

Compañía Nacional de Danza

29.04.22 - 19:00h
Teatro del Bosque,
Móstoles

Morgen; *de Nacho Duato*

AYUNTAMIENTO DE
Móstoles
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA,
CULTURA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Teatro
del Bosque

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

PROGRAMA

19:00h

Presentación Día Internacional de la Danza

[Joaquín De Luz + Nacho Duato]

19:30h

Morgen;

[Nacho Duato + Pedro Alcalde]

20:15h

Taller de movimiento

[Yoko Taira + Daan Vervoort]

Mensaje del Día Internacional de la Danza 2022

« La catástrofe del Covid-19 ha detenido la vida libre tal y como la conocíamos y estar en medio de esta tragedia nos hace replantearnos el significado de la 'danza' y de los 'bailarines'. En un pasado lejano, la danza era un medio primordial de expresión y comunicación a través de los gestos, convirtiéndose en un arte escénico que conmovía el alma e inspiraba al público. Es un arte momentáneo que es difícil de restaurar en su forma original una vez completado porque se crea con todo el cuerpo y el alma. La danza está hecha de momentos efímeros, lo que predestina a los bailarines a estar en constante movimiento. Sin embargo, el Covid-19 ha restringido e incluso bloqueado el arte de la danza en su forma original.

Aunque la situación está mejorando, los espectáculos de danza siguen estando sujetos a muchas restricciones. Esto nos hace atesorar los preciosos recuerdos de los tiempos en los que la danza y los bailarines brillaban como joyas e iluminaban el mundo, transmitiendo la angustia y la ansiedad humana, la voluntad y la esperanza de vivir.

Del mismo modo, es importante recordar que en una de las diferentes réplicas de la peste negra surgida en la Europa medieval, el 28 de junio de 1841, se estrenó en la Ópera de París el ballet *Giselle*, que representa el amor más allá de la muerte, y recibió una respuesta explosiva. Desde entonces, *Giselle* se ha representado en toda Europa y en todo el mundo para reconfortar y animar a las almas de la humanidad asolada por la pandemia. Ésa es mi manera de entender *Giselle*, tal y como se demostró desde su primera representación: es el magnífico espíritu de una bailarina que intenta escapar de la gravedad de las penurias que azotan el mundo.

El solitario y cansado público está sediento de la simpatía y del consuelo de los bailarines. Como bailarines, creemos que batir nuestras alas da esperanza a los corazones de los que aman el arte de la danza y les da el valor para superar esta pandemia. Mi corazón ya comienza a palpitar ».

— Sue-Jin Kang, directora del Ballet Nacional de Corea del Sur —

Manifiesto por el Día Internacional de la Danza CND

« La gran pausa nos dio tiempo para soñar, pensar y compartir; nos dio tiempo para vivir y también para bailar: bailamos solos, bailamos acompañados, bailamos en vivo y virtualmente. Hemos recurrido a la danza como el perfecto antídoto contra el miedo y la desesperanza. Estos años han puesto en evidencia que la danza tiene un gran impacto social y poder acceder a ella, en cualquiera de sus formas, contribuye a nuestra salud mental y bienestar.

La danza tiene el extraordinario poder de transformarnos: inspirándonos con su belleza, elevando nuestras emociones, conectándonos con la vida y reconectándonos con nosotros mismos.

Gracias a todos por hacerlo posible. En 2022 dejad que la danza os transforme ».

— *Joaquín De Luz, director de la 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 Plisétskaya, 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.

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 Ratmansky, *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, Stanivslasky 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.

En la actualidad prepara las obras *Passengers Within* y *The Stanford Express* que se estrenarán la próxima temporada en Teatros del Canal y Teatro de la Zarzuela respectivamente.

Coreografía: Nacho Duato

Música original: Pedro Alcalde

Diseño de escenografía y vestuario: Nacho Duato

Diseño de iluminación: Nicolás Fischtel (A.A.I.)

Intérpretes de la música: Joan Enric Lluna (clarinete), Erica Wise (violonchelo), Molly Malcolm (voz) y ensemble "Percussions de Barcelona": Robert Armengol, Miquel Vich, Núria Andorrà, Riccardo Massari Spiritini

Proyecciones: Victor Tomé (Sonicine)

Asistentes al coreógrafo: Yoko Taira, Daan Vervoort

Figurines (maillots): Nuria Manzano

Realización de escenografía: Mambo Decorados

Realización de vestuario: Sastrería de la CND, Carmen Granell

Grabación musical: Ferran Conangla, Sergio Sotelo

Duración: 35'

Estreno absoluto: Compañía Nacional de Danza en el Palacio de Festivales de Cantabria (Santander, España) el 25 de febrero de 2022.

Duato vuelve a crear para la Compañía Nacional de Danza, de la que fue director durante 20 años (entre 1990 y 2010).

Resumé, Dorothy Parker

Razors pain you;	Las navajas te hacen daño;
Rivers are damp;	Los ríos son húmedos;
Acids stain you;	Los ácidos te queman;
And drugs cause cramp.	Y las drogas causan calambres.
Guns aren't lawful;	Las armas no son legales;
Nooses give;	Las sogas ceden;
Gas smells awful;	El gas huele horrible;
You might as well live.	Mejor decide vivir.

Punto y Coma

Las personas que se hacen un tatuaje con un punto y una coma quieren representar su propia lucha contra el suicidio y su victoria sobre él. Es un signo de esperanza que representa que la vida puede continuar, que anima a estas personas a seguir adelante.

« La idea de Nacho Duato era hacer un ballet sobre un poema de Dorothy Parker titulado Resumé. El poema consta de ocho versos cortos. Los 7 primeros hacen referencia a los inconvenientes de 7 formas de suicidarse y el octavo y último indica que también se podría vivir. La idea inicial era la de crear una sección para cada uno de los siete primeros versos y realizar para el verso final una orquestación de la canción Morgen de Richard Strauss, tanto por su belleza como por el contenido de esperanza de su texto.

La música de este ballet tiene dos particularidades que la diferencian de las anteriores colaboraciones con Duato. La primera es que el proceso de composición no consistió, como era habitual entre nosotros, en ir presentando piezas, secciones o bloques, sino que, a mitad del proceso, cuando ya teníamos algunos materiales musicales, nos reunimos para trabajar en conjunto en una especie de guion gráfico, donde preveíamos el orden de las diferentes secciones, alejándonos, abstrayéndonos, por decirlo así, del orden fijado por los versos, para atender directamente a la atmósfera que representan. Una vez iniciado el proceso de composición, el grupo instrumental quedó establecido como un sexteto: clarinete, violonchelo y cuatro percussionistas. La segunda diferencia con las colaboraciones anteriores es que, en este caso, toda la música que suena en el ballet está tocada por el sexteto, sin ningún tipo de sonidos añadidos ni de elaboraciones electroacústicas, aunque en algunos pasajes lo pudiera parecer, al utilizar frecuentemente técnicas extendidas de ejecución instrumental.

En cuanto a la composición de las diferentes secciones, tal vez se podría resaltar que hay un uso continuado del intervalo de segunda menor y de la cuarta cromática descendente, que eran los elementos que, en la teoría de los afectos del barroco, se utilizaban para representar el lamento, el luto y la muerte. También hay un uso repetido de diferentes formas de ostinati, pensados para producir una sensación de movimiento procesional, lo que podríamos llamar música de exequias ».

— *Pedro Alcalde*

NACHO DUATO

Se formó Nacho Duato en la Rambert School de Londres, en la Mudra de Maurice Béjart en Bruselas y en la Alvin Ailey American Dance Centre de Nueva York. Con 21 años firmó su contrato con el prestigioso Cullberg Ballet y un año después ingresaba en el Nederlands Dans Theater (NDT) de la mano de su director, Jirí Kylián. Los diez años que pasó Duato en la compañía holandesa marcaron el hacer artístico del creador valenciano. Allí firmó su primera coreografía *Jardí tancat* (1983), pasó a ser coreógrafo estable junto a Hans Van Manen en 1988 y se empapó del sentir coreográfico de Kylián, reconocida pieza influyente en su trabajo. Para la Compañía Nacional de Danza, a la que Nacho Duato llegó con 32 años para dirigirla, y donde permaneció 20 años (1990-2010), ha creado más de 30 obras. *Mediterrània* (1992), *Por vos muero* (1996), *Romeo y Julieta* (1998), *Multiplicidad. Formas de silencio y vacío* (2000), *Herrumbre* (2004), *Alas* (2006) algunas de ellas. Prestigiosas compañías de medio mundo bailan algunas de sus coreografías. El American Ballet Theater, el Ballet de la Ópera de Berlín, el Australian Ballet y el Ballet Cullberg, entre otras, contienen montajes del creador en sus repertorios. Su labor como director se extendió hasta la formación de la Compañía Nacional de Danza 2, que dirigía junto a Tony Fabre, y que nació como cantera de jóvenes bailarines. Entre los múltiples galardones que figuran en la carrera artística de Nacho Duato destacan el Primer Premio en el Concurso Internacional de Colonia por la obra *Jardí tancat*, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (1998), el Premio Benois de la Danse (2000), el Premio Nacional de Danza (2003) y el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras 2015. En 2020 la Fundación SGAE le concede el Premio Max de Honor. Tras dirigir el Ballet del Teatro Mijáilovski de San Petersburgo de 2010 a 2014, en agosto de 2014 asumió la dirección del Staatsballet de Berlín cargo que ocupó hasta 2018. Actualmente sigue unido artísticamente al Ballet del Teatro Mijáilovski. Su última creación para la Compañía Nacional de Danza, *Morgen*, se estrenó en febrero de 2022 en Santander.

