaciones en galas internacionales y celebrados eventos destacan Stars of the 21st Century en París y Nueva York, Intensio, José Carreño and Friends y The World of Diana Vishneva en Tokio, Tributo a Nureyev en Roma, como también los festivales de Ravel, Spoleto, Perelada, Santander, Madrid, Vail, Atenas y Miami.

Representó a España en la Expo de Lisboa 1998 y fue parte de la gira Kings of Dance 2007-2011, girando por toda Rusia y Estados Unidos, recibiendo muy buenas críticas.

Entre los numerosos reconocimientos recibidos destacan la Medalla de Oro en el concurso internacional de Nureyev (Bucarest 2006), Premio Benois de la Danse al mejor bailarín masculino (Moscú 2009), Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid (2010) y el Premio Nacional de Danza a la Interpretación (2016).

Ha compaginado su faceta de coreógrafo y director artístico, con la de docente como maestro en el School of American Ballet en Nueva York, en la escuela JKO y en el Studio Company del ABT, la Escuela de Danza de Marat Daukayev en Los Ángeles y en la Rock School de Philadelphia, siendo requerido por diferentes instituciones para impartir numerosos cursos y clases magistrales internacionalmente.

El 28 de marzo de 2019 el INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, anuncia su nombramiento como director de la Compañía Nacional de Danza (CND), sucediendo a José Carlos Martínez, cargo que pasó a ocupar a partir del 1 de septiembre de 2019.

Para la CND ha coreografiado Arriaga (junto a Aguiló y Alosa) (2020) y estrenó Giselle en diciembre de ese mismo año en el Teatro de la Zarzuela, con coreografía y dirección escénica del propio De Luz.

LINKS A FOTOS:

[Joaquín De Luz](#)

LINKS A VÍDEOS:

[Joaquín De Luz](#)

Joaquín De Luz

He started his ballet studies at the Víctor Ullate School of ballet. In 1992, he joined Ullate's dance company, where he remained for three years. In 1995, he joined the Ballet Mediterráneo at the request of Fernando Bujones. In September 1996, Pennsylvania Ballet invited him to join the company as soloist.

In December 1997, he joined the corps de ballet at New York's American Ballet Theatre (ABT) becoming soloist a year later. During his seven years at ABT, he performed key parts, such as *The Bronze Idol* and Solor in *La Bayadère* (Natalia Makarova, after Marius Petipa), Red Cowboy in *Billy the Kid*, Champion Roper in *Rodeo* (A. Demille), Blue Boy in *Le Patineurs* (Ashton), first sailor in *Fancy Free* (Jerome Robbins), Birbanto in *Le Corsaire* (A. M. Holmes), Turning Boy in *Etudes* (H. Lander), Yellow Couple in *Diversions of Angels* and Benno in *Swan Lake* (Kevin McKenzie, after Marius Petipa and Lev Ivanov), among many others.

In 2003, he jumped aboard New York City Ballet as soloist to become principal dancer two years later, in 2005. With that company, his experience includes dancing at New York's Lincoln Center as well as many other of the world's most emblematic theatres. With NYC Ballet he interpreted some of dance history's most important parts and roles.

Some of the roles created for him include: *Slice to Sharp*, by Jorma Elo; *Bal de Couture* and *Romeo & Juliet*, by Peter Martins; *Outlier*, by Wayne McGregor; *Year of the Rabbit*, by Justin Peck; *Concerto DSCH* and *Odessa*, by Alexei Ratmansky and DGV—*Danse à Grande Vitesse* and *Shambards*, by C. Wheeldon.

Joaquín De Luz has appeared as guest artist with numerous international companies, such as Compañía Nacional de Danza de España (CND), American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Stanivslasky Theatre in Moscú, Ballet del Teatro Colón in Buenos Aires and the Ballet Nacional de Cuba, among others.

His many performances in international galas and special events include: Stars of the 21st Century, in París and New York; Intensio, José Carreño and Friends and The World of Diana Vishneva, in Tokio; Tribute to Nureyev in Rome. Additionally, he has appeared in a number of festivals, including the Ravel, Spoleto, Perelada, Santander, Madrid, Vail, Atenas and Miami festivals.

