

#UnaNocheConForsythe
@TeatrosCanal

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA/ WILLIAM FORSYTHE

Director: José Carlos Martínez

Una noche con Forsythe

1 y 2 de junio y del 5 al 9 de junio 2019

¿Y la princesa?

Cuando William Forsythe (Nueva York, 1949) llegó a la dirección artística del hoy extinto Ballet de Frankfurt, en 1984, parecía dispuesto a quebrantar casi todas las normas tácitas -y no tanto- que habían sido petrificadas en las grandes compañías desde el siglo XIX, cuando el zar del ballet era Petipa en Rusia. En los 20 años que reinó en la ciudad alemana, Forsythe consiguió empujar el ballet internacional hacia una nueva y sorprendente dimensión contemporánea, propia no ya solamente de la sensibilidad del siglo XX sino del XXI por venir. De alguna manera incomprendido en los pasillos y corrillos del ballet, tenía un arma poderosa y demoledora: contaba con la aceptación y absoluto respaldo de un público joven, masivo, fanático y ferviente que iba a sus estrenos con idéntica actitud a la del fanático que asiste a un macroconcierto de rock de su estrella. Y salían siempre fascinados. Sin embargo, el arma no fue capaz de neutralizar al poder político que, finalmente, consiguió cerrar la compañía en 2004.

No busque una princesa, un hada o un encantamiento en ninguna obra de William Forsythe. No hay narrativas, hay atmósferas. Los bailarines deben tener un dominio

y control absoluto de la técnica clásica, pero solamente para ser de-construida, fraccionada, quebrantada y contaminada en sus propios cuerpos, trabajada casi siempre a través de la improvisación, un concepto entonces aterrador y duramente cuestionado en el mundo del ballet. Elementos que fueron ornamentales, cuando no accesorios, como la iluminación, la música o el vestuario cobraron protagonismo en Forsythe. Igual valor expresivo tiene la bailarina haciendo *fouettés* de infarto que el foco que la ilumina y la música que la fustiga, esas sonoridades electrónicas, metálicas y estridentes, usualmente compuestas por su colaborador habitual Thom Willems. Obras monumentales, que ponían todos los recursos del ballet tradicional (bailarines incluidos) al alcance de un vanguardista, deslumbraron a audiencias por todo el mundo. Las trilogías *Impressing the Czar* (1988), que contiene su obra clave, *In the Middle Somewhat Elevated*, y *Limb's Theorem* (1990), que a su vez contiene la inquietante *Enemy in the Figure*, junto a otros títulos arriesgados y deliciosamente demenciales como *Artifact* (1984), *A L I E / N A(C)TION* (1992), *Eidos:Telos* (1995), *Endless House* (1999), *Kammer/Kammer* (2000) o *Decreation* (2003) son parte importante de su largo y extenso catálogo.

Pero la desaparición del Frankfurt Ballet no supuso la muerte de esos títulos. Todo lo contrario. No hay compañía de ballet relevante en el planeta que no atesore al menos una pieza del William Forsythe del Frankfurt Ballet en su repertorio. Seguramente cada noche, en algún lugar del mundo, se está bailando un Forsythe. La Compañía Nacional de Danza no ha sido ajena. No lo fue en los tiempos de Nacho Duato y no lo es ahora bajo la dirección de José Carlos Martínez, que ha organizado esta *Noche Forsythe* que tiene la virtud de reunir tres obras muy distintas pero representativas del talento del cotizado coreógrafo. Viejas emociones se reactivarán en el fanático. Sorpresa y fascinación deparará al que no le conozca.

