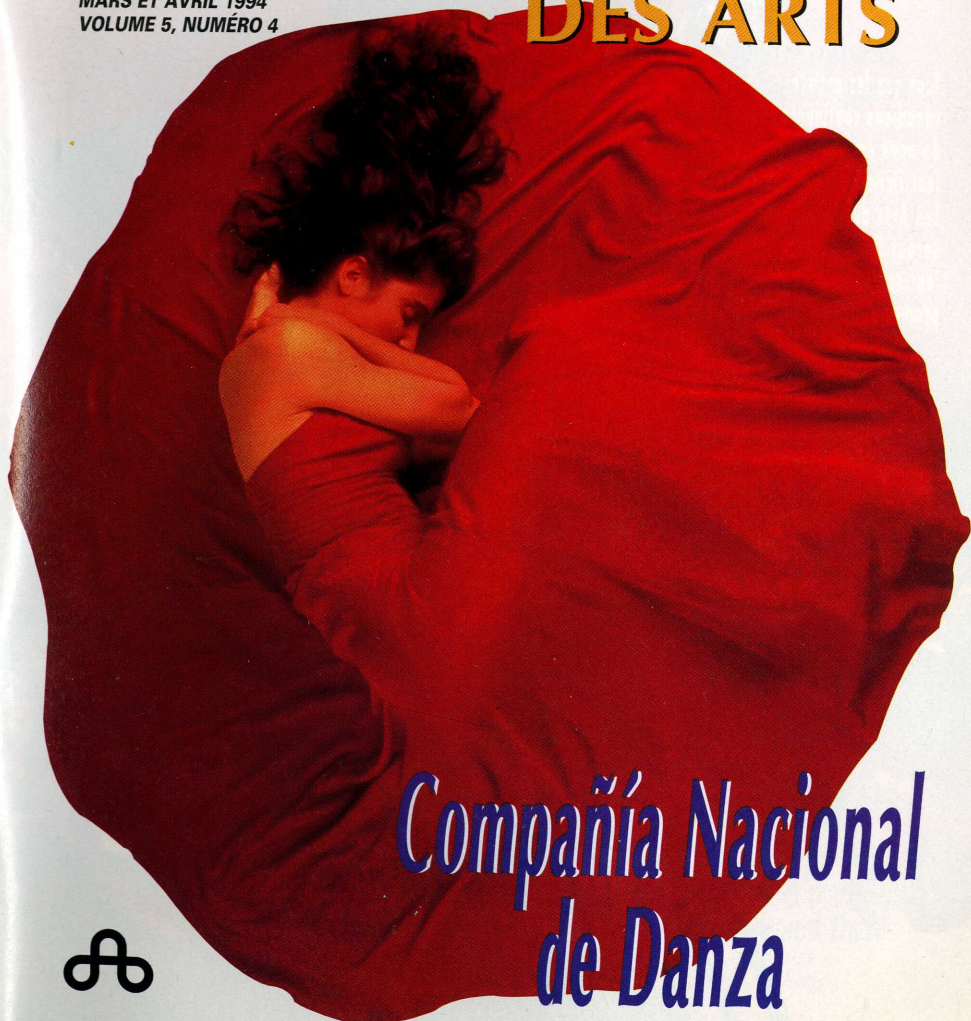

LE MAGAZINE DE LA PLACE

MARS ET AVRIL 1994
VOLUME 5, NUMÉRO 4

DES ARTS

*Compañía Nacional
de Danza*

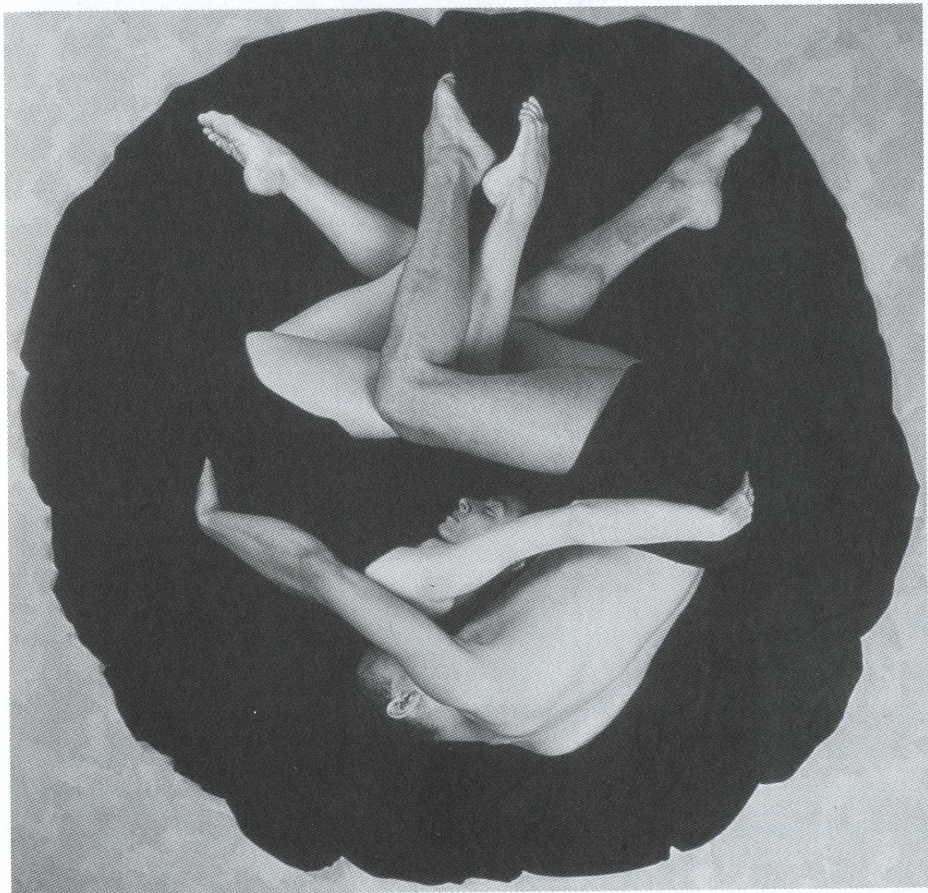
Dans le cadre de la Saison 1993-1994 des
Grands Ballets Canadiens