He represented Spain in the Lisbon Expo of 1998 and formed part of the tour Kings of Dance 2007-2011, touring across Russia and USA, to great critical acclaim. Indeed, his career has received widespread acclaim and recognition, including prizes such as: the Gold Medal in Nureyev international contest in Budapest, 2006; the best male dancer prize in the Benois de la Danse in Moscow, 2009; the Madrid Region Culture Prize, 2010, and the Premio Nacional de Danza (Spain) for interpretation, 2016.

Since 2018, he has combined his roles as choreographer and artistic director with that of teacher in the School of American Ballet in New York, at both the ABT's JKO school and its Studio Company, at the Marat Daukayev School of Ballet in Los Angeles and at Philadelphia's Rock School, and is under high demand to give courses and master classes at a wide range of institutions internationally.

On 28 March 2019, Spain's INAEM, Ministry of Culture and central government jointly announced his appointment, as of September 2019, as director of the Compañía Nacional de Danza (CND), succeeding José Carlos Martínez.

For the CND he has choreographed Arriaga (with Aguiló and Alosa) (2020) and Giselle premiered in December of the same year at the Teatro de la Zarzuela in Madrid, under the Artistic Direction and with Choreography by Joaquín De Luz itself.

LINKS TO FOTOS:

[Joaquín De Luz](#)

LINKS TO VÍDEOS:

[Joaquín De Luz](#)

CARMEN

Coreografía: Johan Inger

Música: Georges Bizet y Rodion Shchedrin

Música adicional original: Marc Álvarez

Editor original de la obra musical: Carmen Suite, Bizet-Shchedrin: Musikverlag Hans Sikorski, Hamburgo

Dramaturgia: Gregor Acuña-Pohl

Figurines: David Delfín

Escenografía: Curt Allen Wilmer (AAPEE)

Diseño de iluminación: Tom Visser

Asistente coreográfico: Urtzi Aranburu

Ayudante de escenografía: Isabel Ferrández Barrios

Duración: 1h. 30min.

Estreno absoluto por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro de la Zarzuela, Madrid (España), el 9 de abril de 2015.

Johan Inger ha sido galardonado con el Benois de la Danse 2016 por su coreografía *Carmen*, originalmente creada para la CND.

Cuando Johan Inger recibió el encargo de la CND, de montar una nueva versión de *Carmen*, siendo él sueco y *Carmen* una obra con un marcado carácter español, se encontró ante un enorme reto, pero también una gran oportunidad. Su aproximación a este mito universal tendría que aportar algo nuevo. Para ello, Inger decidió centrarse en el tema de la violencia, aproximándose a ella a través de una mirada pura y no contaminada... la de un niño. Partiendo de este enfoque, Inger crea un personaje, que propicia que seamos testigos de todo lo que pasa, a través de sus ojos inocentes, a la vez que contemplamos su propia transformación.

"Hay en este personaje un cierto misterio, podría ser un niño cualquiera, podría ser el Don José de niño, podría ser la joven Michaela, o el hijo nonato de Carmen y José. Incluso podríamos ser nosotros, con nuestra primitiva bondad herida por una experiencia con la violencia que, aunque breve, hubiera influido negativamente en nuestras vidas y en nuestra capacidad de relacionarnos con los demás para siempre."

Johan Inger

LINKS A FOTOS:

[CARMEN](#)

[CARMEN](#)

LINKS A VÍDEOS:

[CARMEN](#)

[CARMEN, ENTREVISTA A JOHAN INGER](#)

**Compañía Nacional
de Danza**

CARMEN

Choreography: Johan Inger

Music: Georges Bizet and Rodion Shchedrin

Additional original music: Marc Álvarez

Original editor of Carmen Suite, Bizet-Shchedrin: Musikverlag Hans Sikorski, Hamburg

Dramaturgy: Gregor Acuña-Pohl

Costume Design: David Delfín

Set Design: Curt Allen Wilmer (AAPEE)

Lighting Design: Tom Visser

Assistant to the choreographer: Urtzi Aranburu

Assistant to set design: Isabel Ferrández Barrios

Duration: 1h 30 minutes

World premiere by Compañía Nacional de Danza on April 9th, 2015 at Teatro de la Zarzuela, Madrid (Spain).

