Compañía Nacional de Danza

PAMPLONA

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA

16 de septiembre, 2021 (19:30 h.)

PROGRAMA

REMANSOS/ **Nacho Duato**

ARRIAGA/ **Mar Aguiló, Pino Alosa, Joaquín De Luz**

IN PARADISUM/ **Antonio Ruz**

Compañía Nacional de Danza

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.

ELENCO CND

Joaquín 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 Licoln 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, Spoletto, 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 Benoise 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.

Remansos

Coreografía: Nacho Duato
Música: Enrique Granados
Escenografía y Figurines: Nacho Duato
Diseño de iluminación: Nicolás Fischtel (A.A.I.), según del diseño original de Nacho Duato y Brad Fields
Maestros repetidores: Catalina Arteaga, Isaac Montllor, Yoko Taira

Realización de vestuario: Sastrería de la CND
Duración: 23 min.

Estreno absoluto: Estrenado por el American Ballet Theater, en el City Center de Nueva York (EE.UU.), el 5 de noviembre de 1997.
Estrenado por la CND: Estrenado por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro de Madrid, Madrid (España), el 5 de junio de 1998.
Remanso, sobre los *Valses Poéticos* de Granados, estrenado en Nueva York por el American Ballet Theater en noviembre de 1997, recibió los mayores elogios por parte de la crítica especializada. Fuerza expresiva, geometría de líneas, utilización dinámica del espacio y las formas fueron algunos de los comentarios suscitados por el trabajo de Duato. A partir de aquella primera versión, el coreógrafo prolongó la obra para la Compañía Nacional de Danza, coreografiando tres de las hermosísimas danzas populares del compositor y dando lugar a este Remansos.
Montado sobre música de piano de Enrique Granados, e inspirado en el mundo de Lorca, Remansos derrocha ingenio, ofreciendo continuos guiños al espectador basados en la perspicacia de su movimiento.

Nacho Duato

Valencia, 1957

Se formó Nacho Duato en la Rambert School de Londres, en la Mudra de Maurice Béjart en Bruselas y en la Alvin Ailey American Dance Centre de Nueva York. Con 21 años firmó su contrato con el prestigioso Cullberg Ballet y un año después ingresaba en el Nederlands Dans Theater (NDT) de la mano de su director, Jirí Kylián. Los diez años que pasó Duato en la compañía holandesa marcaron el hacer artístico del creador valenciano. Allí firmó su primera coreografía *Jardí tancat* (1983), pasó a ser coreógrafo estable junto a Hans Van Manen en 1988 y se empapó del sentir coreográfico de Kylián, reconocida pieza influyente en su trabajo. Para la Compañía Nacional de Danza, a la que Nacho Duato llegó con 32 años para dirigirla, y donde permaneció 20 años (1990-2010), ha creado más de 30 obras. *Mediterránia* (1992), *Por vos muero* (1996), *Romeo y Julieta* (1998), *Multiplicidad. Formas de silencio y vacío* (2000), *Herrumbre* (2004), *Alas* (2006) algunas de ellas. Prestigiosas compañías de medio mundo bailan algunas de sus coreografías. El American Ballet Theater, el Ballet de la Ópera de Berlín, el Australian Ballet y el Ballet Cullberg, entre otras, contienen montajes del creador en sus repertorios. Su labor como director se extendió hasta la formación de la Compañía Nacional de Danza 2, que dirigía junto a Tony Fabre, y que nació como cantera de jóvenes bailarines. Entre los múltiples galardones que figuran en la carrera artística de Nacho Duato destacan el Primer Premio en el Concurso Internacional de Colonia por la obra *Jardí tancat*, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (1998), el Premio Benois de la Danse (2000), el Premio Nacional de Danza (2003) y el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras 2015. En 2020 la Fundación SGAE le concede el Premio Max de Honor. Tras dirigir el Ballet del Teatro Mijáilovski de San Petersburgo de 2010 a 2014, en agosto de 2014 asumió la dirección del Staatsballet de Berlín cargo que ocupó hasta 2018. Actualmente sigue unido artísticamente al Ballet del Teatro Mijáilovski. Su próxima creación para la Compañía Nacional de Danza, *Morgen*, verá su estreno en febrero de 2022 en Santander.

Enrique Granados

Enrique Granados nació en Lérida, el 27 de julio de 1867. Estudió piano en Barcelona y París. A lo largo de su vida fue compositor, profesor e intérprete solista. Su obra comprende fundamentalmente trabajos para piano y música vocal. Incluso sus más tempranas creaciones reflejan una nueva dirección en la música española. Inclinado hacia gustos populares, toda su música es de una calidad excepcional y un original estilo. Granados murió joven: el barco en el que viajaba fue alcanzado por un torpedo de un submarino alemán y naufragó. Aunque logró alcanzar un bote salvavidas, vio a su mujer ahogándose y se lanzó de nuevo al mar: ambos perecieron.

Arriaga

Coreografía: Mar Aguiló, Pino Alosa, Joaquín De Luz
Música: Juan Crisóstomo Arriaga (Bilbao 1806 – Paris 1826)
Asesoramiento estilístico: Andrea Pimentel
Diseño de iluminación: Mar Aguiló, Pino Alosa, Joaquín De Luz (en colaboración con el equipo técnico de iluminación CND)
Maestra repetidora: Yoko Taira
Tratamiento tejidos y tintes: María Calderón

Duración: 30 minutos
Estreno absoluto: Compañía Nacional de Danza en el Teatro del Generalife, Granada (España), el 22 de julio de 2020.
En coproducción con el Festival de Granada.

La Compañía Nacional de Danza estrenó, en coproducción con el Festival de Granada, esta coreografía con música del bilbaíno Juan Crisóstomo Arriaga, considerado máximo exponente ibérico del clasicismo musical tardío, homenajeando así su figura y su obra musical en su corta pero prolífera vida artística.
El repertorio musical seleccionado data de 1824, siendo sus tres *cuartetos* de cuerda, publicados por el editor Ph. Petit, sumamente apreciados por su maestro, Fétis, y por el público. Como se reflejó en la publicación *Biographie universelle des musiciens et biographie générale de la Musique* de Fétis (1834, reeditada en 1860), Arriaga poseía "el don de la invención y la más completa aptitud para todas las dificultades de la ciencia musical", siendo "imposible imaginar nada más original, más elegante ni escrito con mayor pureza" que sus cuartetos.
La instrumentación de las piezas seleccionadas son 2 violines, 1 viola y 1 violonchelo y las piezas seleccionadas son:

- ✓ *Cuarteto no. 1 re menor: III. Menuetto: Allegro-Trio: Più moderato,*
- ✓ *Tema variado Op. 17: Andante, Variation 1, 2, 3, 4, 5, 6 y variation largo*
- ✓ *Cuarteto no. re menor: II. Adagio con espressione*
- ✓ *Cuarteto no. 1 re menor: IV. Adagio-Allegretto*

Siendo el eje central de la coreografía, la repetición de una melodía a modo de leitmotiv en diversas formas, ritmos y tonalidades musicales, esta será el vehículo para que el movimiento vaya adoptando diversos estilos, partiendo de un lenguaje clásico y neoclásico para llegar a un lenguaje de movimiento contemporáneo.
Con *Arriaga*, sus autores quieren transmitir las emociones de volver a escuchar, vibrar y disfrutar de la música a través del movimiento.

Juan Crisóstomo de Arriaga

Bilbao, 1806 - París, 1826

Compositor bilbaíno (Bilbao, 1806 - París, 1826); considerado máximo exponente ibérico del Clasicismo musical tardío.