Une présentation de Colin McIntyre

La Compañía Nacional de Danza

Coming Together, Cautiva, Arenal

Les 5, 6 et 7 mai 1994

Mar Beaudesson et Patrick de Bana

(photo: Teresa Peyrí)

Salle Wilfrid-Pelletier Place des Arts
Programme

INFO-ARTS Bell

(514) 790-ARTIS

La Compañía Nacional de Danza

La compagnie/The Company

Directeur artistique/Artistic Director
Nacho Duato

Principaux danseurs invités

Principal Guest Dancers

**Catherine Allard, Mar Baudesson,
Marisa Cerveris, Catherine Habasque,
France Nguyen,
Patrick de Bana, Jean Emile, Tony Fabre**

Premiers danseurs/Principal Dancers

**Carmen Molina, María Luisa Ramos,
Ricardo Franco, José Antonio Quiroga,
Hans Tino, Raúl Tino**

Solistes/Soloists

**Marta Álvarez, Rosanna Burgos,
Montserrat García, África Guzmán,
Eva López Crevillén,
Sofía Sancho, Yoko Taira, Daniel Alonso,
Eduardo Castro, Luis Martín Oya,
Fernando Navajas**

Corps de ballet

**Cati Arteaga, Mireia Bombardó,
Nathalie Buisson,
Marta Charfolé, María Luisa Delgado,
Marina Donderis,
Gema Gallardo, María Europa Guzmán,
Mar Llorente, Ruth Maroto,
Belén Moreno, Esther Oliva, Rocío Peláez,
Blanca María Reche,
Susana Ruiz, Adriana Salgado,
Alexandra Scott, Sandra Seijó,
María Jesús Tarrat, J. Manuel Armas,
J. Antonio Beguiristáin,
Antonio Calero, Antonio Fernández,
Nicoló Fonte,
Sebastián González, José Martínez,
Julián Mínguez, Tino Morán,
Ángel Rodríguez, José Vicente Sales,
Óscar Torrado**

Directeur artistique adjoint
Assistant to the Artistic Director
Jim Vincent

Maîtresse de ballet/Ballet Mistress
Irena Milován

Assistant à la chorégraphie
Choreographic Assistant
Hilde Koch

Coordination artistique/Artistic Coordination
Mabel Cabrera

Pianistes/Pianists
Fernando Ember, Jerónimo Maesso

Production
Isabel Sánchez

Publicité/Publicity
Álvaro Sarmiento

Directeur technique/Technical Director
Nicolás Fischtel

Administration
Marisa Vázquez

Secrétariat
**Juana Lerma, Concha Martínez,
Teresa Puig, Lola Revilla
Maite Villanueva, Mercedes Zazo**

Régisseur/Stage Manager
Goyo Giménez

Machinistes/Technicians
Marcelo Suárez, Luis García

Électriciens/Electricians
Florencio Sánchez, Lucas González

Audiovisuel/Audiovisuals
**Jesús Santos, Pedro Álvaro,
José María Pulido, Javier Cabellos,
Rafa Giménez, Ignacio Rodríguez**

Costumes

**Ismael Aznar, Genoveva Bon
Juana Cuesta, Rosa Sánchez,
Carmen del Valle**

Accessoiriste/Stage Props

José Luis Mora

Masseurs

Susana León, Mateo Martín

Accueil /Reception

**Luis Baquero, Miguel Ángel Cruz,
Teresa Morató**

*** La tournée canadienne est organisée par
Colin McIntyre
Canadian tour organized by Colin McIntyre**

**Nous remercions nos commanditaires/
We would like to thank our sponsors:**

**Hôtel Plaza Montréal Howard Johnson
Telefónica
Conseil des Arts du Canada et son Office
des tournées
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
la Música
Ministerio de Cultura**

Techniciens de la Place des Arts

Chef machiniste : Gilles Masse

Chef électricien : Bertrand Turgeon

Chef sonorisateur : Eddy Harper

Chef accessoiriste : Pierre Côté

Chef cintrier : Courtney Woo

Les techniciens de scène sont membres de
l'Alliance Internationale des Employés de
Scène et de Théâtre (IATSE), section locale 56.

Avis

Les spectacles débutant à l'heure, les
retardataires sont priés d'attendre une pause
au programme pour se rendre à leur fauteuil.
Il est rigoureusement interdit de fumer et de
consommer des rafraîchissements dans cette
salle de même qu'il est strictement défendu
d'utiliser des appareils-photos, des caméscopes
et des magnétophones. En cas d'évacuation
d'urgence, et pour leur sécurité, les spectateurs
doivent suivre les consignes des placeurs et des
agents de sécurité, et quitter la salle calmement.