Johan Inger was awarded with the Benois de la Danse 2016 Prize for his choreography Carmen, created for the CND and with the VENICE TV AWARD 2018. When Johan Inger was asked to create a new version of Carmen, being himself Swedish and Carmen a piece with a strong Spanish nature, he faced an enormous challenge. But it was also a great opportunity. The story witnessed through the eyes of a young watcher reveals the tale stripped to its mythic and universal elements of passion and violence.

"There is a certain mystery within this character, it could be any kid, it could be Don José when he was a boy, it could be a young Michaela or Carmen and José's unborn child. It could even be ourselves, with our very first goodness wounded due to a violent experience that, though brief, has had a negative impact in our lives and our ability to interact with others forever."

Johan Inger

LINKS TO FOTOS:

[CARMEN](#)

[CARMEN](#)

LINKS TO VÍDEOS:

[CARMEN](#)

Johan Inger

Nace en Estocolmo, Suecia (1967). Completa su formación de danza en la Royal Swedish Ballet School y la National Ballet School (Canadá). Desde 1985 hasta 1990 baila en el Royal Swedish Ballet, el último año como Solista. Fascinado por el trabajo de Kylián, Inger tuvo claro que el siguiente paso en su carrera de bailarín tendría que ser hacia el Nederlands Dans Theater. En 1990 ingresa en el NDT y pronto se convierte en uno de los bailarines con más carácter y carisma de la Compañía.

Cuando Inger prueba suerte en el NDT's Annual Choreography Workshop, Kylián ve un gran talento para la coreografía. Después de cuatro piezas para los talleres del NDT, Inger es invitado en 1995 a crear su primer trabajo para el NDTII. Mellantid supone su debut oficial como coreógrafo. Su estreno, en el marco del Holland Dance Festival, fue un éxito rotundo y en 1996 obtiene el Philip Morris Finest Selection Award en la categoría de Mejor Producción Nueva de Danza. Desde su debut, Inger ha creado varios trabajos para el NDT (Sammanfal, Couple of Moments, Round Corners, Out of breath). Por sus ballets Dream Play y Walking Mad, recibe el Lucas Hoving Production Award en octubre de 2001. Walking Mad (bailada posteriormente por el Cullberg Ballet) fue galardonada con el Danza & Danza Award 2005. Inger fue nominado en distintos Premios holandeses como el Golden Theatre Dance Prize 2000, el VSCD Dance Panel y el Merit Award 2002 del Stichting Dansersfonds'79. En 2013 Inger recibe el prestigioso premio Carina Ari en Estocolmo por la difusión internacional del arte y la danza suecas. Inger abandona el NDT en 2003 para hacerse cargo, como director artístico, del Cullberg Ballet. En los seis años siguientes crea varias coreografías para esta compañía: Home and Home, Phases, In Two, Within Now, As if, Negro con flores y Blanco, entre otras. Para celebrar el 40 Aniversario del Cullberg Ballet crea Point of eclipse (2007). En el verano de 2008 deja la dirección artística de la Compañía y se dedica por completo a la coreografía. En febrero de 2009 produce un nuevo trabajo para el Cullberg Ballet, Position of Elsewhere. En octubre de 2009 crea Dissolve in this para el NDTI y II en la Apertura de su 50 Jubilee Season. Desde 2009 Johan Inger es Coreógrafo Asociado en el NDT. En mayo de 2010, el Goteborg Ballet de Suecia estrena su nueva obra Falter y en septiembre de ese mismo año el NDT Tone Bone Kone. En septiembre de 2011 crea Rain Dogs, basada en la música de Tom Waits, para el Basler Ballet de Suiza. En 2012, Inger crea Inger made, I New Then, para el Nederlands Dans Theater 2 y en 2013, Sunset Logic, para el Nederlands Dans Theater 1 en La Haya, Holanda En septiembre de 2013 creó Tempus Fugit para el Ballet de Basel en Suiza. Su última creación, antes de Carmen para la CND, ha sido B.R.I.S.A., 2014 para el Nederlands Dans Theater 2 y The Rite of Spring para el Royal Swedish Ballet en Estocolmo. En 2015 crea On on One para el Nederlands Dans Theater 2. En mayo de 2017 estrena su nueva creación, Peer Gynt, para el Ballet Theater de Basel.

Johan Inger ha sido galardonado con el Benois de la Danse 2016 por su coreografía Carmen, originalmente creada para la CND. CARMEN también ha sido galardonada con el VENICE TV AWARD 2018.

