

TEATROS del CANAL 2022/2023

Bajo la Presidencia de S.A.R. Princesse de Hanovre

LES BALLETS DE MONTE-CARLO

Jean-Christophe Maillot

Coppél-i.A.

Danza / programación familiar

Del 5 al 8 de enero

**Comunidad
de Madrid**

Sala Roja

5 y 6 de enero - 20.30 h

7 de enero - 17.00 y 21.00 h

8 de enero - 19.00 h

País: Mónaco

Duración: 1 h 42 min

(con intermedio de 20 min incluido)

Estreno en España

Ballet en 2 actos

Coreografía: Jean-Christophe MAILLOT

Música original y arreglos de la obra de

Léo Delibes: Bertrand Maillot

Escenografía y vestuario: Aimée Moreni

Realización del vestuario: Atelier de

couture des Ballets de Monte-Carlo

bajo la dirección de Jean-Michel Lainé

Realización de decorados:

Société Artefact, Courthézon

Iluminación: Samuel Thery

y Jean-Christophe Maillot

Dramaturgia: Jean-Christophe Maillot

y Geoffroy Staquet

27 de diciembre de 2019,

Salle des Princes du Grimaldi Forum

PRINCIPAUTE
DE MONACO

CFM INDOSUEZ
WEALTH MANAGEMENT

Elencos

5 y 7 de enero – 17.00 h

Coppél-i.A.: Lou BEYNE

Coppélius: Matej URBAN

Swanilda: Anna BLACKWELL

Frantz: Simone TRIBUNA

La madre de Swanilda:

Mimoza KOIKE

Lennart, confidente de Swanilda:

Lennart RADTKE

Los amigos de Swanilda:

Gaëlle RIOU, Ashley KRAUHAUS,

Hannah WILCOX, Katryn MCDONALD

Los amigos de Frantz:

Daniele DELVECCHIO,

Adam REIST, Artjom MAKSAKOV,

Michael GRÜNECKER,

Koen HAVENITH

Los Invitados:

Taisha BARTON-ROWLEDGE,

Francesco RESCH, Chelsea

ADOMAITIS / Candela EBBESEN,

Cristian ASSIS, Juliette KLEIN /

Lydia WELLINGTON, Roger NEVES,

Ashley KRAUHAUS

Los Prototipos:

Daniele DELVECCHIO,

Koen HAVENITH,

Christian TWORZYANSKI, Adam REIST,

Artjom MAKSAKOV, Roger NEVES

6 de enero – 20.30 h

7 de enero – 21.00 h

Coppél-i.A.: Ksenia ABBAZOVA

Coppélius: Jaeyong AN

Swanilda: Alessandra TOGNOLONI

Frantz: Francesco MARIOTTINI

La madre de Swanilda:

Ekaterina PETINA

Lennart, confidente de Swanilda:

Lennart RADTKE

Los amigos de Swanilda:

Elena MARZANO, Ashley KRAUHAUS,

Lydia WELLINGTON,

Kathryn MCDONALD

Los amigos de Frantz:

Alexandre JOAQUIM,

Adam REIST, Artjom MAKSAKOV,

Michael GRÜNECKER,

Christian TWORZYANSKI

Los Invitados: Katrin SCHRADER,

Francesco RESCH,

Chelsea ADOMAITIS / Candela

EBBESEN, Luca BERGAMASCHI,

Juliette KLEIN / Hannah WILCOX,

Roger NEVES, Portia ADAMS

Los Prototipos:

Daniele DELVECCHIO,

Alexandre JOAQUIM,

Christian TWORZYANSKI, Adam REIST,

Artjom MAKSAKOV, Roger NEVES

8 de enero – 19.00 h

Coppél-i.A.: Lou BEYNE

Coppélius: Matej URBAN

Swanilda: Alessandra TOGNOLONI

Frantz: Jérôme TISSERAND

La madre de Swanilda: Mimoza KOIKE

Lennart, confidente de Swanilda:

Lennart RADTKE

Los amigos de Swanilda:

Gaëlle RIOU, Ashley KRAUHAUS,

Hannah WILCOX

Katryn MCDONALD

Los amigos de Frantz:

Daniele DELVECCHIO,

Adam REIST, Artjom MAKSAKOV,

Michael GRÜNECKER,

Koen HAVENITH

Los Invitados:

Taisha BARTON-ROWLEDGE,

Francesco RESCH,

Chelsea ADOMAITIS / Candela

EBBESEN, Cristian ASSIS,

Juliette KLEIN / Lydia WELLINGTON,

Roger NEVES, Portia ADAMS

Los Prototipos:

Daniele DELVECCHIO,

Koen HAVENITH,

Christian TWORZYANSKI, Adam REIST,

Artjom MAKSAKOV, Roger NEVES

La coreografía

La idea de crear un ballet en torno a *Coppélia* surgió en 2016, pero mis pensamientos se dirigieron a la “chica de los ojos de esmalte” mucho antes... Estos pensamientos eran algo ambivalentes, ya que, aunque me fascinaba la historia de un joven que se enamora de una muñeca mecánica, me desanimaba un poco el romanticismo del ballet original.

Entonces se me ocurrió revisar la partitura para poder retomar esta obra clásica del repertorio del ballet actualizando la narrativa: una historia de dos prometidos cuyo amor se vería desafiado por la aparición de la inteligencia artificial. Como siempre he demostrado un profundo respeto por la música y los compositores, me preparé con cierta aprensión para cometer este sacrilegio. Pero el ángulo narrativo de mi ballet me ayudó a hacerlo... La inteligencia artificial se ha inmiscuido de tal manera en nuestra vida cotidiana que muchas cosas han perdido su carácter sagrado. Se han vuelto, si no prescindibles, al menos reemplazables sin poner en peligro la supervivencia del mundo. Así, *Coppélia* fue modificada “genéticamente”.

¿Quién sabe cuánto tiempo pasará antes de que los bailarines artificiales entren en los estudios para interpretar coreografías generadas por algoritmos capaces de reproducir la inspiración?

Estoy convencido de que aún queda mucho para ello. Y aunque llegara a pasar, el arte de la coreografía siempre requerirá de alma, carne y sudor para personificar las emociones de forma convincente.

Empecé a crear ballets hace cuarenta años. Nunca he dejado de maravillarme con los cuerpos de las bailarinas de ballet por su estética y es con una alegría siempre renovada que me expreso a través de ellas para contar la historia de *Coppél-i.A.* Espero que disfruten de la actuación de nuestra Compañía.

Jean-Christophe Maillot

La escenografía

El ballet de Jean-Christophe Maillot está compuesto de dos actos que representan dos mundos diferenciados. El primer acto tiene lugar fuera, en medio del Foro, mientras que el segundo sucede en el taller de Coppélius, donde el creador da rienda suelta a su imaginación, a escondidas. Esta narrativa da lugar a dos escenografías contrastadas, una blanca y otra negra. Pero, a medida que la historia explora el desorden emocional y la duda, la escenografía deja de ser binaria y se vuelve más matizada siguiendo la acción.

Para dar forma a estos sentimientos de infelicidad, fui más allá del marco del escenario y su caja rectangular.

El decorado del primer acto ofrece una arquitectura en movimiento. Las grandes curvas son como la caja torácica de la ciudad, moviéndose para adaptarse a la acción. Como telón de fondo, una membrana semicircular encarna el límite que separa los dos mundos de este ballet.

En el segundo acto, los personajes se trasladan al otro lado, al taller de Coppélius. Bóvedas y “cabinas” traen un nuevo código estético más oscuro, pero esta oscuridad se aclara gracias a los personajes, que se arriesgan superando sus límites físicos y morales.

Aimée Moreni

El vestuario

En el primer acto, la escenografía y el vestuario son monocromos para resaltar la coreografía y acentuar la inteligibilidad de la acción. Para el grupo de invitados (los ancianos), me divertí construyendo volúmenes sofisticados, en contraste con la ligereza y fluidez del grupo que representa a los jóvenes amigos de Frantz y Swanilda. Aunque pertenecen a estos grupos, los personajes principales se distinguen por diferencias notables, pero nunca ostentosas. La única excepción es, por supuesto, *Coppél-i.A.*, cuya extraña belleza lleva a algunos personajes a traspasar todo tipo de límites. En el segundo acto, los Prototipos, entre silicona y acero, forman un tercer grupo. Son los servidores de Coppélius. *Coppél-i.A.* pertenece a este grupo, pero ella destaca como una obra maestra casi divina.

Aimée Moreni

La música

Jean-Christophe buscaba coreografiar desde la música, destacando los sentimientos de los personajes... “como una banda sonora al servicio de la actuación y la historia”.

