

BALLET DEL TEATRO LÍRICO NACIONAL

DIRECTORA ARTÍSTICA: MAYA PLISETSKAYA

MINISTERIO DE CULTURA

INstituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

Gran Teatro

11 y 12 de Mayo de 1990

BALLET DEL TEATRO
LÍRICO NACIONAL

Directora Artística
MAYA PLISETSKAYA

Bailarines Principales

ARANTXA ARGUELLES
RICARDO FRANCO

ELENA FIGUEROBA
HANS TINO

CARMEN MOLINA
RAUL TINO

Solistas

MARTA ALVAREZ
ROSANNA BURGOS

MABEL CABRERA
MONTSERRAT GARCIA

M.ª LUISA RAMOS
SOFIA SANCHO

DANIEL ALONSO

MANUEL ARMAS
JAVIER SERRANO

JOSE ANTONIO QUIROGA

Artistas del ballet

Verórica Altés
Anabel Alvero
Caty Arteaga
Mar Baudesson
Mireia Bombardó
Marta Charfolé
M.ª Luisa Delgado
Marina Donderis

Gemma Gallardo
Africa Guzmán
M.ª Europa Guzmán
Olivia Jorba
Eva López Crevillen
Mar Llorente
Belén Moreno

Esther Oliva
Rocío Peláez
Eva M.ª Pérez
Blanca M.ª Reche
Susana Ruíz
Adriana Salgado
Yoko Taira
M.ª Jesús Tarrat

José A. Beguiristain
Javier Castillo
Eduardo Castro
Antonio Fernández
Mauricio González

Sebastián González
Luis Martín Oya
José Martínez
Julián Mínguez
Pablo Molero

Tino Morán
Fernando Navajas
Juan Carlos Santamaria
José Vicente Sales
Oscar Torrado

Director Estable
RAY BARRA

Ayudante de Dirección
MAXIMO BARRA

Adjunto a la Dirección y Maestro del Ballet
AZARI PLISETSKI

Maestra del Ballet y Repetidora
GISELLE ROBERGE

Pianistas

ALBERTINA DOMINGUEZ

FERNANDO EMBER

Grabación Musical
ORQUESTA SINFONICA DE MADRID

Dirección Musical
MIGUEL ROA
(Paquita, Sinfonía India, Caín)
JORGE RUBIO
Nocturno

PROGRAMA

Música: ALOIS L. MINKUS

Coreografía: MARIUS PETIPA

Puesta en Escena: VALENTINA SAVINA Y AZARI PLISETSKI

Realización del Vestuario: TALLER DE SASTRERIA DEL BALLET

Estrenado por el Ballet del Teatro Lírico Nacional
en el Teatro Lírico Nacional La Zarzuela de Madrid,
el 19 de Noviembre de 1988.

Al igual
que otros muchos
ballets del período romántico,

Paquita ha tenido una historia peculiar y sin duda

significativa de la evolución de la danza y el repertorio balletístico en los dos últimos siglos. La coreografía de Joseph Mazilier sobre música de Edward Deldevez, estrenada con gran éxito por Carlota Grisi en 1846, había sido recreada solo un año después por Marius Petipa para su debut como primer bailarín con el Ballet Imperial de San Petersburgo. Sin embargo, fue el Grand Pas concebido en 1881 por el propio Petipa sobre música de Minkus el que de hecho perduró como pieza de repertorio de las mejores compañías. El Divertimento que presenta el Ballet del Teatro Lírico Nacional, aunque inspirado en esta última coreografía, tiene ciertos aspectos en común con los ballets montados en las últimas décadas por Rudolf Nureyev (1964) y por otras compañías soviéticas, norteamericanas y europeas, y al mismo tiempo no pierde de vista la versión íntegra, que todavía conservan en su repertorio conjuntos como el Kirov de Leningrado.