CARMEN, ENTREVISTA A JOHAN INGER

Johan Inger

The Swede Johan Inger (Stockholm, 1967) had his dance training at the Royal Swedish Ballet School and at the National Ballet School in Canada. From 1985 to 1990 he danced with the Swedish Royal Ballet in Stockholm, the last year performing as a soloist.

Fascinated by the works of Kylián, Inger was convinced that a next step in his dance career should take him to Nederlands Dans Theater.

Inger held the artistic leadership of Cullberg Ballet between 2003 and 2008.

Since 2009, Johan Inger holds the position as Associate Choreographer with NDT. In 2010, the Göteborg Ballet in Sweden premièred Falter and in September 2010, NDT premièred Tone Bone Kone, both new creations. In September 2011, Inger created Rain Dogs, based on music by Tom Waits, for the Basel Ballett in Switzerland. In 2012, Inger creates Inger made, I New Then, for the NDT 2 and in 2013, Sunset Logic, for the NDT 1 in The Hague, Holland. In September 2013 created Tempus Fugit for Ballet Basel, in Switzerland.

His last creation, before Carmen for CND, has been B.R.I.S.A., 2014 for NDT 2 and The Rite of Spring for the Royal Swedish Ballet in Stockholm. In 2015 creates On on One for the NDT 2. In May 2017 he created Peer Gynt, for the Ballet Theater Basel.

Johan Inger has been awarded with the prize Benois de la Danse 2016 for his choreography Carmen, originally created for the CND. CARMEN has also been awarded the VENICE TV AWARD 2018.

CARMEN, interview to JOHAN INGER

Mi Carmen

"*Mi Carmen* parte de la historia original de Mérimée, en la cual José es el auténtico protagonista que, incapaz de soportar la libertad de su amada, inicia un descenso a los infiernos, llevado por los más primitivos instintos del hombre: la pasión y la venganza".

Johan Inger

My Carmen

"*My Carmen* is not only based on the female protagonist of the story, but as Merimée's original does, my ballet focuses on don José's love sickness, who, unable to accept the freedom of his beloved, starts a way down to hell, pushed by his primitive instincts: passion and revenge."

Johan Inger

Dramaturgia

Gregor Acuña-Pohl

Se formó en el Instituto del Teatro (Sevilla), la École Philippe Gaulier (Londres) y en el Teatro de la Abadía (Madrid). Fue alumno de Jacques Lecoq, Friedhelm Grube, Jango Edwards, Leo Bassi, Peter Shub, Antonio Fava, Gabriel Chamé, Hernán Gené y Lluís Pascual, José Carlos Plaza, Alfredo Sanzol, Ernesto Caballero, entre otros muchos. Desde 1990 trabaja como actor en compañías como: La Cuadra de Sevilla, La Abadía, Cía. Nacional de Teatro Clásico, etc. Ha sido dirigido por Salvador Távora, Götz Loepelmann, José Luis Gómez, Joan Font, Mauricio Scaparro y Ramón Oller, entre otros. En 2001 entra en CLOWNIC de TRICICLE, reponiendo "Exit", "Slastic" y "Tricicle 20", y sustituye a Joan Gracia en "SIT", en Madrid 2004. Entre 2004 fundó el Centro de Artes Escénicas de Sevilla, primera escuela de Teatro Musical, en Andalucía, junto al actor-cantante Ignasi Vidal y la coreógrafa Isabel Vázquez. En 2007 crean juntos EXCÉNTRICA PRODUCCIONES, con la que cosechan éxitos como "Hora de Cierre", "El Gran Inquisidor" de Dostoievski y ahora "Dignidad". Sus espectáculos de clown "Esperando a Godot" (2012), dirigido por Joan Font, "Restaurant tú Three" (2008), "Triálogos Clownescos" (2010) y "Fun-Fun-Fun" (2011), junto a Oriol Boixader, Xevi Casals y Javier Centeno han cosechado grandes éxitos en España, Italia, Alemania, Francia y Hong Kong. Como director ha dirigido los Musicales: "Happy End" y "Die Dreigroschenoper" de Brecht/Weill, "DJ' Tenorio" con música de Cole Porter, "Leoncio y Lena, un Musical Neogótico" de Büchner, y "A Chorus Line". Y ha sido ayudante de dirección escénica de ópera, de Josef Svoboda en "Salomé" de Strauss; de José Carlos Plaza en "Fidelio" de Beethoven; y Achim Thorwald en "El Cazador Furtivo" de Weber. Como dramaturgo lleva varios años colaborando con el coreógrafo sueco Johan Inger, con el cual ha estrenado "BRISA" (Neederland Dans Theater), "Stabat Mater" (Teatro Maestranza), "Interludio" (Festival Internacional de Danza de Itálica) y próximamente "Carmen" con la Compañía Nacional de Danza. Como profesor ha impartido cursos en Albacete, Barcelona, Ceuta, Chiclana, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla y Temuco (Chile).