“Este programa tiene un componente histórico que muestra la amplitud de su trabajo”, asegura José Carlos Martínez. “A la gente que viene interesada por el mundo de la danza clásica los lleva hacia un concepto más contemporáneo y viceversa, a aquellos más fieles al contemporáneo los acerca al vocabulario académico. En *The Vertiginous Thrill of Exactitude* hace referencia a los ballets de Balanchine, a las formas del ballet clásico sin serlo. En la segunda, *Artifact*, explora la noción del cuerpo de baile en ballet, con todos esos bailarines iguales, esos telones que caen... y finalmente, *Enemy in the Figure* es un ballet muy estructurado pero totalmente basado en las improvisaciones, así que son los bailarines los que la van haciendo avanzar. Por tanto es un programa muy completo e ilustrativo del legado de Forsythe. Para nosotros ha sido un paso, hemos subido un escalón muy alto al poder llegar a hacer esto”.

Omar Khan

Proliferación y desorden perfecto

Entrevista con William Forsythe publicada por Omar Khan en la revista Por la Danza, en primavera de 2004, justo meses antes de la sorpresiva desaparición del Frankfurt Ballet, donde Forsythe había permanecido como director artístico desde 1983.

¿Qué obra recomendaría a un espectador que no ha visto ninguna creación de su repertorio?

*Kammer, Kammer y, muy especialmente, *The Loss of Small Detail*.*

¿Qué encierra una obra como esta última que la hace tan especial?

He arrancado un pequeño fragmento de Yukio Mishima que me ha llevado a una imagen en la que la vida parte de una percepción muy simple y avanza hacia un posible deterioro. Mishima utiliza el polvo como metáfora de esa idea, pero en la coreografía he sustituido el polvo por nieve. Si uno se pregunta acerca de las propiedades de la nieve encontrará que una de ellas es la proliferación y el desorden perfecto. Proliferación y desorden perfecto... se podría decir que estas dos propiedades han sido el punto de partida de muchas de mis creaciones. La metáfora final sería la disolución física del cuerpo, la disgregación total, que en este caso específico es representada en esta tormenta de nieve, pero lo he abordado desde muchos otros ángulos.

Suele intervenir sus piezas después de estrenadas, se transforman en el tiempo...

Sí. Desde 1987 ha habido entre tres y cinco versiones diferentes de *The Lost of Small Detail*, por ejemplo. De la primera que estrenamos lo eliminé casi todo, conservando algunos elementos escénicos y parte del texto. Después en la segunda desarrollé en torno a la obra un lenguaje nuevo y en la tercera y cuarta vez he cambiado la estructura. Para la última versión he añadido algunos elementos escénicos y la secuencia final, que era otra totalmente distinta.

¿No teme que al hacer cambios tan radicales en sus obras a lo largo del tiempo se tenga la sensación que nunca están terminadas?

La propia obra siempre supone una práctica autocrítica pero el mío no es un entorno absolutista. Algunas piezas cambian con el tiempo y otras no cambian nunca. No es radical ni sistemático, pero es cierto que la mayoría cambia y dependiendo de la obra y el momento, si se repone por mi compañía o por otra, elijo una u otra de las versiones existentes. Como decía, dentro del propio proceso hay una práctica autocrítica. El ballet no es un objeto. Un objeto es algo sincrónico. En este florero -dice señalándolo- está contenido todo su tiempo. Es algo obvio, visible, está claro que ha finalizado su proceso. En cambio el ballet no, el ballet es un organismo social.

¿La necesidad de recurrir al lenguaje hablado en algunas de sus obras supone que con el cuerpo se siente incapaz de expresar todo lo que desea?

Yo sería incapaz de separar el lenguaje hablado de mi cuerpo. Pertenezco a un grupo de personas, cada vez más creciente, espero, que opina que la poesía está en el interior de nuestro cuerpo y que precisamente el uso de un lenguaje es la constatación de que somos cuerpos, organismos, y que cuanto más profundicemos en nuestro cuerpo más necesidad tenemos de que surja la palabra. Si los bailarines pueden expresarse a través de la palabra, no entiendo por qué la danza ignora que tienen voz y son capaces de usarla.

Sus espectáculos parten de teorías y principios bastante complicados pero suelen conectar con grandes audiencias de gente joven. ¿Dónde está el secreto?