Paquita comparte con **Don Quijote** y otras obras anteriores de Petipa el gusto por lo español que el coreógrafo franco-ruso había podido cultivar durante su fructífera permanencia en España, donde adquirió grandes conocimientos de baile español y creó varios ballets de similar tono. "Para nosotros era significativa y al mismo tiempo inquietante la idea de devolver a la danza española algo que, al fin y al cabo, tuvo su origen en este país", explican Valentina Savina y Azari Plisetski, adjuntos a la Dirección del Ballet del Teatro Lírico Nacional y responsables de la versión que ahora presenta la compañía. "Sin embargo, es importante señalar que uno de los mayores atractivos de **Paquita** es, al contrario de lo que pudiera sugerir su título, la sutileza de la coreografía, en la que Petipa prescinde de las danzas de carácter y logra recrear ese espíritu folklórico a través de pequeñas nuances, de detalles. Se trata de un ballet en el que destaca por encima de todo la estilística, una elegancia y una gracia que impregnan hasta las más complejas dificultades técnicas".

Una vez superada la fidelidad al argumento original, que se ocupaba del romance aparentemente imposible entre una gitana española y un oficial napoleónico, el **divertimento** se estructura en ocho variaciones y un paso a dos que, con el prólogo y la coda, ofrecen un amplio margen de lucimiento para la pareja protagonista, las seis solistas y el poco nutrido cuerpo de baile. La dificultad de los sucesivos números, que incluyen diversas intervenciones individuales y pasos a dos, a tres y a cuatro, supone, en palabras de Savina y Plisetski, "la necesidad de aplicar el mismo detenimiento en la selección del reparto que caracterizaba a Petipa en su tiempo". "Ha habido muchas Paquitas, pero todas han respetado esa técnica definitiva que Petipa logró articular en sus ballets, y ese es también nuestro propósito al montar esta coreografía con el ballet del Teatro Lírico Nacional", afirman Valentina Savina y Azari Plisetski.

Aunque la intervención del protagonista masculino deja su huella tanto en su variación como en el paso a dos, que comparte múltiples referencias con los más conocidos fragmentos de Petipa, **Paquita** es, sobre todo, un "ballet femenino", reflejo del momento estilístico en que fue creado, y como tal pone especial énfasis en la finura y precisión de las más exigentes figuras clásicas, tanto en las intervenciones de las solistas como en los movimientos del conjunto que Petipa intercala a lo largo de su coreografía, concediendo al cuerpo de baile un cierto protagonismo preludio de tendencias posteriores.

Paquita se integra dentro del repertorio más rigurosamente clásico del Ballet del Teatro Lírico Nacional, que ya incluye otras obras como **Raymonda**, **Divertimento** y **El Lago de los Cisnes** (Segundo Acto), entre otras coreografías.

PAQUITA

Reparto

Día 11

Paquita: ARANTXA ARGUELLES
Lucián: RICARDO FRANCO
Primera Variación: MONTSERRAT GARCIA
Segunda Variación: AFRICA GUZMAN
Tercera Variación: ADRIANA SALGADO
Cuarta Variación: ROSANNA BURGOS
Quinta Variación: EVA LOPEZ CREVILLEN
Sexta Variación: ESTHER OLIVA
Séptima Variación: RICARDO FRANCO
Octava Variación: ARANTXA ARGUELLES
MAR BAUDESSON, AFRICA GUZMAN,
CATY ARTEAGA, ESTHER OLIVA,
BELEN MORENO, EVA LOPEZ CREVILLEN.
VERONICA ALTES, ANABEL ALVERO,
MIREIA BOMBARDO, M.ª JOSE E. GUZMAN,
OLIVIA JORBA, MARINA DONDERIS,
SUSANA RUIZ, ROCIO PELAEZ.

Día 12

Paquita: CARMEN MOLINA
Lucián: JOSE A. QUIROGA
Primera Variación: MONTSERRAT GARCIA
Segunda Variación: AFRICA GUZMAN
Tercera Variación: MARTA ALVAREZ
Cuarta Variación: ROSANNA BURGOS
Quinta Variación: EVA LOPEZ CREVILLEN
Sexta Variación: ESTHER OLIVA
Séptima Variación: JOSE A. QUIROGA
Octava Variación: CARMEN MOLINA
MAR BAUDESSON, AFRICA GUZMAN,
CATY ARTEAGA, ESTHER OLIVA,
BELEN MORENO, EVA LOPEZ CREVILLEN.
VERONICA ALTES, ANABEL ALVERO,
MIREIA BOMBARDO, M.ª JOSE E. GUZMAN,
OLIVIA JORBA, MARINA DONDERIS,
SUSANA RUIZ, M.ª LUISA DELGADO

Música: A. DVORAK
Coreografía: RAY BARRA
Figurines: PARMELEE WELLES TOLKAN
Diseño de Luces: FREDDY GUERLACHE

Estrenado por el ballet del Teatro Lírico Nacional
en el Teatro Lírico Nacional La Zarzuela de Madrid,
el 4 de Enero de 1986.