La elección de una partitura híbrida parecía entonces algo obvio: por un lado, están las secuencias originales que compuse y, por otro, los arreglos de la música de Léo Delibes, alterando así la estructura armónica inicial y el desarrollo temporal a través del procesamiento del audio y de los instrumentos virtuales.

Una vez terminado, este trabajo fue coreografiado y luego filmado para que los últimos cambios musicales se hicieran corresponder con las emociones deseadas por el coreógrafo y encarnadas en el escenario por los bailarines, ellos mismos sujetos al alma atormentada de Coppélius.

Bertrand Maillot

Jean-Christophe Maillot, coreografía y dirección

Nacido en 1960, Jean-Christophe Maillot estudió danza y piano en el Conservatoire National de la Région de Tours, antes de unirse a la Rosella Hightower International School of Dance en Cannes hasta ganar el Prix de Lausanne en 1977. Luego fue contratado por John Neumeier para el Ballet de Hamburgo, donde bailó en papeles principales como solista durante cinco años. Un accidente puso fin a su carrera como bailarín.

En 1983, fue nombrado coreógrafo y director del Ballet du Grand Théâtre de Tours, que más tarde se convirtió en Centro Nacional de Coreografía. En 1987 creó *Le Mandarin Merveilleux* para los Ballets de Monte-Carlo, que fue un gran éxito. Se convirtió en Asesor Artístico de la compañía para la temporada 1992-1993 y luego fue nombrado Director-Coreógrafo por S.A.R. la Princesa de Hannover en septiembre de 1993.

Su llegada a los Ballets de Monte-Carlo puso a la compañía en un nuevo camino que rápidamente desarrolló el nivel de madurez y excelencia por el que esta compañía de 50 bailarines ha sido reconocida durante 20 años. Ha creado más de 40 ballets que han forjado la reputación de los Ballets de Monte-Carlo en todo el mundo, desde *Vers un pays sage* (1995) hasta *Core meu* (2019). Varias de estas obras ahora están incluidas en los repertorios de las principales compañías de ballet internacionales.

Bertrand Maillot, música

Paralelamente a sus estudios de percusión con Jacques Mercier y Philippe Macé en el CNR de Tours, Bertrand Maillot estudió piano. Luego trabajó como percusionista en ensambles y grupos de música clásica, contemporánea y de jazz durante más de una década antes de descubrir la música por ordenador a principios de los años ochenta.

Entonces decidió volcar todo su tiempo y energía en componer para teatro y danza. Desde entonces, ha producido más de cuarenta composiciones, tanto para teatro (*Les Forçats de la Route* de Albert Londres, *Hernani* de Victor Hugo, *Elle et Lui* de George Sand, *La Confession d'Un Enfant du Siècle* de Alfred de Musset...), como para danza, creando la música para coreografías de Jean-Christophe Maillot (*Aléatorio*, *Presque Rien Choré*, *The Nutcracker Company*, *Lac*, *Altro Canto II*, *Faust*, *Le Songe*, *Nutcracker Circus...*), entre otros.

Además, ha compuesto partituras y bandas sonoras para películas y documentales, y lleva más de una década enseñando música por ordenador en el CMI (Centre Musical Informatique) de París como formador de software Logic Pro de Apple y formador de software Live de Ableton.

Aimée Moreni, escenografía y vestuario

Nacida en 1990 en París, Aimée Moreni creció en un entorno artístico. En 2010 ingresó en la Escuela de Artes Decorativas, donde se graduó 6 años después.

Su trabajo se basa en investigaciones experimentales y sensibles, a menudo centradas en la luz y el universo mágico que emana de ella. Con esa idea creó su proyecto de grado, titulado *Sueño astral*.

Hoy, directora artística, su carrera va de un universo a otro: Dior (imagen de sus perfumes), Hermès (accesorios de piel), J. M. Weston (escenografía de exposiciones), Chloé (spot publicitario) y otros muchos trabajos para firmas importantes. Participa en varias exposiciones, en particular en el Instituto del Mundo Árabe de París en 2011. Recibe varias distinciones por su trabajo, como el Premio Icart 2016.

En 2018, creó la escenografía y el vestuario de *Abstract/Life*, de Jean-Christophe Maillot.

Samuel Tery, iluminación

Nacido en 1974 en Rennes, Samuel Thery estudió en el Lycée de Sèvres, donde se graduó en música. Después, decidió trabajar en el mundo del teatro. Aunque la profesión de ingeniero de sonido parecía la lógica para este baterista, fue sin embargo la iluminación la que cautivó su imaginación.

La abundancia de colores y la búsqueda de efectos se convierten en su primera pasión. Durante casi 10 años, colaboró con los grandes nombres de la escena francesa además de participar en la creación de las luces para escenarios monumentales.

En 2010 descubre el mundo de la danza, con reglas y códigos diferentes a los que había utilizado en sus anteriores creaciones. Desarrolló una nueva forma de trabajar, para reflejar la más amplia gama posible de sentimientos. La luz ya no se reduce a un simple accesorio.

Trabajando en julio de 2010 en *Terrasses*, organizado al aire libre por los Ballets de Monte-Carlo, se produjo su primera colaboración como diseñador de iluminación con Jean-Christophe Maillot. Volvió a trabajar otra vez con el coreógrafo en *Opus 50*, *LAC*, en esa ocasión ya como miembro de Les Ballets de Monte-Carlo.

LES BALLETS DE MONTE-CARLO

“Al considerar la gran tradición dancística en Mónaco, destaca ante todo su devoción por la tradición de la modernidad. No es un estancamiento nostálgico en un pasado glorioso, sino más bien un estado de alerta, pendiente del descubrimiento de nuevas formas”.

S.A.R. la Princesa de Hannover

Las raíces de la danza en Mónaco: Les Ballets Russes

1909 marca el comienzo de una fuerte presencia del arte coreográfico en Mónaco. Serge de Diaghilev presenta sus Ballets Russes por primera vez en París. Se instalaron en Montecarlo, que se convirtió en su taller creativo durante dos décadas. Desde el Principado, Diaghilev transformó el ballet de su tiempo en todas sus formas. A su muerte en 1929, la empresa se disolvió. Varias personalidades y coreógrafos la revivieron con varios nombres, pero desapareció definitivamente en 1951.

El nacimiento de la actual Compagnie des Ballets de Monte-Carlo

En 1985 se crea la compañía Ballets de Monte-Carlo gracias a la voluntad de S.A.R. la Princesa de Hannover, que deseaba formar parte de esta tradición de la danza en Mónaco. La nueva compañía fue dirigida por Ghislaine Thesmar, Pierre Lacotte y Jean-Yves Esquerre.

El auge de la Compañía

En 1993, Su Alteza Real la Princesa de Hannover nombró a Jean-Christophe Maillot director de los Ballets de Monte-Carlo. Con experiencia como bailarín con Rosella Hightower y John Neumeier, y como coreógrafo-director del Centro Coreográfico Nacional de Tours, Jean-Christophe Maillot llevó a la compañía por un nuevo camino. Creó más de 30 ballets para ella, varios de los cuales han entrado en el repertorio de importantes compañías internacionales.

Los Ballets de Monte-Carlo son, por tanto, solicitados en todo el mundo gracias a obras emblemáticas de Jean-Christophe Maillot, como *Vers un pays sage* (1995), *Roméo et Juliette* (1996), *Cendrillon* (1999), *La Belle* (2001), *Le Songe* (2005), *Altro Canto* (2006), *Faust* (2007), *LAC* (2011), *CHORE* (2013), *The Nutcracker Company* (2013), *The Taming of the Shrew* (2017), *Abstract/Life* (2018), *Core meu* (2019)...

Además, Jean-Christophe Maillot enriquece el repertorio de la compañía al invitar a los principales coreógrafos de nuestro tiempo, pero también al permitir que los coreógrafos emergentes trabajen con esta herramienta excepcional que son los 50 bailarines de los Ballets de Monte-Carlo. Entre estos coreógrafos invitados están Sidi Larbi Cherkaoui, Shen Wei, Alonzo King, Emio Greco, Chris Haring, Marco Goecke, Lucinda Childs, William Forsythe, Jiří Kylián, Karole Armitage, Maurice Béjart y Marie Chouinard.

En 2000, Jean-Christophe Maillot creó el Monaco Dance Forum con Stéphane Martin, un escaparate internacional de la danza que presenta un ecléctico programa de espectáculos, exposiciones, talleres y conferencias. La compañía participa regularmente en este festival al igual que la Academia Princesse Grace.

El futuro de Les Ballets de Montecarlo

Desde 2011, bajo la presidencia de S.A.R. la Princesa de Hannover, los Ballets de Monte-Carlo integran a la Compañía de los Ballets de Monte-Carlo, el Foro de Danza de Mónaco y la Academia Princess Grace en una sola entidad. Jean-Christophe Maillot fue nombrado director de esta organización.

