

TEATRO REAL

P Proyecto Pedagógico

F En Familia

10 AÑOS

Compañía Nacional de Danza 2

Director Artístico:
Nacho Duato

Remansos
Violon d'Ingres
Rassemblement

Programa

Remansos*

Coreografía: Nacho Duato
Música: Enrique Granados
Escenografía y figurines: Nacho Duato
Diseño de luces: Nicolás Fischtel (A.A.I.)
(*Danza oriental, Minueto, Danza villanesca*);
Brad Fields (*Valses poéticos*)

Estrenado por el American Ballet Theater en el City Center de Nueva York el 5 de noviembre de 1997
Estrenado por la Compañía Nacional de Danza 2 en el Teatro de Madrid el 19 de mayo de 2006

Violon d'Ingres

Coreografía: Tony Fabre
Música: Collage (Nicolò Paganini, Johann Sebastian Bach, Carlo Farina, Edvard Grieg, Antonio Vivaldi y Camille Saint-Saëns)
Vestuario: Tony Fabre
Escenografía: Tony Fabre
Diseño de luces: Florencio Sánchez y Tony Fabre

Estrenado por la Compañía Nacional de Danza 2 en el Teatro de Madrid el 28 de abril de 2005

Rassemblement

Coreografía: Nacho Duato
Música: Toto Bissainthe (*Rasanbleman*)
Escenografía: Walter Nobbe
Figurines: Nacho Duato
Diseño de luces: Nicolás Fischtel (A.A.I.),
según del diseño original de Dick Limdscröm

Estrenado por el Cullberg Ballet en el Hjalmar Bergman Theatre de Örebro el 27 de febrero de 1990
Estrenado por la Compañía Nacional de Danza 2 en el Teatro de Madrid el 28 de abril de 2005

Universidad Carlos III: Auditorio Padre Soler

Funciones pedagógicas
7, 8 y 9 de febrero, a las 10.00 y a las 12.30 horas (duración: 1 h. 30' aprox.)

En familia
10 de febrero a las 20.30 horas (duración: 2 h. aprox.)

***Remansos** sólo será interpretada en la función del día 10 a las 20.30 horas

Según nos cuenta Barbara Haselbach (máxima experta en lo concerniente a la danza y el movimiento en la educación) en el libro *Didáctica de la danza*, la palabra danza procede del sánscrito y significa "anhelo de vivir", o sea, un sentimiento humano, una necesidad de índole espiritual y emotiva que se expresa en la acción corporal. En el mundo entero, y allí donde llega la memoria de la humanidad, existió y existe la danza.

Los orígenes de la danza contemporánea datan de finales del siglo XIX, cuando una serie de bailarinas sintieron la necesidad de liberarse de las restricciones del ballet clásico; es decir, surgió como una reacción en contra de los movimientos estilizados, alejándose del criterio romántico, de cualquier código o regla académica. Aunque el movimiento se dio simultáneamente por diferentes artistas, puede decirse que empezó en 1900 con los primeros recitales de Loie Fuller en la Exposición Universal de París, y de Isadora Duncan en Londres.

Hoy os ofrecemos un recital de la mejor danza contemporánea a cargo de la Compañía Nacional de Danza 2, un proyecto que surge para mostrar las enormes capacidades de los jóvenes bailarines españoles, y coreografías nuevas muy adecuadas para ser disfrutadas por el público joven.

Remansos*

Remanso, sobre los *Valses poéticos* de Granados, estrenado en Nueva York en 1997, recibió los mayores elogios por parte de la crítica especializada. Fuerza expresiva, geometría de líneas, utilización dinámica del espacio y las formas, fueron algunos de los comentarios suscitados por el trabajo de Duato. A partir de aquella primera versión, el coreógrafo ha alargado la obra para la Compañía Nacional de Danza, coreografiando en esta ocasión tres de las hermosísimas danzas del compositor y dando lugar a este *Remansos.* Inspirado en el mundo de Lorca, *Remansos* derrocha ingenio, ofreciendo continuos guiños al espectador basados en la perspicacia de su movimiento.

Enrique Granados nació en Lérida, el 27 de julio de 1867. Estudió piano en Barcelona y París. A lo largo de su vida fue compositor, profesor y concertista. Su obra comprende fundamentalmente música pianística y vocal. Incluso sus más tempranas creaciones reflejan una nueva dirección en la música española. Murió joven: el barco en el que viajaba fue alcanzado por un torpedo de un submarino alemán y naufragó. Aunque logró alcanzar un bote salvavidas, vio a su mujer ahogándose y se lanzó de nuevo al mar: ambos perecieron.

