

Compañía Nacional de Danza

Director artístico: José Carlos Martínez

La Compañía Nacional de Danza fue fundada en 1979 con el nombre de Ballet Nacional de España Clásico, y tuvo como primer director a Víctor Ullate. María de Ávila, Ray Barra y Maya Plisetskaya dirigieron sucesivamente la compañía hasta la llegada de Nacho Duato en 1990, lo que supuso un cambio innovador en la historia de la formación. Tras un año de transición de la mano de Hervé Palito, José Carlos Martínez toma la dirección de la Compañía Nacional de Danza en septiembre de 2011. El proyecto para la CND del bailarín, *étoile* del Ballet de l'Opéra national de Paris, se basa en el fomento y la difusión del arte de la danza y su extenso repertorio, reservando un amplio espacio a la nueva creación española, sin olvidar a los grandes coreógrafos de hoy.

José Carlos Martínez

Estudió en Cartagena con Pilar Molina, y entre 1984 y 1987 continuó su formación en el Centre de Danse international Rosella Hightower. Ganó el Prix de Lausanne e ingresó en la escuela de la Ópera de París. En 1988, fue elegido por Nureyev para formar parte del cuerpo de baile del Ballet de la Ópera de París, en la que es nombrado bailarín estrella en 1997. Ha bailado como artista invitado en las más prestigiosas compañías de danza del mundo. Ha creado numerosas coreografías, como *Les Enfants du Paradis* (2008), por la que recibió el Premio Benois. Ha sido galardonado con numerosos premios internacionales. Desde 2011 es director de la Compañía Nacional de Danza.

colabora:

LOEWE
FUNDACIÓN

Compañía Nacional de Danza

Programa

I Allegro Brillante

Coreografía: George Balanchine (© The George Balanchine Trust)
Música: Piotr Ilich Chaikovski (*Concierto para piano nº 3, op. 75*)
Figurines: Nanette Glushak y Miguel Crespi
Puesta en escena: Nanette Glushak
Adaptación del diseño de iluminación: Nicolás Fischtel
Realización del vestuario: Miguel Crespi

Estrenada por el New York City Ballet el 1 de marzo de 1956 en el City Center of Music and Drama de Nueva York
Estrenada por la CND el 24 de mayo de 2014 en el Teatro Real

Allegro Brillante se caracteriza por lo que Maria Tallchief (la bailarina para la que fue creado el papel principal) llama “un romanticismo ruso expansivo”. El vigoroso ritmo de la música hace que los pasos parezcan incluso más difíciles, pero el ballet descansa sobre una técnica fuerte, un *timing* preciso y una respiración del gesto. Balanchine dijo: “contiene todo lo que sé acerca del ballet clásico en trece minutos”. El *Concierto para piano nº 3* de Chaikovski (1840-1893) fue originalmente escrito como una sinfonía. Pero cuando estaba casi completa, el compositor, no del todo satisfecho, convirtió el primer movimiento en una pieza de concierto para piano y orquesta, para más tarde alterar también el *andante* y *finale* que había compuesto. Chaikovski es uno de los más populares e influyentes compositores románticos. Su música es expresiva, melódica y grande en escala, con ricas orquestaciones. Sus creaciones para ballet, compuestas en estrecha relación con el coreógrafo Marius Petipa, incluyen *El lago de los cisnes*, *El cascanueces* y *La bella durmiente*. La representación de *Allegro Brillante*, un Ballet Ballanchine®, se presenta gracias al acuerdo con la Fundación George Balanchine, y ha sido montada de acuerdo a los Servicios de Balanchine Style® y de Balanchine Technique® establecidos y producidos por la Fundación.

Delibes Suite

Coreografía: José Carlos Martínez
Música: Léo Delibes (extractos de *La Source* y de *Coppelia*)
Figurines: Agnès Letestu
Diseño de iluminación: José Carlos Martínez
Realización del vestuario: Carmen Granell y Taller de la CND

Estreno absoluto por Incidence Chorégraphique el 16 de marzo de 2003 en L’Orangerie de Roissy-en-France
Estrenada por la CND el 18 de octubre de 2013 en el Teatro Guerra de Lorca

Sobre la música del compositor francés Léo Delibes, José Carlos Martínez ha coreografiado un paso a dos dentro de la tradición clásica –*adagio*, variación del bailarín, variación de la bailarina y *coda*–, en el que se divierte citando el arsenal coreográfico de las piezas más complejas y aportando, eso sí, una cierta y sutil ligereza que entremezcla con la vitalidad que le caracteriza.

II In the Middle, Somewhat Elevated

Coreografía: William Forsythe
Música: Thom Willems
Escenografía, figurines y diseño de luces: William Forsythe
Puesta en escena: Agnès Noltenius
Realización del vestuario: Klaus Schreck

Estrenada por el Ballet de la Ópera de París el 29 de mayo de 1987 en el Teatro Nacional de la Ópera de París
Estrenada por la CND el 11 de diciembre de 1992 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid

La fuerza de este trabajo consiste en su sencillez. *In the Middle*, carente de efectos externos, se concentra en la forma tradicional de tema y variaciones: el tema inicial, bailado por la bailarina, va en aumento en relación al número de bailarines, hasta que el conjunto se transforma en variaciones y *pas de deux* de creciente complejidad. El aparente desdén de los bailarines contrasta con el rigor técnico que se les exige. El título hace referencia a dos cerezas que penden del centro del escenario y que sirven de reflexión sobre el vasto interior de la Ópera de París, para el que fue creado el ballet.

III Casi-Casa

Coreografía: Mats Ek
Música: Fleshquartet
Asistentes del coreógrafo en la puesta en escena: Mariko Aoyama y Ana Laguna
Escenografía y figurines: Peder Freijj
Diseño de iluminación: Erik Berglund
Realización del vestuario: Carmelina De Noia y Taller de la CND

Estreno por Danza Contemporánea de Cuba el 4 de diciembre de 2009 en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana
Estrenada por la CND el 16 de mayo de 2014 en el Teatro Central de Sevilla

“Veo muchas películas y obras de teatro. También veo muchas obras de arte. Pero lo que es más importante para mí es leer el periódico, observar a mis niños, observar a los animales moverse en el parque, observar el tráfico – cosas que no están hechas para ser miradas. La puesta en escena social, como tal, es muy rica.” [Mats Ek]

Duración aproximada	Parte I: 25 min. Pausa de 20 min. Parte II: 30 minutos Pausa de 20 min. Parte III: 46 min.
Fechas	24, 26, 27, 29, 30 de mayo 1 de junio de 2014 20.00 horas; domingo, 18.00 horas

George Balanchine

A partir de la técnica clásica académica y apoyándose en la frescura de la danza abstracta, Balanchine tendió el puente que abrió paso al ballet como parte de la explosión creativa del siglo XX. Nacido en Rusia en 1904 pero afincado en los Estados Unidos, propició una nueva estética del ballet que buscaba bailarines más rápidos, estilizados y versátiles. Inspirándose en la mujer y los grandes compositores, Balanchine creó más de 400 ballets que hoy se representan en todo el mundo. De su paso por el Ballet Mariinsky, los Ballets Russes de Diaghilev o el Ballet de la Ópera de París capturó la diversidad y riqueza del ballet y en 1948 fundó, junto a Lincoln Kirstein, el New York City Ballet, compañía para la que siguió coreografiando hasta su muerte en 1983. Además de *Allegro Brillante* (1956), la Compañía Nacional de Danza ha tenido en su repertorio *Concerto Barocco* (1941), *Los cuatro temperamentos* (1946), *Serenade* (1934), *Tchaikovski Pas de Deux* (1960), *Tema y variaciones* (1947) y *Who Cares?* (1970).

Mats Ek

Hijo de la aclamada coreógrafa Birgit Cullberg, nació en Malmo, Suecia, en 1945. Estudió teatro en el Marieborg College. Produjo obras de teatro y trabajó con el director Ingmar Bergman en los años 60. En 1973, se unió al Cullberg Ballet donde coreografió varios trabajos, incluyendo *San Jorge y el Dragón* (1976) y *Antígona* (1979). En 1982, reinventó de forma radical el ballet romántico *Giselle*, alterando drásticamente tanto la escritura coreográfica como la forma teatral. La obra fue señalada por los críticos como el comienzo de una nueva época en danza. Le siguieron otros títulos como *El lago de los cisnes* (en 1987) y *Carmen* (en 1992). También ha creado trabajos totalmente originales, muchos de los cuales emplean narrativas paralelas y sorprenden con momentos inesperados de humor. En 1993, Ek dimitió como director artístico del Cullberg Ballet, pero continúa creando tanto ballets como obras teatrales, y su repertorio forma parte de las más prestigiosas compañías de danza como el Ballet de Hamburgo, el Nederlands Dans Theater, el Ballet de la Ópera de París, Les Grands Ballets Canadiens y la Compañía Nacional de Danza.

William Forsythe

Considerado uno de los más importantes coreógrafos de nuestros días, su trabajo ha sido calificado como la reorientación del ballet, comenzando por su identificación con el repertorio clásico hasta convertirse en un arte dinámico del movimiento del siglo XXI. La preocupación de Forsythe por los principios de la organización le han llevado a producir un amplio rango de proyectos, incluyendo diversas instalaciones y películas, así como trabajos basados en su conocimiento del entorno web. En total, la CND ha representado siete obras del creador norteamericano: *In the Middle Somewhat Elevated*, *The Vile Parody of Address*, *Herman Schmerman*, *Artifact II*, *Workwithinwork*, *Enemy in the Figure* y *Quintett*.