**Compañía Nacional
de Danza**

Dramaturgy

Gregor Acuña-Pohl

He was trained and educated at the Instituto de Teatro (Seville), the École Philippe Gaulier (London) and the Teatro de la Abadía (Madrid). He studied under Jacques Lecoq, Friedhelm Grube, Jango Edwards, Leo Bassi, Peter Shub, Antonio Fava, Gabriel Chamé, Hernán Gené and Lluís Pascual, José Carlos Plaza, Alfredo Sanzol and Ernesto Caballero, among many others.

From 1990 he worked as an actor in many companies including La Cuadra de Sevilla, La Abadía and the Compañía Nacional de Teatro Clásico. He has worked under the directorship of Salvador Távora, Götz Loepelmann, José Luis Gómez, Joan Font, Mauricio Scaparro and Ramón Oller, among others. In 2001, he joined CLOWNIC, part of the TRICICLE gestural theatre company, restaging "Exit", "Slastic" and "Tricycle 20". He also stood in for Joan Gracia in "SIT", in Madrid in 2004. In 2004, together with the actor-singer Ignasi Vidal and the choreographer Isabel Vázquez, he founded the Seville Centro de Artes Escénicas - the first musical theatre school in Andalusia. Then, in 2007, the same team created the production group EXCÉNTRICA PRODUCCIONES, turning out such successes as "Hora de Cierre" ("Closing Time"), Dostoevski's "The Grand Inquisitor" and now "Dignidad" ("Dignity"). His theatrical clown shows, working together with Oriol Boixader, Xevi Casals and Javier Centeno, have won much acclaim. They include "Waiting for Godot" (2012), directed by Joan Font, "Restaurant tú Three" (2008), "Triálogos Clownescos" (2010) and "Fun-Fun-Fun" (2011), all attaining great success in Spain, Italy, Germany, France and Hong Kong. As director, he put together the musicals:

"Happy End" and "Die Dreigroschenoper" by Brecht/Weill, "DJ Tenorio" with music by Cole Porter, "Leonce and Lena, a Neogothic Musical" by Büchner, and "A Chorus Line". He has also been assistant stage director in a number of operas, working under directors such as Jose Svaboda, in Strauss's "Salomé", José Carlos Plaza in Beethoven's "Fidelio" and Achim Thorwald in Weber's "Der Freischütz", (also known in English as "The Marksman"). As dramaturge he has been working the past few years with the Swedish choreographer Johan Inger, helping stage the productions "BRISA" (Neederland Dans Theater), "Stabat Mater" (Teatro Maestranza), "Interludio" (Festival Internacional de Danza de Itálica) and, coming soon, "Carmen", with the Compañía Nacional de Danza.

As a teacher, he has taught in Albacete, Barcelona, Ceuta, Chiclana, Madrid, Malaga, Murcia, Seville and Temuco (Chile).

**Compañía Nacional
de Danza**

Espacio escénico

Curt Allen

El espacio escénico para esta nueva propuesta de *"Carmen"* se basa conceptualmente en la creación de una escenografía muy clara y limpia, definida por la sencillez y rotundidad de las formas, y por la honestidad visual de los materiales elegidos. Se busca la asociación de atmósferas mediante la reinterpretación de la novela original, evitándose cualquier tipo de estética costumbrista. Sevilla es un lugar cualquiera, la fábrica de tabacos es cualquier industria y los montes de Ronda representan un estado de ánimo al límite, que traducido al espacio se refleja como suburbios, ámbitos oscuros, escondidos o inseguros. Para crear estas atmósferas la escenografía recoge tres materiales, el hormigón, el espejo y un onduline negro, y surge de una forma, el triángulo equilátero que representa de manera instintiva y por asociación al universo de la obra. Tres es el número que rompe la baraja, tres el que provoca los celos, tres el que finalmente desemboca en la violencia.

