



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

Soci

Stato Italiano
Regione Autonoma della Sardegna
Comune di Cagliari

Consiglio di Indirizzo

Mario Scano Presidente

Salvatore Cherchi Rappresentante del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali

Alessio Loi Rappresentante della Regione Autonoma
della Sardegna

Mario Marchetti Rappresentante del Comune di Cagliari

Francesco Boggio Rappresentante della Fondazione Banco
di Sardegna

Angela Spocci Sovrintendente

Collegio dei Revisori dei Conti

Paolo Luigi Rebecchi (Presidente), **Roberto Coffa**, **Pietro Leinardi**

LIRICA E BALLETTTO 2015

giovedì 22 ottobre, ore 20.30 – turno G • venerdì 23 ottobre, ore 20.30 – turno A
sabato 24 ottobre, ore 16 – turno E • domenica 25 ottobre, ore 17 – turno D
martedì 27 ottobre, ore 20.30 – turno F • mercoledì 28 ottobre, ore 20.30 – turno B
giovedì 29 ottobre, ore 20.30 – turno C

CARMEN

balletto in due atti
creazione originale di Johan Inger per la

Compañía Nacional de Danza de España

regia e coreografia **Johan Inger**
assistente del coreografo **Urtzi Aranburu**

musiche **Rodion Šchedrin** e **Georges Bizet**
musica originale aggiuntiva* **Marc Álvarez**
* violino **Verónica Jorge** (*Habanera*)

drammaturgia **Gregor Acuña-Pohl**
scenografia **Curt Allen Wilmer** (AAPEE)
assistente alla scenografia **Isabel Ferrández Barrios**
luci **Tom Visser**
costumi **David Delfín**

Orchestra del Teatro Lirico
direttore **Manuel Coves**

Debutto: Madrid, Teatro de la Zarzuela, 9 aprile 2015

Prima rappresentazione in Italia

*In copertina e a p. 6: Emillía Gísladóttir e Daan Vervoort in Carmen, coreografia di Johan Inger
per la Compañía Nacional de Danza.*

PERSONAGGI E INTERPRETI

CARMEN

Emilía Gísladóttir (22, 23, 27), **Elisabet Biosca** (24, 25), **Kayoko Everhart** (28, 29)

DON JOSÉ

Daan Vervoort (22, 23, 27), **Isaac Montllor** (24, 25), **Antonio De Rosa** (28, 29)

IL BAMBINO

Jessica Lyall

ESCAMILLO

Isaac Montllor (22, 23, 27), **Antonio De Rosa** (24, 25), **Alessandro Riga** (28, 29)

ZUNIGA

Toby William Mallitt

I ATTO

DUE OMBRE

Antonio De Rosa, **Mattia Russo** (22, 23, 27)

Aleix Mañé, **Erez Ilan** (24, 25)

Aleix Mañé, **Mattia Russo** (28, 29)

DUE SOLDATI

Aleix Mañé, **Benjamin Poirier** (22, 23, 27)

Rodrigo Sanz, **Benjamin Poirier** (24, 25, 28, 29)

QUATTRO CANI

Antonio De Rosa (22, 23, 27), **Aleix Mañé** (24, 25, 28, 29)

Álvaro Madrigal, **Erez Ilan**, **Mattia Russo**

DONNE

Kayoko Everhart (22, 23, 24, 25, 27), **Helena Balla** (28, 29)

Elisabet Biosca (22, 23, 27, 28, 29), **Mar Aguiló** (24, 25)

Mar Aguiló (22, 23, 27, 28, 29), **Clara Maroto** (24, 25)

Agnès López, **Aida Badía**, **Sara Fernández**, **Rebecca Connor**

II ATTO

OMBRE

Kayoko Everhart (22, 23, 24, 25, 27), **Helena Balla** (28, 29)

Elisabet Biosca (22, 23, 27, 28, 29), **Clara Maroto** (24, 25)

Mar Aguiló, **Aida Badía**, **Sara Fernández**, **Agnès López**, **Rebecca Connor**

Antonio De Rosa (22, 23, 27), **Aleix Mañé** (24, 25, 28, 29)

Aleix Mañé (22, 23, 27), **Rodrigo Sanz** (24, 25, 28, 29)

Álvaro Madrigal, **Erez Ilan**, **Mattia Russo**, **Benjamin Poirier**

Compañía Nacional de Danza de España

direttore artistico **José Carlos Martínez**

direttore esecutivo **Daniel Pascual**

responsabile amministrativo **Sonia Sánchez**

condirettore artistico **Pino Alosa**

primi ballerini

Seh Yun Kim, **Alessandro Riga**

ballerini principali

Kayoko Everhart, **Esteban Berlanga**, **Moisés Martín**, **Anthony Pina**

solisti

Emilía Gísladóttir, **Jessica Lyall**, **Natalia Muñoz**, **Yae Gee Park**

Antonio De Rosa, **Aleix Mañé**, **Isaac Montllor**, **Daan Vervoort**, **Toby William Mallitt**

corpo di ballo

Mar Aguiló, **Aída Badía**, **Helena Balla**, **Lucie Barthélémy**, **Elisabet Biosca**, **Rebecca Connor**

Sara Fernández, **Agnès López**, **Clara Maroto**, **María Muñoz**, **Haruhi Otani**, **Giulia Paris**

Shani Peretz, **Ana Pérez-Nievas**, **Giada Rossi**, **Nandita Shankardass**, **Leona Sivos**, **Irene Ureña**

