

LE SACRE harriague | stravinski DU PRINTEMPS

NOTAS AL PROGRAMA

El musicólogo Gianfranco Vinay escribió sobre Igor Stravinsky: "Si Stravinsky no hubiera alcanzado su madurez artística escribiendo música para los Ballets Rusos, no habría sido el Stravinsky que conocemos hoy. Y viceversa. Si Stravinsky no hubiera colaborado con los Ballets Rusos no solamente nos habríamos perdido muchas obras maestras sino que, además, la carrera artística de varios coreógrafos no habría sido la misma. ¡Imaginemos la carrera de [Michel] Fokine sin *Petrushka*, la de [Vaslav] Nijinsky sin *La Consagración de la primavera*, la de [Léonide] Massine sin *Pulcinella* o la de [Bronislava] Nijinska sin *Las bodas!*"

En todos esos casos, la música de Stravinsky constituyó un estimulante formidable que activó energías creativas nuevas y permitió poner en valor las características estilísticas de los distintos coreógrafos. En el caso de [George] Balanchine, el impacto fue más fuerte y duradero aún, dando lugar a una de las colaboraciones artísticas más fecundas y originales de la historia de la música y de la danza".

Desde entonces, las colaboraciones entre Igor Stravinsky y los discípulos de Terpsícore han sido siempre fecundas y hoy, Malandain Ballet Biarritz ha reunido en un mismo cartel a Thierry Malandain y Martin Harriague, artista asociado al Centro Coreográfico Nacional, para inscribirse en esa bella tradición.

Con *El pájaro de fuego*, cuento bailado de Michel Fokine creado en la Ópera de París por los Ballets Rusos de Serge Diaghilev (1910), Thierry Malandain trabajará por tercera vez con música del compositor. La primera fue en 1991 con *Pulcinella*. El por aquel entonces coreógrafo asociado de la Compañía Temps Présent de la Ópera de Saint-Étienne abordó una relectura del ballet de Léonide Massine basado en la Comedia italiana de la década de 1920 y que dio inicio al estilo "neoclásico" del músico. La segunda fue en 2011, año en el que Thierry Malandain arregló un dúo

Le Sacre du printemps © Olivier Houeix

titulado *Entre dos para* la compañía neerlandesa Introdans, sobre la base del Concierto en re para orquesta de cuerdas.

Para Martin Harriague, tras su espectáculo *Sirenas* creado en 2018 para Malandain Ballet Biarritz y destacado por su credo ambiental, celebrar la naturaleza con *La consagración de la primavera* creada por Vaslav Nijinsky en el Teatro de los Campos Elíseos en 1913 supone su primera incursión en el universo del músico ruso, pero rebotante de fuerza y abundancia.

Además, a ambos coreógrafos y al compositor ruso les unen ciertos apegos comunes. En primer lugar, la costa vasca: Thierry Malandain trabaja aquí desde 1998, Martin Harriague es oriundo de Bayona y aconsejado por Gabrielle Chanel, entre 1921 y 1924 Igor Stravinsky se instaló en Anglet primero, y en Biarritz después, donde compuso varias obras importantes mientras su cuñado Grégoire Baliankine abría en Biarritz un cabaret ruso frecuentado por Pablo Picasso, Alexandre Benois, Jean Cocteau o el propio Blaise Cendrars. Otros denominadores comunes: un apego profundo a la danza y al ballet, un gusto evidente por las fórmulas rítmicas y una tendencia hacia los desarrollos melódicos.

Según la teoría de los "seis eslabones de separación" del húngaro Frigyes Karinthy, cualquier persona de la tierra puede estar conectada a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de relaciones individuales que comprende, como máximo, a seis personas. Con el advenimiento de las redes sociales y de la globalización, el grado de separación no sería más que de tres personas. En consecuencia, podríamos caer en la tentación de afirmar que la danza -como cualquier otra disciplina artística- también tiene ese poder de unir a las personas, más allá del tiempo transcurrido y más allá de las contingencias de la época.

L'Oiseau de feu © Olivier Houeix

LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA

música y argumento
coreografía y escenografía
diseño de iluminación
diseño vestuario
realización vestuario
realización escenografía/atrezos

Igor Stravinski
Martin Harriague
François Menou et Martin Harriague
Mieke Kockelkorn
Véronique Murat, assistée de Charlotte Margnoux
Frédéric Vadé

coreógrafo asistentes
ballet

Françoise Dubuc, Nuria López Cortés,
para 18 bailarines

Duración 35 minutos

PREESTRENO 11 de septiembre 2021 de Biarritz • Festival Le Temps d'Aimer

ESTRENO 28-29 de septiembre de 2021 Alès • Scène nationale Le Cratère

CREACIÓN 4 > 12 de noviembre de 2021 Paris • Chaillot - Théâtre national de la Danse

Coproducción

Donostia Kultura - Victoria Eugenia Antzokia -Donostia / San Sebastián (España) – Ballet T, Chaillot-Théâtre national de la Danse – Paris, Théâtre des Salins, Scène nationale – Martignes, Le Cratère – Scène nationale Alès, Opéra de Reims, La Rampe – Scène conventionnée Echirolles, Opéra de Saint Etienne, Théâtre de Sartrouville, CCN Malandain Ballet Biarritz

Colaboran

Théâtre Olympia d'Arcachon, Le Parvis - Scène nationale de Tarbes Pyrénées, Théâtre de Saint Quentin-en-Yvelines - Scène nationale, Festival de Danse Cannes - Côte d'Azur France

Prólogo

La relación entre ser humano y naturaleza fascina e inquieta a Martin Harriague. De eso que él evocaba en sus últimas creaciones (*Sirenas*, *Fossile*, *Serre*) -el renacimiento del viviente, su fuerza, la lucha por su supervivencia-, la obra iconoclasta y genial de Stravinsky para los Ballets Rusos contiene todo; y más. Por muchos motivos, la Consagración era una avanzada "revolucionaria", tanto por su coreografía de Nijinsky como por su partitura.

Harriague decide apropiarse del mito respetando la intención original del compositor: ilustrada por un rito pagano, "es la sensación oscura e inmensa en esa hora en la que la naturaleza renueva sus formas, y es el desconcierto vago y profundo de una pulsión universal", precisa Stravinsky en un artículo que Martin Harriague ha tomado como referencia (CND, revue Montjoie, 29 de mayo de 1913). Jacques Rivière, director clarividente de la NRF, hablaba en la época de un "ballet biológico": "la primavera en su esfuerzo, en su espasmo... Uno podría creer estar asistiendo a un drama de microscopio".

El martilleo rítmico complejo que confiere a la obra su fuerza salvaje y amenazadora conviene al lenguaje corporal de Martin Harriague, explosivo y terrícola. Debido a que la música se lo dicta, en esta ocasión renuncia a todo lirismo gestual; se concentra en el poder expresivo del

movimiento primitivo y de las figuras fractales en las que el grupo de repliega, despliega o contrae como el viviente resurgido, se mueve por el camino antes de estallar.

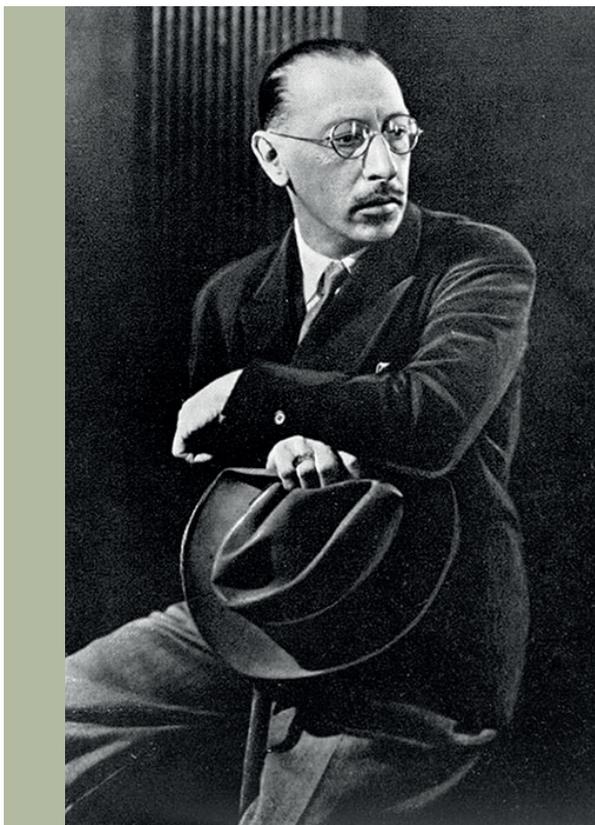
A Nijinsky, que osó romper de forma transgresiva con el lenguaje clásico, Harriague debe el pateo de los Augurios primaverales que "marcan, con su paso, el pulso de la Primavera". Las referencias al ballet original terminan ahí, pero toda la obra entera es testimonio de la voluntad de valerse de la expresividad de la música para escenificar la visión de Stravinsky, expresividad musical especialmente impactante bajo la batuta de Teodor Currentzis. Físicamente, se experimenta la energía salvaje y el pavor intemporal de ese grupo confrontado a la violencia del viviente, purificado por el rito. Se percibe la brutalidad y la necesidad de la ofrenda final de la elegida, principio femenino que encarna la energía de la primavera, la savia, pura y sana, que se alza, alegoría del viviente que se eleva hacia la luz.

Nuestro agradecimiento a Nuria López Cortés, artista coreográfica.

Le Sacre du printemps
Olivier Huetix

BREVE BIOGRAFÍA DE STRAVINSKI

IGOR STRAVINSKI

Compositor, pianista y director de orquesta ruso (nacionalizado francés y, posteriormente, estadounidense) (Oranienbaum, 1882 – Nueva York, 1971)

Igor Fiodorovitch Stravinsky (1882-1971) fue el Picasso de la música del siglo XX. Explorador de sí mismo, dotado de una extraña habilidad para cambiar de modelo y de forma mientras mantenía intacto su estilo, se entregó a una reinención perpetua.

Nacido en Rusia de progenitores músicos, al morir su padre decidió dedicarse plenamente a la música. Rimski-Korsakov fue su maestro, y le enseñó también orquestación. Los inicios de su carrera estuvieron marcados por su encuentro con Diaghilev. La fama le llegó con *El pájaro de fuego*, ballet coreográfico de Michel Fokine para los Ballets Rusos de la Ópera de París (1910). En 1913, en el nuevo Teatro de los Campos Elíseos de París, la creación de *La Consagración de la primavera* con una coreografía revolucionaria de Nijinsky suscitará burlas y escándalo debido a la originalidad de la música y su coreografía poco convencional e irrespetuosa con los códigos clásicos. Stravinsky es un experimentador que busca la quintaesencia, alianzas sonoras inéditas, el ritual, incluso lo sagrado. Su música es una referencia de modernidad, de originalidad o de inventiva.

Exiliado debido a la revolución rusa, pasa sus primeros años en Suiza y luego en Francia donde continúa con su camino, entabla amistad con Picasso, compone obras neoclásicas como *Pulcinella* u obras religiosas como su *Misa*. Stravinsky es inasible.

Mantiene una relación con Coco Chanel y, aconsejado por ella, en 1921 se establece en Biarritz donde vivirá rodeado de su familia y de Picasso, Chanel, Cocteau y muchos otros durante tres años. En esa etapa de su vida compondrá obras como *Las bodas y Mavra*. Posteriormente se exilia en California y tras fallecer es enterrado en Venecia, la ciudad de sus amores.

Fuentes medici.tv, France Culture, France Musique, Fundación Igor Stravinsky

MARTIN HARRIAGUE

Artista asociado al CCN Malandain Ballet Biarritz

POCAS FECHAS

1986 Naissance à Bayonne

2005 Debuta como bailarín clásico y contemporáneo de la mano de Jean-Marc y Michèle Marquerol en Bayona

2007- 2008 Se incorpora al Ballet Biarritz Junior, dirigido por Thierry Malandain

2008 - 2010 Bailarín del Ballet Nacional de Marsella, dirigido por Frédéric Flamand

2010- 2013 Se incorpora a la compañía Noord Nederlandse Dans (Países Bajos), dirigida por Stephen Shropshire, en la que debuta como coreógrafo con la obra *Of Suits Spots & Fur*, incorporada al repertorio de la compañía en 2011

2013 - 2018 Integrante de la compañía Kibbutz Contemporary Dance Company (Israel), dirigida por Rami Be'er

2014 2º Premio Coreográfico - Concurso Coreográfico Internacional de Stuttgart (Alemania)

2015 Premio del Scapino Ballet Rotterdam en el concurso de Hannover (Alemania)

Premio del público y 3º Premio Coreográfico - Concurso de Copenhague (Dinamarca), por *La Bella y la Bestia*

Premio del público y 2º Premio Coreográfico - Concurso de Stuttgart (Alemania), por *You Man*

2016 Premio del público, Premio de la Crítica y 2º Premio - Concurso de coreógrafos neoclásicos jóvenes de Biarritz, por *Prince*

2018 Nombrado artista asociado del CCN Malandain Ballet Biarritz

2019 Nominado a los premios Golden Mask Award de 2019, por *Pitch* (mejor producción contemporánea, mejor vestuario)

Coreógrafo polimorfo, Martin es alternativamente escenógrafo, bailarín, intérprete, diseñador de iluminación, compositor, músico, bailarín... Y le encanta fusionar diversas disciplinas para explorar distintos soportes y formatos: ballet, ópera, vídeo, desfiles, pequeño formato, conjuntos corales o incluso dúos.

Su escritura es cada vez más singular, tanto en el desarrollo de proyectos personales como en colaboraciones con otros artistas. Su danza, la concibe como una danza... que danza. Física, explosiva, a menudo telúrica, sus movimientos están firmemente anclados al suelo, la gravedad nunca está demasiado lejos.

Y asimismo, animado por un sentido de la dramaturgia no carente de sarcasmo, Martin busca plasmar las emociones a través de una teatralidad asumida y gusta de experimentar con todo aquello que, en nuestros días, le hace vibrar de forma positiva... o negativa.

Martin Harriague afirma al respecto: "Yo creo en el poder del cuerpo virtuoso combinado con distintas formas de arte, creo en su capacidad para cambiar nuestra percepción del mundo para hacerlo mejor".

CCN MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Creado en 1998 a iniciativa del Ministerio de Cultura y de la ciudad de Biarritz y con el apoyo de la Región de Nueva Aquitania y del Consejo departamental de los Pirineos Atlánticos, Malandain Ballet Biarritz es uno de los diecinueve centros coreográficos nacionales (CCN) existentes en Francia.

La particularidad de Malandain Ballet Biarritz es que está formado por veintidós bailarines y bailarinas con formación técnica clásica y cuya expresión, a través de las coreografías de Thierry Malandain, es contemporánea.

En la actualidad Malandain Ballet Biarritz es una de las compañías con más espectadores de Europa, con 100.000 espectadores por temporada y cerca de 100 representaciones al año, un tercio de las cuales son en el extranjero.

Como Centro Coreográfico Nacional, Malandain Ballet Biarritz también desarrolla una intensa actividad en materia de sensibilización del público en torno a la danza, con un promedio de 350 intervenciones al año, y de apoyo a artistas y compañías gracias a la iniciativa « Estudio Acogida ».

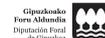

© Frédéric Néry, Yocom

Con el apoyo del Programa Operativo de Cooperación Territorial España – Francia – Andorra y de las ciudades de Donostia / San Sebastián y Biarritz, desde 2007 el Victoria Eugenia Antzokia y Malandain Ballet Biarritz desarrollan un proyecto de cooperación artística y cultural denominado Ballet T.

Su objetivo es difundir el arte coreográfico en el País Vasco coproduciendo y ofreciendo obras coreográficas y, asimismo, sensibilizar a los públicos y movilizarlos a lo largo y ancho de la Euroregión Aquitania-Euskadi.

La Communauté Pays Basque y la Diputación Foral de Gipuzkoa sostienen el Malandain Ballet Biarritz de sus acciones en Iparalde y Gipuzkoa en el marco de su cooperación territorial y en el desarrollo del atractivo de la región.

RECORTES DE PRENSA

“Sin necesidad de recurrir a un complemento escenográfico, Malandain demuestra creatividad gestual y musical.» (...) “Aunque Harriague se haya permitido voltear el sentido de la parábola de La Consagración, transformando un drama pagano en rito sacrificial cristiano, su versión sigue siendo interesante, poniendo el contrapeso al ballet anterior (El pájaro de fuego), fundamentalmente apolíneo, mediante un torbellino de movimientos caóticos, de un mismo cuerpo de baile poseído por el demonio de la danza”.

■ Toute la culture, Nicolas Villodre, 13 de septiembre de 2021

“Malandain y Harriague, brillantes ambos, cada uno a su manera (...) El primero, todo delicadeza y finura; el segundo, de una energía desbordante, dotado de un sentido teatral de la puesta en escena: tienen en común la inteligencia de los cuerpos y de la dramaturgia”

■ Sud Ouest, Céline Musseau, 14 de septiembre de 2021

“Quien conoce la trayectoria de Malandain percibe sus obsesiones de pureza, de sueño infinito, de liberación del cuerpo doliente, lograda por el propio cuerpo. Quien no la conoce, descubre un fresco conmovedor y magníficamente dibujado, en el que se alternan los colores, portadores de valores místicos, y entre los que destaca la figura fascinante, atormentada o plana del Pájaro, Hugo Layer, sin duda alguna el bailarín con la técnica más perfecta, más evocadora de la compañía”. (...) En torno a La Consagración de la primavera: “La versión del brillante Martin Harriague, valor ascendente de la coreografía francesa y fundamentalmente vasca, nombrado artista asociado del CCN Malandain Ballet Biarritz en 2018, hace referencia indiscutiblemente a los orígenes de una Rusia primitiva evocada por Nijinsky. Al efecto, ha recuperado los pateos, la presencia del ancestro, la dinámica más violenta incluso que la de la época original, en la que no se sometía a los bailarines a tantas acrobacias, y un espíritu más sacrificial que erótico, himno a la natura renaciente que, paradójicamente, necesita ser destruida para revivir. No es estilo Harriague puro, es cierto, pero el fresco es impresionante, el final conmociona (...)”.

■ Concertclassic, Jacqueline Thuilleux, 14 de septiembre de 2021

Thierry Malandain (...) Para esta nueva coreografía de El pájaro de fuego ha elegido la suite de concierto de 1945, la elegida también por George Balanchine, a quien rinde claro homenaje en esta coreografía neoclásica depurada, extremadamente elegante con el vestuario luminoso de Jorge Gallardo”. (...) En torno a La Consagración de la primavera: “... El rito pagano, resuelto con mucho rigor y bailado con gran energía por los magníficos bailarines de la compañía”.

■ Concertonet.com, Olivier Brunel, 14 de septiembre de 2021

En torno a El pájaro de fuego: “Thierry Malandain da hoy su versión. Un encantamiento. (...) El folclore ruso ya no tiene cabida aquí, asistimos a la elevación del alma”

En torno a La Consagración de la primavera: “Una cosa es segura: Martin Harriague es un verdadero coreógrafo”.

■ Les Echos, Philippe Noisette, 14 de septiembre de 2021

“Una Consagración desbordante de ideas que no vamos a detallar aquí, porque es una delicia descubrirlas”.

■ Le Figaro, Ariane Bavelier, 15 de septiembre de 2021

“Esta Consagración de la primavera de Martin Harriague (...) está, sin duda, plagada de momentos bellos y contiene promesas muy agradables”.

■ Les Balletonautes, Cleopold, 18 de septiembre de 2021

www.malandainballet.com

centre chorégraphique national de nouvelle-aquitaine en pyrénées-atlantiques
 gare du midi • 23, avenue foch • f-64200 biarritz • tél +33 [0]5 59 24 67 19 • fax +33 [0]5 59 24 75 40