Supongo que una de las condiciones para hacer teatro es ser capaz de hacer arte y entretenimiento al unísono. Al dirigirme al público pienso en un espectador que no sabe nada ni de danza ni de teatro y asumo al mismo tiempo que puede ser más inteligente que yo. Parto siempre de la premisa de que el público no ha visto nunca nada, que será la primera vez que ve algo como esto y al mismo tiempo, pienso que lo ha visto todo, que ya nada será capaz de sorprenderle.

¿Cómo empieza una obra, de dónde surge?

Abordo cada pieza desde la máxima budista de la mentalidad del *I Don't Know*.

¿Cuál ha sido su principal fuente de inspiración?

Aunque no se puede decir que sean exactamente adaptaciones y concretamente hago obras abstractas, lo cierto es que todas mis piezas se inspiran en la literatura, más que en otra cosa. La literatura ha sido uno de los puntos fuertes de mi educación y tengo una afinidad muy fuerte con ella. Las metáforas, por ejemplo, son siempre valiosas para la danza porque el cuerpo, en sí mismo, es ya una metáfora.

¿Qué tipo de bailarín necesita para hacer sus creaciones?

No subestimo a nadie. No sabes nunca dónde hay un gran bailarín y no existe una fórmula para descubrirlo. Todos, por aparentemente malos que parezcan, tienen cualidades y posibilidades. Todos son diferentes. El secreto está en hurgar, no descartar y, entonces, descubrir.

Siendo de Nueva York resulta sorprendente que haya conocido el éxito y desarrollado su carrera en Europa...

En los años 80 y 90, cuando empecé a trabajar, Estados Unidos era muy conservador, y aún lo sigue siendo. El trabajo que yo he desarrollado en Frankfurt hubiese sido del todo imposible en aquel entorno. Las compañías allí son conservadoras y no arriesgan si no hay garantía de éxito económico.

José Carlos Martínez

Director de la Compañía Nacional de Danza

Bailarín Estrella de la Ópera de París

Comendador de la Orden de las Artes y las Letras (Francia)

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

A lo largo de su carrera recibió otros premios importantes como el Prix de l'Arop, Prix Carpeaux, Premio Danza & Danza, Premio Léonide Massine-Positano, Premio Nacional de Danza 1999, Medalla de Oro de la Ciudad de Cartagena, Premio Elegance et Talent France/Chine, Premio de las Artes Escénicas (Valencia), Premio Benois de la Danza por su coreografía *Les Enfants du Paradis* o el Premio Danza Valencia. Ha sido receptor de la medalla de honor del Festival Internacional de Granada para la Compañía Nacional de Danza en 2013. Es Comendador de la Orden de las Artes y las Letras (Francia). Dentro del repertorio de José Carlos bailarín, destacan los grandes ballets clásicos y neoclásicos. Ha trabajado además con la mayoría de los grandes coreógrafos del siglo XX, desde Maurice Béjart a Pina Bausch, pasando por Mats Ek o William Forsythe, algunos de los cuales han creado piezas para él.

José Carlos Martínez ha bailado también en prestigiosas compañías de todo el mundo en calidad de artista invitado. Como coreógrafo ha creado: *Mi Favorita* (2002), *Delibes-Suite* (2003), *Scaramouche* (para los alumnos de la escuela de la Ópera de París), *Paréntesis 1* (2005), *Soli-Ter* y *Mi Favoritita* (2006), *El olor de la ausencia* (2007), *Les Enfants du Paradis* para el Ballet de la Ópera de París (2008), *Ouverture en Deu mouvements* y *Scarlati pas de deux* (2009), *Marco Polo*, *The Last Mission* para el Ballet de Shanghai (2010) y *Resonance* para el Boston Ballet (2014). En 2012 crea *Sonatas* para la Compañía Nacional de Danza y desde entonces monta para la CND sus versiones de *Raymonda Divertimento* y *La Favorita*. En 2015 monta su versión de *Don Quijote*, que estrena en diciembre en el Teatro de la Zarzuela con un gran éxito de crítica y público. En 2018 estrenó su versión de *Cascanueces*.