Nació en el seno de una familia con antecedentes musicales, pues ya su abuelo materno, Miguel Balzola, había sido organista y constructor de pianos. También su padre, Juan Simón de Arriaga, tocó el órgano en Berriatua (Bizkaia), antes de ejercer como maestro "de primeras letras" en Gernika. Esta labor pedagógica fue premiada por la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País en 1792 y 1793, muestra inequívoca de su afinidad con el proyecto de la Ilustración. En 1804 Juan Simón se trasladó a Bilbao para ocupar un puesto de escribano, y allí prosperaría también como comerciante y armador. Al parecer, otro hijo suyo, Ramón Prudencio, fue igualmente hábil guitarrista y violinista.

Se desconocen los pormenores de la formación temprana de Juan Crisóstomo, criado entre las calles Somera y Ronda del Casco Viejo. Además de la previsible influencia paterna, se le supone alumno de Fausto Sanz, violinista en la basílica de Santiago. Según todos los indicios, su talento musical debió de destacar desde muy corta edad en salones y reuniones filarmónicas locales. Con once años compuso un terceto conocido como *Nada y mucho* (reconvertido en octeto un siglo más tarde), antes de firmar como "opus 1" su *Obertura* para noneto, de 1818. Un año más tarde trabajó en *Los esclavos felices* (1819), ópera semiseria sobre texto de Francisco Comella, de la que sólo su obertura se conserva completa. Durante esta etapa escribió también algunos himnos y marchas patrióticas de corte liberal junto a piezas instrumentales para cuerda o piano, así como un *Stabat Mater* (*c.* 1821), posiblemente destinado a la capilla musical bilbaína.

Animado por los elogios de personalidades como José Sobejano, maestro de capilla en Bilbao, el tenor Manuel García y el violinista Francesco Maria Vaccari, se trasladó a París en 1821. Allí cursaría estudios oficiales de Armonía y Contrapunto con François-Joseph Fétis, y de violín con Pierre Baillot. En 1823, tras obtener el 2º Premio en el concurso anual de Contrapunto y Fuga del Conservatorio, fue nombrado asistente en las clases de Fétis. Un año después, el editor Ph. Petit publicó sus tres *Cuartetos* de cuerda, sumamente apreciados por su maestro. Su producción fue ensanchándose con la elaboración de una *Sinfonía* "para gran orquesta", nuevas obras religiosas (su desaparecida *Fuga a 8* sobre una frase del Credo fue calificada, al parecer, de "obra maestra" por el director del Conservatorio, Luigi Cherubini), y varias cantatas y arias profanas. En París también revisó algunas de sus creaciones bilbaínas y entabló amistad con el pianista riojano Pedro Albéniz.

En medio de tan intensa actividad, Arriaga murió de una afección pulmonar, pocos días antes de cumplir veinte años. Con ello no sólo quedó truncada la carrera del más prodigioso y precoz talento musical vasco, cuando ya apuntaba maneras de madurez romántica, sino también la propia recepción temprana de su obra, tanto en Francia como en España.

La publicación de una elogiosa reseña en la *Biographie universelle des musiciens et biographie générale de la Musique* de Fétis (1834, reeditada en 1860), supuso el primer paso para rescatar del olvido su figura. Según este autor de referencia, su malogrado discípulo poseía "el don de la invención y la más completa aptitud para todas las dificultades de la ciencia [musical]", siendo "imposible imaginar nada más original, más elegante ni escrito con mayor pureza" que sus cuartetos.

Desde las últimas décadas del siglo, su sobrino-nieto Emiliano de Arriaga abanderó los esfuerzos por recuperar su legado, hasta convertir al músico en verdadero icono y mito de su villa natal; con apoyo, entre otros, del editor Louis Dotesio y de la Sociedad de Cuartetos de Bilbao, creada en 1884. En aquella época (1886) acuñó Emilio Arrieta el repetido apelativo de "Mozart español" para

evocar su genio creativo. Este movimiento condujo a la institución de una “Comisión Permanente” (1887) que velase por reivindicar y divulgar su producción. Tras la celebración del centenario de su nacimiento, en 1906, se encomendó al artista Francisco Durrio la ejecución de un monumento público en su memoria, que no sería inaugurado hasta 1933. Tanto el conservatorio de música como el primer teatro bilbaínos ostentan aún hoy el nombre del autor.

Obras: *Nada y mucho*; *Los esclavos felices*; *Tema variado en cuarteto*; *Variaciones sobre el tema de ‘La Húngara’*; *Stabat Mater*; tres *Estudios* (*Caprichos*) y una *Romanza* para piano; tres *Cuartetos* de cuerda; *Ouverture pastorale*; *Sinfonía* en re; *Salve Regina*; *Misa à 4*; *Medée*; *Ma tante Aurora*; *Oedipo à Colonne*; *Herminie*; *Agar dans le désert*; entre otros fragmentos y piezas desaparecidas.

Mario Lerena (Bilbaopedia)

Mar Aguiló

Nace en Palma de Mallorca donde comienza sus estudios de danza clásica y contemporánea. En 2005 ingresa en la escuela Ecole atelier Rudra Bejart del coreógrafo Maurice Béjart Lausanne, donde finaliza su periodo de formación. En 2007 ingresa en la CND2, bajo la dirección artística de Tony Fabre (incluida en la Compañía Nacional de Danza dirigida por Nacho Duato). Y en septiembre de 2010 ingresa en la Compañía Nacional de Danza.
Desde su incorporación a la CND ha interpretado roles principales en obras como *Cor Perdut* y *Arcángelo* de Nacho Duato o *Artifact* de William Forsythe y ha trabajado con coreógrafos como Mats Ek, Ohad Naharin, Alexander Ekman, Marcos Morau, Johan Inger, Iván Pérez entre otros, tanto en creaciones como en repertorio.
En 2018 se gradúa en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, presentando como trabajo final la creación de la pieza de danza contemporánea *Océano Mujer*. En estos últimos años ha empezado a desarrollar esta faceta como coreógrafa, para la propia Compañía Nacional de Danza en piezas como *For now in a liquid days*. Jóvenes creadores CND, estreno absoluto en el Museo Guggenheim de Bilbao, *Francine*, un solo como parte de la pieza *Home*, *Hotel Room* una pieza para el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y *Afterlove* para el Día europeo de la música.
También ha colaborado como movement director, coreógrafa y bailarina con artistas de diferentes disciplinas como James Mounfourt, Cortana, Mana o la compañía de danza Korsia.
Además de seguir formando parte de la CND, es directora creativa de ELAMOR, creando y colaborando en varios proyectos interdisciplinares entre los cuales destacan: *Prólogo-Botánico*, *Equilibrio.Prado*, un proyecto audiovisual para el Museo Nacional Del Prado con bailarines de la CND o *E gira tutto intorno alla stannza*, una colaboración con el artista Bernat Daviu para el CaixaForum de Madrid.