Tres por tres igual a nueve prismas.

La escenografía se sintetiza en 9 prismas móviles con tres caras diferentes cada uno, conducidos por los bailarines a través de la coreografía, y con los que se va articulando los diferentes espacios. Espacios limpios que no obstaculizan la lectura del discurso danzado, y que acentúan posibles lugares y posibles estados de ánimo sólo a través de la forma y del material.

El suelo cambia a lo largo de la obra de claro a oscuro, y unas lámparas acompañan tres momentos diferentes: la fábrica, la fiesta y las montañas, y serán, aparte del vestuario, el único toque de color en la escenografía.

La escenografía se quiere mostrar dinámica y funcional, al servicio de una propuesta que nos va a hablar, desde la perspectiva de un niño, sobre las múltiples facetas de esta obra universal, entre ellas la violencia y sus consecuencias.

Set Design

Curt Allen

The staging for this new proposal for Carmen is conceptually based on the creation of an open, plain scenario, with simple, clear-cut shapes and visually wholesome materials. An association of atmospheres is sought by reinterpreting the original novel, avoiding any form of localised aesthetic approach. Seville can be any place, a tobacco factory is any industry and the mountains of Ronda represent a frame of mind on the edge, which transposed to the stage is reflected as shady, dark, concealed, unsafe quarters. To create this atmosphere, three materials are used for the scenography—concrete, a mirror and a black undulated material, and a form rises: an equilateral triangle that instinctively and by association represents the universe depicted in Carmen. Three are a crowd, three stir up jealousy, three, alas, flow into violence.

Three times three equals nine prisms.

The scenography synthetically consists of three moving prisms, each with three different sides, moved by three dancers via the choreography, which is used to articulate the different spaces. These clear spaces do not hinder the dancing, highlighting possible places and moods just by their form and the material from which they are made.

The floor changes throughout the performance, starting out light and ending darker.

Lamps accompany three different moments: the factory, the fiesta and the mountains.

Aside from the costumes, this will be the only touch of colour in the scenography.

**Compañía Nacional
de Danza**

Figurines

David Delfín

Las pautas marcadas por el director de la pieza han sido sobriedad, atemporalidad, contemporaneidad y un sutil acercamiento a la década de los 60. Todo ello visto desde la simbología y la metáfora. Los caracteres y personalidad de los personajes se verán tocados por estos conceptos. Su idea es crear una nueva Carmen, huyendo de los estereotipos estéticos de la obra y de la época, desdoblado y trasladando sus personajes a una especie de equivalente contemporáneo.

De esta forma, los militares se acercan a otra forma estética de poder, como podrían ser los ejecutivos. El torero, la estrella de la obra, estaría más cercana a una estrella de cine o de rock...

Este simbolismo se ve reforzado por personajes metafóricos. Los gitanos, seducidos por los encantos de las cigarreras que despiertan sus instintos animales, se transforman casi en perros. La ingenuidad, la pureza, la bondad y el misterio humano lo representa un niño, una presencia andrógina que se va oscureciendo durante el transcurso de la obra. La violencia y la frustración se traducirán en "sombras", personajes que irán tomando más presencia y protagonismo en la segunda parte de la obra. Sofisticación en los personajes durante la fiesta del primer acto, cotidianidad en un personaje de limpiadora...

Y Carmen. Algunas anotaciones del análisis de Johan: Ser libre, valiente, contemporánea, quizá una personalidad apocalíptica. Un vestuario que transmita fuerza e identidad, quizá tocada por cierta ambigüedad estética.

La primera parte es más luminosa y colorida. La segunda más oscura, inundada de grises y negro. Los tejidos se eligieron contando con su mantenimiento y conservación, materiales que facilitasen el lavado y planchado. Sobre todo mezcla de algodones y poliéster con un pequeño porcentaje de elastán.

Costume Design

David Delfín

The guidelines set by the director of this ballet were sobriety, timelessness, contemporariness and a subtle proximity with the 1960s. All of the foregoing is to be viewed from the standpoint of symbol and metaphor. The personality of the characters will be tinged by these concepts. The idea is to create a new Carmen, removed from stereotype and from the period that we normally associated with the story, unfolding and transferring the characters to their contemporary equivalents.