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

País: España

Género: danza contemporánea

PROGRAMA

The Vertiginous Thrill of Exactitude

Coreografía: William Forsythe

Música: Franz Schubert: *Finale de la Sinfonía nº 9 en do mayor*

Diseño de vestuario: Stephen Galloway

Diseño de luces y escenografía: William Forsythe

Repetidor / puesta en escena: Noah Gelber

Estreno absoluto por el Ballet de Frankfurt el 20 de enero de 1996, en la Operahouse Frankfurt.

Estreno por la Compañía Nacional de Danza el 4 de marzo de 2016 en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Elenco:

Haruhi Otani (1, 2, 7, 8, 9) / Cristina Casa (5, 6)

Rebecca Connor (1, 2) / Giada Rossi (5, 6) / Ana Pérez-Nievas (7, 8, 9)

Helena Balla (1, 2, 9) / Natalia Muñoz (5, 6) / Aída Badía (7, 8)

Anthony Pina (1, 2, 5, 6) / Erez Ilan (7, 8, 9)

Alessandro Riga (1, 2, 9) / Shlomi Shlomo Miara (5, 6) / Ángel García Molinero (7, 8)

Duración: 13 minutos

Artifact Suite

Coreografía: William Forsythe

Música: Parte I: Johann Sebastian Bach: *Chacona de la Partita n.º 2 en do menor*, BWV 1004, interpretada por Margot Kazimirska. Parte II: música de Eva Crossman-Hecht, interpretada por Margot Kazimirska

Escenografía, diseño de luces y diseño de vestuario: William Forsythe

Repetidores / puesta en escena: Agnès Noltenius, Maurice Causey

Estrenado por el Scottish National Ballet el 15 de septiembre en 2004. Estrenado por la Compañía Nacional de Danza el 22 de abril de 2017 en Palacio de Festivales de Cantabria, Santander.

Elenco:

Lucie Barthélémy - Toby William Mallitt (1, 2, 5, 6) / Aída Badía - Isaac Montllor (1, 2, 5, 6)

Giada Rossi - Benjamin Poirier (7, 8, 9) / Cristina Casa - Alessandro Riga (7, 8)

Cristina Casa - Ion Agirretxe (9)

Mujer de barro: Elisabet Biosca (1, 2, 5, 6) / Mar Aguiló (7, 8, 9)

Aída Badía, Lucie Barthélémy, Cristina Casa, Natalia Muñoz, Mar Aguiló, Helena Balla, Rebecca Connor, Sara Fernández, Sara Khatiboun, Sara Lorés, Clara Maroto, Charlotte

Lamotte, María Muñoz, Haruhi Otani, Giulia Paris, Laura Pérez Hierro, Ana Pérez-Nievas, Shani Peretz, Giada Rossi, Tamara Juárez, Irene Ureña, Daniella Oropesa
Alessandro Riga, Anthony Pina, Isaac Montllor, Yanier Gómez, Toby William Mallitt, Cristian Lardiez, Miquel Lozano, Iker Rodríguez, Milos Patiño, Shlomi Shlomo Miara, Ion Agirretxe, Niccolò Balossini, Juan José Carazo, Erez Ilan, Jesse Inglis, Rodrigo Sanz, Álvaro Madrigal, Ángel García Molinero, Marcos Montes, Benjamin Poirier, Iván Sánchez, Roberto Sánchez

Duración: 45 minutos

Intermedio

Enemy in the Figure

Coreografía: William Forsythe

Música: Thom Willems

Escenografía, diseño de luces y diseño de vestuario: William Forsythe

Repetidora / puesta en escena: Ana Catalina Román

Estrenado por el Frankfurt Ballet en Frankfurt, el 13 de mayo de 1989. Estrenado por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro Real de Madrid, el 18 de mayo de 2001.