Notice

Performances begin on time. Latecomers
are kindly asked to wait for an appropriate
pause in the program to take their seats.
Smoking and consuming refreshments are
strictly forbidden in this hall, as are the
taking of photographs and the use of tape-
recorders. In case of emergency, and for
their own safety, patrons must follow the
instructions given by the ushers and the
security guards, and leave the hall in a
calm and orderly manner.

Programme

Coming Together

Chorégraphie/Choreography

Nacho Duato

Musique /Musical Score

Coming Together: **Frederic Rzewski**

Scénographie et costumes

Set Design and Costume Sketches

Nacho Duato

Conception des éclairages/Lighting Design

Nicolás Fischtel

«Tout comme les amoureux qui doivent vivre les contrastes ressentis lors de querelles, je fais face à mon environnement, avec toute sa brutalité, ses bruits incessants, la nourriture expérimentale et les cris incessants des hommes hystériques... Je ressens l'inéluctable direction de ma vie.»

Extrait de la lettre de Sam Melville, prisonnier politique tué lors d'une émeute à la prison d'Attica en 1971.

"As lovers will contrast their emotions in times of crisis so am I dealing with my new environment. In the indifferent brutality, the incessant noise, the experimental chemistry of food, the ravings of lost hysterical men, I can act with clarity and meaning. I am feeling the inevitable direction of my life".

Excerpts from a letter by Sam Melville, political prisoner killed in the 1971 Attica prison riot.

Distribution/Cast

5 et 7 mai

Mar Baudesson, Mireia Bombardó, Nathalie Buisson, Catherine Habasque, Eva López Crevillen, María Luisa Ramos, Sandrá Seijó, Yoko Taira, José Manuel Armas, Patrick de Bana, José Antonio Beguiristáin, Nicolo Fonte, Ricardo Franco, Luis Martín Oya, José Antonio Quiroga, Raúl Tino

6 mai

Catherine Allard, Caty Arteaga, Mireia Bombardó, Marisa Cerveris, María Luisa Delgado, Esther Oliva, Alexandra Scott, Sandrá Seijó, Daniel Alonso, Patrick de Bana, Antonio Calero, Jean Emile, Tony Fabre, José Martínez, Ángel Rodríguez, Óscar Torrado

Interprété pour la première fois par la Compañía Nacional de Danza au Teatro Lírico Nacional La Zarzuela de Madrid, le 23 décembre 1991.

First performed by Compañía Nacional de Danza in the Teatro Lírico Nacional La Zarzuela in Madrid, on December 23, 1991.

Durée/Length: 19 min 50

Entracte/Intermission

Cautiva (Captive)

Chorégraphie/Choreography

Nacho Duato

Musique/Musical Score

Cautiva: **Alberto Iglesias**

Scénographie et costumes

Set Design and Costumes

Nacho Duato

Conception des éclairages/Lighting Design

Nicolás Fischtel

Cette œuvre raconte l'histoire d'une femme nommée Cautiva. Sont révélés à l'aide d'un langage onirique ses doutes et sa lutte contre un monde fantastique où se côtoient l'amour et la haine.

This ballet, in a definitely oniric language and through a series of confronted images, tells the story of Cautiva, the main female character. Her doubts and her continuous fight against a world of fantasy where love and death are well-shared with the audience.

Distribution/Cast

Catherine Allard, Eva López Crevillén,
Catherine Habasque (5), Mar Baudesson (6, 7)

Nathalie Buisson (5, 6), Caty Arteaga (5, 7),
Mar Baudesson (5, 7), Mireia Bombardó (5, 7),
Marisa Cerveris (5, 7), Maria Luisa Ramos
(5, 7), Alexandra Scott (5, 6), Yoko Taira,
Maria Luisa Delgado (6, 7), Ruth Maroto (6),
Esther Oliva (6), Sandra Seijó (6),
Patrick de Bana, José Manuel Armas (5, 7),
José Antonio Beguiristáin (5, 7),
Tony Fabre (5, 7), Antonio Fernández (5, 7),
Luis Martín Oya (5, 7), Antonio Calero (6),
Jean Emile (6), Nicolás Fonte (6), Raúl Tino (6),
Óscar Torrado (6)

Interprété pour la première fois par la
Compañía Nacional de Danza au Teatro Madrid,
le 12 avril 1993.

First performed by the Compañía Nacional de
Danza in the Teatro Madrid, on April 12, 1993.

Durée/Length: 33 min

Entracte/Intermission

Arenal (Place of sand)

Chorégraphie/Choreography

Nacho Duato

Musique/Musical Score

María del Mar Bonet

Scénographie/Set Design

Walter Nobbe

Costumes/Costume Sketches

Nacho Duato

Conception des éclairages/Lighting Design

Edward Effron

Les couleurs, la chorégraphie, le mouvement,
tout est indéniablement méditerranéen dans
Arenal! Avec cette œuvre, Nacho Duato dépeint
la gaieté inaltérable des Méditerranéens devant
les difficultés de la vie quotidienne.