Pino Alosa

Pino Alosa comienza sus estudios de ballet en Roma, Italia. Posteriormente continúa su preparación con Víctor Litvinov, Margarita Trayanova, Tuccio Rigano (Teatro de la Ópera de Roma), Robert Strajner, Walter Venditti (La Scala de Milán), Ricardo Nuñez (Teatro San Carlo de Nápoles) así como en el Rossella Hightower's Center de Cannes y con David Howard y Stanley Williams en New York.
Como bailarín ha trabajado varias técnicas: moderno, contemporáneo y, especialmente, clásico. Ha actuado como Solista y Bailarín Principal con compañías italianas e internacionales como la Louis Falco Dance Company, Teatro Alla Scala de Milán, Grand Theatre de Geneve, Teatro La Fenice de Venecia, Teatro Verdi de Trieste, Teatro Petruzzelli de Bari, Aterballetto de Reggio Emilia, Compagnia Italiana del Balletto Classico, Compagnia Artedanza y Compagnia Italiana di Danza Contemporanea de Roma.
Aparte del repertorio clásico de Petipa y numerosas piezas de Balanchine, Pino Alosa ha bailado trabajos de coreógrafos como Louis Falco, Glenn Tetley, Jirí Kylián, David Parson, Oscar Araiz, Daniel Ezralow, Jeffrey Cauley, Ronald Van Tigelen, Joseph Russillo, Hans Gruning, Amedeo Amodio, Vittorio Biagi, Tuccio Rigano, Bruno Telloli y Renato Greco.
En diciembre de 1990 recibe el premio Fermo Immagine por su larga y versátil carrera en el mundo de la danza.
Pino Alosa coreografía para compañías de danza moderna y clásica. Sus trabajos neoclásicos se distinguen por su inusual y brillante técnica. Su solo Rain Man ganó la Vignale Danza International Competition en 1992.
Desde 1993 comienza a impartir clases como profesional en los principales estudios de danza de Roma y Milán e inmediatamente es considerado como uno de los principales maestros italianos. Sus clases técnicas y su trabajo de puntas son rápidamente demandadas por infinidad de compañías internacionales de ballet.
En febrero de 1995 fue galardonado como mejor maestro joven del año en el Pesaro International Dance Day.
En junio de 1995 es invitado por primera vez por la estrella de la Ópera de París, Charles Jude, para impartir clases en Bordeaux. Entre 1996 y 2001 formó parte de la Ópera de Bordeaux como maestro de baile invitado, participando en las producciones de Giselle, Romeo y Julieta, Coppelia, Les Sylphides, Le Spectre de la Rose, Swan Lake, Petrouchka, L'Apres midi d'un faune, Sleeping Beauty, Le Corsaire (Pas de Deux), Don Quixote, Napoli (Pas de Six), Paquita Divertissement y Raymonda (Pas de Dix).
Ha trabajado como profesor invitado para otras compañías de ballet como el Bayerisches Staatsballet de Munich en Alemania, el Teatro de la Ópera de Roma, Teatro de la Arena de Verona, Aterballetto, Teatro Verdi de Trieste, Balletto del Teatro de Torino, el Teatro San Carlo de Nápoles, Balletto de Sicilia, Real Conservatorio Mariemma de Madrid, Asociación Cultural por la Danza de Madrid, el Conservatorio Profesional de Danza Espinillo de Madrid, Compañía Nacional de Danza bajo la dirección de Nacho Duato, Houston Ballet, París Ópera Ballet, Royal Swedish Ballet, Norwegian National Ballet, Basel Ballet, Royal Danish Ballet, Theatro Municipal de Río de Janeiro, Shanghai Ballet, Universal Ballet Korea, Royal Ballet de Londres.
En la temporada 2002-03 fue maestro de baile principal y asistente del director artístico Florence Clerc en el Teatro Comunale de Florencia, donde se encarga de los papeles solistas de producciones como Carmen, Coppelia, Bayadere y Shéhérazade.

En la temporada 2003-04, invitado por Gradimir Pankov, ingresa en Les Grands Ballets Canadiens de Montreal como maestro de baile, preparando a los bailarines para los programas Balanchine, Romeo y Julieta, de J.C. Maillot y Nutcraker. También en las siguientes temporadas para los programas Kylián y Mats Ek.
Después pasa a ser asistente de Jean Yves Lormeau en el Teatro de la Ópera de Roma, remontando su versión de Nutcraker para Carla Fracci.
En enero de 2007 es invitado por el Director Artístico del Boston Ballet, Mikko Nissinen, para formar parte del equipo artístico de la compañía. Entre sus funciones están la de impartir clases, montaje de trabajos, asistente de invitados, ensayo con bailarines principales y solistas y al mismo tiempo es responsable y asistente para los ballets de coreógrafos como Petipa, Fokine, Nijinski, Bournonville, Balanchine, Cranko, Kylián, Twila Tharp, J. Kudelka, Val Caniparoli y Helen Pickett. En 2010 ayuda a Florence Clerc como asistente coreográfico y es el maestro de baile principal en la supervisión del nuevo ballet de larga duración, La Bayadere. Para el Boston Ballet también ha coreografiado su versión de Paquita, la Gala Waltz Memories Viennoises y el desfile de la Compañía.
Desde septiembre de 2011 hasta 2018, invitado por el anterior director artístico, José Carlos Martínez, fue maestro de baile y director artístico adjunto de la Compañía Nacional de Danza.
En junio 2018, el director artístico Frederic Olivieri invita Pino Alosa a incorporarse en el staff artístico del Teatro Alla Scala de Milán como maestro de baile y repetidor donde se queda hasta la mitad de agosto del 2019. Con La Scala de Milán Pino Alosa se encargaba del trabajo diario de los bailarines principales, solistas y cuerpo de baile, además de ser responsable de los ensayos de producciones como Cascanueces (George Balanchine), Giselle (Yvette Chauviré), Don Quijote (R. Nureyev), La bella durmiente (R. Nureyev), Woolf Works (Wayne McGregor), El Corsario (Anne Marie Holmes). Al mismo tiempo fue maestro y regidor por la Gala Bolle and Friends con la estrella internacional Roberto Bolle y los bailarines principales y solistas de La Scala.
En septiembre 2019 el nuevo director artístico de la Compañía Nacional de Danza, Joaquín De Luz, le invita para que vuelva a formar parte del equipo artístico de la CND como director artístico adjunto y maestro de baile responsable de los ensayos.
Pino Alosa frecuentemente es jurado en los procesos de audiciones de compañías, competiciones de danza y exámenes en escuelas. Al mismo tiempo continúa siendo maestro invitado por numerosas compañías internacionales.

Andrea Pimentel

Asesoramiento estilístico

Andrea Pimentel, Diseñadora de Moda Mexicana, entiende al poco tiempo de comenzar sus estudios que su interés desemboca siempre en lencería. Apasionada del erotismo e influenciada por las relaciones entre las artes, la naturaleza y el onirismo, da forma a sus creaciones.

In Paradisum

Coreografía: Antonio Ruz
Idea original: Pablo Martín Caminero y Antonio Ruz
Música: Tomás Luis de Victoria, *Officium defunctorum*, La Grande Chapelle / Albert Recasens, Schola Antiqua / Juan Carlos Asensio (Lauda LAU020) y original de Pablo Martín Caminero
Diseño de escenografía: Paco Azorín
Diseño de vestuario: Rosa García Andújar
Diseño de iluminación: Olga García (AAI)
Dramaturgia: Rosabel Huguet
Ayudante dirección: Lucía Bernardo
Ayudante de vestuario: Lucía Celis
Construcción de escenografía: Mambo Decorados, Gerriets España
Confección de vestuario: D' Inzillo Sweet Mode

Duración: 35 minutos (aprox.)
Estrenado por la Compañía Nacional de Danza en los Teatros del Canal, Madrid (España), el 8 de abril de 2021

Antonio Ruz, Premio Nacional de Danza 2018, presenta con *In Paradisum* su primera creación original para la Compañía Nacional de Danza.
Durante el mes de junio de 2020, justo a la vuelta después del confinamiento, Ruz investigó y experimentó con los bailarines de la CND, a través del Taller Coreográfico *The Lab*, compartiendo su visión y depositando su confianza en nuestro elenco. Aquella experiencia supuso el germen de *In Paradisum*.
"Desde la antigüedad, el ser humano ha intentado encontrar mecanismos o rituales colectivos para trascender y ha tenido, como individuo, la necesidad de sentiste parte de un todo. Antes eran las misas, los cultos, las peregrinaciones, las celebraciones paganas. Hoy son, tal vez, los festivales de música, los macro-conciertos, las *raves*. En definitiva, experiencias colectivas donde se congregan miles de personas con una actividad común en torno a la música y el cuerpo. El paraíso, más que un lugar, ¿es un estado físico y mental?
A modo de viaje en el tiempo, *In Paradisum* propone un diálogo entre la música sacra y la popular, entre lo sagrado y lo mundano, la colectividad y el individuo. Una reflexión humanista sobre el concepto y la búsqueda de espiritualidad en la sociedad de nuestro tiempo. Un ritual escénico lleno de emoción, contraste, pulsación y energía. Una celebración colectiva del baile como instrumento de conexión con uno mismo y con los demás.
Las polifonías corales de Tomás Luis de Victoria (1548-1611), uno de los compositores más relevantes y avanzados de su tiempo, fueron el punto de partida de este trabajo. Con un estilo innovador cuya influencia llega hasta el siglo XX, su música traspasa las fronteras del Renacimiento polifónico, su equilibrio y pureza, para anunciar ya la intensa calidad dramática y expresión barroca. En un deseo de recuperación y puesta en valor del patrimonio musical español, esta creación rinde homenaje al genial compositor.
Además, la pieza plantea un concepto estético y coreográfico inspirado en la pintura de El Greco, contemporáneo de Tomás Luis de Victoria y en ocasiones comparado con él. La paleta cromática y lumínica, así como las composiciones de sus cuadros de visionaria intensidad, evocan una trascendencia humana y divina; una santa locura entre lo terrenal y lo celestial.

