

Compañía Nacional de Danza

Úbeda (Jaén)
Plaza De Toros
4 de junio, 2021
(22:00 H)

Carmen

de Johan Inger

Festival de Úbeda 2021

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

INTRODUCCIÓN

La Compañía Nacional de Danza viaja a Úbeda, primera parada de su gira al Sur, el día 4 de junio de 2021, con Carmen, una de las piezas icónicas de su repertorio. La Compañía actuará en la Plaza de Toros de Úbeda en el marco de la 33 edición del Festival de Música y Danza de Úbeda con esta pieza originalmente creada por Johan Inger para la CND, por la que se le concedió el prestigioso Benois de la Danse en 2016. La producción cuenta con un increíble equipo artístico entre los que se encuentran David Delfín (figurines), Gregor Acuña-Pohl (dramaturgia), Curt Allen Wilmer (diseño de escenografía), Tom Visser (iluminación) y Marc Álvarez (música original).

“Estoy feliz de poder inaugurar la 33 edición del Festival de Úbeda con la Compañía Nacional de Danza. Un festival reconocido a nivel nacional e internacional con una programación diversa y siempre basada en la calidad. Para la ocasión he decidido presentar una de las obras más emblemáticas de nuestro actual repertorio: la Carmen de Johan Inger. Es muy emocionante volver a conectar con nuestro público después de este terrible periodo de restricciones y confinamientos. Espero que la maravillosa Úbeda, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, nos acoja con la misma ilusión y pasión con la que nosotros acudimos, seguros de que la experiencia se convertirá para nosotros y para nuestro público en algo más allá de lo puramente escénico” Joaquín De Luz.

Compañía Nacional de Danza

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

La Compañía Nacional de Danza fue fundada en 1979 con el nombre de Ballet Clásico Nacional (Ballet Nacional Clásico) y tuvo como primer Director a Víctor Ullate. En febrero de 1983 se hizo cargo de la Dirección de los Ballets Nacionales Español y Clásico María de Ávila, quien puso especial énfasis en abrir las puertas a coreografías como las de George Balanchine y Antony Tudor. Además, María de Ávila encargó coreografías a Ray Barra, bailarín y coreógrafo norteamericano residente en España, ofreciéndole posteriormente el cargo de Director estable que desempeñó hasta diciembre de 1990. En diciembre de 1987 fue nombrada como Directora Artística del Ballet, Maya Plisétskaya, extraordinaria bailarina rusa. En junio de 1990 Nacho Duato es nombrado Director Artístico de la Compañía Nacional de Danza, cargo que ejerció durante veinte años, hasta julio de 2010. Su incorporación supuso un cambio innovador en la historia de la formación incluyéndose en el repertorio de la compañía nuevas coreografías originales, junto con otras de contrastada calidad. En agosto de 2010 Hervé Palito sucede a Duato como Director Artístico durante un año. En septiembre de 2011, José Carlos Martínez se incorpora como nuevo director de la Compañía Nacional de Danza, al frente de la cual permanece ocho años.

El 28 de marzo de 2019 el INAEM, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, anuncia el nombramiento de Joaquín De Luz como nuevo director artístico de la formación. A partir de septiembre de 2019 De Luz toma posesión de su nuevo cargo.

JOAQUIN DE LUZ

Joaquín De Luz (Madrid, 1976) se formó en la escuela de Víctor Ullate y en 1992 ingresó en la compañía de Ullate en la que permaneció tres años. En 1995 fue invitado por Fernando Bujones a bailar con el Ballet Mediterráneo. En septiembre de 1996, el Ballet de Pennsylvania le ofrece formar parte de la compañía como bailarín solista.

En diciembre de 1997, ingresó en el cuerpo de baile del American Ballet Theater en Nueva York, siendo nombrado un año después bailarín solista. En sus siete años de estancia en el ABT interpretó importantes papeles principales como El ídolo de bronce y Solor en La Bayadère (Natalia Makarova después de Marius Petipa), Red Cowboy en Billy The Kid, Champion Roper en Rodeo (A. Demille), Blue boy en Le Patineurs (Ashton), primer marinero en Fancy Free (Jerome Robbins), Birbanto en Le Corsaire (A. M. Holmes), Turning boy en Etudes (H. Lander), Benno en Swan Lake (Kevin McKenzie, después de Marius Petipa and Lev Ivanov), entre muchos otros.