Violon d'Ingres

La coreografía de *Violon d'Ingres* es el cuarto trabajo de Tony Fabre para la Compañía Nacional de Danza 2. En escena, los bailarines salen de un enorme violín y uno a uno, interpretan breves piezas de carácter contrastante. De esta manera se crea un juego lleno de variedad en que los cuerpos dialogan, se expresan, pelean por oírse, sucediéndose sin pausa los Solos, Pasos a Dos y a Tres, hasta que se rinden a la batuta del director. El autor sugiere que el cuerpo del bailarín personifica la cuerdas de un instrumento:

"Me he inspirado en algunas composiciones para cuerdas de Paganini, Bach, Vivaldi... imaginando los cuerpos de los bailarines como las cuerdas de un violín, un cello, una viola... cuyo *violon d'ingres* es bailar" (Tony Fabre)
El título de la pieza, *Violon d'Ingres*, procede de una expresión francesa que significa tener una afición, un hobby. Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867) fue un maestro del retrato. Su padre, escultor y músico, le enseñó muy pronto a dibujar y a tocar el violín. Junto a su profesión como pintor de reconocido prestigio –Baudelaire admiraba "su rigor de cirujano" en el retrato-, la dedicación al violín destaca como su principal afición.
La música coreografiada representa un pequeño compendio del repertorio de cuerda. Preludiado por el sonido que produce una orquesta al afinar antes de un concierto, encontramos un *collage* de piezas procedentes de diversas obras sabiamente entrelazadas. Este barrido musical, que abarca composiciones de los siglos XVII al XX, gira en torno a la cuerda como protagonista por su sonoridad, por la tensión emocional que transmite y que se identifica con la tensión de un cuerpo en movimiento. Es por eso por lo que el cuerpo encarna el espíritu y el carácter de la música, dejándose dirigir por ésta.

Rassemblement
La coreografía, esta ocasión, ha supuesto un cambio de rumbo de Duato hacia las tierras de Haití y la cadenciosa música de Toto Bissainthe. Cuatro parejas en descoloridos trajes de faena inician el ballet lentamente, hasta llegar a un sobrecogedor final, con la palabra "liberté" coreada repetidamente en la canción.
La escenografía resulta espectacular por su elemental sencillez, que combina un vestuario a base de pareos y telas africanas y un inteligente juego de luces. Comienza lentamente y va creciendo en intensidad y actividad musical hasta alcanzar un intenso clímax en el que la palabra libertad, que se ha intuido durante la pieza, se escucha claramente. Evoca historias de esclavos y vudú, la añoranza de África y las emociones asociadas a la pérdida de la tierra que encarnan la libertad.
El tema: cuatro parejas vestidas con trajes de campo inician el ballet lentamente. Uno de los hombres es hecho prisionero y quizá asesinado. Su espíritu baila con su amada. Todo el pueblo se suma al llanto, expresando sus deseos y sus congojas.
Toto Bissainthe canta en creol, la lengua originaria de Haití, y en francés.
Rassemblement –reunión, congregación- se enmarca dentro de un grupo de canciones que la compositora y cantante Toto Bissainthe dedica a su tierra, Haití. Son canciones de esclavos atraídos por el culto vudú. En ellas hablan de su vida cotidiana, del sufrimiento del exilio y del anhelo de África, no como lugar geográfico, sino como tierra mítica de libertad. Expresan su resistencia al colonizador, el rechazo a su política, religión, cultura y lengua. Gracias a los vínculos establecidos entre ellos en este nuevo mundo, los esclavos han podido conquistar su independencia.

Compañía Nacional de Danza 2

Nace por iniciativa de su Director Artístico, Nacho Duato, en octubre de 1999, con el objetivo de formar y preparar a bailarines para la vida profesional. Es un nexo entre los conservatorios y escuelas de ballet y las compañías profesionales como la Compañía Nacional de Danza. Su repertorio está formado predominantemente por obras de Nacho Duato, a las que se van incorporando trabajos de coreógrafos jóvenes y prometedores. Esto da a los bailarines la oportunidad de seguir muy de cerca las nuevas tendencias y de incorporar esos elementos a nuevos montajes. Este proyecto, en definitiva, pretende ilusionar a los jóvenes bailarines, despertar el interés del público joven hacia la danza contemporánea y ampliar la oferta cultural de nuestro país.

