

73

08 agosto

Palacio de Festivales | 20h

Compañía
Nacional *de Danza*

Joaquín De Luz, director

La Sylphide

FESTIVAL
INTERNACIONAL
SANTANDER

La Sylphide

La Sylphide, ballet en dos actos original de Filippo Taglioni (1777-1871) se estrenó el 12 de marzo de 1832 en la antigua Ópera de París Le Pelletier sobre partitura de Jean Schneitzhoeffter y libreto de Adolphe Nourrit. Este ballet inspiró la versión del mismo nombre realizada por August Bournonville (1805-1879) el 28 de noviembre de 1836, con música de Herman S. Løvenskiold; Bournonville, que había asistido a la representación de la obra en París cuatro años antes, compró ese día el folleto con el libreto de Nourrit, que usaría sin modificaciones, dando como resultado dos obras con idéntica dramaturgia conviviendo un tiempo en las carteleras europeas. *La Sylphide* de París no sobrevivió, al igual que otra anterior representada en el Teatro della Scala de Milán en 1822 con música de Rossini. Sin embargo, la versión del coreógrafo August Bournonville, con música de Herman S. Løvenskiold se convierte en el ballet más antiguo del periodo romántico conservado en el repertorio activo internacional con mayor fidelidad coréutica.

El ballet *La Sylphide*, iniciador de la corriente de obras sobre los espíritus elementales y gran metáfora de amores frustrados, fue el primer gran ballet que se popularizó en Madrid, con múltiples montajes y versiones, llegando a representarse a partir de 1842 alternativamente en dos teatros de la capital: el Teatro del Príncipe y el Teatro del Circo. Bournonville, con la ayuda de dos pintores locales reprodujo con todo detalle en el Teatro Real de Copenhague los diseños parisenses originales de Pierre Ciceri (escenografía) y Eugène Lamé (vestuario), diseños que inspiran con literalidad aún hoy las producciones actuales del ballet.

Estreno absoluto: por el Royal Danish Ballet, en el Royal Danish Theater, Copenhague (Dinamarca), el 28 de noviembre de 1836. Estreno por la Compañía Nacional de Danza: en el Teatro de la Zarzuela, Madrid (España), el 7 de diciembre de 2023.

Acto I: 40 minutos

Intermedio: 20 minutos

Acto II: 30 minutos

Duración total aproximada: 1 hora y 30 minutos

Una delicada celebración romántica

Cada personaje o carácter teatral tendrá siempre sus detalles y elementos para colarse en nuestros sentimientos más íntimos, tal como hace la sílfide al entrar por la ventana y poner patas arriba lo que está sucediendo en la casa de Effie (la preparación de las bodas entre ella y el bueno de James) sin importarle demasiado las consecuencias. A pesar de ello y de su carácter despreocupado, caprichoso y a veces dramática, ella siempre despierta nuestra simpatía. Esta es precisamente una de las claves de este singular personaje destinado a permanecer en ese eterno estado de gracia que lo distingue y dibuja. La bailarina debe interpretar todos estos matices que están dentro de la fantasía ambiental que pide el libreto y que debe hacerse creíble para el público.

Aunque a ratos el tono de este ballet puede parecernos festivo, nunca debemos perder de vista que estamos en el Romanticismo y que, por debajo de la acción discurre un drama que termina de la peor manera posible. Puede interpretarse que la sílfide es víctima de sus actos, de su impulsividad y de su mala cabeza. Pero hay algo más

que también puede ser una lección: en su entusiasmo enamorado, arrastra a James a la infelicidad y la desesperación.

Cuando se habla de la excelencia al bailar quizás lo más importante es que la técnica que usamos no se note, que esté contenida en el baile, ordenando los pasos y haciéndolos un todo musical, pero que no sean evidentes los esfuerzos puramente físicos. La sílfide es el personaje del gran repertorio del ballet que más nos exige este propósito. La técnica no es un fin, sino una herramienta que nos permite interpretar y contar una historia, y la sílfide pasa ante nuestros ojos como algo evanescente, ligero, casi incorpóreo, y es allí donde la bailarina debe dar todo de sí misma. No hay en el ballet de Bournonville grandes despliegues de lo que se entiende como virtuosismo. Todo es mucho más sutil y delicado y eso es parte del gran reto.