En 2003 se incorporó como bailarín solista al New York City Ballet y fue nombrado bailarín principal dos años después, en 2005. Representando a esta compañía ha bailado en el Lincoln Center neoyorkino, así como en los más importantes teatros del mundo. Interpretó los más importantes roles y papeles de la historia de la danza.

Algunos de los roles creados para él incluyen Slice to Sharp de Jorma Elo, Bal de Couture, Romeo & Juliet de Peter Martins, Outlier de Wayne McGregor, Year of the Rabbit de Justin Peck, Concerto DSCH y Odessa de Alexei Ratmansky, DGV: Danse à Grande Vitesse y Shambards de C. Wheeldon.

Joaquín De Luz ha aparecido como artista invitado con numerosas compañías internacionales como la Compañía Nacional de Danza, American Ballet Theater, San Francisco Ballet, Stanivslasky Theater en Moscú, Ballet del Teatro Colón de Buenos Aires y el Ballet Nacional de Cuba, entre otras. Entre sus múltiples actuaciones en galas internacionales y celebrados eventos destacan Stars of the 21st Century en París y Nueva York, Intensio,

José Carreño and Friends y The World of Diana Vishneva en Tokio, Tributo a Nureyev en Roma, como también los festivales de Ravel, Spoleto, Perelada, Santander, Madrid, Vail, Atenas y Miami.

Representó a España en la Expo de Lisboa 1998 y fue parte de la gira Kings of Dance 2007-2011, girando por toda Rusia y Estados Unidos, recibiendo muy buenas críticas.

Entre los numerosos reconocimientos recibidos destacan la Medalla de Oro en el concurso internacional de Nureyev (Bucarest 2006), Premio Benois de la Danse al mejor bailarín masculino (Moscú 2009), Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid (2010) y el Premio Nacional de Danza a la Interpretación (2016).

Ha compaginado su faceta de coreógrafo y director artístico, con la de docente como maestro en el School of American Ballet en Nueva York, en la escuela JKO y en el Studio Company del ABT, la Escuela de Danza de Marat Daukayev en Los Ángeles y en la Rock School de Philadelphia, siendo requerido por diferentes instituciones para impartir numerosos cursos y clases magistrales internacionalmente.

El 28 de marzo de 2019 el INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, anuncia su nombramiento como director de la Compañía Nacional de Danza (CND), sucediendo a José Carlos Martínez, cargo que pasó a ocupar a partir del 1 de septiembre de 2019.

Para la CND ha coreografiado Arriaga (junto a Aguiló y Alosa) (2020) y estrenó Giselle en diciembre de ese mismo año en el Teatro de la Zarzuela, con coreografía y dirección escénica del propio De Luz.

CARMEN — JOHAN INGER

Coreografía: Johan Inger

Música: Georges Bizet y Rodion Shchedrin

Música adicional original: Marc Álvarez

Editor original de la obra musical: Carmen Suite

Bizet-Shchedrin: Musikverlag Hans Sikorski, Hamburgo

Dramaturgia: Gregor Acuña-Pohl

Figurines: David Delfín

Escenografía: Curt Allen Wilmer (AAPEE)

Diseño de iluminación: Tom Visser

Asistente coreográfico: Urtzi Aranburu

Ayudante de escenografía: Isabel Ferrández Barrios

Duración: 1h. 30min.

Estreno absoluto por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro de la Zarzuela, Madrid (España), el 9 de abril de 2015.

Johan Inger ha sido galardonado con el Benois de la Danse 2016 por su coreografía Carmen, originalmente creada para la CND.

Cuando Johan Inger recibió el encargo de la CND, de montar una nueva versión de Carmen, siendo él sueco y Carmen una obra con un marcado carácter español, se encontró ante un enorme reto, pero también una gran oportunidad. Su aproximación a este mito universal tendría que aportar algo nuevo. Para ello, Inger decidió centrarse en el tema de la violencia, aproximándose a ella a través de una mirada pura y no contaminada... la de un niño. Partiendo de este enfoque, Inger crea un personaje, que propicia que seamos testigos de todo lo que pasa, a través de sus ojos inocentes, a la vez que contemplamos su propia transformación.

