

ZARAGOZA

Teatro Principal

13, 14 y 15 de junio de 2014

In Memoriam María de Ávila

La Compañía Nacional de Danza y su director artístico, José Carlos Martínez, dedican las tres funciones de la CND en Zaragoza a la memoria de María de Ávila, por su enorme contribución al mundo de la danza.

Programa:

Allegro Brillante

George Balanchine/ P.I. Chaikovski

Delibes Suite

José Carlos Martínez/ Leo Delibes

Holberg Suite

Tony Fabre/Edgard Grieg

-descanso-

Tres Preludios

Ben Stevenson / Sergei Rachmaninoff

Les Bourgeois

Ben Van Cauwenbergh / Jacques Brel

Raymonda, Divertimento

José Carlos Martínez sobre las versiones de Petipa y Nureyev/ Alexander Glazunov

Compañía Nacional de Danza

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, que permaneció al frente de la formación durante veinte años, hasta 2010. Tras un año de transición de la mano Hervé Palito, José Carlos Martínez toma la dirección de la Compañía Nacional de Danza en septiembre de 2011. El proyecto del bailarín Estrella del Ballet de la Ópera de París para la Compañía Nacional de Danza 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

Director de la Compañía Nacional de Danza - Bailarín Estrella de la Ópera de París - Premio Nacional de Danza 1999. Inicia sus estudios de ballet en Cartagena con Pilar Molina. Entre 1984 y 1987 estudió en el Centre de Danse International Rosella Hightower. Ganó el Prix de Lausanne e ingresó en la Ópera de París. En 1988 fue elegido personalmente por Rudolf Nureyev para formar parte del "Cuerpo de Baile" del Ballet de la Ópera de París. Tras ganar en 1992 la Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Varna, fue nombrado Bailarín Estrella del Ballet de la Ópera de París en 1997, la máxima categoría en la jerarquía del Ballet.

A lo largo de su carrera recibió otros premios importantes como el Prix de l'Arop, Prix Carpeaux, Premio Danza & Danza, Premio Léonide Massine-Positano, Premio Nacional de Danza, Medalla de Oro de la Ciudad de Cartagena, Premio "Elegance et Talent France/Chine", Premio de las Artes Escénicas (Valencia), Premio "Benois de la Danza" por su coreografía "Les Enfants du Paradis" o el Premio Danza Valencia. Ha sido receptor de la medalla de honor del Festival Internacional de Granada para la Compañía Nacional de Danza en 2013.

Es Comendador de la Orden de las Artes y las Letras (Francia).? Dentro del repertorio de José Carlos bailarín destacan los grandes ballets clásicos y neoclásicos. Ha trabajado además con la mayoría de los grandes coreógrafos del siglo XX, desde Maurice Béjart a Pina Bausch, pasando por Mats Ek o William Forsythe, algunos de los cuales han creado piezas para él.

José Carlos Martínez ha bailado también en prestigiosas compañías de todo el mundo en calidad de artista invitado. Como coreógrafo ha creado: "Mi Favorita" (2002), "Delibes-Suite" (2003), "Scaramouche" (para los alumno de la escuela de la Ópera de París), "Parentesis 1" (2005), "Soli-Ter" y "Mi Favoritita" (2006), "El Olor de la Ausencia" (2007), "Les Enfants du Paradis" para el Ballet de la Ópera de París (2008), "Ouverture en Deu mouvements" y "Scarlatti pas de deux" (2009), "Marco Polo, The Last Mission" para el Ballet de Shanghai (2010) y Resonance para el Boston Ballet (2014).

En 2012 crea Sonatas para la Compañía Nacional de Danza y en 2013 monta para la CND sus versiones de Raymonda Divertimento y Giselle (paso a dos, segundo acto).

José Carlos Martínez es el Director Artístico de la Compañía Nacional de Danza (España) desde septiembre de 2011.

Allegro Brillante

Coreografía: George Balanchine © The George Balanchine Trust

Música: Piotr Ilich Chaikovski- Concierto de Piano No. 3, Op. 75

Estrenado por el New York City Ballet el 1 de marzo de 1956 en el City Center of Music and Drama, Nueva Cork

Estreno por la Compañía Nacional de Danza el 24 de mayo de 2014 en el Teatro Real de Madrid.

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 de piano de Chaikovski número 3 fue originalmente escrito como una sinfonía. Pero cuando estaba casi completa, el compositor, no completamente satisfecho con ella, convirtió el primer movimiento en una pieza de concierto para piano y orquesta. Más tarde, alteró el andante y finale de la sinfonía de igual manera. Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893) estudio en el conservatorio de San Petersburgo donde Balanchine cursaría más tarde piano además de sus estudios de danza. Chaikovski es uno de los más populares e influyentes compositores románticos. Su música es expresiva, melódica y grande en escala, con ricas orquestaciones. Su obra es prodigiosa e incluye trabajos de cámara, sinfonías, conciertos para varios instrumentos, óperas y obras para piano. Sus creaciones para ballet, compuestas en estrecha relación con Marius Petipa, incluyen El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, y La Bella Durmiente.