Los Ballets de Monte-Carlo concentran ahora la excelencia de una compañía internacional, los valores de un festival multifacético y el potencial de una escuela de alto nivel. La creación, la formación y la distribución ahora están unidas en Mónaco para servir al arte de la coreografía de una manera nunca antes vista en el mundo de la danza.

Coreógrafo-Director: Jean-Christophe MAILLOT

Bailarinas

Ksenia ABBAZOVA, Portia Soleil ADAMS, Chelsea ADOMAITIS, Victoria ANANYAN, April BALL, Marianna BARABÁS, Taisha BARTON-ROWLEDGE, Lou BEYNE, Anna BLACKWELL, Emilee BLAKE, Anissa BRULEY, Candela EBBESEN, Juliette KLEIN, Mimoza KOIKE, Ashley KRAUHAUS, Elena MARZANO, Kathryn MCDONALD, Ekaterina PETINA, Gaëlle RIOU, Katrin SCHRADER, Laura TISSERAND, Alessandra TOGNOLONI, Lydia WELLINGTON, Hannah WILCOX

Bailarines

Jaeyong AN, Cristian ASSIS, Jaat BENOOT, Luca BERGAMASCHI, Daniele DELVECCHIO, Michaël GRÜNECKER, Koen HAVENITH, Alexandre JOAQUIM, Artjom MAKSAKOV, Francesco MARIOTTINI, Kizuki MATSUYAMA, Zino MERCKX, Roger NEVES, Alexis OLIVEIRA, Cristian OLIVERI, Alvaro PRIETO, Lennart RADTKE, Adam REIST, Francesco RESCH, Alessio SCOGNAMIGLIO, Jérôme TISSERAND, Simone TRIBUNA, Christian TWORZYANSKI, Matěj URBAN

Administrador General: Jean-Marc GENESTIE

Directora Financiera: Carole LAUGIER

Maître de Ballet Principal: Bernice COPPIETERS

Maîtres de Ballet: Giovanna LORENZONI, Asier URIAGEREKA, Gaëtan MORLOTTI

Responsable Musical: James KENNEDY

Responsable Vidéo/Multimedia: Gregory SEBBANE

Pianistas: Imelda HAMILTON CARTWRIGHT, Patricia KRAWCZYNSKA, Catelijne SMIT

Corporal, Osteópata Pilates: Ying HONG DENG, Peter LEWTON-BRAIN,

Clémence TOURNEUR

Secretaria del Coreógrafo-Director: Francesca DOLCI

Secretaria de Producción: Maryam GHORBANIFAR

Asistente Logístico y Administrativo: Arielle NATCHEYAN

Jefe Contable: Maurice GOZZELLINO

Contable: Fatima BOUBGUIRA, Corinne BETTILLI

Responsable de Audiciones: Kathy PLAISTOWE

Regidor de Artistas Coreográficos: Patrick VEREECKEN

Responsable Acciones Pedagógicas: Dominique DREYFUS

Responsable Coordinación: Ljiljana LAMBELET

Responsable Boutique: Chris ROELANDT

Asistente Administrativo / Accueil: Florence ROY

Responsable Mantenimiento del Edificio: Raphaël MASCARIN

Jefe Cocina: Valentin SAMZUN / *ayudante cocina:* Diogo LOPES DE SOUSA

Responsable de la Distribución: Didier LAMBELET

Administración de Giras: Muriel LONCLE

Responsable Programación Compañías invitadas: Josu ZABALA

Fotógrafa: Alice BLANGERO

Responsable de Relaciones con la Prensa: Jessica PINAL

Responsable Grafismo y Publicaciones: Geoffroy STAQUET

Responsable Plan Media: Fabiana TREZEGUET

Responsable Relaciones Públicas, Parteneriadeo y Protocolo: Patrick WANTE

Regidor General: Annabelle FAVIER SALMON

Regidor Luces – Responsable Técnico en Giras: Samuel THERY

Técnicos de Luces: Jean Philippe GEYER, Pascal FLEMANN Clémence MELLIER

Responsable Técnico Maquinaria en Mónaco: Xavier YERLES

Jefe de Escenario: Cyril VAISSE

Regidor de Maquinaria: Gregory SOTTIMANO

Accesorios: Julien REBOURS

Producción: Peggy SEMERIA

Jefe Vestuario: Jean-Michel LAINÉ

Vestuario: Félicia COGH

Responsable Sastrería: Alain PIERIMARCHI

Sastra: Carole MORELLI