Nocturno
es un ballet
creado en 1985 por

Ray Barra sobre música de Antón Dvorak y constituye la segunda coreografía concebida específicamente para el Ballet del Teatro Lírico Nacional por el exbailarín y coreógrafo norteamericano, que también ha aportado al repertorio ballets como *Poema Divino*, *Cascanueces*, *Romanza* o *La Espera* ("Antes del Albor")

"Desde hacía años me obsesionaba la idea de montar una coreografía inspirada en la música de Dvorak, llena de sugerencias y en cierto modo afín a la sonoridad de Wagner", explica Barra, "Esta inquietud se fue poco a poco materializando a través del contacto y el trabajo con los bailarines de la compañía, quienes han intervenido decisivamente en la evolución que, incluso después de su estreno, ha experimentado la coreografía".

"Nocturno refleja de un modo envolvente la transición entre dos dimensiones", añade Barra, "el paso de la Tierra al Cielo, o como quiera definirse ese momento. La figura femenina es, finalmente, arrastrada por otra, la del ángel, ante la que en principio ella se había mostrado reacia y distante. Nocturno es, en ese sentido, la imagen de una seducción".

En cuanto a su estructura formal, Barra afirma que "con Nocturno se puede hablar de un *pas de deux* en el sentido más literal de la expresión, ya que se trata de una coreografía bailada por dos personas que no se separan sobre el escenario prácticamente en ningún momento. No se trata, por tanto, de un paso a dos clásico, con sus secciones y variaciones individuales, sino de una coreografía en que los movimientos de uno y otro bailarín se complementan casi inevitablemente".

Nocturno, que se presenta con el subtítulo "... Tan sólo una seducción hacia el esplendor de la eternidad" hace gala, por otra parte, de una gran claridad expositiva, que se articula en secuencias lógicas llenas de armonía y plasticidad.

NOCTURNO

Reparto

Día 11

ELENA FIGUEROBA/HANS TINO

Día 12

HANS TINO/ ELENA FIGUEROBA

Realización del Vestuario:
TALLER DE SASTRERIA DEL BALLET

Música: CARLOS CHAVEZ
Coreografía: NACHO DUATO
Escenografía: WALTER NOBBE
Figurines : NACHO DUATO
Diseño de Luces: JOOP CABOORT

Representado por primera vez por el
Ballet del Teatro Lírico Nacional en el
Teatro Lírico Nacional La Zarzuela de Madrid,
el 8 de Octubre de 1987.

Nacho Duato
es bailarín y coreógrafo en el

Nederlands Dans Theatre, una de las más interesantes compañías europeas de danza contemporánea. Desde 1981, ha bailado en casi todas las producciones de esa compañía y ha creado ocho nuevos ballets para ella. Uno de ellos, "Sinfonía India", estrenado en 1984, forma hoy parte de este programa del Ballet del Teatro Lírico Nacional.

"Sinfonía India" está compuesto sobre la obra del mismo título del músico mexicano Carlos Chavez, que la había estrenado al frente de la Columbia Broadcasting Symphony Orchestra, en Nueva York, el año 1936. Aunque Chávez, fallecido en 1978 a los 79 años, fue un músico de la escuela nacionalista, raramente utilizó elementos folklóricos mexicanos en sus composiciones. "Sinfonía India", sin embargo, muestra un excepcional despliegue de sonoridades autóctonas, sobre todo en el ámbito de la percusión, escrita originalmente por Chávez para un grupo de instrumentos indios primitivos: tambor yaqui, sonaja de barro, sonaja yaqui de metal, raspador yaqui, calabaza de agua, tenabari (collar de capullos de mariposa), teponaxtle (especie de xilofón), grijutian (collar de pezuñas de ciervo) y tlapanhuetl (gran bomba).

El coreógrafo ha respetado los orígenes folklóricos que inspiran la partitura y los ha vertido también en su ballet, no en la estructura ni el movimiento, sino en la idea generadora, que resuena con los ecos míticos del México precolombino y, de manera más evidente, en la escenografía y el vestuario.