“Hay en este personaje un cierto misterio, podría ser un niño cualquiera, podría ser el Don José de niño, podría ser la joven Michaela, o el hijo nonato de Carmen y José. Incluso podríamos ser nosotros, con nuestra primitiva bondad herida por una experiencia con la violencia que, aunque breve, hubiera influido negativamente en nuestras vidas y en nuestra capacidad de relacionarnos con los demás para siempre.”

— Johan Inger

“Hay en este personaje un cierto misterio, podría ser un niño cualquiera, podría ser el Don José de niño, podría ser la joven Michaela, o el hijo nonato de Carmen y José. Incluso podríamos ser nosotros, con nuestra primitiva bondad herida por una experiencia con la violencia que, aunque breve, hubiera influido negativamente en nuestras vidas y en nuestra capacidad de relacionarnos con los demás para siempre.”

— JOHAN INGER

Gregor Acuña-Pohl. Se formó en el Instituto del Teatro (Sevilla), la École Philippe Gaulier (Londres) y en el Teatro de la Abadía (Madrid). Fue alumno de Jacques Lecoq, Friedhelm Grube, Jango Edwards, Leo Bassi, Peter Shub, Antonio Fava, Gabriel Chamé, Hernán Gené y Lluís Pascual, José Carlos Plaza, Alfredo Sanzol, Ernesto Caballero, entre otros muchos.

Desde 1990 trabaja como actor en compañías como: La Cuadra de Sevilla, La Abadía, Cía. Nacional de Teatro Clásico, etc. Ha sido dirigido por Salvador Távora, Götz Loepelmann, José Luis Gómez, Joan Font, Mauricio Scaparro y Ramón Oller, entre otros.

En 2001 entra en CLOWNIC de TRICICLE, reponiendo "Exit", "Slastic" y "Tricycle 20", y sustituye a Joan Gracia en "SIT", en Madrid 2004. Entre 2004 fundó el Centro de Artes Escénicas de Sevilla, primera escuela de Teatro Musical, en Andalucía, junto al actor-cantante Ignasi Vidal y la coreógrafa Isabel Vázquez. En 2007 crean juntos EXCÉNTRICA PRODUCCIONES, con la que cosechan éxitos como "Hora de Cierre", "El Gran Inquisidor" de Dostoievski y ahora "Dignidad". Sus espectáculos de clown "Esperando a Godot" (2012), dirigido por Joan Font, "Restaurant tú Three" (2008), "Triálogos Clownescos" (2010) y "Fun-Fun-Fun" (2011), junto a Oriol Boixader, Xevi Casals y Javier Centeno han cosechado grandes éxitos en España, Italia, Alemania, Francia y Hong Kong.

Como director ha dirigido los Musicales: "Happy End" y "Die Dreigroschenoper" de Brecht/Weill, "DJ' Tenorio" con música de Cole Porter, "Leoncio y Lena, un Musical Neogótico" de Büchner, y "A Chorus Line". Y ha sido ayudante de dirección escénica de ópera, de Josef Svoboda en "Salomé" de Strauss; de José Carlos Plaza en "Fidelio" de Beethoven; y Achim Thorwald en "El Cazador Furtivo" de Weber.

Como dramaturgo lleva varios años colaborando con el coreógrafo sueco Johan Inger, con el cual ha estrenado "BRISA" (Neederland Dans Theater), "Stabat Mater" (Teatro Maestranza), "Interludio" (Festival Internacional de Danza de Itálica) y próximamente "Carmen" con la Compañía Nacional de Danza.

Como profesor ha impartido cursos en Albacete, Barcelona, Ceuta, Chiclana, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla y Temuco (Chile).