Aitor Arrieta, **Niccolò Balossini**, **Juan José Carazo**, **Ángel García**, **Erez Ilan**, **Jesse Inglis**

Álvaro Madrigal, **Benjamin Poirier**, **Mattia Russo**, **Iván Sánchez**, **Roberto Sánchez**, **Rodrigo Sanz**

maître de ballet **Cati Arteaga**, **Anael Martín**, **Elna Matamoros**, **Yoko Taira**

coordinatore artistico **Jesús Florencio** • pianisti **Carlos Faxas**, **Viktoria Glushchenko**

fisioterapisti **José Ignacio Pérez**, **Sara Álvarez** • massaggiatore **Mateo Martín**

direttore della comunicazione **Maite Villanueva**

assistente del direttore della comunicazione **José Antonio Beguiristain**

direttore di produzione **Luis Martín Oya** • produzione **Javier Serrano**

assistente del direttore esecutivo **Amanda Pérez Vega**

amministrazione **Susana Sánchez-Redondo** • personale **Rosa González**

reception **Miguel Ángel Cruz**, **Teresa Morató**

direttore tecnico **Luis Martínez**

responsabile di palcoscenico **José Álvaro Cotillo** • macchinista **Francisco Padilla**

elettricisti **Lucas González**, **Juan Carlos Gallardo**, **José Manuel Román**

tecnici audiovisivi **Jesús Santos**, **Pedro Álvaro**, **Rafa Giménez**

sarte **Ana Guerrero**, **Maria del Carmen Ortega**, **Mar Aguado**, **Cristina Ortega**

responsabile costumi **Luisa Ramos** • attrezzeria **José Luis Mora** • magazzino **Reyes Sánchez**



La Carmen spagnola dello svedese Inger

Elisa Guzzo Vaccarino

Carmen, proiezione potente del desiderio maschile, è la donna che ogni uomo vorrebbe incontrare, ben sapendo che è meglio starne lontani, se non si vuole andare incontro a rovina sicura.

«La donna è fiele; ma ha due ore buone: una nel letto nuziale, l'altra nel letto di morte». Questa è l'epigrafe con cui lo scrittore francese Prosper Mérimée (1803-1870) apre la sua *Carmen*; un epigramma di Palladas, poeta e grammatico greco vissuto tra il IV e V secolo ad Alessandria d'Egitto.

La descrizione dell'infuocato personaggio femminile che poi il suo creatore ne fa nel racconto pubblicato nel 1847 sulla «Revue des deux mondes», come report di viaggio e di avventura romantica, è carica di erotismo esotico, poiché si tratta di una *gitanilla*, una zingara, che vive libera e selvaggia e osa rivolgersi agli uomini per strada di sua iniziativa con la stessa spontaneità con cui lo fanno gli animali.

Elle avait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas de soie blancs avec plus d'un trou, et des souliers mignons de maroquin rouge attachés avec des rubans couleur de feu. Elle écartait sa mantille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassie qui sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur de cassie dans le coin de la bouche, et elle s'avancait en se balançant sur ses hanches comme une pouliche du haras de Cordoue. Dans mon pays, une femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. A Séville, chacun lui adressait quelque compliment gaillard sur sa tournure; elle répondait à chacun, faisant les yeux en coulisse, le poing sur la hanche, effrontée comme une vraie bohémienne qu'elle était. D'abord elle ne me plut pas, et je repris mon ouvrage; mais elle, suivant l'usage des femmes et des chats qui ne viennent pas quand on les appelle et qui viennent quand on ne les appelle pas, s'arrêta devant moi et m'adressa la parole...

Aveva una sottanina rossa molto corta che lasciava scorgere calze di seta bianca con più di un buco, e scarpine di pelle rossa allacciate con nastri color fuoco. Scostava la mantiglia per mostrare le spalle e un grosso bouquet di gaggia che spuntava dalla camicia. Aveva un altro fiore di gaggia all'angolo della bocca, e avanzava ancheggiando come una puledra dell'allevamento di Cordova. Nel mio paese una donna vestita in quella maniera avrebbe obbligato tutti a farsi il segno della croce. A Siviglia, tutti le rivolgevano complimenti spinti per il suo aspetto; a ognuno rispondeva ammiccando, col pugno sull'anca, sfrontata come una vera Zingara qual era. In un primo momento non mi piacque e mi rimisi al lavoro; ma lei, seguendo l'uso delle donne e dei gatti che non vengono mai quando li chiami e che vengono quando non li chiami, mi si fermò davanti e mi rivolse la parola...

Carmen, trad. Silvia Loruso, Letteratura Universale Marsilio, Venezia 2004.

E la corolla di gaggia-acacia dai fiori gialli che Carmen, operaia in una manifattura di tabacchi, lancia al militare Don José, sedotto e condotto alla rovina per amore di lei, è come una palla di proiettile. Lui lo raccoglie, se lo nasconde in petto e di lì – *première sottise!* – inizia la tragedia della passione fatale, da quella prima mossa sventata. *L'amour fou* scoppia in quella Spagna *caliente* che per molti francesi era allora un altrove diverso e perturbante.

Partendo dalla trama di Mérimée, ecco che un altro francese infatti, Georges Bizet, scrisse la musica dell'opera omonima nel 1875, contribuendo a determinare il successo e a diffondere il mito di Carmen nel mondo intero e nei secoli a venire.

