

DIRECTOR ARTÍSTICO
JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ

Teatro Real – Madrid

MAYO 24, 26, 27, 29, 30 JUNIO 1 2014

Programa:

Allegro Brillante

Geroge Balanchine/ P.I. Chaikovski -estreno por la CND-

Delibes Suite

José Carlos Martínez/ Leo Delibes

-DESCANSO-

In the Middle, Somewhat Elevated

William Forsythe/ Thom Willems

-DESCANSO-

Casi-Casa

Mats Ek/ Fleshquartet

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, lo que supuso un cambio innovador en la historia de la formación. 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.

@CNDanza
cndanza.mcu.es

Patrocinador oficial de la CND:

LOEWE
FUNDACIÓN

35
ANIVERSARIO

COMPAÑÍA NACIONAL
DE **DANZA**

DIRECTOR ARTÍSTICO JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ

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 alumnos 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

Figurines: Nanette Glushak y Miguel Crespi

Puesta en escena: Nanette Glushak

Adaptación de diseño de iluminación: Nicolás Fischtel

Realización de vestuario: Miguel Crespi

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

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) estudió 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*.

*La representación de *Allegro Brillante*, un Ballet Balanchine®, 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: 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)

Figurines: Agnès Letestu

Diseño de luces: José Carlos Martínez

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.

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 de vestuario: Klaus Schreck

Estrenado por el *Ballet de la Ópera de París* en el Teatro Nacional de la Ópera de París, el 29 de mayo de 1987

Estrenado por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el 11 de diciembre de 1992

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 progresivo en relación al número de bailarines, hasta que el resultado del conjunto se transforma en variaciones y *pas de deux* de creciente complejidad. El aparente desdén de los bailarines contrasta con las rigurosas demandas técnicas que se les exigen

El título del ballet hace referencia a dos cerezas doradas que penden del centro del escenario y que sirven como una minúscula reflexión sobre el vasto interior de la *Ópera de París*, espacio donde fue creado el ballet. William Forsythe es considerado uno de los más importantes coreógrafos de nuestros días. Su trabajo ha sido calificado como la reorientación en la práctica del ballet desde su identificación con el repertorio clásico hasta un arte dinámico de movimiento del siglo XXI. La preocupación de Forsythe por los principios de la organización le ha llevado a producir un amplio rango de proyectos incluyendo instalaciones, películas así como creación basada en el conocimiento web. En total la CND ha representado siete obras de William Forsythe: *In the Middle Somewhat Elevated*, *The Vile Parody of Address*, *Herman Schmerman*, *Artifact II*, *Enemy in the Figure*, *Workwithinwork* y *Quintett*.

Thom Willems nació en Holanda en 1955. Estudió composición electrónica e instrumental en el *Koninklijke Conservatorium* de La Haya.

Hasta la fecha, su trabajo de compositor ha estado dirigido principalmente a la música electrónica para la escena. Es colaborador habitual de William Forsythe, habiendo creado juntos más de 25 ballets.

Tom Willems ha compuesto música para otros coreógrafos, entre otros Daniel Ezralow, Daniel Larrieu, Marcia Haydee y Kristina de Chatel. También ha creado música para cine y televisión.

Sus trabajos pueden encontrarse en el repertorio del *Ballett Frankfurt*, *San Francisco Ballet*, *Ballet de L'Opéra de Paris*, *New York City Ballet*, *Hubbard Street Dance Company*, *National Ballet of Canada* y muchas otras compañías.

Casi-Casa

Coreografía: Mats Ek

Música: Fleshquartet

Asistentes al coreógrafo en la Puesta en Escena: Mariko Aoyama y Ana Laguna

Figurines y Escenografía: Peder Freijj

Diseño de Luces: Erik Berglund

Realización de vestuario: Carmelina de Noia y Taller de la CND

Estreno original por la compañía Danza Contemporánea de Cuba el 4 de diciembre de 2009, en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana, Cuba.

Estreno por la Compañía Nacional de Danza 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

Mats Ek nació en Malmo, Suecia, en 1945. Es hijo de la aclamada coreógrafa Birgit Cullberg. Estudió teatro en el Marieborg College, Produjo obras de teatro y trabajó como asistente del legendario 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, reimaginó 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. Ek continuó remontando otras producciones canónicas tales 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 de todo el mundo. Entre otras, Ek ha creado trabajos para 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. También ha creado trabajos coreográficos para televisión.

ENTREVISTA A JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ PARA LA REVISTA DEL TEATRO REAL

La Compañía se presenta en mayo en el Real con una obra suya, Delibes Suite y Allegro Brillante, de Balanchine. Ambas necesitan de un gran conocimiento de la técnica clásica. Junto a ellas, cierran el programa In the Middle, Somewhat Elevated y Casi-Casa dos títulos de ejecución contemporánea. ¿Cree que la compañía ya ha superado la transición? ¿Ha alcanzado ya el equilibrio entre lo contemporáneo y lo clásico que anunciaba?