In Paradisum, una danza polifónica. Antonio Ruz

Antonio Ruz

Coreógrafo y bailarín independiente, Antonio Ruz es en la actualidad, y desde hace años, uno de los creadores más destacados de la danza en nuestro país. Su discurso, desarrollado al frente de su propia compañía fundada en 2009, o con interesantes colaboraciones para reputadas agrupaciones nacionales e internacionales, como la alemana Sasha Waltz & Guests, se sustenta en un acentuado interés por el carácter más abierto de la danza. Una apertura que es resultado, tanto de una amplia formación, como del desarrollo de su homilía creativa, enmarcada en la danza contemporánea, pero también en la danza española y el flamenco y en el encuentro de ambas.

Antonio Ruz nació en Córdoba en 1976 y en su ciudad natal se formó en flamenco, danza española y ballet clásico. En 1992 se traslada a Madrid con una beca para estudiar en la Escuela de Víctor Ullate y allí, dos años más tarde, inicia su carrera profesional en el Ballet Víctor Ullate donde llegó a ser primer bailarín e interpretó obras del repertorio clásico y neoclásico. En 2001 da el salto internacional para entrar a formar parte del Ballet del Gran Teatro de Ginebra y más tarde del Ballet de la Ópera de Lyon. En 2006 regresa a España para ingresar en la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de Nacho Duato. Este amplio recorrido artístico por algunas de las más prestigiosas compañías de dentro y fuera del país, comenzó a dibujar el ecléctico perfil interpretativo que también ha definido al artista como bailarín y que forma parte de esa dilatada querencia artística de Ruz.

Durante su estancia en compañías de fuera, periodo que resultó muy enriquecedor en su trayectoria, se inició Antonio Ruz en el campo de la creación. Sus dos primeras obras, 1Calvario y Cebolla nf ognion n, se presentaron en las Noches de Jóvenes Coreógrafos del Ballet del Gran Teatro de Ginebra. En ese mismo periodo crea e interpreta junto a Bruno Cezario, Heidi, estrenada en Río de Janeiro (Brasil) y el solo Pilampo, estrenado e interpretado por Sora Lee en la Gala of the Stars Korea Dancers 05.

Las colaboraciones, con otros artistas e incluso con otras disciplinas, son una constante en el discurso de este coreógrafo, respondiendo a su interés por el carácter más heterogéneo de la danza y consecuencia de una prolífica manera de entender el movimiento, más allá de etiquetas disciplinarias. En esta línea, desde 2007 y hasta la actualidad, viene desarrollando una interesante relación creativa con la compañía Sasha Waltz & Guests, con sede en Berlín, participando como bailarín y coreógrafo en varias creaciones y producciones de la compañía, y como asistente de coreografía en las obras Sacre (2014) y Orfeo (2014), así como en varios trabajos de Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola o en el proyecto UN/RUHE (2016) con la Junge Deutsche Philharmonie. También desde 2007, comienza una interesante colaboración como coreógrafo y bailarín invitado de la compañía de danza española Estévez-Paños & Compañía con los que concibe, además, la pieza Danza 220V (2010).

Crea Ostinato (2018) para La Mov Compañía de Danza (Zaragoza) y firma los trabajos Ojalá (2011) y Manipula (2014) para los Talleres del Fex del Conservatorio de Danza deGranada así como, Ballhaus (2015) para la Fundación Psico Ballet – Maite León / Fritsch Company. Ruz ha participado como coreógrafo en piezas de teatro como Capitalismo, Hazles reír (2013) y Los Macbez (2014), con dirección de Andrés Lima, y Antígona (2015) dirigida por Miguel del Arco.

“Mi reto en cada proyecto es potenciar el lado humano de los intérpretes, desnudar su personalidad. La técnica y el virtuosismo sin un discurso de fondo, no me interesan”, explica Ruz.

Fue en 2009, fruto de una necesidad personal y artística, cuando Antonio Ruz crea en Madrid su propia compañía de danza con la que ha presentado sus trabajos en Europa, África y América del Sur. Al frente de esta agrupación, ha continuado el creador desarrollando su discurso de corte y resultado ecléctico y comenzó a impulsar, al mismo tiempo, la particular relación que mantiene con la música, a menudo en directo, siempre protagonista junto al movimiento, identidad del discurso de obras recientes. Algunos ejemplos son Ignoto (2011), Premio RCH a la Mejor Interpretación en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York 2011; Libera Me! (2012), con el coro alemán Vocalconsort Berlin; Vaivén (2014), junto a Juan Kruz de Garaio Esnaola; À L'espagnole, fantasía escénica (2015), con el conjunto barroco Accademia del Piacere (Fahmi Alqhai), Premio Mejor Coreografía PAD (Asociación de Profesionales de la Danza de Andalucía) y Premio Gema al Mejor Espectáculo innovador en 2015 (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua); Recreo.02 (2015), espectáculo inaugural del nuevo Colegio Alemán de Madrid; Beautiful Beach (2015) y recientemente Double Bach (2016), junto al músico y compositor Pablo M. Caminero y la reconocida bailarina Tamako Akiyama. Otros espectáculos estrenados con su colectivo son No Drama (2010) y Ojo (2012), coproducción del Festival de Otoño en primavera y Sasha Waltz and Guests y Premio Mejor Coreografía PAD (Asociación de Profesionales de la Danza de Andalucía). Director y coreógrafo del espectáculo Electra (2018) para el Ballet Nacional de España (director: Antonio Najarro) estrenado con éxito en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y posteriormente en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 2018. Presente (2018) es el último trabajo de su compañía con el apoyo de los Teatros del Canal, Madrid. Entre sus últimos proyectos de encargo figuran el espectáculo pedagógico L'OBC balla Ravel (2029) de L'Auditori de Barcelona y la zarzuela El Barberillo de Lavapiés (2019) bajo la dirección teatral de Alfredo Sanzol. Recibe el encargo del Museo de la Universidad de Navarra para dirigir el proyecto creativo Transmutación (2019).
Entre las menciones y galardones que dibujan su trayectoria, figuran el reciente Premio Nacional de Danza 2018 en la Categoría de Creación y el Premio "Ojo Crítico" de Danza 2013 RTVE.

Redes sociales

Twitter: @CNDspain
Facebook: Compañía Nacional de Danza, Spain
Instagram: @cndanzaspain

Material gráfico

LINKS A FOTOS:

REMANSOS
REMANSOS (ensayos con Nacho Duato)
ARRIAGA
IN PARADISUM

RETRATOS BAILARINES CND:
Primera Figura
Principales
Solistas
Cuerpo de Baile

Joaquín De Luz

LINKS A VÍDEOS:
Resumen programa
REMANSOS
ARRIAGA (TRAILER)
IN PARADISUM (Teaser)
IN PARADISUM (Tráiler)
IN PARADISUM (Cápsula CND – The Lab)

Joaquín De Luz

LINK A LOGOS:

Logos CND - INAEM

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

PAMPLONA

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA

September 16, 2021 (19:30 h.)