E dopo la lirica vennero i balletti, dove la figura della gitana non era mai mancata, basti pensare alla brillante *Esmeralda*, coreografia di Jules Perrot e musica dell'italiano Cesare Pugni (1844) ispirato per il libretto a Victor Hugo – a *Notre Dame de Paris* del 1831 – interprete la nostra Carlotta Grisi. Pugni rivisitò poi la partitura per offrire il destro di brillare in questo stesso ruolo alla divina e focosa Fanny Elssler.

Anche Marius Petipa, demiurgo del balletto zarista, montò la sua versione nel 1886, *starring* Virginia Zucchi, con ritocchi e aggiunte, in

seguito, su misura delle stelle protagoniste: Claudina Cucchi, Eugenia Sokolova, Adele Grantzow. E preparò una nuova redazione del 1899 per Matilda Kšessinskaya, favorita di corte.

Nei gala e nei concorsi si ammira spesso la virtuosistica variazione di Esmeralda con il tamburello su musica di Marengo, tratta dal *pas de deux* che risale proprio a quest'ultima messa in scena.

Anche *Paquita* di Joseph Mazilier del 1846 ha per protagonista una gitana, in realtà di nobili natali; al debutto i primi ballerini furono Carlotta Grisi e Lucien Petipa. Agrippina Vaganova, grande didatta della scuola pietroburghese, nel 1935 allestì una sua *Esmeralda* al Kirov, dove era direttrice del balletto.

E sempre nel secolo scorso, terzo francese in campo, Roland Petit nel 1949 in una Londra stupefatta e quasi scandalizzata presentò la sua clamorosa *Carmen* sulla musica di Bizet coreografata ad hoc per la sua piccante moglie e musa, Zizi Jeanmaire, dalle gambe fantastiche rivelate completamente dalla *guêpière* nera succinta (nel design geniale dell'artista catalano Antoni Clavé), e con l'inconfondibile zizzeretta corta *à la garçonne*, un personaggio che l'ha proiettata nel mito di ballerina unica, per classe e sensualità parigine, accanto a partner top tra cui Mikhail Baryshnikov. Da notare che, guardando poi alla novella di Hugo già citata, Petit concepì il fortunato *Notre Dame de Paris* nel 1965 per la compagnia di balletto dell'Opéra de Paris.

Vent'anni dopo, nel 1967, ecco un'altra *Carmen* ballettistica rimarchevole, quella del cubano Alberto Alonso – e certo a Cuba la Spagna ha lasciato un marchio indelebile, senza contare che nella partitura bizettiana spicca una superba *habanera* – pensata per la grinta di Maya Plisetskaya, stella del Bol'shoj moscovita. Questa *Carmen Suite*, cui mette mano per l'arrangiamento Rodion Šchedrin, marito della ballerina, passerà poi nel corpo ardente di Alicia Alonso, cognata del coreografo, che ne farà un suo cavallo di battaglia indimenticabile.

Dopo di che toccherà finalmente a un artista spagnolo, Antonio Gades, maestro del flamenco teatrale moderno, riprendersi *Carmen* e farne prima un film per la regia di Carlos Saura (1983) e poi una traduzione scenica, interprete la poderosa Cristina Hoyos.

Tra le versioni moderne e alternative non si possono non citare quella dello svedese Mats Ek, sempre sulla redazione musicale di Šchedrin, nel 1992 per il Cullberg Ballet, compagnia animata dalla madre Birgit, protagonista una Carmen-Ana Laguna femminista, che fuma il sigaro e un Don José disperatamente innamorato e fragile che le porta fiori, e quella dell'inglese Matthew Bourne, che firma nel 2000 un suo *Car Man*, cioè

un garagista nel Mid-West degli States in stile *American Graffiti*, un *macho* bello e maledetto, che suscita passioni, gelosie e morte tra uomini e donne. Una sorta di film musical dal vivo di grande successo.

Carmen è di tutti quelli che la amano e di nessuno, proprio come il personaggio letterario.

La Carmen che la Compañía Nacional de Danza spagnola ha offerto recentemente al pubblico madrileno e che va ora in scena in prima italiana al Teatro Lirico di Cagliari è quella di un altro coreografo svedese, Johan Inger, nato a Stoccolma nel 1967, e oggi richiesto da tutte le compagnie contemporanee di base classico-moderna.

Il direttore attuale della CND, che gli ha commissionato questo balletto contemporaneo, carico di espressività, è José Carlos Martínez, già *étoile* dell'Opéra de Paris, che a sua volta ha ballato nella *Carmen* di Petit.

E, continuando a intrecciare i fili della storia della danza e dei suoi portabandiera, non è la prima volta che *Carmen* approda nella capitale iberica, considerando che la Compagnia Nazionale è stata diretta proprio da Maya Plisetskaya che nel 1988 portò con sé la versione di Alberto Alonso con il suo toro-simbolo del destino e i costumi dai contorni netti di Boris Messerer, ma la *Carmen* di Inger segna adesso una svolta nella drammaturgia e nello stile rispetto alle punte e all'accademismo, sia pur moderno, della lettura dell'autore cubano.

Johan Inger, formato alla scuola del Royal Swedish Ballet e alla National Ballet School of Canada, ha fatto parte come danzatore della compagnia nazionale-reale del suo paese e poi del Nederlands Dans Theater di Jiri Kylián, dove ha iniziato a misurarsi con la creazione fin dal 1995 e di cui ora è coreografo associato. È stato inoltre direttore del Cullberg Ballet dal 2003 al 2008, trovandosi senza dubbio esposto ai lavori di Mats Ek in repertorio al gruppo, tra cui la già citata *Carmen* pop di taglio potentemente incisivo.