Elenco:

Aída Badía, Elisabet Biosca, Shani Peretz, Mar Aguiló, Sara Fernández, Rebecca Connor, Erez Ilan, Isaac Montllor, Niccolò Balossini, Daan Vervoort, Alessandro Riga (1, 2, 5, 6)

Irene Ureña, YaeGee Park, Cristina Casa, Giulia Paris, Sara Lorés, Iker Rodríguez, Ion Agirretxe, Jesse Inglis, Niccolò Balossini (7) / Juan José Carazo (8, 9), Álvaro Madrigal, Anthony Pina (7, 8, 9)

Duración: 29 minutos

Duración total: 1 hora y 50 minutos (con intermedio)

#UnaNocheConForsythe
@TeatrosCanal

ACTIVIDADES PARALELAS

- Talleres para personas inquietas: “William Forsythe”, impartido por la compañía Somosdanza, dirigido a todos los públicos
1 y 2 de junio - 11.00 h
- Charla de Gerald Siegmund: “William Forsythe: trabajando con la tradición”
7 de junio - 19.00 h

COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

Director Artístico: José Carlos Martínez

Director Adjunto: Daniel Pascual

Director Técnico: Luis Rivero

Asistente del Director Artístico:

Antonio Chamizo

Gerente: Sonia Sánchez

Primera Figura: Alessandro Riga

Bailarines Principales: Cristina Casa, Kayoko Everhart, Isaac Montllor, Anthony Pina

Bailarines Solistas: Mar Aguiló, Aída Badía, Lucie Barthélémy, Elisabet Biosca, Sara Fernández, Natalia Muñoz, Haruhi Otani, YaeGee Park, Giada Rossi, Ion Agirretxe, Ángel García Molinero, Yanier Gómez, Erez Ilan, Álvaro Madrigal, Toby William Mallitt, Daan Vervoort

Cuerpo de Baile: Helena Balla, Rebecca Connor, Tamara Juárez, Sara Khatiboun, Charlotte Lamotte, Agnès López, Sara Lorés, Clara Maroto, María Muñoz, Daniella Oropesa, Giulia Paris, Shani Peretz, Laura Pérez Hierro, Ana Pérez-Nievas, Pauline Perraut, Irene Ureña, Niccolò Balossini, Juan José Carazo, Jesse Inglis, Cristian Lardiez, Miquel Lozano, Shlomi Shlomo Miara, Marcos Montes, Milos Patiño, Benjamin Poirier, Iker Rodríguez, Iván Sánchez, Roberto Sánchez, Rodrigo Sanz

Maestros Repetidores: Cati Arteaga, Anael Martín, Elna Matamoras, Yoko Taira

Coordinador Artístico: Jesús Florencio

Pianistas: Carlos Faxas, Viktoria Glushchenko

Asesora de Danza Española: Lola Pelta

Fisioterapeutas:

Laura Hernández, Sara A. Harris

Masajista: Mateo Martín

Directora de Comunicación: Maite Villanueva

Comunicación: José Antonio Beguiristain

Producción: Javier Serrano, Noemí García

Proyecto Educativo y Producción:

Carina Martín

Administración: Susana Sánchez-Redondo

Personal: Rosa González

Recepción: Miguel Ángel Cruz, Teresa Morató

Oficina técnica: Eduardo Castro

Regidores: José Álvaro Cotillo, Rebecca Hall

Maquinaria: Francisco Padilla, Germán Arjona

Electricidad: Lucas González, Juan Carlos Gallardo

Audiovisuales: Pedro Álvaro, Rafa Giménez

Sastrería: Ana Guerrero, M^a del Carmen Ortega, Mar Aguado, Mar Rodríguez, Ana Cortázar, Mª Asunción Ruiz

Regidoras Vestuario: Luisa Ramos, Eva Pérez

Utería: José Luis Mora, Antonio Cámara

Almacén: Reyes Sánchez

 Compañía Nacional de Danza, Spain

 @CNDanza

 cndanzaspain

 CNDanza

cndanza.mcu.es