PROGRAMME

REMANSOS/ **Nacho Duato**

ARRIAGA/ **Mar Aguiló, Pino Alosa, Joaquín De Luz**

IN PARADISUM/ **Antonio Ruz**

Spanish National Dance Company
(Compañía Nacional de Danza de España)

The Compañía Nacional de Danza was founded in 1979 under the name Ballet Clásico Nacional and headed by Víctor Ullate as its first director. In February 1983, María de Ávila took on the directorship of both the Ballet Nacional Español and the Ballet Clásico Español, placing special emphasis on opening the doors to choreographers such as George Balanchine and Antony Tudor. Furthermore, María de Ávila commissioned choreographies to the American dancer and choreographer Ray Barra, at the time resident in Spain. She later offered him the post as full-time director, which he accepted and held until December 1990.
In December 1987, the outstanding Russian dancer Maya Plisétskaya took her post as artistic ballet director. In June 1990, Nacho Duato was installed as artistic director of what was now called the Compañía Nacional de Danza (CND); a position he held for twenty years, up to July 2010. His incorporation brought about an innovative change to the company's history and make up, with the inclusion of new, original choreographies within its repertoire, together with long-standing tried and tested works. In August 2010, Hervé Palito succeeded Duato as artistic director for one year. In September 2011, José Carlos Martínez took the helm as director of the Compañía Nacional de Danza, holding the post for eight years.
On 28 March 2019, INAEM—the culture ministry's performing arts' institute—announced Joaquín De Luz as new Artistic Director as of September 2019.

ARTISTS CND

Joaquín De Luz

He started his ballet studies at the Víctor Ullate school of ballet. In 1992, he joined Ullate's dance company, where he remained for three years. In 1995, he joined the Ballet Mediterráneo at the request of Fernando Bujones.
In September 1996, Pennsylvania Ballet invited him to join the company as soloist.
In December 1997, he joined the corps de ballet at New York's American Ballet Theatre (ABT) becoming soloist a year later. During his seven years at ABT, he performed key parts, such as The Bronze Idol and Solor in La Bayadère (Natalia Makarova, after Marius Petipa), Red Cowboy in Billy the Kid, Champion Roper in Rodeo (A. Demille), Blue Boy in Le Patineurs (Ashton), first sailor in Fancy Free (Jerome Robbins), Birbanto in Le Corsaire (A. M. Holmes), Turning Boy in Etudes (H. Lander), Yellow Couple in Diversions of Angels and Benno in Swan Lake (Kevin McKenzie, after Marius Petipa and Lev Ivanov), among many others.
In 2003, he jumped aboard New York City Ballet as soloist to become principal dancer two years later, in 2005. With that company, his experience includes dancing at New York's Lincoln Center as well as many other of the world's most emblematic theatres. With NYC Ballet he interpreted some of dance history's most important parts and roles.
Some of the roles created for him include: Slice to Sharp, by Jorma Elo; Bal de Couture and Romeo & Juliet, by Peter Martins; Outlier, by Wayne McGregor; Year of the Rabbit, by Justin Peck; Concerto DSCH and Odessa, by Alexei Ratmansky and DGV—Danse à Grande Vitesse and Shambards, by C. Wheeldon.
Joaquín De Luz has appeared as guest artist with numerous international companies, such as Compañía Nacional de Danza de España (CND), American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Stanivslasky Theatre in Moscú, Ballet del Teatro Colón in Buenos Aires and the Ballet Nacional de Cuba, among others.
His many performances in international galas and special events include: Stars of the 21st Century, in París and New York; Intensio, José Carreño and Friends and The World of Diana Vishneva, in Tokio; Tribute to Nureyev in Rome.
Additionally, he has appeared in a number of festivals, including the Ravel, Spoletto, Perelada, Santander, Madrid, Vail, Atenas and Miami festivals.
He represented Spain in the Lisbon Expo of 1998 and formed part of the tour Kings of Dance 2007-2011, touring across Russia and USA, to great critical acclaim.
Indeed, his career has received widespread acclaim and recognition, including prizes such as: the Gold Medal in Nureyev international contest in Budapest, 2006; the best male dancer prize in the Benois de la Danse in Moscow, 2009; the Madrid Region Culture Prize, 2010, and the Premio Nacional de Danza (Spain) for interpretation, 2016.

Since 2018, he has combined his roles as choreographer and artistic director with that of teacher in the School of American Ballet in New York, at both the ABT's JKO school and its Studio Company, at the Marat Daukayev School of Ballet in Los Angeles and at Philadelphia's Rock School, and is under high demand to give courses and master classes at a wide range of institutions internationally.
On 28 March 2019, Spain's INAEM, Ministry of Culture and central government jointly announced his appointment, as of September 2019, as director of the Compañía Nacional de Danza (CND), succeeding José Carlos Martínez.
For the CND he has choreographed Arriaga (with Aguiló and Alosa) (2020) and Giselle premiered in December of the same year at the Teatro de la Zarzuela in Madrid, under the Artistic Direction and with Choreography by Joaquín De Luz itself.

Remansos

Choreography: Nacho Duato
Music: Enrique Granados
Costume and Set Design: Nacho Duato
Lighting Design: Nicolás Fischtel (A.A.I.), after the original design by Nacho Duato and Brad Fields
Ballet Masters: Catalina Arteaga, Isaac Montllor, Yoko Taira

Costumes made by: CND Wardrobe
Duration: 23 minutes

World premiere: American Ballet Theater, at City Center, New York (USA), November 5th, 1997.
Premiere by CND: Compañía Nacional de Danza at Teatro de Madrid (Spain), June 5th 1998.

Remanso, premiered in New York by the American Ballet Theater on November 1997, received mayor praise by the critics. Expressive strength, geometric lines, dynamic use of space and forms were some of the remarks on the work by Duato. On the basis of that first version, the choreographer extended the piece for Compañía Nacional de Danza, choreographing three of the most beautiful popular dances by the composer on this occasion to create this Remansos.
Set to the piano music by Enrique Granados and inspired by the world of Lorca, Remansos is an outpouring of ingenuity, continually flirting with the audience in its perspicacious movement.

Nacho Duato

Valencia (Spain), 1957

Nacho Duato was trained at the Rambert School of London, the Maurice Béjart's Mudra of Bruselas and the Alvin Ailey American Dance Centre of New York. At the age of 21, Nacho Duato signed his first contract at the Cullberg Ballet in Stockholm and a year later, Jiří Kylián hired him for the Nederlands Dans Theter in Den Haag. The ten years period he spent in the dutch company marked Duato's artistic career. There he signed his first choreography, Jardí Tancat (1983), became the official choreographer along with Hans Van Manen in 1988 and he imbibed the Kylián artistic legacy.

He became the artistic director of the Compañía Nacional de Danza at the age of 32, for a period of 20 years (1990-2010). During these years with the Compañía he created more than 30 choreographies: Mediterránia (1992), Por vos muero (1996), Romeo y Julieta (1998), Multiplicidad. Formas de silencio y vacío (2000), Herrumbre (2004), Alas (2006), among many others. The most prestigious companies worldwide are currently dancing his choreographies. His ballets form part of the most important world ballet companies' repertoire: the American Ballet Theater, the Deutsche Oper Berlin, the Australian Ballet and the Cullberg Ballet, among many others. His work and dedication as the director of the Compañía Nacional included the formation of the Compañía Nacional de Danza 2, which he directed alongside Tony Fabre, as a school for young dancers.

Nacho Duato received multiple awards as a choreographer: the first prize in the International Choreographic Contest of Köln for his work Jardí Tancat, the gold medal for Fine Arts from the Spanish government in 1998, the Benois de la danse award in 2000, the National Dance Award in 2003 and the City of Alcalá for Arts and Literature Award in 2015. Furthermore, the Spanish Foundation SGAE awarded him the Max de Honor award in 2020.