Senza soggezioni, però, si è assunto volentieri il compito di dar vita a una propria *Carmen* indagando nella drammaturgia per coglierne nuove sfumature e nella musica, aggiungendo alla suite di Bizet-Šćedrin momenti di sonorità contemporanea elettronica carica di tensione firmati da Marc Álvarez.

Lo spunto di partenza scelto da Inger è la violenza, vista con gli occhi della purezza, quelli di un bambino innocente – una danzatrice in bianco – che cambia e cresce confrontandosi con il mondo adulto delle pulsioni impure. Un bimbo che forse è Don José ragazzino, forse è la dolce Micaela che non riesce a distoglierlo dall'ossessione per Carmen, forse il figlio che

lui e la sigaraia non hanno avuto. Ma potrebbe essere anche tutti noi, che osserviamo e siamo coinvolti nei sentimenti più forti, nelle pieghe del volto oscuro che ognuno ha in sé.

Su una scena austera, di pannelli mobili, che sono pareti, porte, specchi, si muovono le ragazze sivigliane in miniabiti a *volants* e i giovanotti che le corteggiano in camicie a *pois*. Carmen è in rosso, come la immaginò Mérimée e il fiore che lancia a Don José è proprio giallo, il colore della gelosia.

Ma di fiori gialli dal cielo ne piovono tanti, quanti gli uomini che attraggono Carmen, civetta di natura, come il superiore di Don José e pure il torero vanaglorioso con chiodo in pelle a lustrini e pantaloni neri lucidi.

Gli oggetti – rossetto, pistola, coltello – e i costumi – tra cui quelli odierni dei servi di scena neri con la maschera della morte –, semplici ed evidenti, diventano simbolici, e si trasformano in concetti.

La danza di Inger è schietta e diretta, energica, ampia ed elastica, si espande e rimbalza nella musica con vigore, senza privarsi di gesti e atti quotidiani come correre o fronteggiarsi in una lite agguerrita tra donne; il movimento è rotondo, organico, naturale, gratificante, sempre leggibile; il flamenco affiora in qualche alzata di braccia, come anche le orme dei balli di coppia latini, ma tutto rientra nel linguaggio ingeriano, tutto è completamente integrato nel suo tocco autorale. E i ballerini della CND qui sono anche ottimi attori, tra inquietudine, arroganza del potere, vanità, aggressività, amarezza, riluttanza, concitazione, orrore, tormento, allegria festosa, incubi di morte, ombre di pentimento, fantasmi del castigo divino, in una vicenda sospesa tra il cielo e la terra, il Paradiso e l'Inferno.

La bambola, vestita come Carmen, che il bambino ingenuo teneva tra le braccia, viene smembrata; ora il ragazzo che la spezza è vestito di nero; non c'è salvezza dal diventare grandi e umani, troppo umani.

Nelle pagine successive foto di scena di Carmen, coreografia di Johan Inger per la Compañía Nacional de Danza: Emillía Gísladóttir e Daan Vervoort (pp. 12-17, 20-21, 26-27); Emillía Gísladóttir, Mattia Russo, Erez Ilan, Antonio De Rosa e Jacopo Giarda (pp. 18-19); Emillía Gísladóttir e Isaac Montllor (pp. 22-23). Foto di Jesús Vallinas.



«In questo personaggio vi è un certo mistero, potrebbe essere un bambino qualunque, Don José da piccolo, la giovane Micaela, o il neonato bimbo di Carmen e José. Potremmo essere noi, con la nostra primitiva purezza ferita dopo aver subito un'esperienza di violenza, che seppur breve, può aver influito negativamente sulle nostre vite e sulla nostra capacità di relazionarci con gli altri per sempre».

Johan Inger



«La mia Carmen parte dalla storia originale di Mérimée, nella quale José è il vero protagonista che, non tollerando la libertà della sua amata, inizia una discesa agli inferi, mosso dai primitivi istinti dell'uomo: la passione e la vendetta».

Johan Inger







«Il mio compito non è stato quello di 'completare' questa Suite che è già perfetta così com'è, ma di descrivere un'altra parte meno visibile: la mente dei personaggi riflessa nella drammaturgia. Cercare di capire quale emozione o quale pensiero intimo avesse Carmen in un momento o Don José in un altro è stato il percorso che ho seguito per giungere alla composizione».

Marc Álvarez



La scenografia

Lo spazio scenico per questa nuova creazione di Carmen si basa su una scenografia chiara e pulita, definita dalla semplicità delle forme e dall'autenticità dei materiali scelti.

Le atmosfere vengono ricreate attraverso la reinterpretazione della novella originale, evitando qualsiasi estetica approssimativa. Siviglia è un luogo qualsiasi, la manifattura tabacchi è una qualsiasi fabbrica e i Monti di Ronda rappresentano uno stato d'animo al limite, che tradotto nello spazio diventa sobborghi, luoghi oscuri, insicuri. Per ricreare questa atmosfera la scenografia utilizza tre materiali: il cemento, lo specchio e l'Onduline nero; la forma del triangolo equilatero rappresenta per associazioni e in maniera istintiva l'universo dell'opera.