Esta gran celebración del ballet romántico es una ocasión que nos debe llenar a todos de orgullo. La CND vuelve a un título inmortal demostrando con su plantilla versatilidad y talento.

Arantxa Argüelles

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 direc-

tor 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, 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.

Considerado uno de los mejores bailarines españoles de ballet clásico de todos los tiempos, **Joaquín De Luz** fue nombrado Director artístico de la Compañía Nacional de Danza en 2019 por el INAEM, organismo dependiente del Ministerio de Cultura. De Luz llegaba a España después de 24 años de carrera en EE.UU., desde donde participó en galas y espectáculos en los principales teatros de todo el mundo. Al igual que el resto de bailarines españoles considerados de "la diáspora", demostró en el New York City Ballet –uno de los más prestigiosos del mundo–, que el talento español no tenía cabida, compañía ni teatro que cuidase la danza clásica al nivel que merecía en España. Con esta premisa y cargado de intención, aceptó el reto que le propuso el INAEM para intentar obtener lo que tantos bailarines de danza clásica no habían podido tener en su propio país.

Joaquín De Luz comenzó sus estudios de ballet en la escuela de Víctor Ullate, compañía en la que permaneció tres temporadas interpretando coreografías del propio Ullate, Eduardo Lao, Nils Christie, Hans Van Manen, Maurice Béjart, Rudy van Dancing, Misha van Hoeye y George Balanchine. 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. Con esta formación interpretó papeles principales en los clásicos *Diana* y *Acteón*, *Coppélia*, *La Bella Durmiente*, así como piezas de Lynne Taylor-Corbet, Hans Van Manen, Matthew Neenan y George Balanchine, como *Nutcracker*, *Tarantela* y *Who Cares*, de este último.

En diciembre de 1997, ingresó en el American Ballet Theater de 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 sobre Marius Petipa), Red Cowboy en *Billy The Kid*, Champion Roper en *Rodeo* (A. Demille), Blue boy en *Les Patineurs* (Ashton), Primer marinero en *Fancy Free* (Jerome Robbins), Birbanto en *Le Corsaire* (A. M. Holmes), Turning boy en *Études* (H. Lander), Benno en *Swan Lake* (Kevin McKenzie sobre Marius Petipa y Lev Ivanov), Clear (Stanton Welch), Black Tuesday (Paul Taylor) *Symphonietta*, *Stepping Stones* (J. Kylián), *Known by heart* (T. Sharp), *Smile with my heart* (Lar Lubovitch), *Gong* (Mark Morris), *Sin and Tonic* (James Kudelka), *Spring and Fall* (John Neumier), *Gaité Parisienne* (L. Massine), Yellow couple en *Diversions of Angels* (M. Graham), *La Fille mal Gardée* y *Midsummernight's Dream* (Ashton), *Variations for four* (A. Dolin), *Bruch Violin Concerto No. 1* (Clark Tippet) y *Symphony in C* y *Theme and Variations* (George Balanchine).

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 bailó en el Lincoln Center neoyorkino, así como en los más importantes teatros del mundo.