Duato was appointed Artistic Director of the Mikhailovsky Theatre in St. Petersburg from 2010 to 2014. In 2014, Nacho Duato became Artistic Director of the Staatsballett Berlin, until 2018. At present, he remains artistically related to to the Mikhailovsky Theater Ballet in Saint Petersburg.His next world premiere for Compañía Nacional de Danza, Morgen, will be first staged next February 2022, at Palacio de Festivales, in Santander (Spain).

Enrique Granados

Was born in Lérida on 27th July 1867. He studied piano in Barcelona and Paris. Throughout his life he was a composer, teacher and soloist. His works are mainly for the piano and vocal music. Even his earliest works show a new trend in Spanish music. Inclined toward popular tastes, all his music is of an exceptional quality and has an original style. Granados died young: the ship he was travelling in was torpedoed by a German submarine and sank. Although he managed to reach a lifeboat, he saw his wife drowning and jumped back into the sea: they both died.

Arriaga

Choreography: Mar Aguiló, Pino Alosa, Joaquín De Luz
Music: Juan Crisóstomo Arriaga (Bilbao 1806 – Paris 1826)
Style consultant: Andrea Pimentel
Lighting design: Mar Aguiló, Pino Alosa, Joaquín De Luz (in collaboration with the CND's lighting team)
Ballet Master: Yoko Taira
Fabric treatment and dyes: María Calderón

Duration: 30 minutes
World premiere: Compañía Nacional de Danza (CND) in the Generalife Theatre, Granada (Spain), 22 July 2020.

On 22 July 2020, the Compañía Nacional de Danza (CND) debuted a choreography with music by the city of Bilbao's Juan Crisóstomo Arriaga, considered the Iberian peninsula's leading exponent of the late-classical music movement. Commissioned by the Festival de Granada, the piece is a tribute to the composer and to the work he produced in his short but prolific life.
The music chosen for this choreography comprises Arriaga's three string quartets of 1824, published by Ph. Petit and highly admired both by his maestro, Fétis, and by the public at large. As Fétis said in his own book, *Biographie universelle des musiciens et biographie générale de la Musique* (1834, re-published en 1860), Arriaga possessed "the gift of invention and the most complete aptitude for all the difficulties of his art," adding "it is impossible to imagine anything more original, more elegant, or more purely and correctly written than these quartets." The instruments for the piece are two violins, one viola and one cello. The pieces are:

- ✓ *Quartet Nº1. 1 in D minor: III. Menuetto: Allegro-Trio: Più moderato*
- ✓ *Tema Variado Op. 17: Andante, Variation 1, 2, 3, 4, 5, 6 and Variation Largo*
- ✓ *Cuarteto Nº. 1 D Minor: II. Adagio con espressione*
- ✓ *Cuarteto Nº. 1 D Minor: IV. Adagio-Allegretto*

The central axis of the choreography is the repetition of a melody, as a leitmotiv, taking on different shapes, rhythms and keys. This allows the music to adopt different styles as it drives forward from a classical and neoclassical idiom to arrive at an idiom of contemporary movement.
With this choreography, the authors wish to transmit the emotions of returning to listening to music, of resonating with it and enjoying it through movement.

Juan Crisóstomo de Arriaga

Bilbao, 1806 - Paris, 1826

Basque composer (Bilbao, 1806 - París, 1826); considered the Iberian Peninsula's leading exponent of the late-classical music movement.

He was brought up in the bosom of a musical family. His maternal grandfather, Miguel Balzola, had been both an organist and a piano maker. His father, Juan Simón de Arriaga, also played the organ in Berriatua (Biscay), before becoming a literacy teacher in Guernica. That work won his father accolades from the Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, highlighting his affinity with the enlightenment movement.

In 1804, Juan Simón moved to Bilbao to take up a position as clerk. There, he would also prosper as a merchant shipper. Meanwhile, it seems another of his sons, Ramón Prudencio, was an equally gifted guitarist and violinist.

We know Juan Crisóstomo was brought up among the streets of the old quarters of Somera and Ronda, yet details of his early musical background evade us. Apart from his father's influence on him, he was evidently a pupil of Fausto Sanz, violinist at the Santiago basilica and all accounts point to Arriaga's musical talents being aired at local salons and orchestral events. At eleven years of age, he composed a trio called *Nada y mucho* (to become an octet a century later). That was before he signed his official "Opus 1", an Overture for nonet in 1818. A year later, he worked on his *Los esclavos felices* (*The Happy Slaves* - 1819), a semi-serious opera based on the play by Francisco Comella and for which only the overture remains complete. During this period he also wrote some hymns and patriotic marches, tinged with liberal influences, as well as a *Stabat Mater* (*c.* 1821), possibly for Bilbao's Cappella Musicale. Encouraged by praise from such luminaries as Bilbao chapel master José Sobejano, the tenor Manuel García and the violinist Francesco Maria Vaccari, he moved to París in 1821. There, he undertook official studies in harmony and counterpoint with François-Joseph Fétis and violin with Pierre Baillot. In 1823, after receiving second prize in the conservatory's annual counterpoint and fugue contest, Fétis made him class assistant. A year later, his three string *Quartets,* published by Ph. Petit, received Fétis' glowing admiration. From there, his body of work swelled. A *Symphony* "for large orchestra" was followed by new religious works. Indeed, his lost fugue, *Fuga a 8*—on a phrase from the Creed—was reportedly hailed a "masterpiece" by the conservatory director, Luigi Cherubini.

Then came a number of profane cantatas and arias. In Paris, while revising some of his earlier works from Bilbao, he struck up a friendship with pianist Pedro Albéniz, a fellow Spaniard from the neighbouring province of Rioja. In the midst of such intense activity, Arriaga died of a pulmonary infection, just days before his twentieth birthday.

Thus fell the final curtain on the career of the Basque Country's most prodigious and precocious musical talent, whose work was showing mature romantic notions. With that, the early enthusiastic public reception of his music was also curtailed, both in France and Spain. A eulogistic reference to his work was made in Fétis' *Biographie universelle des musiciens et biographie générale de la Musique* (1834, reprinted in 1860), marking the first step in rescuing Arriaga's legacy. Here, Fétis said his disciple possessed "the gift of invention and the most complete aptitude for all the difficulties of his art." He added, "it is impossible to imagine anything more original, more elegant, or more purely and correctly written than these quartets."

Towards the end of that century, his great nephew, Emiliano de Arriaga, led efforts to recuperate his ancestor's legacy. Indeed, with the help of publishers Louis Dotesio, together with the Sociedad de Cuartetos de Bilbao, created in 1884, Juan Crisóstomo de Arriaga became a veritable icon and legend in Bilbao. At that time, Emilio Arrieta coined the expression "Spain's Mozart" in reference to his relative's creative genius. The groundswell culminated in the creation of a "Permanent Commission" ("Comisión Permanente" - 1887) aimed at honouring and divulging Arriaga's legacy. Following the 1906 centenary celebration of his birth, the artist Francisco Durrio was commissioned to create a monument to Arriaga—not finally inaugurated until 1933. Both Bilbao's main music conservatory and theatre are named after the musician.
Works: *Nada y mucho*; *Los esclavos felices*; *Tema variado en cuarteto*; *Variaciones sobre el tema de 'La Húngara'*; *Stabat Mater*; three *Estudios* (*Caprichos*) and one *Romanza* for piano; three strng *Cuartetos*; *Ouverture pastorale*; *Symphony in D*; *Salve Regina*; *Misa à 4*; *Medée*; *Ma tante Aurora*; *Oedipo à Colonne*; *Herminie*; *Agar dans le désert*; as well as lost pieces and fragments.
Mario Lerena (Bilbaopedia)