Tre è il numero che rompe il quadro, che provoca la gelosia e che porta alla violenza. Tre per tre uguale nove prismi. La scenografia si compone di nove prismi mobili ciascuno con tre facce diverse, mossi dai ballerini attraverso la coreografia, articolandola nei diversi spazi.

Spazi limpidi che non ostacolano la lettura del movimento danzato, e che mettono in evidenza altri luoghi e stati d'animo possibili solo attraverso la forma e il materiale.

Il pavimento cambia durante lo spettacolo da chiaro a scuro, e alcune lampade accompagnano tre diversi momenti: la fabbrica, la festa e i Monti, e saranno oltre ai costumi l'unico tocco di colore della scenografia.

La scenografia vuole essere dinamica e funzionale al servizio di una storia che dalla prospettiva di un bambino ci parla delle molte sfaccettature di questa opera universale, tra le quali la violenza e le sue conseguenze.



I costumi

I punti di riferimento per questa creazione sono stati: sobrietà, atemporalità, contemporaneità e un sottile gusto anni '60. Il tutto da un punto di vista simbolico e metaforico. Il carattere e la personalità dei personaggi sono toccati da questi concetti con l'intento di creare una Carmen nuova, uscendo dagli stereotipi estetici dell'opera e dell'epoca, traslando i personaggi in una specie di equivalente contemporaneo.

In questo modo, i militari si avvicinano a un'altra forma estetica di potere, come ad esempio i business manager di oggi. Il torero, figura centrale dell'opera, potrebbe essere una stella del cinema o del rock...

Questo simbolismo viene rafforzato tramite personaggi metaforici. I gitani, sedotti dal fascino delle sigarette che risvegliano i loro istinti animali, si trasformano quasi in cani. L'ingenuità, la purezza, la bontà e il mistero umano sono rappresentati da un bambino, una presenza androgina che nel corso dell'opera si rabbuierà. La violenza e la frustrazione si traducono in ombre, personaggi che saranno protagonisti soprattutto nella seconda parte dell'opera. Abiti raffinati per i personaggi nella festa del primo atto, abiti quotidiani per una donna delle pulizie; Carmen secondo il coreografo deve essere libera, coraggiosa, contemporanea, quasi una personalità apocalittica. I costumi trasmettono forza, identità e una certa ambiguità estetica. La prima parte è più luminosa e colorata, la seconda più oscura, caratterizzata dal grigio e dal nero.



Gli interpreti

Compañía Nacional de Danza de España

È stata fondata nel 1979 con il nome di Ballet Nacional de España Clásico. Il suo primo direttore è stato Víctor Ullate, hanno poi assunto la direzione artistica María de Ávila nel 1983, la straordinaria ballerina russa Maya Plisetskaya nel 1987, e Nacho Duato nel 1990. La nomina di Nacho Duato (ballerino e coreografo) a Direttore artistico ha rappresentato un cambio innovativo nella storia della Compagnia: fino al 2010 ha ampliato il repertorio con 45 nuove coreografie che si sono guadagnate il consenso della critica internazionale e numerosi riconoscimenti. Ad agosto 2010, Hervé Palito è stato nominato Direttore artistico della compagnia per un anno. Il 17 dicembre 2010, il Ministero della Cultura ha annunciato la nomina di José Carlos Martínez come nuovo Direttore artistico della compagnia. Il ballerino *étoile* dell'Opéra di Parigi ha iniziato il suo mandato il primo settembre 2011.

Con la Compañía Nacional de Danza, José Carlos Martínez intende incoraggiare e diffondere l'arte della danza, riservando ampio spazio al repertorio spagnolo e ai grandi coreografi internazionali di oggi. L'obiettivo è quello di raggiungere un pubblico più vasto e proiettare la compagnia in un contesto nazionale e internazionale, includendo nel repertorio della compagnia titoli classici, neoclassici e dell'avanguardia contemporanea.

José Carlos Martínez – direttore artistico



Ha iniziato a studiare danza a Cartagena con Pilar Molina e nel 1984 è entrato alla scuola del Centro di Danza Internazionale Rosella Hightower a Cannes. Nel 1987 ha ricevuto il Lausanne Prize ed è entrato alla Scuola di Ballo dell'Opéra di Parigi. L'anno successivo, notato da Rudolf Nureyev, è diventato ballerino della compagnia. Nel 1992 è stato promosso ballerino principale e ha vinto la Medaglia d'oro alla Com-

petizione Internazionale di Varna. Il 27 maggio 1997 è stato nominato ballerino *étoile* all'Opéra di Parigi.

Il suo repertorio include i più famosi balletti classici e neoclassici. Ha lavorato con i più grandi coreografi del XX secolo, tra i quali Maurice Béjart, Pina Bausch, Mats Ek e William Forsythe, molti dei quali hanno creato coreografie appositamente per lui. Si è inoltre esibito come ballerino ospite nelle più prestigiose compagnie di balletto del mondo.

Durante la sua carriera José Carlos Martínez ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali il Prix de l'AROP, il Prix Carpeaux, il Premio Danza & Danza, il Léonide Massine-Positano, Premio Nacional de Danza, Medaglia d'oro da parte della città di Cartagena, Elegance et Talent France/Chine, Premio Arte Scenica (Valencia), il Benois de la Danse per la sua coreografia *Les Enfants du Paradis*, Premio Danza Valencia. È stato insignito della Medaglia d'onore da parte del Festival Internazionale di Granada con la Compañía Nacional de Danza. È stato nominato Commendatore dell'Ordine delle Arti e delle Lettere in Francia.