Colour, choreography, movement, everything
in *Arenal* is undeniably Mediterranean! With
this work, Nacho Duato shows the uninhibited
cheerfulness of the Mediterranean personality
contrasting with the everyday struggle of life.

Distribution/Cast

5 et 7 mai

Solo

Catherine Allard

Pas de deux

Ruth Maroto, Ricardo Franco

Pas de Quatre

Mireia Bombardó, Maria Luisa Delgado,
José Martínez, Raúl Tino

Pas de Trois

Sandra Seijó, Tony Fabre,
Antonio Calero (5), José Antonio Quiroga (7)

6 mai

Solo

Caty Arteaga

Pas de deux

Yoko Taira, Ángel Rodríguez

Pas de Quatre

Mar Baudesson, Eva López Crevillén,
José Antonio Beguiristáin, Jean Emile

Pas de Trois

Sandra Seijó, Luis Martín Oya,
Daniel Alonso

Interprété pour la première fois par le
Nederlands Dans Theater au Muziektheater de
Amsterdam, le 26 janvier 1988; et pour la
première fois par cette compagnie au Teatro
Romea de Murcia, le 6 octobre 1990.

First performed by the Nederlands Dans
Theater in the Muziektheater of Amsterdam,
on January 26, 1988.
First performed by this Company in the Teatro
Romea in Murcia, on October 6, 1990.

Durée/Length: 19 min 42

Notes biographiques

Nacho Duato

Directeur artistique

Nacho Duato est né à Valence en 1957. À l'âge de 18 ans, il entreprend sa formation professionnelle à la Rambert School de Londres. Il poursuit ses études à l'école Mudra de Maurice Béjart à Bruxelles et complète sa formation au Alvin Ailey American Dance Center de New York.

En 1980, à l'âge de 23 ans, Nacho Duato signe un premier contrat professionnel avec le Cullberg Ballet de Stockholm et, un an plus tard, avec l'aide de Jiri Kylian, il entre au Nederlands Dans Theater.

Pour sa contribution en tant que danseur, il reçoit en 1987 le VSCD Gouden Dansprijs (Prix d'or de la danse). D'ailleurs, propulsé par son talent naturel, il dépasse bientôt les limites de la danse proprement dite et se consacre également à la chorégraphie. Sa première tentative, *Jardí Tancat* (1983), sur la musique de Maria del Mar Bonet, gagne le premier prix au Internationaler Choreographischer Wettbewerb (concours international de chorégraphie) de Cologne.

Duato crée plus d'une douzaine d'œuvres pour les deux compagnies du Nederlands Dans Theater: *Danza Y Rito* (Chávez), *Ucelli* (Respighi), *Synaphai* (Xenakis/Vangelis), *Bolero* (Ravel), *Arenal* (Bonet), *Chansons Madécasses* (Ravel), *Raptus* (basé sur l'œuvre de Wagner *Wesendonk Lieder*), etc. Dans presque toutes ces créations, il compte sur l'inspiration et la collaboration du peintre et dessinateur Walter Nobbe.

En 1988, Nacho Duato est nommé chorégraphe attitré du Nederlands Dans Theater, aux côtés de Hans van Manen et de Jiri Kylian.

Compte tenu des demandes incessantes d'autres compagnies désireuses d'annexer ses œuvres à leur répertoire (notamment le Cullberg Ballet, le Frankfurt Ballet, le Ballet Gulbenkian, Les Grands Ballets Canadiens et le Ballet Lírico Nacional), Duato doit poser un geste décisif pour sa future carrière.

Biographical Notes

Nacho Duato

Artistic Director

Nacho Duato was born in Valencia in 1957. He began his professional training at the Rambert School in London at the age of eighteen. He continued his studies at Maurice Béjart's Mudra School in Brussels and completed his training at The Alvin Ailey American Dance Center in New York.

In 1980, at the age of 23, Nacho Duato signed his first professional contract with the Cullberg Ballet of Stockholm and, a year later, through the auspices of Jiri Kylian, joined the Nederlands Dans Theater.

For his prowess as a dancer, he was awarded, in 1987, the VSCD Gouden Dansprijs (Gold Dance Prize), but from early on his natural talent had led him to branch out beyond dancing to choreography. His first venture in this area, *Jardí Tancat* (1983) with musical score by María del Mar Bonet, was awarded first prize in the Internationaler Choreographischer Wettbewerb (International Choreographical Competition) in Cologne.

Duato has created more than a dozen works for the two companies of the Nederlands Dans Theater, including among others: *Danza y Rito* (Chávez), *Ucelli* (Respighi), *Synaphai* (Xenakis/Vangelis), *Bolero* (Ravel), *Arenal* (Bonet), *Chansons Madécasses* (Ravel), and *Raptus* (based on Wagner's *Wesendonk Lieder*). In almost all of these undertakings he has enjoyed the help and inspiration of the painter and designer, Walter Nobbe.

In 1988, Nacho Duato was named resident choreographer of the Nederlands Dans Theater, together with Hans van Manen and Jiri Kylian.

Faced with frequent requests from other companies (including the Cullberg Ballet, the Frankfurt Ballet, the Gulbenkian Ballet, Les Grands Ballets Canadiens and the Ballet Lírico Nacional), Duato had to take an important step of commitment to his career as a choreographer.