"El ballet contiene una referencia a una danza ritual de los indios mexicanos - dice Nacho Duato -, en la que una persona era sacrificada y su corazón ofrecido al Sol. Esta referencia aparece en el ballet, como algo simbólico, abstracto, ya que aunque los movimientos tienen un aire arcaico, el estilo es totalmente contemporáneo".

"La coreografía de "Sinfonía India" -añade Duato- es muy telúrica y tiene un colorido muy caliente, el colorido del Sol" - todo ello se refleja particularmente en el que sugiere una gran piel de animal, reseca y tensada. El propio coreógrafo diseñó también los trajes, que tienen decorado deliberadamente un aire campesino y rural.

"Sinfonía India" figura en el repertorio del Nederlands Dans Theatre con el título de "Danza", pero su autor ha preferido utilizar en España el título original y evitar así la indefinición que en nuestro país tiene el término "danza". Fue el segundo ballet de Nacho Duato, que había debutado como coreógrafo a finales de 1983 con "Jardí Tancat", con música de María del mar Bonet. :Cuando Jiri Kylian, el director artístico del Nederlands Dans Theatre, me pidió que hiciera otro ballet -dice Duato-, yo escogí la partitura de Carlos Chávez porque tenía una gran variedad de situaciones en movimiento, adagios, pasos a dos, pasos a tres . . . Tiene un poco de todo. A mí me venía muy bien como ejercicio de composición coreográfica, porque en poco más de diez minutos podía resumir todo lo que habitualmente se hace en un ballet de media hora".

"La creación de un ballet es algo que sucede de manera automática -explica-. En un momento dado yo tengo una idea específica, y sé con toda exactitud lo que debo hacer después, de qué lado han de entrar los bailarines y si deben moverse mucho o poco. Veo la estructura delante de mí, sin que pueda explicar en ese momento el porqué. Simplemente, lo sé".

Durante la creación de un ballet, Nacho Duato presta especial atención a la utilización del espacio. Los bailarines tienen que ser capaces de llegar hasta cualquier rincón del escenario según lo pida la línea emocional de la coreografía. "El espacio es un elemento en el ballet. Es triste ver que muchos coreógrafos se limitan a trabajar sobre unos pocos metros cuadrados. La utilización del escenario es una de las cosas que más me gustan de Jiri Kylian. Todo casa perfectamente. Jiri tiene un fantástico vocabulario. Los movimientos fluyen de uno a otro con total naturalidad. Yo estoy muy lejos de eso todavía. Por ahora me encuentro en desarrollar mi propio modo de expresión, mi propio lenguaje".

SINFONIA INDIA

Reparto

Día 11

CARMEN MOLINA
RAUL TINO
M.ª LUISA DELGADO
MAURICIO GONZALEZ
EDUARDO CASTRO
BELEN MORENO
MARTA ALVAREZ
JOSE MARTINEZ
MIREIA BOMBARDO
MANUEL ARMAS

Día 12

ARANTXA ARGUELLES
RICARDO FRANCO
M.ª LUISA RAMOS
MAURICIO GONZALEZ
DANIEL ALONSO
BELEN MORENO
M.ª JOSE E. GUZMAN
JOSE MARTINEZ
MIREIA BOMBARDO
MANUEL ARMAS

Música: RAFAEL REINA
Coreografía: RAY BARRA
Escenografía: LUIS CARUNCHO
Diseño de Luces: FREDDY GERLACHE
Realización del Vestuario: TALLER DE SASTRERIA DEL BALLET

"...Del Edén surgió Adán y a partir de él fue creada Eva...
Fruto de la Tentación nació Caín...
Con el nacimiento de su hermano Abel, experimentó la soledad, y,
al destruirle, cayó en la soledad eterna. "

La idea coreográfica de "Caín" está basada en movimientos primitivos entre mezclados con pasos clásicos y que, a través de la música del compositor Rafael Reina, nos sitúa en un mundo maniqueísta donde se enfrentan constantemente los poderes del Bien y del Mal.

Ray Barra ha querido reflejar en esta coreografía la historia del bíblico Caín como una historia que no ha perdido actualidad. "Caín" es la representación de un acto humano que no tiene un lugar concreto en la Historia. El coreógrafo nos hace sentir el personaje de Caín vivo entre nosotros.

La obra de Ray Barra, coreográficamente hablando, se estructura en: tres solos, un paso a dos, dos pasos a tres y un paso a cuatro. Se divide en una sucesión de escenas en el que se van representando en primer lugar los nacimientos de los protagonistas.

Del Edén, que está representado por Artistas del ballet, surgirá Adán, y a partir de este será creada Eva.

Para Ray Barra es muy importante resaltar la contraposición de dos hechos claves en esta historia: Mientras que Caín nace como resultado de quebrantar la leyes Divinas, su hermano Abel será el fruto del amor de sus padres.

El protagonista de "Caín" es la víctima de su propia inseguridad, soledad y de una cierta auto-traición. La ruptura de la armonía en su ámbito familiar, ocasionada por la llegada de su hermano Abel, unida al miedo a la pérdida de protagonismo y al temor a algo nuevo y desconocido, le harán ir experimentando una clase de sentimientos hasta el momento insospechados para él y que culminarán en el trágico final fratricida de la historia.

Ray Barra a través de este "Caín" nos quiere mostrar su preocupación por el ser humano. La inseguridad traiciona al ser humano. Cuando nuestro núcleo ambiental se distorsiona, nos hace tamblar.

CAIN

Estreno Mundial

Reparto

Días 11 y 12

Adán: HANS TINO

Eva: MAR BAUDESSON

Tentación: MABEL CABRERA

Caín: RAUL TINO

Abel: MANUEL ARMAS

Angel: YOKO TAIRA

Edén: SUSANA RUIZ, M.ª LUISA DELGADO,
MIREIA BOMBARDO, ADRIANA SALGADO,
M.ª JOSE E. GUZMAN.

FERNANDO NAVAJAS, LUIS MARTIN OYA,
JOSE MARTINEZ, JOSE A. BEGUIRISTAIN,
TINO MORAN, JAVIER CASTILLO.

OLIVIA JORBA, ANABEL ALVERO,
ESTHER OLIVA, MARINA DONDERIS,
VERONICA ALTES, GEMMA GALLARDO,
ROCIO PELAEZ, BELEN MORENO, o

MAR LLORENTE., OSCAR TORRADO,
JUAN CARLOS SANTAMARIA,
SEBASTIAN GONZALEZ, JULIAN MINGUEZ,
JOSE VICENTE SALES, PABLO MOLERO.

Ficha técnica

Sobreintendente
JOSE ANTONIO CAMPOS
Administrador
MANUEL MARTINEZ
Jefe de Producción
RICARDO MONTESINOS
Gerente
VICTOR ARANDA
Jefe de Prensa
ANTONIO SANCHEZ CARRILLO
Coordinador Técnico
ALBERTO LUACES

Administración

Jefe de Caja:
ANGEL HERRERO

Auxiliar de Caja:
JUANA LERMA

Ayudante de Administración
CONCEPCION MARTINEZ

Ayudante de Promoción y divulgación:
RAQUEL E. MENDEZ

Ayudante de Producción:
M.ª DEL CARMEN DE JUAN

Ayudante de Dirección Artística:
CAROLINA HUERTA

Ayudante de Gerencia y Coordinación:
M.ª DEL CARMEN GARRIGOS

Equipo Técnico

Regidor:
GOYO JIMENEZ
Maquinistas:
MARCELO SUAREZ/LUIS GARCIA
Electricistas:
FLORENCIO SANCHEZ/LUCAS GONZALEZ
Técnicos de Sonido:
JESUS SANTOS/JOSE M.ª PULIDO
Ayudantes de Sonido:
PEDRO A. JABARDO/JAVIER CABELLOS
RAFAEL A. JIMENEZ
Vídeo:
IGNACIO RODRIGUEZ
Masajistas:
MATEO-MARTIN/SUSANA MATUT
Jefe del Taller de Sastrería:
ISMAEL AZNAR
Sastrería:
JUANA CUESTA, ROSA SANCHEZ,
GENOVEVA BON,
CARMEN DEL VALLE, /MARGARITA MEDINA
Utilería:
JOSE LUIS MORA
Almacén:
JOSE TALAVERA/REYES SANCHEZ