Ha creato le seguenti coreografie: *Mi Favorita* (2002), *Delibes-Suite* (2003), *Scaramouche* (2005), creata per gli studenti della scuola dell'Opéra di Parigi, *Paréntesis 1* (2005), *Soli-Ter* e *Mi Favoritita* (2006), *El Olor de la Ausencia* (2007), *Les Enfants du Paradis* (2008) per il Balletto dell'Opéra di Parigi, *Ouverture en Deux mouvements* e *Scarlatti pas de deux* (2009), *Marco Polo, the Last Mission* (2010) per il Balletto di Shanghai e *Resonance* (2014) per il Boston Ballet.

Per la Compañía Nacional de Danza ha creato *Sonatas* nel 2012, *Raymonda Divertimento* e *Giselle pas de deux* nel 2013. Alla fine del 2015 presenterà *Don Chisciotte*. Dal settembre 2011 è Direttore Artistico della Compañía Nacional de Danza.

Johan Inger – regia e coreografia



Nato a Stoccolma nel 1967, ha studiato danza alla Royal Swedish Ballet School e alla National Ballet School in Canada. Dal 1985 al 1990 è stato ballerino e, l'ultimo anno, solista del Royal Swedish Ballet. Affascinato dalle creazioni di Jiří Kylián, è entrato a far parte del Nederlands Dans Theater (NDT) nel 1990, diventando uno dei ballerini di punta della compagnia. In occasione del workshop annuale del NDT Jiří

Kylián notò il suo talento per la coreografia.

Nel 1995 ha creato la sua prima coreografia per il Nederlands Dans Theater II. La sua coreografia *Mellantid* ha segnato il suo debutto ufficiale come coreografo. La presentazione all'Holland Dance Festival ha riscosso un grande successo e nel 1996 ha ricevuto il Philip Morris Finest Selection Award nella categoria Migliore produzione di Danza. Johan Inger ha in seguito creato molte coreografie per il Nederlands Dans Theater (*Sammanfal*, *Couple of Moments*, *Round Corners*, *Out of breath*).

Le sue coreografie *Dream Play* e *Walking Mad* hanno ricevuto il Lucas Hoving Production Award nel 2001. *Walking Mad* (interpretata in seguito dal Cullberg Ballet) ha ricevuto il Premio Danza & Danza nel 2005. Il coreografo è stato inoltre insignito dei premi olandesi Golden Theatre Dance Prize (2000), VSCD Dance Panel, Merit Award (2002) e Stichting Dansersfonds '79. Nel 2013 gli è stato assegnato il prestigioso premio svedese Carina Ari a Stoccolma, come riconoscimento per il suo contributo artistico a livello internazionale nell'ambito dell'arte e della danza. Nel 2003 ha lasciato il Nederlands Dans Theater per ricoprire l'incarico di Direttore artistico del Cullberg Ballet. Nei sei anni successivi ha creato varie coreografie per questa compagnia, tra le tante: *Home and Home*, *Phases*, *In Two*, *Within Now*, *As if*, *Negro con flores* e *Blanco*. Per celebrare il 40° anniversario del Cullberg Ballet ha creato *Point of eclipse* (2007). Nel 2008, lasciata la direzione artistica della compagnia, si dedica completamente alla coreografia.

Nel 2009 ha prodotto una nuova creazione per il Cullberg Ballet, *Position of Elsewhere*, e *Dissolve in this* per il Nederlands Dans Theater I e II per l'apertura della stagione del 50° anniversario. Dal 2009 Johan Inger è Coreografo Associato di questa compagnia. Nel 2010 il Goteborg Ballet

ha presentato la sua creazione *Falter* e il Nederlands Dans Theater ha portato in scena *Tone Bone Kone*. In seguito ha creato *Rain Dogs* su musica di Tom Waits per il Balletto di Basilea (2011), *I New Then* per il Nederlands Dans Theater II (2012), *Sunset Logic* per il Nederlands Dans Theater I (2013). *Tempus Fugit* per il Balletto di Basilea (2013). Prima di *Carmen* per la Compañía Nacional de Danza, crea *B.R.I.S.A.* per il Nederlands Dans Theater II e *The Rite of Spring* per il Royal Swedish Ballet di Stoccolma (2014).

Manuel Coves – direttore d'orchestra



Nato a Jaén, ha studiato pianoforte e musica da camera al Conservatorio Superiore di Musica di Córdoba e Direzione d'orchestra al Conservatorio Superiore di Musica del Liceu di Barcellona.

Ha collaborato con la compagnia teatrale L'om Imprebis agli spettacoli *Don Juan Tenorio*, *Calígula* e *Ellas dicen que Puccini*, dedicato al compositore in occasione del 150° anniversario della sua nascita con la regia di

