

L'OISEAU malandain | stravinski DE FEU

 malandain
ballet | biarritz

 le cratère
SCÈNE NATIONALE D'ALÈS

THÉÂTRE
NATIONAL DE
LA DANSE
chaillo

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

L'Oiseau de feu © Olivier Houeix

EL PÁJARO DE FUEGO

música
coreografía
vestuario
diseño de iluminación
realización vestuario

Igor Stravinski
Thierry Malandain
Jorge Gallardo
François Menou
Véronique Murat, assistée de Charlotte Margnoux

ballet para 22 bailarines

Duración 30 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 (Espagne) – Ballet T, Chaillot-Théâtre national de la Danse – Paris, Théâtre des Salins, Scène nationale – Martigues, 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

Cuento danzado del coreógrafo Michel Fokine sobre música de Igor Stravinsky, *El pájaro de fuego* fue creado en la Ópera de París el 25 de junio de 1910 por los Ballets Rusos de Serge Diaghilev. "Un día, Ivan Tzarévitch descubre un pájaro maravilloso, puro oro y llamas; le persigue pero no puede atraparlo, solo consigue arrancarle una de sus plumas resplandecientes"; así comienza el libreto basado en los cuentos tradicionales rusos. Pero no es ése el retrato del pájaro que vamos a dibujar, ni tampoco el realizado por George Balanchine en 1949 sobre la base de la suite orquestal de 1945 para el New York City Ballet. Stravinsky, quien arreglaría tres suites de su ballet en 1910, 1919 y 1945, confesó al respecto: "Prefiero la coreografía de Balanchine para la versión de 1945 de la suite de *El pájaro de fuego* al ballet de Fokine y su música: la música del ballet completo es demasiado larga; y su calidad, desigual".⁽¹⁾

Al igual que Balanchine, utilizamos la suite orquestal de 1945. Maurice Béjart que me permitió bailar la versión en 1979 en el Ballet del Rin, creada en la de la Ópera de París de 1970, trabajó sobre la base de la más corta de 1919. Pájaro portador de esperanza o icono revolucionario que guía a sus correligionarios vestidos con uniforme de campaña, Béjart escribió en su prólogo: "Stravinsky,

músico ruso, Stravinsky músico revolucionario. [...] El pájaro de fuego es el fénix que renace de sus cenizas. El poeta, como el revolucionario, es un pájaro de fuego".⁽²⁾

Por nuestra parte, defendemos que los pájaros simbolizan aquello que conecta el cielo y la tierra, tal y como el fénix que se descompone para renacer personifica, en la religión cristiana, la inmortalidad del alma y la resurrección de Cristo. Por lo demás, en su comentario a la partitura el compositor Reynaldo Hahn evoca en 1910: "un soplo muy puro, muy fuerte y que viene de las alturas".⁽³⁾ De ahí la tentación de hacer de *El pájaro de fuego* un traficante de luz que lleva al alma del ser humano consuelo y esperanza, como Francisco de Asís, el santo poeta de la naturaleza que conversaba con sus hermanos los pájaros, tanto con aquellos pájaros bellos que gozaban de un gran esplendor como con simples gorriones.

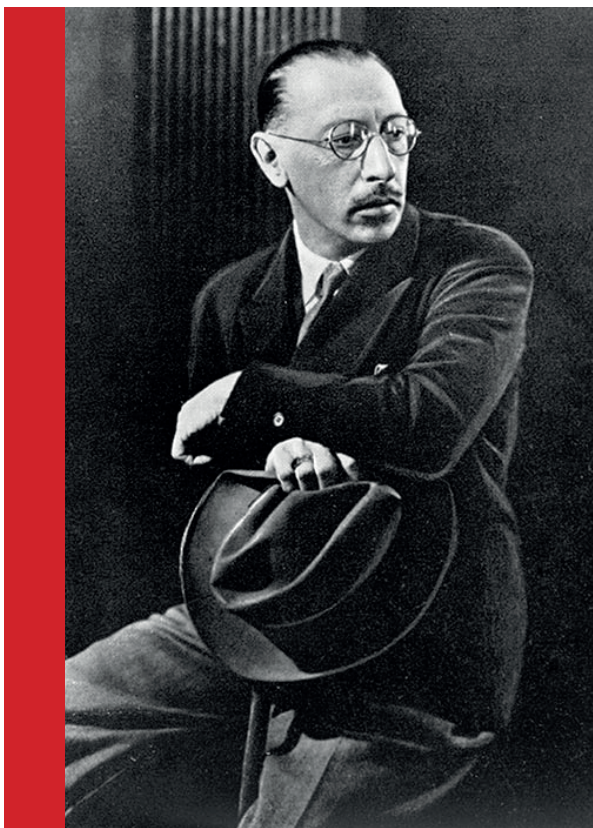
■ Thierry Malandain, febrero de 2021

⁽¹⁾ Memories and Commentaries de Igor Stravinsky, Robert Craft, 1959, p.33

⁽²⁾ Maurice Béjart, 1970

⁽³⁾ Le Journal, 27 de junio de 1910

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 reinvencción 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](https://www.medicivt.com), France Culture, France Musique, Fundación Igor Stravinsky

THIERRY MALANDAIN

Autor de más de 80 coreografías, Thierry Malandain sigue creando un repertorio coherente, profundamente ligado al Ballet, en el que la prioridad es el cuerpo danzante, su potencia, su virtuosidad, su humanidad y su sensualidad.

La búsqueda del sentido y de la estética son la base de un estilo intemporal y sobrio. Estilo que puede ser grave o impertinente y cuya riqueza se basa tanto en las raíces como en una visión renovada de la danza académica. Su compañía está formada por intérpretes con una formación clásica y cuya expresión, gracias a las coreografías de Thierry Malandain, es **actual**.

« Mi cultura es la del ballet clásico y sin complejos, y ése es precisamente el que cultivo. Porque aunque reconozco, sin tapujos, que sus códigos artísticos y sociales son de otra época, pienso también que todo ese material heredado de cuatro siglos de historia ofrece recursos inestimables al bailarín. Y yo lo que hago es divertirme, limitarme a buscar la danza que yo amo, clásica para algunos, contemporánea para otros. Una danza que no solo deja la huella del placer, sino que busca reconciliarse con lo sagrado como respuesta a la dificultad de ser. »

POCAS FECHAS

1959 Nace en Petit-Quevilly (Seine-Maritime) Recibe clases de Monique Le Dily, René Bon, Daniel Franck, Gilbert Mayer y Raymond Franchetti.

1977 Bailarín en la Ópera Nacional de París, el Ballet del Rin y el Ballet del Teatro Francés de Nancy.

1986 Fundación de la Compañía "Temps Présent" (Elancourt y Saint-Etienne).

1998 Director del Centro Coreográfico Nacional de Biarritz

2004 Nominación a los "Benois de la Danza" y Premio de la crítica « Mejor espectáculo extranjero » del XIXème Festival Internacional de Ballet de la Habana por *Les Créatures*

2005 « Premio Cultura » de la Fundación Sabino Arana en Bilbao

2006 Segunda nominación a los "Benois de la Danza" por *El Vuelo de Ícaro*, creado para el Ballet de la Ópera Nacional de París.

2009 Director artístico del Festival Le Temps d'Aimer

2012 Gran Premio de la Crítica de la Prensa por *Une Dernière chanson*.

2014 Premio Taglioni al Ballet por *Cenicienta*

2017 Premio de « Mejor compañía » del año para la Asociación Profesional de la Crítica por *Noé*

2018 Nominación a los "Benois de la Danza" por *Noé*

2019 Electo en la Académie des beaux-arts, en la sección de coreografía

2020 Premio SACD 2020, en la sección de coreografía

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 ».

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 Iparralde 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

l'epetto

PARIS

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