El espacio escénico para esta nueva propuesta de "Carmen" se basa conceptualmente en la creación de una escenografía muy clara y limpia, definida por la sencillez y rotundidad de las formas, y por la honestidad visual de los materiales elegidos. Se busca la asociación de atmósferas mediante la reinterpretación de la novela original, evitándose cualquier tipo de estética costumbrista. Sevilla es un lugar cualquiera, la fábrica de tabacos es cualquier industria y los montes de Ronda representan un estado de ánimo al límite, que traducido al espacio se refleja como suburbios, ámbitos oscuros, escondidos o inseguros. Para crear estas atmósferas la escenografía recoge tres materiales, el hormigón, el espejo y un onduline negro, y surge de una forma, el triángulo equilátero que representa de manera instintiva y por asociación al universo de la obra. Tres es el número que rompe la baraja, tres el que provoca los celos, tres el que finalmente desemboca en la violencia.

Tres por tres igual a nueve prismas.

La escenografía se sintetiza en 9 prismas móviles con tres caras diferentes cada uno, conducidos por los bailarines a través de la coreografía, y con los que se va articulando los diferentes espacios. Espacios limpios que no obstaculizan la lectura del discurso danzado, y que acentúan posibles lugares y posibles estados de ánimo sólo a través de la forma y del material. El suelo cambia a lo largo de la obra de claro a oscuro, y unas lámparas acompañan tres momentos diferentes: la fábrica, la fiesta y las montañas, y serán, aparte del vestuario, el único toque de color en la escenografía.

La escenografía se quiere mostrar dinámica y funcional, al servicio de una propuesta que nos va a hablar, desde la perspectiva de un niño, sobre las múltiples facetas de esta obra universal, entre ellas la violencia y sus consecuencias.

Las pautas marcadas por el director de la pieza han sido sobriedad, atemporalidad, contemporaneidad y un sutil acercamiento a la década de los 60. Todo ello visto desde la simbología y la metáfora. Los caracteres y personalidad de los personajes se verán tocados por estos conceptos. Su idea es crear una nueva Carmen, huyendo de los estereotipos estéticos de la obra y de la época, desdoblado y trasladando sus personajes a una especie de equivalente contemporáneo.

De esta forma, los militares se acercan a otra forma estética de poder, como podrían ser los ejecutivos. El torero, la estrella de la obra, estaría más cercana a una estrella de cine o de rock...

Este simbolismo se ve reforzado por personajes metafóricos. Los gitanos, seducidos por los encantos de las cigarreras que despiertan sus instintos animales, se transforman casi en perros. La ingenuidad, la pureza, la bondad y el misterio humano lo representa un niño, una presencia andrógina que se va oscureciendo durante el transcurso de la obra. La violencia y la frustración se traducirán en "sombras", personajes que irán tomando más presencia y protagonismo en la segunda parte de la obra. Sofisticación en los personajes durante la fiesta del primer acto, cotidianidad en un personaje de limpiadora...

Y Carmen. Algunas anotaciones del análisis de Johan: Ser libre, valiente, contemporánea, quizá una personalidad apocalíptica. Un vestuario que transmita fuerza e identidad, quizá tocada por cierta ambigüedad estética.

La primera parte es más luminosa y colorida. La segunda más oscura, inundada de grises y negro. Los tejidos se eligieron contando con su mantenimiento y conservación, materiales que facilitasen el lavado y planchado. Sobre todo mezcla de algodones y poliéster con un pequeño porcentaje de elastán.

Marc Álvarez. Creador de música para teatro, danza y cine, sus trabajos abarcan desde la composición de música para Carmen de la Compañía Nacional de Danza (Benois de la Danse 2016 y Venice TV award 2018) hasta la dirección musical de El Cabaret de los hombres perdidos (Premio Broadway World al mejor musical), pasando por El Pintor de batallas, The Hole 2, Plataforma (finalista al Max 2008 por la mejor música), El arte de la entrevista, Peer Gynt, El Plan, Venus, El Cíclope y otras rarezas de amor, Yllana 25, La Calderona (Premio del público de la feria de Ciudad Rodrigo), Ben Hur, La cena de los idiotas, El arte de la entrevista, la dirección musical de Jesucristo Superstar o más recientemente la de The Opera Locos (Premio Max 2019 al mejor espectáculo musical), trabajando con directores como como Calixto Bieito, David Ottone, Antonio Álamo, Joe O'Curneen, Víctor Conde, Ignasi Vidal, Juan Ramos Toro, Juan José Afonso, Juan José Villanueva o Carlos Atanes.