Santiago Sánchez. Recentemente si è occupato della direzione musicale del concerto inaugurale de Los Teatros del Canal di Madrid con il drammaturgo Albert Boadella. Ha inoltre diretto l'antologia *Viva Madrid*, prodotta dalla ORCAM (Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid) per Los Teatros del Canal di Madrid, *Die dreigroschenoper* di Kurt Weill al XXVI Festival de Otoño di Madrid, *Rigoletto* al Festival dell'Opera di Jaén e *Metropolis* (balletto basato sul film di Fritz Lang) all'Auditorio dell'Università Carlos III di Madrid. Ha inoltre presentato: le zarzuele *Quo Vadis* e *Plus Ultra* di Ruperto Chapí e Sinesio Delgado; *Metropolis* a Los Teatros del Canal; lo spettacolo su Amadeu Vives *Amadeu* e *La Revoltosa* a Los Teatros del Canal; l'antologia della zarzuela *Viva Madrid* al Teatro Julio María Santo Domingo di Bogotá e *Candide* di Leonard Bernstein al Festival de Verano dell'Auditorio di San Lorenzo de El Escorial. Di recente ha diretto la prima mondiale del poema sinfonico per viola e orchestra *La ancestral letanía* di Juan José Colomer, per celebrare l'indipendenza dei Paesi latinoamericani, *Amadeu* a Los Teatros del Canal, Baluarte di Pamplona e Campoamor di Oviedo, *Candide* a Los Teatros del Canal, *Carmen* al Teatro Julio Mario

Santo Domingo di Bogotá con la regia di Calixto Bieito, *Entre Sevilla y Triana* di Pablo Sorozábal al Teatro Arriaga, *La Verbena de la Paloma* a Los Teatros del Canal e il debutto dell'opera *Pepita Jiménez* di Albéniz al Teatro Argentino de La Plata, con la regia di Calixto Bieito, *Luisa Fernanda*, con la regia di Emilio Sagi al Teatro Julio Mario Santo Domingo di Bogotá e *Viva Madrid* a Los Teatros del Canal, *Otello* al Teatro Principal de Palma de Mallorca, *La bohème* al Festival di San Lorenzo de El Escorial, *Isabel* al Teatro de la Zarzuela di Madrid, *El Mesías* con il Ballet Nacional del Sodre e *El Caserío* a Los Teatros del Canal.

Tra le orchestre da lui dirette figurano: Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de Baleares, Oviedo Filarmonía, Orchestra dell'Extremadura, Orchestra Verum, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Estable del Teatro Argentino, Orchestra Sinfonica del Teatro Nazionale di Brasilia, Orquesta del SODRE, Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, Orquesta Sinfónica de Loja e la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid.

Ha inciso il disco *Música de Cámara* di Rodolfo Halffter con l'Orchestra de la Comunidad de Madrid per Naxos e *La Verbena de la Paloma* per Decca, *Sorolla* per il Ballet Nacional de España con musica di Juan José Colomer e *Sonatas* di Alfredo Aracil per la Compañía Nacional de Danza, entrambe con la ORCAM (Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid), il primo volume della serie dei *Conciertos para guitarra y orquesta* di Federico Moreno Torroba (con i chitarristi Pepe Romero e Vicente Coves) per Naxos.

Orchestra del Teatro Lirico

È stata fondata nel 1933 e ha consolidato, negli anni, un fecondo rapporto con i maggiori direttori italiani, tra cui Tullio Serafin, Vittorio Gui, Antonino Votto, Guido Cantelli, Franco Ferrara, Franco Capuana, Willy Ferrero, e con compositori quali Ottorino Respighi, Ildebrando Pizzetti, Ermanno Wolf-Ferrari, Riccardo Zandonai, Alfredo Casella. Agli anni '50-'60 risalgono le apparizioni sul podio di Lorin Maazel, Lovro von Matačić, Claudio Abbado, Sergiu Celibidache, Riccardo Muti, e le collaborazioni con Gioconda De Vito, Leonid Kogan, Henryk Szering, André Navarra, Dino Ciani, Maria Tipo, Nikita Magaloff, Wilhem Kempff, Martha Argerich. Più di recente l'Orchestra ha collaborato, tra gli altri, con direttori come Lorin Maazel, Georges Prêtre, Emmanuel Krivine, Mstislav Rostropovich, Ton Koopman, Iván Fischer, Frans Brüggen, Carlo Ma-

ria Giulini, Gennadi Rozhdestvenskij, Rafael Frühbeck de Burgos, Neville Marriner, Christopher Hogwood, Hartmut Haenchen, Jeffrey Tate e solisti come Martha Argerich, Aldo Ciccolini, Kim Kashkashian, Viktoria Mullova, Mischa Maisky, Truls Mørk, Sabine Meyer, Yuri Bashmet, Salvatore Accardo. Dal 1999 al 2005 Gérard Korsten ha ricoperto il ruolo di direttore musicale (ha diretto, fra l'altro, in prima esecuzione nazionale *Die ägyptische Helena* di Strauss, *Euryanthe* di Weber e *A Village Romeo and Juliet* di Delius) mentre nella stagione 2007-2008 George Pehlivanian è stato direttore ospite principale. Negli ultimi anni l'Orchestra ha collaborato regolarmente con Lorin Maazel, compiendo nel 1999 una tournée in Europa ed eseguendo con successo una serie di concerti. Nel 2002 ha rappresentato l'Italia nella rassegna *Italianische Nacht*, organizzata dalla Bayerischer Rundfunk al Gasteig di Monaco di Baviera e trasmessa in diretta dalla radio bavarese. Nel 2005 ha suonato in un concerto in onore del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Nel 2010 ha partecipato al 98° Festival di Wiesbaden con *Lucia di Lammermoor* per la direzione di Stefano Ranzani e la regia di Denis Krief, riscuotendo un grande successo.

Nel corso delle ultime stagioni ha eseguito in prima assoluta composizioni per orchestra che il Teatro Lirico di Cagliari ha commissionato a compositori come Sylvano Bussotti, Giorgio Tedde, Azio Corghi, Fabio Nieder, Alberto Colla, Carlo Boccadoro, Franco Oppo, Francesco Antonioni, Ivan Fedele, Michele Dall'Ongaro, Filippo Del Corno, Vittorio Testa, Sergio Rendine. Per la casa discografica Dynamic ha inciso opere in prima esecuzione in Italia, quali *Die Feen* di Wagner, *Dalibor* di Smetana (premiata, rispettivamente, da «Musica e Dischi» quale miglior disco operistico italiano del 1997, e da «Opéra International» col Timbre de Platine nel 2001), *Čerevički e Opričnik* di Čajkovskij, *Die ägyptische Helena* di Strauss, *Euryanthe* di Weber, *Alfonso und Estrella* di Schubert, *Hans Heiling* di Marschner, *Chérubin* di Massenet. Ha inciso inoltre *Goyescas* di Granados e *La vida breve* di De Falla, *Passione secondo Giovanni* di Bach, *Lucia di Lammermoor* di Donizetti, *La sonnambula* di Bellini e *I Shardana* di Ennio Porrino per Dynamic, *Don Pasquale* per Rai Trade e *La leggenda della città invisibile di Kitež e della fanciulla Fevronija* di Rimskij-Korsakov per Naxos. Nel 1998 ha registrato *La bohème*, trasmessa in tutto il mondo dalla Rai.



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

LIRICA E BALLETO 2015

prossimi appuntamenti

Biglietteria del Teatro Lirico
Tel. 070 4082230 – 070 4082249 – Fax 070 4082223
biglietteria@teatroliricodicagliari.it – www.teatroliricodicagliari.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI

venerdì 20 novembre, ore 20.30 – turno A
sabato 21 novembre, ore 19 – turno G
domenica 22 novembre, ore 17 – turno D
martedì 24 novembre, ore 20.30 – turno F
mercoledì 25 novembre, ore 11 – ragazzi all'opera
mercoledì 25 novembre, ore 20.30 – turno B
giovedì 26 novembre, ore 11 – ragazzi all'opera
venerdì 27 novembre, ore 20.30 – turno C
domenica 29 novembre, ore 17 – turno E

LA JURA

cinque quadri di vita gallurese per commento musicale

musica di **Gavino Gabriel**

Jacòni **Rubens Pelizzari/Giuseppe Talamo**

Anna **Paoletta Marrocu/Tiziana Caruso**

Pasca **Nila Masala/Barbara Crisponi**

Anghilesa **Lara Rotili/Luana Spinola**

Burédde **Nicola Ebau**

Filianu **Gianluca Lentini**

Matalena **Francesca Pierpaoli**

Frési **Stefano Cianci/Alessandro Pocu**

Fasciòla **Mauro Secci/Enrico Zara**

Un pastore/Un vendemmiatore **Moreno Patteri**

maestro concertatore e direttore **Sandro Sanna**

Orchestra e Coro del Teatro Lirico

maestro del coro **Gaetano Mastroiaco**

Coro a tasgia dell'Accademia Popolare Gallurese "Gavino Gabriel"

regia, scene, costumi **Cristian Taraborrelli**

luci **Guido Levi**

videomaker **Fabio Massimo Iaquone**

coreografie **Antonella Agati**

Nuova produzione del Teatro Lirico di Cagliari realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito del progetto Smart Business Factory

venerdì 18 dicembre, ore 20.30 – turno A
sabato 19 dicembre, ore 19 – turno G
domenica 20 dicembre, ore 17 – turno D
martedì 22 dicembre, ore 20.30 – turno F
mercoledì 23 dicembre, ore 20.30 – turno B
martedì 29 dicembre, ore 20.30 – turno C
mercoledì 30 dicembre, ore 20.30 – turno E

LA VEDOVA ALLEGRA

operetta in tre atti

musica di **Franz Lehár**

Hanna Glawari **Mihaela Marcu/Larissa Alice Wissel**

Valencienne **Alessandra Marianelli/Daniela Bruera**

Conte Danilo Danilowitsch **Giuseppe Altomare/Andrea Zaupa**

Camille de Rossillon **Enea Scala/Pietro Adaini**

Visconte Cascade **Stefano Consolini**

Barone Mirko Zeta **Enrico Maria Marabelli**

Praskowia **Lara Rotili**

maestro concertatore e direttore **Sebastiano Rolli**

Orchestra e Coro del Teatro Lirico

maestro del coro **Gaetano Mastroiaco**

regia **Mario Corradi**

scene **Italo Grassi**

costumi **Italo Grassi e Anna Bertolotti**

coreografia **Aurelio Gatti**

Nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI

FONDAZIONE

Sovrintendente

Angela Spocci

Direttore amministrativo

Miriam Meloni

Direttore della programmazione

Marco Maimeri

Direttore degli allestimenti scenici

Angelo Canu

SARDEGNA



**CAGLIARI
2015**

CAPITALE
ITALIANA
DELLA
CULTURA

Con il contributo di



Fondazione Banco di Sardegna

Edizioni del Teatro Lirico di Cagliari
Redazione e ricerca iconografica a cura dell'Ufficio Redazione del Teatro Lirico di Cagliari:
Ludovica Romagnino (responsabile), Barbara Eltrudis

Grafica e impaginazione Ignazio Urraci per Grafiche Ghiani
Stampa e legatura Grafiche Ghiani s.r.l. – Monastir (CA)



#teatroliricocagliari