Delibes Suite

Coreografía: José Carlos Martínez

Música: Leo Delibes,

Extractos de “La Source” (escena y “Pas d’Action” del II Acto, Suite No 3) y de “Coppelia” (El Trabajo y el “Galop final” del II Acto)

Vestuario: Agnès Letestu

Estreno absoluto por Incidence choregraphique el 16 de Marzo de 2003 en L’Orangerie de Roissy en France.

Estrenado por la Compañía Nacional de Danza el 18 de octubre de 2013 en el Teatro Guerra de Lorca.

Sobre la música del compositor francés Leo Delibes (varios extractos de “La Source” y “Coppelia”), José Martínez ha coreografiado un Paso a Dos dentro de la tradición clásica –adagio, variación del bailarín, variación de la bailarina, coda, en el que se divierte citando el arsenal coreográfico de las piezas más complejas, aportando, eso sí, una cierta y sutil ligereza que entremezcla con la vitalidad que le caracteriza.

Holberg Suite

Coreografía: Tony Fabre

Música: Edvard Grieg (Holberg Suite)

Figurines: Tony Fabre (con la colaboración de Ismael Aznar)

Diseño de Luces: Nicolás Fischtel (A.A.I.)

Estrenada por la Compañía Nacional de Danza 2 en el Teatro Albéniz de Madrid, el 25 de mayo de 2000.

Holberg Suite es una coreografía de Tony Fabre inspirada en la música del compositor noruego Edvard Grieg (1843-1907).

La música de Grieg ofrece a Fabre el acompañamiento ideal a un trabajo abstracto donde las imágenes se suceden sin una relación argumental y proporcionan al coreógrafo una total libertad a la hora de crear. La ausencia de escenografía hacen de la música y la coreografía los únicos protagonistas de este viaje. Con este trabajo se invita al espectador a despejar su mente: a liberarlo para que disfrute de esta creación.

Edvard Grieg compuso esta partitura con motivo de la celebración del bicentenario del nacimiento del dramaturgo noruego Ludvig Holberg, también conocido como el Molière del Norte. Grieg es el más famoso compositor noruego de la historia y el primer compositor escandinavo reconocido universalmente.

Tres Preludios

Coreografía: Ben Stevenson, O.B.E.

Música: Sergei Rachmaninoff (Opus. 32/10, Opus. 23/1, Opus. 32/9)

Figurines y escenografía: Ben Stevenson

Diseño de Luces: Ben Stevenson (adaptación Nicolás Fischtel (A.A.I.))

Puesta en Escena: Trinidad Vives

Estrenado por la Harkness Youth Company en 1969.

Estrenado por la COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA el 15 de diciembre de 2012, en el Centre Cultural Terrassa.

Tres Preludios, premiado internacionalmente desde su creación por Ben Stevenson en 1969, está montado sobre una selección de los Preludios de Sergei Rachmaninoff. Ha sido numerosas veces representada por compañías en todo el mundo, incluyendo el American Ballet Theater, el Ballet de la Ópera de París y el Ballet de la Scala de Milán. El sutil y romántico paso a dos se centra en los personajes de dos bailarines que se enamoran mientras trabajan en un estudio de danza. Los tres movimientos despliegan gran velocidad e intensidad en paralelo a la pasión que crece entre los bailarines. Tres Preludios fue galardonada con la medalla de oro por coreografía en el Concurso Internacional de Ballet de Varna, Bulgaria en 1972.

Les Bourgeois

Coreografía: Ben Van Cauwenbergh

Música: Jacques Brel

Estrenado por la Compañía Nacional de Danza el 18 de octubre de 2013 en el Teatro Guerra de Lorca.

Bailarín: Alessandro Riga

Raymonda Divertimento

Coreografía: José Carlos Martínez (sobre la original de Marius Petipa y la versión de Rudolf Nureyev)

Música: Alexander Glazunov

Vestuario: Jordi Roig y Carmen Granell

Estreno absoluto por el Ballet Imperial el 19 de enero de 1898 en Teatro Marinsky de St. Petersburgo.

Estrenado por la Compañía Nacional de Danza el 18 de octubre de 2013 en el Teatro Guerra de Lorca.

El ballet Raymonda - una de las últimas grandes obras de Marius Petipa- despliega sus tres actos en una Edad Media convencional, con héroes que parten a las Cruzadas. En la batalla, el caballero Jean de Brienne deberá salvar a su prometida Raymonda de las garras de los Sarracenos. La última escena, al fin, les reunirá. Este "paso clásico húngaro" es un extracto del gran divertimento final: el matrimonio de Raymonda y de Jean de Brienne, celebrado en presencia del Rey de Hungría. Del mismo modo que la música toma sus tonalidades exóticas de temas magiares, los pasos clásicos se adornan también de sabores húngaros. Si las piernas bailan en un puro estilo clásico, el busto y los brazos adoptan una gestualidad de "danza de carácter".

"Dedicado a Maya Plisetskaya"

José Carlos Martínez