Entre sus piezas para danza, además de la Carmen de Johan Inger, destacan El salto de Nijinsky de María Rovira para Trànsit Dansa (Premio butaca al mejor espectáculo de danza), La niña farola para el Ballet de Carmen Roche, con coreografía de Amaya Galeote, con la que también hace Lego's, La incapacidad de exprimírte y Destino/destino.

JOHAN INGER

Nace en Estocolmo, Suecia (1967). Completa su formación de danza en la Royal Swedish Ballet School y la National Ballet School (Canadá). Desde 1985 hasta 1990 baila en el Royal Swedish Ballet, el último año como Solista. Fascinado por el trabajo de Kylián, Inger tuvo claro que el siguiente paso en su carrera de bailarín tendría que ser hacia el Nederlands Dans Theater. En 1990 ingresa en el NDT y pronto se convierte en uno de los bailarines con más carácter y carisma de la Compañía.

Cuando Inger prueba suerte en el NDT's Annual Choreography Workshop, Kylián ve un gran talento para la coreografía. Después de cuatro piezas para los talleres del NDT, Inger es invitado en 1995 a crear su primer trabajo para el NDTII. Mellantid supone su debut oficial como coreógrafo. Su estreno, en el marco del Holland Dance Festival, fue un éxito rotundo y en 1996 obtiene el Philip Morris Finest Selection Award en la categoría de Mejor Producción Nueva de Danza. Desde su debut, Inger ha creado varios trabajos para el NDT (Sammanfal, Couple of Moments, Round Corners, Out of breath). Por sus ballets Dream Play y Walking Mad, recibe el Lucas Hoving Production Award en octubre de 2001. Walking Mad (bailada posteriormente por el Cullberg Ballet) fue galardonada con el Danza & Danza Award 2005. Inger fue nominado en distintos Premios holandeses como el Golden Theatre Dance Prize 2000, el VSCD Dance Panel y el Merit Award 2002 del Stichting Dansersfonds'79. En 2013 Inger recibe el prestigioso premio Carina Ari en Estocolmo por la difusión internacional del arte y la danza suecas. Inger abandona el NDT en 2003 para hacerse cargo, como director artístico, del Cullberg Ballet. En los seis años siguientes crea varias coreografías para esta compañía: Home and Home, Phases, In Two, Within Now, As if, Negro con flores y Blanco, entre otras. Para celebrar el 40 Aniversario del Cullberg Ballet crea Point of eclipse (2007). En el verano de 2008 deja la dirección artística de la Compañía y se dedica por completo a la coreografía. En febrero de 2009 produce un nuevo trabajo para el Cullberg Ballet, Position of Elsewhere. En octubre de 2009 crea Dissolve in this para el NDTI y II en la Apertura de su 50 Jubilee Season. Desde 2009 Johan Inger es Coreógrafo Asociado en el NDT. En mayo de 2010, el Goteborg Ballet de Suecia estrena su nueva obra Falter y en septiembre de ese mismo año el NDT Tone Bone

Kone. En septiembre de 2011 crea Rain Dogs, basada en la música de Tom Waits, para el Basler Ballet de Suiza. En 2012, Inger crea Inger made, I New Then, para el Nederlands Dans Theater 2 y en 2013, Sunset Logic, para el Nederlands Dans Theater 1 en La Haya, Holanda En septiembre de 2013 creó Tempus Fugit para el Ballet de Basel en Suiza. Su última creación, antes de Carmen para la CND, ha sido B.R.I.S.A., 2014 para el Nederlands Dans Theater 2 y The Rite of Spring para el Royal Swedish Ballet en Estocolmo. En 2015 crea On on One para el Nederlans Dans Theater 2. En mayo de 2017 estrena su nueva creación, Peer Gynt, para el Ballet Theater de Basel.

Johan Inger ha sido galardonado con el Benois de la Danse 2016 por su coreografía Carmen, originalmente creada para la CND. CARMEN también ha sido galardonada con el VENICE TV AWARD 2018.

Carmen: **Sara Fernández**

Don José: **Daan Vervoort**

Boy: **Shani Peretz**

Escamillo: **Alessandro Riga**

Zúñiga: **Toby William Mallitt**

ACTO I

Perros:

Ion Agirretxe, Álvaro Madrigal, Shlomi Shlomo Miara, Iker Rodríguez

2 Sombras:

Ion Agirretxe, Shlomi Shlomo Miara

Soldados:

Marcos Montes, Benjamin Poirier

Cigarreras:

Elisabet Biosca, Sara Lorés, Clara Maroto, Natalia Muñoz, Laura Pérez

Hierro, Pauline Perraut, Irene Ureña

ACTO II

Sombras:

Ion Agirretxe, Álvaro Madrigal, Toby William Mallitt, Shlomi Shlomo Miara,

Marcos Montes, Benjamin Poirier, Iker Rodríguez

Elisabet Biosca, Sara Lorés, Clara Maroto, Natalia Muñoz, Laura Pérez

Hierro, Pauline Perraut, Irene Ureña

Director artístico: Joaquín De Luz

Directora adjunta: Marisol Pérez

Gerencia y proyecto educativo:

Carina Martín

Director artístico adjunto: Pino Alosa

Directora de comunicación:

Maite Villanueva

Director de producción: Antonio Cervera

Directora técnica: Matxalen Díez

Primeras figuras:

Kayoko Everhart, Alessandro Riga

Bailarines principales:

Cristina Casa, Isaac Montllor, Anthony Pina

Bailarines solistas:

Elisabet Biosca, Ana María Calderón, Natalia Muñoz, Haruhi Otani, YaeGee Park, Ana Pérez-Nievas, Shani Peretz, Giada Rossi, Ion Agirretxe, Ángel García Molinero, Yanier Gómez, Erez Ilan, Toby William Mallitt, Aleix Mañé, Daan Vervoort

Cuerpo de baile: Mar Aguiló, Helena Balla, Natalia Butragueño, Celia Dávila, Elena Diéguez, Sara Fernández, Martina Giuffrida, Tamara Juárez, Sara Khatiboun, Sara Lorés Ara, Clara Maroto, María Muñoz, Ayuka Nitta, Daniella Oropesa, Laura Pérez Hierro, Pauline Perraut, Ana Ramos, Miranda Silveira, Irene Ureña, Alessandro Audisio, Niccolò Balossini, José Alberto Becerra, Juan José Carazo, Mario Galindo, Álvaro Madrigal, Shlomi Shlomo Miara, Marcos Montes, Milos Patiño, Benjamin Poirier, Riccardo Rodighiero, Iker Rodríguez, Iván Sánchez, Roberto Sánchez, Rodrigo Sanz

Coordinación artística:

Isaac Montllor, Rodrigo Sanz

Maestras repetidoras:

Yoko Taira, Catalina Arteaga

Pianistas: Carlos Faxas, Viktoriia

Glushchenko, Juan Antonio Mata

Fisioterapeutas:

Sara A. Harris, Miguel Lacalle

Patrocinio y mecenazgo: Aída Pérez

Personal: Rosa González

Administración: Manuel Díaz

Ayudante de comunicación:

José Antonio Beguiristain

Adjunta de producción: Concha Salinas

Ayudante de producción: Javier Serrano

Oficina técnica: Ignacio Bestuer

Regidores:

José Álvaro Cotillo, Rebecca Hall

Maquinaria:

Francisco Padilla, Goizeder Itoiz

Electricidad:

Juan Carlos Gallardo, Carlos Carpintero

Audiovisuales:

Pedro Álvaro, Jesús Ramón Santos, Miguel Ángel Sánchez, Juan Luis Núñez de Castro

Regidora vestuario: Eva Pérez

Sastrería: Ana Guerrero, Mar Aguado,

Mar Rodríguez, Ana Cortázar

Utilería: José Luis Mora, Palomia Bravo

Almacén: Reyes Sánchez

Recepción: Miguel Ángel Cruz,

Teresa Morató

Fotos: Carlos Quezada

Twitter:

@CNDspain

Facebook:

Compañía Nacional de Danza, Spain

Instagram:

@cndanzaspain