Cuando llegué en 2011, la CND era una Compañía huérfana, sin repertorio. Todo estaba por hacer, no había espectáculos programados, los bailarines no creían en el nuevo proyecto y no imaginaban que podíamos recorrer mucho camino juntos.

Desde entonces no hemos cesado de evolucionar. Con la marcha de Duato la CND dejó de ser una Compañía de autor y empezamos a trabajar para construir una nueva identidad.

La evolución ha sido rápida, han pasado por la CND muchos coreógrafos españoles en dos años, y la "zapatilla de punta" también ha vuelto a utilizarse.

La transición está superada y tenemos una nueva identidad, somos una Compañía Nacional del siglo XXI donde tiene cabida el repertorio clásico y los coreógrafos de hoy. El programa que presentamos en el Teatro Real es la prueba de ello.

¿Llegará el momento en que veremos a la CND interpretar un Lago de los cisnes o un Cascanueces?

Podría llegar ese momento, nosotros estamos artísticamente "casi" listos para hacerlo.

Esta última temporada hemos estado trabajando para dar homogeneidad a nuestro cuerpo de baile. (El hecho de que no tengamos una escuela hace que haya que formar a los bailarines que entran en la Compañía para ir dando una identidad a ese cuerpo de baile que viene de horizontes muy diversos). El octubre pasado estrenamos "Raymonda Divertimento" y estamos girando por España con ese repertorio que aún no ha llegado a Madrid, ahora sí, hacer un título clásico no depende solamente del elenco artístico, hacen falta medios para hacer la producción y sobre todo, tener ensayos suficientes en un teatro para poner en escena un ballet de esas características.

Hay quien piensa que el público del Real es muy exigente con la ópera, ¿cree que también lo es con la danza?

Creo que el público del Teatro Real no ve suficiente danza y que eso crea cierta frustración.

¿Ser bailarín y coreógrafo es imprescindible para dirigir una compañía como la CND o es más útil saber moverse entre los despachos?

Hay muchos directores que nunca han sido coreógrafos, son dos cosas muy diferentes, ahora sí, es necesario conocer la profesión para poder dirigir una Compañía de danza. En mi caso, mi trabajo de coreógrafo me ayudó mucho y aprendí muchísimo al poner en escena "Les Enfants Du Paradis" en la Ópera de París. Tuve que dirigir a 70 bailarines pero también ocuparme de la gestión, de la producción de decorados y vestuario y de todos los equipos técnicos. Por otro lado, la gestión de mi pequeña Compañía me llevó a trabajar con agentes, programadores, hacer numerosas giras, etc. Sin esa experiencia, no hubiera tenido las herramientas necesarias para dirigir la CND.

¿Echa de menos bailar? ¿Le veremos alguna vez interpretando una obra junto a sus bailarines o ahora se siente más cercano a la composición coreográfica y a la gestión de la Compañía?

Sigo bailando, a menudo tomo clase con los bailarines de la CND, así voy siguiendo el trabajo de la Compañía desde dentro. No excluyo el hecho de bailar alguna vez... Ahora bien, no es mi prioridad, he venido a dirigir la CND y a hacer que bailen los demás

Por suerte o por desgracia, España es exportadora de buenos bailarines que, como usted, han hecho carrera fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los coreógrafos. ¿A qué cree que se debe?

Es verdad que España exporta muchísimos bailarines pero ¡también exporta coreógrafos! Algunos de ellos, como Alejandro Cerrudo (coreógrafo residente en Hubbard Street Dance Company en Chicago), Iván Pérez (freelance) o Goyo Montero (Director del Ballet de Nuremberg), han tenido ocasión de trabajar ya con nosotros y mostrar su trabajo en España, y hay otros muchos más exportando su trabajo en el extranjero. Podría citar a Rafael Bonachela que después de Londres triunfa en Sydney, o Fernando Hernando, Cayetano Soto, Marina Mascarell...

Marcos Morau, último Premio Nacional de Danza está girando por el mundo entero con su Compañía La Veronal, además es el autor de nuestra última creación, "Nippon-Koku", pieza por la que los programadores internacionales han mostrado muchísimo interés, y que está haciendo que aumente considerablemente nuestra proyección internacional (viajaremos a Festivales de verano en el sur de Francia en 2014, a Alemania en 2015 y a Francia de nuevo en 2016 con esta creación).

Usted ha repetido continuamente que su intención en esta nueva etapa de la CND no es romper con el trabajo que se había hecho antes, sino ampliarlo. ¿Cómo le gustaría que le recordaran cuando termine su trabajo?

No me preocupa mucho cómo se me recuerde luego, lo importante para mí siempre ha sido lo que hago en el momento, no lo que queda atrás, sí que es verdad que en España siempre ha existido esa batalla entre los clásicos y los contemporáneos, y me gustaría que con mi trabajo en la CND eso cambiara.

¿Es aún pronto para valorar su gestión y ver todo el potencial de la Compañía?

El potencial de la CND es enorme y podríamos crecer mucho más aún, estamos en evolución constante, ya se verá hasta donde llegamos...

<http://cndanza.mcu.es>
COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA
Paseo de la Chopera, 4
28045 Madrid
cnd@inaem.mcu.es