In this way, soldiers will be transposed to an aesthetically different form of power—that of corporate executives. The matador, a key figure, will resemble a film or rock star ...

This symbolism is reinforced by metaphoric characters. The gypsies, seduced by the charms of the women rolling tobacco leaves that arouse their animal instincts almost become dogs in heat. The candour, purity, goodness and the mystery to be found in humankind is represented by a boy, an androgynous presence that grows darker as the work proceeds forward. The violence and frustration is transformed into shadows, characters that gain presence in the second part of the ballet. The characters are sophisticated during the party in act one, whereas the cleaning woman brings us down to earth later on...

And then, of course, we have Carmen. Some of the notes from Johan's analysis:

A free, brave, contemporary soul, perhaps an apocalyptic character. The costumes must convey strength and identity, with a slight touch of aesthetic ambiguity.

The first part will be bright and colourful. Act Two becomes darker, with greys and blacks taking the stage. The fabrics were chosen with their maintenance and conservation, materials that facilitate washing and ironing. Especially mixed cotton and polyester with a small percentage of elastane.

Música adicional original

Marc Álvarez

Creador de música para teatro, danza y cine, sus trabajos abarcan desde la composición de música para *Carmen* de la Compañía Nacional de Danza (Benois de la Danse 2016 y Venice TV award 2018) hasta la dirección musical de *El Cabaret de los hombres perdidos* (Premio Broadway World al mejor musical), pasando por *El Pintor de batallas*, *The Hole 2*, *Plataforma* (finalista al Max 2008 por la mejor música), *El arte de la entrevista*, *Peer Gynt*, *El Plan*, *Venus*, *El Cíclope* y otras rarezas de amor, *Yllana 25*, *La Calderona* (Premio del público de la feria de Ciudad Rodrigo), *Ben Hur*, *La cena de los idiotas*, *El arte de la entrevista*, la dirección musical de *Jesucristo Superstar* o más recientemente la de *The Opera Locos* (Premio Max 2019 al mejor espectáculo musical), trabajando con directores como Calixto Bieito, David Ottone, Antonio Álamo, Joe O'Curneen, Víctor Conde, Ignasi Vidal, Juan Ramos Toro, Juan José Afonso, Juan José Villanueva o Carlos Atanes. Entre sus piezas para danza, además de la *Carmen* de Johan Inger, destacan *El salto de Nijinsky* de María Rovira para Trànsit Dansa (Premio butaca al mejor espectáculo de danza), *La niña farola* para el Ballet de Carmen Roche, con coreografía de Amaya Galeote, con la que también hace *Lego's*, *La incapacidad de exprimerte* y *Destino/destino*.

**Compañía Nacional
de Danza**

Additional Original Music

Marc Álvarez

Music composer originally from Barcelona, Marc Alvarez creates original music scores for theater, dance and cinema productions from both the independent and commercial scenes.

In 2007, Marc created the music of *El salt de Nijinsky* by choreographer María Rovira for the company Trànsit Dansa (Butaca award for the best dance show) and music of *La niña farola*, for the Carmen Roche Ballet, as well as for *La incapacidad de exprimírte* and *Destino/destino*, choreography by Amaya Galeote.

In 2015, Marc was invited by choreographer Johan Inger to compose for his successful piece *Carmen* (now at the repertoire of Compañía Nacional de Danza – Theatre Basel – SemperOper Dresden).

Among his pieces for theatre, Marc has been working on *Plataforma* (finalist to the Max Award for best music), *El arte de la entrevista*, *El pintor de batallas*, *Venus*, *El Plan*, *DJ Peepshow*, *El Cabaret de los hombres perdidos* (Broadway World award) *The Hole 2*, *El Cíclope y otras rarezas del amor*, *Yllana 25*, *La Calderona* among many others, working with directors such as Calixto Bieito, David Ottone, Joe O'Curneen, Víctor Conde, Antonio Álamo, Juan José Afonso, Juan José Villanueva, Ignasi Vidal, or Carlos Atanes.

Marc is also involved as musical director for *The Opera Locos* (Max award for the best musical show) with productions in Spain, France and México.