ELENCO

Mar Aguiló

José Alberto Becerra

Celia Dávila

Felipe Domingos

Kayoko Everhart

Sara Fernández

Erez Ilan

Shlomi Shlomo Miara

Isaac Montllor

Shani Peretz

Anthony Pina

Alessandro Riga

Elenco sujeto a cambios.

Director artístico: Joaquín De Luz

Directora adjunta: Marisol Pérez

Director artístico adjunto: Pino Alosa

Directora técnica: Matxalen Díez

Directora de comunicación:

Maite Villanueva

Director de producción: Antonio Cervera

Primeras figuras:

Kayoko Everhart, Alessandro Riga

Bailarines principales:

Cristina Casa, Isaac Montllor, Anthony Pina

Bailarines solistas:

Elisabet Biosca, Ana María

Calderón, Natalia Muñoz, YaeGee Park, Ana

Pérez-Nievas, Shani Peretz, Giada Rossi,

Ion Agirretxe, Yanier Gómez, Erez Ilan, Toby

William Mallitt, Aleix Mañé, Daan Vervoort

Cuerpo de baile:

Mar Aguiló, Natalia Butragueño, Celia

Dávila, Sara Fernández, Martina Giuffrida,

Tamara Juárez, Sara Khatiboun, Sara Lorés

Ara, Clara Maroto, María Muñoz, Ayuka

Nitta, Daniella Oropesa, Laura Pérez Hierro,

Pauline Perraut, Ana Ramos, Irene Ureña,

Niccolò Balossini, José Alberto Becerra,

Juan José Carazo, Felipe Domingos, Mario

Galindo, Álvaro Madrigal, Shlomi Shlomo

Miara, Marcos Montes, Milos Patiño,

Benjamin Poirier, Iker Rodríguez, Iván

Sánchez, Roberto Sánchez, Rodrigo Sanz

Coordinación artística:

Isaac Montllor, Rodrigo Sanz

Asistentes coreográficos:

Parren Ballard, Trinidad Vives

Maestros repetidores:

Yoko Taira, Catalina Arteaga,

Daan Vervoort

Pianistas: Carlos Faxas, Viktoriia

Glushchenko, Juan Antonio Mata

Fisioterapeutas: Sara A. Harris, Miguel

Lacalle, Guadalupe Mª Martín

Patrocinio y mecenazgo: Aída Pérez

Personal: Rosa González

Administración: Manuel Díaz

Ayudante Gerencia: Brenda Karen Lazo

Ayudante de comunicación: José Antonio

Beguiristain, Raquel González

Adjunta de producción: Concha Salinas

Ayudante de producción: Javier Serrano,

Silvia Leiva

Oficina Técnica: Ignacio Bestuer

Regidores:

José Álvaro Cotillo, Rebecca Hall

Maquinaria:

Francisco Padilla, Goizeder Itoiz

Electricidad:

Juan Carlos Gallardo, Carlos Carpintero

Audiovisuales: Pedro Álvaro, Juan Antonio

Haba, Miguel Ángel Sánchez, Jesús Ramón

Santos, Rubén Vega

Regidora vestuario: Eva Pérez

Sastrería: Ana Guerrero, Mar Aguado,

Ana Cortázar

Utilería: José Luis Mora, Palomia Bravo

Almacén: Reyes Sánchez

Recepción:

Miguel Ángel Cruz, Teresa Morató

Fotos: Alba Muriel.

Twitter:

@CNDspain

Facebook:

Compañía Nacional de Danza, Spain

Instagram:

@cndanzaspain