Since June 1990, when Nacho Duato was invited to become artistic director of the

En juin 1990, à l'invitation de l'Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música du ministère espagnol de la Culture, Nacho Duato devient directeur artistique de la Compañía Nacional de Danza. Depuis sa nomination, il a créé pour la compagnie les œuvres suivantes : *Concierto Madrigal* (Rodrigo), *Opus Plat* (Beethoven), *Empty* (Collage), *Coming Together* (Rzewski), *Mediterrania* (Collage) et *Cautiva* (Iglesias).

Alberto Iglesias

Alberto Iglesias naquit à Saint-Sébastien, Guipúzcoa, en 1955. Il étudia le piano, l'harmonie et le contrepoint dans sa ville natale. Il reçut des leçons de composition et de piano de F. Schwartz à Paris. Il étudia les techniques de la composition électroacoustique avec G. Brnçic aux studios Phones de Barcelone.

En 1981, il forma, avec le compositeur J. Navarrete, un duo de claviéristes pour interpréter leurs propres compositions. Ils se produisirent en concert dans diverses villes espagnoles et collaborèrent en 1983 au projet *Cos* de l'auteur de théâtre A. Vidal. Enfin, ils participèrent à de nombreux festivals de musique moderne, avant de mettre un terme à leur association en 1986. Parmi leurs œuvres, mentionnons : *Antifonía*, *Lunera*, *El Cohete y la Estrella*, *Mundial Música*.

Par ailleurs, depuis 1981, Iglesias n'a cessé de collaborer à la production de longs métrages, de documentaires pour la télévision et de vidéos, dont : *La Conquista de Albania*, *La Muerte de Mikel*, *Fuego Eterno*, *Luces de Bohemia*, *La Playa de los Perros*, *Sueño de Tanger*, *Adiós Pequeña*, *Lluvia de Otoño*, *Los Marginados*, *Universal*, *Lo Ofrecido I, II y III*, et *Vacas*.

De 1989 à 1991, il a composé, entre autres, l'œuvre que nous présentons maintenant, *Cautiva*. Fortement influencée par la tradition européenne, la musique cherche essentiellement à créer un courant de communication intense, d'évocation et d'extase, qui attire entièrement l'attention du spectateur.

Compañía Nacional de Danza by the National Institute of Dramatic Arts and Music of the Spanish Ministry of Culture, he has created the following works for the Company: *Concierto Madrigal* (Rodrigo), *Opus Plat* (Beethoven), *Empty* (Collage), *Coming Together* (Rzewski), *Mediterrania* (Collage) and *Cautiva* (Iglesias).

Alberto Iglesias

Born in San Sebastian, Guipúzcoa, in 1955.

Alberto Iglesias studied piano, harmony and counterpoint in his city of birth. He took lessons in piano and composition with F. Schwartz in Paris. He studied electro-acoustical compositional technique with G. Brnçic in Phones Studios, Barcelona.

In 1981 he formed, together with the composer J. Navarrete, a keyboard duo designed to play the music which both of them were composing for this instrument. They gave concerts in various Spanish cities. In 1983 they collaborated in playwright A. Vidal's project *Cos*. They also participated in numerous modern music festivals. The group decided to break up in 1986. The following works, in particular, should be mentioned: *Antifonía*, *Lunera*, *El Cohete y la Estrella*, *Mundial Música*.

Since 1981, Alberto Iglesias has also frequently been involved in full-length feature films, television documentaries and video art pieces. A number of titles may be mentioned: *La Conquista de Albania*, *La Muerte de Mikel*, *Fuego Eterno*, *Luces de Bohemia*, *La Playa de los Perros*, *Sueño de Tanger*, *Adiós Pequeña*, *Lluvia de Otoño*, *Los Marginados*, *Universal*, *Lo Ofrecido I, II and III*, and *Vacas*.

From 1989 to 1991 he composed, among other works, the one presented here, *Cautiva*. Rooted in the European musical tradition, the music attempts to create a flow of intense communication, of evocation and rapture to lure the spectator into total involvement.

Coming Together

La turbulente répétition des structures musicales et le texte récitatif de la frénétique composition de Frederic Rzewski s'harmonisent bien avec l'accompagnement et le contrepoint de cette œuvre abstraite de Nacho Duato, lequel se sert de son effervescence non seulement pour nous entraîner dans les délires furieux et l'hystérie, mais aussi pour faire surgir des contrastes dans la création d'atmosphères et de nuances à caractère onirique. L'apparition de l'un et l'autre phénomènes ne se fait pas seulement en alternance mais aussi simultanément, comme cela pourrait se produire dans une grande ville, en fonction des rythmes et des sensations qui s'y développent.

Le résultat, de facture toute contemporaine, pousse le spectateur à concentrer son attention sur les multiples changements du processus chorégraphique et sur le système et la structure des pas, plutôt que sur les éléments descriptifs ou narratifs habituels.

La pièce intitulée *Coming Together*, créée pour un narrateur et un instrumentiste par Frederic Rzewski et conçue initialement pour être interprétée en deux parties, revêt une importance cruciale dans l'histoire de la musique répétitive. Dans cette œuvre, les techniques répétitives et structurelles constituent non pas l'objectif ultime, mais le moyen de créer un monde dramatique et musical cohérent. Rzewski marie la signification politique et idéologique du texte avec la structure musicale, dans un contexte inspiré d'une idée originale minimale qui unit les éléments dramatiques et les structures en une parfaite symbiose.