Director Artístico: Nacho Duato
Gerente: Carmen Bofarull
Director Artístico adjunto: Tony Fabre
Difusión: Luis Tomás Vargas
Producción: Francisco Javier Serrano, Sonia Sánchez
Administración: Aida Pérez
Personal: José Antonio Beguistaráin
Mantenimiento: Ana Galán
Equipo de Producción: Cristina González
Equipo de Difusión: Adela Gutiérrez
Ayudante de Administración: Cristina Sánchez
Maquinaria: Carlos Martínez
Electricidad: Florencio Sánchez
Audiovisuales: Ignacio Rodríguez, Rafa Giménez
Ayudante del Equipo técnico: Ricardo Virgós
Sastrería: Ana Guerrero (Jefa de Sastrería), Sagrario Martín, María del Carmen Ortega, Valeriana Bon
Recepción: Miguel Ángel Cruz, Teresa Morató, Federico Cordero
Asistente-Repetidora: Cati Arteaga
Pianista: José Luis Franco
Regidor: Javier Cabellos
Fisioterapeuta: Luis Aledo

Bailarines:
Anjara Ballesteros, Kayoko Everhart, Emma Garau, Macarena González, Gabriela Gómez, Claire Hill, Soojee Watman, Sara Fernández, Rubén Darío Banol, Hugo Cortey, Joaquín Crespo, Aleix Mañé, Kenji Matsuyama, Or Kahlon, Álvaro Prieto

Con la colaboración de:

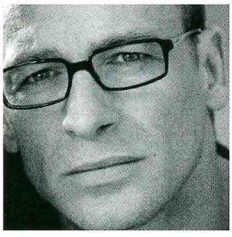
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

AUDITORIO PADRE SOLER
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
CAMPUS DE LEGANÉS

MINISTERIO DE CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

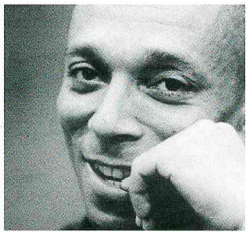
Foto de portada: © Jesús Vallinas

Nacho Duato
Coreógrafo · Director Artístico

Nació en Valencia. Comenzó su formación profesional en la Rambert School de Londres, amplió sus estudios en la Mudra School de Maurice Béjart en Bruselas y completó su formación en Nueva York en The Alvin Ailey American Dance Centre. En 1980 Nacho Duato firmó su primer contrato profesional con el Cullberg Ballet (Estocolmo) y, un año después, de la mano de Jirí Kylián, ingresó en el Nederlands Dans Theater, compañía de la que fue nombrado Coreógrafo Estable, junto a Hans van Manen y Jirí Kylián, en 1988. Por sus éxitos como bailarín recibió en 1987 el Premio de Oro de la Danza. Su primera coreografía, *Jardí Tancat* (1983), con música de María del Mar Bonet, ganó el primer premio en el Concurso Coreográfico Internacional de Colonia. Sus ballets forman parte del repertorio de las más prestigiosas compañías de todo el mundo, entre las que se encuentran el Cullberg Ballet, Nederlands Dans Theater, Les Grands Ballets Canadiens, Ballet de la Ópera Estatal de Berlín, Australian Ballet, Stuttgart Ballet, Ballet Gulbenkian, Finnish Opera Ballet, San Francisco Ballet, Royal Ballet y American Ballet Theatre. La coreografía *White Darkness* forma parte del repertorio del Ballet de la Ópera de París desde noviembre de 2006. En 1995 recibió el grado de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras que concede la Embajada de Francia en España. En 1998, el Consejo de Ministros le galardonó con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. En abril de 2000 recibió en la Ópera de Stuttgart el Premio Benois de la Danse, en su IX edición, que otorga la International Dance Association, por *Multiplicidad. Formas de Silencio y Vacío* (1999). Es Premio Nacional de Danza 2003 en la modalidad de Creación. Desde junio de 1990, invitado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura, Nacho Duato es Director Artístico de la Compañía Nacional de Danza.

Tony Fabre
Coreógrafo

Comenzó sus estudios de ballet en el Conservatorio Nacional de Nantes, en Francia, continuándolos más tarde en escuelas privadas de Bruselas y Lieja, en Bélgica. En 1981 se incorporó al Ballet de Karlsruhe de Germinal Casado, donde permaneció hasta 1983, año en el que entra a formar parte del Ballet del Siglo XX de Maurice Béjart con la categoría de Solista. Después de seis años, en 1989, ingresó en el Sadler's Wells Royal Ballet de Londres, trabajando como Bailarín Principal durante un año, trasladándose en 1990 a Basilea para incorporarse, también como Bailarín Principal, al Basler Ballet. En 1991 ingresó en la Compañía Nacional de Danza como Bailarín Principal Invitado, en la cual permaneció hasta 1997 bailando numerosos trabajos de Nacho Duato, así como de otros coreógrafos de prestigio internacional: Jirí Kylián, Mats Ek, Ohad Naharin, William Forsythe, Hans van Manen, etc... A partir de 1997 comienza su etapa como Asistente Coreográfico, montando numerosos ballets de Nacho Duato en diferentes compañías internacionales. En octubre de 1999 acepta el cargo de Adjunto al Director Artístico de la Compañía Nacional de Danza 2, y a partir de ese momento toma las riendas del nuevo proyecto, para el que ha creado hasta la fecha cuatro coreografías.