Ha interpretado con el NYCB los más importantes roles de la historia de la Danza: *Ballo della Regina*, *Coppélia* de Balanchine, *Divertimento de Le Baiser de la Fée*, *Donizetti Variations*, *The Nutcracker*, *Harlequinade*, *A Midsummer Night's Dream*, *Prodigal Son*, *Raymonda Variations*, *Rubies de Jewels*, *La Source*, *Symphony in C*, *Tarantela*, *Theme and Variations*, de *Tschaikovsky Pas Deux*, *Union Jack*, *Valse-Fantaisie*, *Vienna Waltzes* y *Sonatine* de G. Balanchine, *Fearful Symmetries*, *A Fool for You*, *Jeu de Cartes*, *The Magic Flute*, *Naive and Sentimental Music*, *Octet*, *The Sleeping Beauty*, *Swan Lake*, *Todos Buenos Aires*, y *Zakousky* de Peter Martins, *Andantino*, *Brandenburg*, *The Concert*, *Dances at a Gathering*, *Dybbuk*, *Fancy Free*, *Four Bagateles*, *Interplay*, *The Four Seasons*, *The Goldberg Variations*, *Other Dances*, *Piano Pieces* de Jerome Robbins, *Makin Whoopee from Double Feature* de la coreógrafa estrella de Broadway Susan Stroman y *Mercurial Manouvers* de Christopher Wheeldon. Entre los papeles creados expresamente para De Luz pueden enumerarse *Slice to Sharp* de Jorma Elo, *Bal de Couture* y *Romeo y Julieta* 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. Su despedida del NYCB en octubre de 2018 fue seguida por miles de personas dentro y fuera del Lincoln Center, un acontecimiento al que el New York Times dedicó su portada.

Joaquín De Luz ha aparecido como artista invitado con numerosas compañías internacionales como la Compañía Nacional de Danza de España, American Ballet Theater, San Francisco Ballet, Stanislavsky Theater en Moscú, Ballet estable 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 Tokyo, *Tributo a Nureyev* en Roma, como también los festivales de Ravel, Spoleto,

Perelada, Santander, Madrid, La Habana, Vail, Atenas y Miami.

Joaquín De Luz representó a España en la Expo de Lisboa 1998, y fue parte de la gira *Kings of Dance* 2007-2011, recorriendo toda la URSS y Estados Unidos, con extraordinarias críticas. Entre la multitud de reconocimientos en su carrera destacan premios como la Medalla de Oro en el concurso internacional de Nureyev en Budapest (2006), el Benois de la Danse al mejor bailarín masculino (Moscú, 2009), el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 2010, y el Premio Nacional de Danza de España a la interpretación 2016. También ha obtenido el Premio GQ Hombre del año 2016 en Madrid y el Premio honorífico Josefina Méndez 2022 en La Habana. Durante la última gira en EE.UU. con la CND, se le ofreció la llave de la ciudad en Nueva Orleans en 2023.

Ha participado en programas y eventos para la televisión, en los EE.UU. y España: *The Today Show* de la cadena NBC y *Live from Lincoln Center* de la PBS, representando *Romeo y Julieta* y *Cascanueces*. También ha participado en las grabaciones de *El Corsario* con el ABT, y en la gira del New York City Ballet en París. Del 2008 al 2018, es director artístico de la compañía de danza Estrellas del Ballet de Nueva York, compañía con la que realiza giras por Europa, Asia, Estados Unidos y Sudáfrica. En mayo de 2013, con grandes críticas, debutó en el papel protagonista en el musical de *Broadway On your*

Toes, en Nueva York, ciudad donde cuenta con un club de fans, cuya socia honorífica es Sarah Jessica Parker.

En el 2014, le encargan la dirección artística del Menorca Danse Gala, de la que se cumple su X edición. Desde 2018 compagina 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 Angeles, y en la Rock School de Philadelphia, siendo requerido por diferentes instituciones para impartir numerosos cursos y clases magistrales internacionales.

Desde su regreso a España en 2019 para dirigir la Compañía Nacional de Danza en 2019 ha recibido grandes reconocimientos internacionales. Para la CND, ha coreografiado en 2020 *Arriaga* (junto a Aguiló y Alosa), estrenada en el Teatro del Generallife de Granada y *Giselle*, estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. En 2022 estrenó la coreografía *Passengers Within* en los Teatros del Canal de Madrid. En 2023 ha añadido al repertorio de la CND dos coreografías propias: *A tu vera*, estrenada en el Teatro de la Zarzuela y *Swoosh* estrenada en las Naves del Español, Matadero y la inmortal versión de *La Sylphide* de August Bouronville. En 2022, actúa en el espectáculo *Eterno*, de Carlos Rodríguez, un homenaje flamenco a Picasso y participa en su primer largometraje, *Sobre las olas*, dirigida por Horacio Alcalá.