Mar Aguiló

She was born in Palma de Mallorca, where she started her classical and contemporary dance studies. In 2005, she joined the "Ecole atelier Rudra Bejart", a school run by the choreographer Maruice Béjart Lausanne and where she coimpleted her training. In 2007, she joined CND2, under the artistic direction of Tony Fabre (a part of the Compañía Nacional de Danza directed by Nacho Duato). In September 2010, she joined the Compañía Nacional de Danza.
She started out with the CND performing main roles—such as *Cor Perdut* and *Arcángelo* by Nacho Duato or *Artifact* by William Forsythe—and has worked with renowned choreographers including Ek, Ohad Naharin, Alexander Ekman, Marcos Morau, Johan Inger and Iván Pérez, both in creations and in repertoire.
In 2018, she graduated from the Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, her final graduation work being the creation of a contemporary dance piece: *Océano Mujer*. In recent years, she has begun to further develop this choreographic facet for the CND in pieces such as: *For Now in Liquid Days, Jóvenes creadores CND,* with its absolute premier in Bilbao's Guggenheim Museum; *Francine*, a solo within *Home*, *Hotel Room*, a piece created for the Thyssen-Bornemisza National Museum and *Afterlove,* for International Music Day.
She has also collaborated as movement director, choreographer and dancer with artists from different disciplines, such as James Mountford, Cortana, Mana or the Korsia dance company.
As well as her continued role within the CND, she is also creative director of ELAMOR, both producing own-creations and collaborating with numerous interdisciplinary projects, including: *Prólogo-Botánico*, *Equilibrio.Prado*—an audiovisual project for the Prado Museum and with CND dancers—or *E gira tutto intorno alla stanza*, a collaboration with the artist Bernat Daviu for Madrid's CaixaForum.

Pino Alosa

Associate Artistic Director

Pino Alosa began his studies in Rome, Italy. He continued his training with Victor Litvinoff, Margarita Trayanova, Tuccio Rigano (Rome Opera Ballet), Robert Strajner, Walter Venditti (La Scala of Milan), Ricardo Nunez (San Carlo of Naples) as well as at Rossella Hightower's center in Cannes and with David Howard and Stanley Williams in New York.
As a dancer, Pino Alosa has performed various techniques: modern, contemporary, and especially classical ballet. He has performed as a soloist and principal with Italian and international dance companies such as: Louis Falco Dance Company, Grand Theatre de Geneve, Teatro La Fenice of Venice, Teatro Verdi of Trieste, Teatro Petruzzelli of Bari, Aterballetto of Reggio Emilia, Compagnia Italiana del Balletto Classico, Compagnia Artedanza and Compagnia Italiana di Danza Contemporanea of Rome.
In addition to classical Petipa's ballet repertory and several Balanchine's program, he performed works by choreographers Louis Falco, Glenn Tetley, Jiri Kilyán, David Parson, Oscar Araiz, Daniel Ezralow, Jeffrey Cauley, Ronald Van Tigelen, Joseph Russillo, Hans Gruning, Amedeo Amodio, Vittorio Biagi, Tuccio Rigano, Bruno Telloli and Renato Greco.
In December 1990 Pino Alosa receives the award "Fermo Immagine" for his long and versatile career dance.
Pino Alosa choreographs for classical and modern dance companies: his neoclassical works distinguish themselves for an unusual brilliant technique. His solo Rain Man won the Vignale Danza International Competition in 1992.
From 1993 he started to teach professional classes in the main dance studios in Rome and Milan, soon to be considered one of Italy's most prominent teachers. The technical training and the pointe work in his classes has been quickly demanded by many international ballet companies.
In February 1995 on occasion of the first national dance parade "Pesaro International Dance" he was been awarded the best young teacher of the year.
In June 1995 he is invited for the first time by the Etoile of the Paris Opera, Charles Jude, to give class in Bordeaux.
For six years (1996-2001) he has been guest ballet master at the Bordeaux Opera Ballet, participating in the productions of Giselle, Romeo and Juliet, Coppelia, Les Sylphides, Le Spectre de la Rose, Swan Lake, Petrouchka, L'Apres Midi D'Un Faune, Sleeping Beauty, Le Corsaire (pas de deux), Don Quixote, Napoli (pas de six) and Raymonda (pas de deux.
He has taught for numerous other international ballet companies such as: Bayerisches Staatsballet, Rome Opera House Ballet, The Arena of Verona, Aterballetto, Teatro Verdi of Trieste, Balletto del Teatro di Torino, San Carlo Theatre of Naples, Balletto de Sicilia, Real Conservatorio Mariemma de Madrid, Asociación Cultural por la Danza de Madrid, Conservatorio Profesional de Danza Espinillo de Madrid, Compañía Nacional de Danza under the direction of Nacho Duato, Houston Ballet, París Ópera Ballet, Royal Swedish Ballet, Norwegian National Ballet, Basel Ballet, Royal Danish Ballet, Shanghai Ballet, and Theatro Municipal de Rio de Janeiro, Universal Ballet Korea, Royal Ballet London.
In the season 2002-03 he was principal ballet master and assistant to the artistic director Florence Clerc at Teatro Comunale of Florence coaching the soloist roles for productions like Carmen, Coppelia, Bayadere and Sherezade.

In 2003-04 invited by Gradimir Pankov, Pino Alosa was ballet master for Les Grands Ballets Canadiens of Montreal, where he trained dancers for The Balanchine program, Romeo and Juliet (J.C. Maillot) and Nutcraker. Also, in the next seasons, for the Kylián and Mats Ek programs.
After that he was assistant to Jean Yves Lormeau in Rome Opera House for the restaging of his version of Nutcraker for Carla Fracci.
In January 2007 invited by Artistic Director Mikko Nissinen, Pino Alosa joined the Boston Ballet artistic staff.. His duties include teaching company class, pointe class and male class; staging works, assisting guests with the staging of new or existing choreographies, coaching principal and soloist dancers and rehearsing sections of ballets.
During four and half seasons he has been responsible and the assistant for ballets of choreographers such as Petipa, Fokine, Nijinski, Bournonville, Balanchine, Cranko, Kylian, Twila Tharp, J.Kudelka, Val Caniparoli, Helen Pickett. In 2010, Mr. Alosa helped Florence Clerc as assistant choreographer and was the principal ballet master-supervisor for a new full length La Bayadere. Recently for the Boston Ballet he has choreographed and staged the new Company Defilè in 2007 and 2009, the Gala Waltz Memoires Viennoises, and his version of Paquita.
From September 2011 to April 2018, invited by the previous Artistic Director José Carlos Martínez, Pino Alosa held the permanent position as Co-Artistic Director and ballet master of Compañía Nacional de Danza de España in Madrid.
In June 2018, invited by the Artistic Director Frederic Olivieri, Mr. Alosa took the position of Ballet Master at the Teatro Alla Scala in Milan where he stayed for one year and half until the middle of August 2019. With La Scala, Mr. Alosa coached principals dancers and was ballet master in charge of the rehearsals in productions such as Nutcracker (George Balanchine), Giselle (Yvette Chauviré), Don Quixote (R. Nureyev), Sleepping Beauty (R. Nureyev), Woolf Works (Wayne McGregor), Le Corsaire (Anne Marie Holmes). At the same time Pino Alosa was Teacher and stage manager for the Gala "Bolle and Friends" with the famous international ballet star Roberto Bolle.
In September 2019, the new Artistic Director of the Compañia Nacional de Danza, Mr. Joaquin De Luz, invited Pino Alosa to join the Spanish company once more with the post of Associate Director and ballet master.
Pino Alosa is frequently a jury member for company auditions, dance competitions and dance school Exams. At the same time continues to be invited to impart master classes or as guest teacher by several international companies.

Andrea Pimentel

Stylistic advice

Andrea Pimentel, Mexican Fashion Designer, understands shortly after starting her studies that her interest always ends in lingerie. Passionate about eroticism and influenced by the relationships between the arts, nature and dreams, she shapes her creations.

In Paradisum

Coreography: Antonio Ruz
Original Concept Pablo Martín Caminero y Antonio Ruz
Música: Tomás Luis de Victoria, *Officium defunctorum*, La Grande Chapelle / Albert Recasens, Schola Antiqua / Juan Carlos Asensio (Lauda LAU020) and original from Pablo Martín Caminero
Set Design: Paco Azorín
Costume Design: Rosa García Andújar
Lighting Design: Olga García
Dramaturgy: Rosabel Huguet
Director Assistant: Lucía Bernardo
Assistant to Costume Designer: Lucía Celis
Set Construction: Mambo Decorados, Gerriets España
Wardrobe: D´Inzillo Sweet Mode
Duration: 35 minutes
Premiered by the Compañía Nacional de Danza (Spain) at Teatros del Canal, Madrid (Spain), the 8th of April, 2021

Antonio Ruz, National Dance Prize 2018, presents his first original creation for the Compañía Nacional de Danza.
In June last year, just after *the come back* from the confinement, he experimented with the CND's dancers through a Choreographic Workshop called The Lab, sharing his vision and trust with our artists. That experience planted the seed of *In Paradisum*.
“Since ancient times, human beings have sought collective mechanisms and rituals to transcend the mundane and have felt, as individuals, the need to feel part of a whole. In the past, we had religious masses, cults, pilgrimages and pagan celebrations. Today we perhaps try to fill that gap with music festivals, concerts or raves. In short, we turn to collective experiences that congregate thousands of people with a common experience around music and the body. Rather than a place, can we say Paradise is more a mental and physical state?
As a kind of time travel, *In Paradisum* proposes a dialogue between religious music and pop music, the sacred and the mundane, the collective and the individual. A human reflection on the concept and search for spirituality in our time. A stage ritual filled with movement, rhythm, subtlety, emotion and energy.
The dance, as an expressive vehicle and a primitive language, is conveyed through different solos, pas a deux and group choreographies. It created upon and projected through the different voices and choral tones of Tomás Luis de Victoria (1548 -1611), one of the most relevant and advanced composers of his time. With an innovative style whose influence continues to this day, his music pushed beyond the bounds of the Renaissance with all its balance and purity, to usher in the intense dramatic quality of the Barroque expression. With the desire to bring back Spanish musical heritage, this creation pays the first ever tribute in dance to this brilliant composer.
The piece encompasses an original aesthetic concepts, inspired in the colour pallete of the painter El Greco’s, a contemporary of Tomas Luis de Victoria. The visionary intensity of his paintings evokes human transcendance and the divine; a holy madness between the Earthly and the celestial.
Dance, art and music join in *In Paradisum*, a polyphonic dance.” Antonio Ruz

Antonio Ruz

An independent dancer and choreographer, Antonio Ruz has been a standout on Spain's dance scene for many years. His approach, which has evolved as the director of his own company, founded in 2009, and through interesting collaborations with acclaimed national and international groups, such as German dance company Sasha Waltz & Guests, is based on a pronounced interest in dance in its most open form. This interest is the result of extensive training as well as the development of his own creative discourse, within the framework of modern dance, but also Spanish dance and flamenco, and the place where the two intersect.
Antonio Ruz was born in 1976 in Córdoba, where he studied flamenco, Spanish dance and classical ballet. He moved to Madrid in 1992 with a scholarship to study at Víctor Ullate's Dance Academy, and two years later he joined Víctor Ullate Ballet, where he went on to become the principal dancer and perform classical and neoclassical pieces. He joined the Ballet du Grand Théâtre de Genève in 2001, and later the Opéra de Lyon Ballet. In 2006, Ruz returned to Spain to work with the Spanish National Dance Company, directed by Nacho Duato. His extensive experience with some of the most prestigious companies both in and outside of Spain started to shape his eclectic performace style, which helped define Ruz as a dancer and forms part of his expansive artistic repertoire.
While working with companies outside Spain, which was an extremely enriching professional experience, Ruz began to experiment with creation. His first two pieces, 1Calvario and Cebolla nf ognion n, were featured at the Young Ballet Choreographers' event at the Ballet du Grand Théâtre de Genève Opera House. During that same period, he created and performed Heidi together with Bruno Cezario, which premiered in Río de Janeiro (Brazil), and he alone created Pilampo, which premiered and was performed by Sora Lee at the Gala of the Stars Korea Dancers 05
Collaborations, with other artists and also with other disciplines, are a central component of his choreographic approach. They respond to his interest in the most heterogeneous aspect of dance and are the result of a prolific way of understanding movement, beyond disciplinary labels. Since 2007, Ruz has developed a unique creative relationship with the dance company Sasha Waltz & Guests, based in Berlin, participating as a dancer and choreographer in several productions and as a choreographer's assistant on Sacre (2014) and Orfeo (2014), on various projects by Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola, and on UN/RUHE (2016) with the Junge Deutsche Philharmonie.
Ruz has been collaborating as a guest choreographer and dancer with the dance company Estévez/Paños Y Compañía since 2007, with which he also created the piece Danza 220V (2010). He created Ostinato (2008) for LaMov Compañía de Danza (Zaragoza), Ojalá (2011) and Manipula (2014) for the Granada Dance Conservatory's FEX Workshops, and Ballhaus (2015) for the Fundación Psico Ballet Maite León-Fritsch Company. He participated as a choreographer on plays such as Capitalismo, hazles reír (2013) and Los Mácbez (2014), directed by Andrés Lima, and Antígona (2015), directed by Miguel del Arco.
"The challenge I face with every project is to strengthen the human side of dancers and reveal their true personality. Technique and virtuosity mean nothing if there is no underlying message," he says.

For personal and artistic reasons, Ruz founded his own dance company in Madrid in 2009; it has performed in Europe, Africa and South America. As its director, he has continued to create, developing his eclectic approach while at the same time expanding on his unique relationship with music, which is often performed live and is always given pride of place along with movement, the identity of the focus of his recent pieces. Examples include Ignoto (2011), which received the Best Performance Award at the Burgos-New York International Choreography Competition in 2011; Libera Me! (2012), with the German choir ensemble Vocalconsort Berlin; Vaivén (2014), together with Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola; À L'espagnole, a scenic fantasy (2015), with the Baroque ensemble Accademia del Piacere (Fahmi Alqhai), which received the PAD Best Choreography Award (Andalusian Professional Dance Association) and the Gema Award for the Most Innovative Performance in 2015 (Association of Spanish Early Music Groups); Recreo.02 (2015), the inaugural show for Madrid's new German School; Beautiful Beach (2015), and the recent Double Bach (2016), together with musician and composer Pablo M. Caminero and acclaimed ballerina Tamako Akiyama.
Other productions from his company include No Drama (2010) and Ojo (2012), a co-production with the Festival de Otoño en Primavera and Sasha Waltz & Guests and which received the PAD Best Choreography Award from the Andalusian Professional Dance Association. He recently premiered the piece Electra (2018) as a director and choreographer for Ballet Nacional de España (director: Antonio Najarro) at Teatro de la Zarzuela Madrid. L'OBC balla Ravel (2019), the zarzuela El Barberillo de Lavapiés (2019) and Transmutación (2019) are among his latests commissioned pieces.
Ruz has received several distinctions and accolades, among them the recent Spanish National Dance Award 2018 in the Category of Creation and Ojo Crítico Dance Award 2013 by RTVE (Spanish Radio & TV).

Social Network

Twitter: @CNDspain
Facebook: Compañía Nacional de Danza, Spain
Instagram: @cndanzaspain

Graphic Material

LINKS TO PICTURES:
REMANSOS
REMANSOS (rehearsals with Nacho Duato)
ARRIAGA
IN PARADISUM

DANCERS PORTRAITS CND:

Lead principal dancer
Principals
Soloist
Corps de ballet

Joaquín De Luz

LINKS TO VÍDEOS:
Resumen programa
REMANSOS
ARRIAGA (TRAILER)
IN PARADISUM (Teaser)
IN PARADISUM (Cápsula CND – The Lab)
IN PARADISUM (Tráiler)
Joaquín De Luz

LINK TO LOGOS:

Logos CND - INAEM

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