Huit phrases tirées d'une lettre de Sam Melville (un prisonnier politique mort en 1971 au cours d'une mutinerie à la prison d'Attica) sont récitées, en progression d'abord additive et plus tard déductive, tout au long de l'œuvre. Le titre de la composition fait référence à une phrase de la lettre en question et à la technique d'improvisation musicale utilisée dans cette œuvre.

The tempestuous repetition of musical structures and recited text in Frederic Rzewski's frenzied composition serve as accompaniment and counterpoint to an abstract work by Nacho Duato who, just as he uses the music's mad excitement to bring us face to face with furious delirium and hysteria, also sets it in contrast to the dreamlike atmospheres and innuendoes he creates. These two sides of the work are presented not only in alternation but simultaneously as well, as might happen in a big city with the rhythms and sensations that it produces.

The result, clearly contemporary in nature, leads the spectator to focus his or her attention on the multiple transformations of the choreographical process and the system and structure of the dance steps, rather than on more customary descriptive or narrative elements.

The musical composition entitled *Coming Together*, written for narrator and instruments by Frederic Rzewski and conceived initially for performance in two parts, occupies a place of major importance in the history of repetitive music. In this work, the structural and repetitive techniques are not an end in themselves, but are the means for creating a coherent dramatic and musical world.

In this work, Rzewski combines the political and ideological content of the text with the musical structure, within a context based on an original minimal idea which fuses dramatic and structural elements in perfect symbiosis.

Eight sentences taken from a letter by Sam Melville (a political prisoner who died during a 1971 riot in Attica prison) are read out, first in additive, then subtractive progression, throughout the work. The title of the composition is a reference both to one of the sentences in the letter and to the technique of musical improvisation.

Cautiva

Cautiva est une œuvre originale, qui a été conçue spécialement pour cette compagnie par son directeur artistique, Nacho Duato, sur une musique du compositeur Alberto Iglesias. La musique passionnée d'Iglesias donne son inspiration et son titre à ce ballet qui, en un langage clairement onirique, fait écho, au moyen d'une succession d'images superposées, aux angoisses de la protagoniste, Cautiva, qui se débat dans un monde de fantaisie entre l'amour et la mort.

«J'ai composé *Cautiva* avec le sentiment que son sujet était inspiré d'une idée émotive, irrationnelle, qui revêtait successivement de multiples significations.

Les propos de Joyce et Pound que j'ai placés face à face, comme s'ils se parlaient, constituent le véhicule de ces émotions, de leur échange amoureux, et non le fait de deux protagonistes qui racontent une histoire. Et ils se confondent avec la musique qui se perd et se retrouve.

Dans la musique, la puissance de l'injustice, de la raison obscure, est primordiale. Peut-être est-ce ainsi que la danse et la musique s'unissent pour nous faire tressaillir.»

Alberto Iglesias

Cautiva is an original piece created for this company by its artistic director, Nacho Duato, and set to the music of composer Alberto Iglesias. Iglesias' passionate music affords both the inspiration and the title for this ballet which, through its clearly dreamlike language, relates in a series of superposed images the inner doubts of the protagonist, Cautiva, and her struggle, in an imaginary world, between love and death.

"I composed *Cautiva* with the sensation that its central theme was emotional, irrational, evolving in multiple lines of meaning.

The texts by Joyce and Pound that I used in juxtaposition, as if communing with each other, are a scenario for these emotions, a scenario of love, not of two protagonists telling a story. And they weave through the music, coming together and pulling apart.

In the music itself, the power of the irrational, of the most obscure level of reason, is paramount. Perhaps it is at that level that dance and music meet and stir our emotions."

Alberto Iglesias

Arenal

Arenal est une chorégraphie de Nacho Duato, inspirée des chansons de María del Mar Bonet. Dans cette œuvre, Nacho Duato a voulu montrer le contraste qui existe entre la gaieté débridée du tempérament méditerranéen et la dure réalité de la vie quotidienne.

Duato fait ressortir très clairement ce contraste. Sur un côté de la scène, un groupe d'hommes et de femmes dansent allègrement, emportés simplement par la gaieté de la musique. Leur joie s'exprime par des mouvements précis – pas de deux, pas de trois, pas de quatre – sur des chansons grecques traduites en catalan et en majorquin. À l'autre extrémité, une femme se tient à part et danse seule sur quatre mélodies chantées *a cappella*. Ces chansons aux paroles réalistes, exécutées sans accompagnement musical, résonnent comme un impudent cri du cœur. Les mouvements de la femme sont exécutés plus près du sol que ceux des autres danseurs. À travers elle, c'est l'influence de la terre que l'on perçoit.

La couleur, la chorégraphie, le mouvement, tout est incontestablement méditerranéen.

Nacho Duato avait déjà collaboré avec María del Mar Bonet à la conception du ballet *Jardi Tancat*. «Sa musique est une grande fontaine d'inspiration pour mon travail», dit le chorégraphe. «C'est après avoir écouté *Gavines I Dragons*, que l'idée d'*Arenal* m'est venue. Immédiatement, j'ai songé à la possibilité d'inviter María del Mar Bonet à venir chanter ses chansons et faire partie du ballet.» Pour Duato, *Arenal* est un prolongement de sa première œuvre, *Jardi Tancat*. «Elle est toutefois plus proche de la vie, plus joyeuse, plus fidèle au rythme interne des chansons, sans pour autant oublier le monde ordinaire, celui du travail.»

«Je savais que mes chansons étaient imprégnées de rythme, mais je ne m'en suis vraiment rendu compte que le jour où Nacho Duato les a dansées. Quand j'ai vu la première chorégraphie, celle de *Jardi Tancat*, j'ai été

Arenal is a choreography by Nacho Duato inspired by songs composed by María del Mar Bonet. The choreographer's purpose in this ballet is to show the uninhibited *joie de vivre* of the Mediterranean character counterposed with life's daily struggle.

Duato underscores this contrast in the clearest terms: on the one hand, a group of men and women dance, moved by the pure joy of the music. Their rejoicing is reflected in the clear figures executed by the dancers – Pas de deux, Pas de trois and Pas de quatre – to the music of Majorcan songs and Greek songs translated into Catalan. On the other hand, one woman stands apart from the rest and dances alone to four songs sung *a cappella*. These songs, performed without musical accompaniment, spring with their real-life content like a tortured cry from the heart. The woman's movements remain closer to the ground than those of the other dancers. She is the expression of the force of the earth.

In colour, choreography and movement, the whole scene is unmistakably Mediterranean.

Nacho Duato had worked with María del Mar Bonet on a previous ballet, *Jardi Tancat*.

"Her music is a great source of inspiration for my work", the choreographer says. "Later I heard *Gavines I Dragons* and immediately the idea of *Arenal* was born. From the start I thought of the possibility of bringing María del Mar Bonet in with us, singing her songs in person." *Arenal* is for Duato a continuation of his earlier work, *Jardi Tancat*, "but it is more alive, more joyful, more faithful to the inner rhythm of the songs, without abandoning the milieu of the populace and of work."

"I knew that my songs were born with rhythm, but the day that I truly discovered this was when Nacho Duato danced to them. When I saw the first choreography, *Jardi Tancat*, I was truly moved: he had given them a new life, they were independent, yet part of me, with a new throb and a different direction.

émue. Il avait donné à mes chansons une autre vie, elles étaient dorénavant à la fois indépendantes et liées à moi, mais animées d'un souffle nouveau; elles avaient pris un autre chemin.

Dans *Arenal*, ce qui me fascine vraiment, c'est la vie que Duato a su donner aux chansons du peuple de Majorque que je chante *a cappella* : ces chants font partie de nos plus anciennes traditions majorquines, bien qu'on ne les chante plus là où elles sont nées. Il ne reste que quelques coins des campagnes de Majorque où l'on accomplit encore les travaux des champs comme on le faisait il y a à peine quarante ou cinquante ans. Heureusement, en intégrant mes chansons dans ses chorégraphies, Nacho leur a redonné leur valeur unique, il en a fait des pierres précieuses.

Si j'avais déjà constaté un ferment de vie dans *Jardi Tancat*, j'ai découvert dans *Arenal* une passion intérieure qui m'a imprégnée chaque fois que j'ai chanté avec eux. Je ne me lasserai jamais de dire que les chorégraphies de Nacho Duato demeurent parmi les plus beaux cadeaux artistiques qu'on m'ait jamais offerts. À mon avis, ce sont là des réalités qui suscitent les émotions les plus profondes, si difficile à exprimer avec des mots. Merci, Nacho.»

María del Mar Bonet

In *Arenal* there is one aspect that truly fascinates me, which is the treatment of the Majorcan working songs that I sing unaccompanied: they are songs which belong to the earliest roots of our Majorcan heritage, but which are no longer sung in the places where they were composed nor for the purpose for which they were intended, which is working in the fields, because rural life has changed so much. There are few rural spots in Majorca where the chores of the farmworker's world have remained the way they were just forty or fifty years ago. All the same, when Nacho choreographed them, he gave them back their original character, like precious stones.

While *Jardi Tancat* is full of life, in *Arenal* I have been discovering an inner passion each time I sing with them. I will never tire of saying that these choreographies by Nacho Duato have been one of the most significant artistic gifts ever offered to me. I think they belong to the realm of things which go hand-in-hand with the deepest emotions and which are so difficult to explain in words. Thank you, Nacho."

María del Mar Bonet

La Compañía Nacional de Danza

L'arrivée du célèbre chorégraphe et danseur Nacho Duato comme directeur artistique de la Compañía Nacional de Danza, en juin 1990, marque un renouveau dans l'évolution du groupe. Duato est déterminé à faire de la Compañía une formation ayant son identité propre. Sans immoler les règles classiques, il l'oriente vers un style plus contemporain. Dans cet esprit, il ajoute au répertoire de la compagnie de nouvelles chorégraphies créées spécialement pour elle, de même que d'autres œuvres dont la qualité est reconnue par de nombreuses compagnies internationales. Aussi, Nacho Duato apporte comme contribution à la Compañía Nacional de Danza son travail de chorégraphe, louangé par la critique mondiale et primé par les spécialistes.

Duato recherche l'équilibre entre la chorégraphie, le ballet et l'expression de la réalité quotidienne. La culture et le folklore espagnols, dans toute leur richesse, représentent pour lui une source inépuisable d'inspiration.

D'abord connue sous le nom de Ballet Nacional de España Clásico, la Compañía Nacional de Danza a été fondée en 1979. Elle a eu pour premier directeur le grand danseur de ballet espagnol Victor Ullate qui, auparavant, avait travaillé avec le Ballet du XXe Siècle de Maurice Béjart. Sous sa direction, la Compagnie, formée de jeunes danseurs, s'est produite dans de nombreuses villes espagnoles et a effectué sa première tournée à l'étranger.

En février 1983, la prestigieuse maîtresse de ballet María de Avila prend la direction du Ballet Nacional – espagnol et classique. Tout en améliorant le fonctionnement interne de la Compagnie, elle met l'accent sur l'utilisation de chorégraphies très importantes mais peu connues en Espagne, comme celles de George Balanchine et d'Anthony Tudor. Mais la Compagnie ne s'en tient pas à l'importation de grandes créations chorégraphiques étrangères; elle exporte aussi ses propres créations.

The appointment of the renowned choreographer and dancer Nacho Duato as artistic director of the Compañía Nacional de Danza in June 1990 has meant a change in direction for the Company. Duato is determined to give the group its own individual identity by evolving towards a more contemporary style, while remaining true to classical principles. With this end in mind, the Company's repertoire now includes new choreographies created especially for it, along with others whose distinctive qualities are recognized by many international companies. Nacho Duato also brings to the Compañía Nacional de Danza his personal record as a choreographer, which has earned him worldwide critical acclaim and awards.

Duato's goal is to achieve a balance between choreography, ballet and lifestyle. Spanish culture and folklore are for him an inexhaustible source of inspiration in his work.

The Compañía Nacional de Danza was founded in 1979 as the Ballet Nacional de España Clásico and its first director was Victor Ullate, one of Spain's great dancers, who had worked principally for Maurice Béjart's Ballet du XXe Siècle. During this phase of its existence, the Company, blessed with much young talented dancers, performed in many Spanish cities and went on its first international tour.

In February 1983, directorship of the Ballet Nacional (Classical and Spanish) was taken over by the prestigious dance instructor María de Avila, who reorganized the internal functioning of the Company and made a particular point of opening the doors to choreographies which, despite their importance, were little-known in Spain, such as those of George Balanchine and Anthony Tudor. The Company did not only import major foreign choreographies, though; it also launched its own creations.

María de Avila commissioned choreographies by Ray Barra, an American dancer and choreographer resident in Spain, and later offered him the post of permanent director, which he held until December 1990.

María de Avila confie d'abord la réalisation de quelques chorégraphies à Ray Barra, danseur et chorégraphe nord-américain résidant en Espagne, puis elle lui offre la direction officielle de la compagnie, fonction qu'il exercera jusqu'en décembre 1990.

En décembre 1987, Maya Plisetskaya est nommée directrice artistique de la Compagnie. L'extraordinaire ballerine russe enrichit le répertoire de la compagnie de diverses œuvres classiques, y annexant notamment la version intégrale de Marius Petipa du ballet *La Fille mal gardée* et les productions de A. Gorsky et de A. Messerer.

Au cours de ces années, la Compañía Nacional de Danza établit solidement son prestige en donnant de nombreuses représentations en Espagne et à l'étranger et en effectuant des tournées tant sur le territoire national qu'en Autriche, en Suisse, à Cuba, à Taïwan, en Israël, en URSS, au Mexique, en Italie, au Venezuela, au Japon, en Argentine, en Allemagne, en France...

Depuis 1990, la Compañía Nacional de Danza a pris une nouvelle orientation. L'éloge de la critique, l'accueil du public et les nombreuses propositions de travail augurent bien de l'avenir de cette compagnie dans le panorama international de la danse. Ainsi, en plus de ses engagements sur le territoire national, la compagnie visitera en 1994 les pays suivants : le Venezuela, l'Autriche, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, la Hollande, la Grèce, le Chili et l'Argentine, ainsi que Porto Rico. Beaucoup de ces projets sont rendus possibles grâce à l'appui que lui donne la société Telefónica de España, l'actuel parrain de la Compañía Nacional de Danza.

Maya Plisetskaya was named artistic director of the Company in December 1987. The extraordinarily-gifted Russian ballerina incorporated a number of classical works into the Company's repertoire, in particular the full-length ballet *La Fille mal gardée* in the version by Marius Petipa and productions by A. Gorsky and A. Messerer.

Over the years the Compañía Nacional de Danza has built a solid reputation through numerous performances both in Spain and abroad, and has toured in Austria, Switzerland, Cuba, Taiwan, Israel, the U.S.S.R., Mexico, Italy, Venezuela, Japan, Argentina, Germany and France, apart from Spain itself.

Since 1990, the Compañía Nacional de Danza has begun to chart a new course. Critical and public acclaim and numerous invitations and projects have assured the future of the Company on the international dance stage. Apart from its domestic commitments, the Company will travel to the following countries in 1994: Puerto Rico, Venezuela, Austria, the United Kingdom, Canada, the U.S.A., Holland, Greece, Chile and Argentina. The Compañía Nacional de Danza currently receives financial support from Telefónica de España, which makes many of these projects possible.

FIL HARMONIQUE

Harmoniser le style, modeler l'harmonie... L'émotion qui défile, qui défie le temps, c'est l'essence même d'un classique qui incarne un modèle de perfection. Alcan est heureuse d'applaudir au génie de ceux et celles qui nous donnent un sens de l'idéal.