**Compañía Nacional
de Danza**

Director Artístico
Joaquín De Luz

Compañía Nacional de *Danza*

August Bournonville, coreografía
Herman Severin Lovenskjold, música (ORCAM, director musical, Daniel Capps; grabación Cezanne, Javier Monteverde)
Adolphe Nourrit (transcrito por August Bournonville en 1836), libreto original
Petrusjka Broholm, puesta en escena
Elisa Sanz, diseño de escenografía
Tania Bakunova, diseño de vestuario
Nicolás Fischtel, diseño de iluminación
Proescen, realización escenografía
D'Inzillo, realización de vestuario

Joaquín De Luz, director
Ángel Valero, director adjunto
Pino Alosa, director artístico adjunto
Matxalen Díez, Luis Martínez, dirección técnica
Amanda del Monte, directora de producción
Maite Villanueva, directora de comunicación
Alessandro Riga, **Giada Rossi**, primeras figuras
Kayoko Everhart, primera bailarina
Cristina Casa, **Yanier Gómez Noda**, **Isaac Montllor**, **Anthony Pina**, bailarines principales
Elisabet Biosca, **Ana María Calderón**, **Elisabetta Formento**, **Yaman Kelemet**,
Natalia Muñoz, **YaeGee Park**, **Ana Pérez-Nievas**, **Shani Peretz**, **Ion Agirretxe**,
Mario Galindo, **Thomas Giugovaz**, **Erez Ilan**, **Eunsoo Lee**, **Shlomi Shlomo Miara**,
Josué Ullate, **Daan Vervoort**, bailarines solistas
Natalia Butragueño, **Celia Dávila**, **Sara Fernández**, **Martina Giuffrida**, **Tamara Juárez**,
Sara Khatiboun, **Akane Kogure**, **Clara Maroto**, **María Muñoz**, **Mariavittoria Muscettola**,
Ayuka Nitta, **Daniella Oropesa**, **Hamin Park**, **Laura Pérez Hierro**, **Pauline Perraut**,
Irene Ureña, **Samantha Vottari**, **Samantha Vottari**, **Kana Yamaguchi**, **Niccolò Balossini**,
José Alberto Becerra, **Théo Bourg**, **Juan José Carazo**, **Eduardo Díez de Jesús**,
Felipe Domingos, **Daniel Lozano Martín**, **Álvaro Madrigal**, **Marcos Montes**,
Jorge Palacios, **Benjamin Poirier**, **Iván Sánchez**, **Roberto Sánchez**, **Rodrigo Sanz**,
Tomás Sanza, cuerpo de baile
Arantxa Argüelles, **Cati Arteaga**, **Yoko Taira**, maestros repetidores
Rodrigo Sanz, coordinación artística
Carlos Faxas, **Viktorija Glushchenko**, pianistas
Sara A. Harris, **Guadalupe Mª Martín**, **Antonio Casas**, fisioterapeutas
Eva Pérez, Gyrotonic®
Aida Pérez, patrocinio y mecenazgo
Rosa González, personal
Manuel Díaz, **María Ríos**, administración
Asun Guerrero, comunicación
Javier Serrano, producción
Inmaculada Janeiro, oficina técnica
José Cotillo, **Rebecca Hall**, regidores
Francisco Padilla, **Goizeder Itoiz**, maquinaria
Juan Carlos Gallardo, **Carlos Carpintero**, electricidad
Pedro Álvaro, **Jesús Ramón Santos**, **Juan Antonio Haba**, **Daniel López**, audiovisuales
Ana Guerrero, **Mar Aguado**, sastrería
José Luis Mora, utilería
Reyes Sánchez, almacenés
Miguel Ángel Cruz, **Teresa Morató**, recepción

Elenco:

