

LES SAISONS

malandain | guido • vivaldi

CREACIÓN 2023

malandainballet.com

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

NOUVELLE-AQUITAINE

BALLET

COMPAGNIE
SAN SEBASTIÁN

donostia.kultura

VICTORIA EUGENIA

malandain
ballet | biarritz

© Olivier Houeix

Basado en una idea de Laurent Brunner, director de Château de Versailles Spectacles y de Stefan Plewniak, violinista y principal director musical de la Ópera Real de Versalles, este ballet fusiona las celeberrimas *Cuatro estaciones* de Antonio Vivaldi y *las Cuatro estaciones del año* de su contemporáneo y compatriota Giovanni Antonio Guido, prácticamente desconocidas.

En lo concerniente a su culminación, por la influencia que ejerce sobre la obra el número cuatro vinculado estrechamente a la creación, el equilibrio y la armonía. Cabe recalcar que la obra de Guido sigue las directrices de la "danza bella", movimiento surgido en el siglo XVII con el ideal de gobernar cuerpo y espíritu y realizar movimientos plenos de gracia, rigor y ligereza. Observar además que se suele vincular el número cuatro a la Tierra y a la rueda de la vida, que no siempre gira debidamente, y menos en esta época actual caracterizada por la fealdad, la necedad y la inhumanidad. Serán *las Estaciones* de Vivaldi las que nos permitan gozar de una danza más natural; y también más humana.

En definitiva, para dotarlo todo de fantasía poética, dos términos que resumen lo esencial. En un decorado de pétalos negros diseminados por todo el horizonte, unos seres alados portan el cortejo fúnebre del espíritu y de la claridad. ¿Por qué? Porque *Las Estaciones* no es más que un ballet, y no hay nada más serio que lo inverosímil.

Thierry Malandain

LAS ESTACIONES

música
coreografía
decorado y vestuario
iluminación
diseño de vestuario

realización decorado
realización accesorios
ayudantes de decorado y atrezzo

maestros de ballet
ballet

Antonio Vivaldi & Giovanni Antonio Guido

Thierry Malandain

Jorge Gallardo

François Menou

Véronique Murat, Charlotte Margnoux
con la ayuda de Anaïs Abel

Frédéric Vadé

Annie Onchalo

Nicolas Rochais, Gorka Arpajou, Félix Vermandé,
Raphaël Jeanneret, Christof t'Siolle, Txomin Laborde-
Peyre, Maruschka Miramon, Karine Prins, Sandrine
Mestas Gleizes, Fanny Sudres et Fantine Goulot

Richard Coudray, Giuseppe Chiavaro, Frederik Deberdt
para 22 danseurs

Duración 60 minutos

A propuesta de la Ópera Real de Versailles

Estreno

25 de noviembre de 2023 en el Palais des Festivals de Cannes - Festival de Danse Cannes - Côte d'Azur France

Estreno con el Orchestre Royal de Versailles dirigé par Stefan Plewniak

14, 15, 16, 17 de diciembre de 2023 - Opéra Royal de Versailles

COPRODUCTOR PRINCIPAL

Château de Versailles Spectacles - Opéra Royal de Versailles

Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles

COPRODUCCIÓN

Festival de Danse de Cannes - Côte d'Azur France

Teatro Victoria Eugenia - Ballet T - Ville de Donostia San Sebastián

Opéra de Saint-Etienne

Theater Bonn - Allemagne

Teatro la Fenice - Venise (Italie)

CCN Malandain Ballet Biarritz

SOCIOS

Opéra de Reims

Espace Jéliote d'Oloron Sainte-Marie

Théâtre Olympia d'Arcachon

AYUDA

Fonds de dotation Malandain pour la Danse

Suez

Association Amis du Malandain Ballet Biarritz

Carré des Mécènes du Malandain Ballet Biarritz

Giuditta Banchetti © Olivier Horeix

NOTA DE INTENCIÓN

Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, que difundieron su energía apasionada mucho antes de su publicación en Ámsterdam en 1725, conforman un ciclo de cuatro conciertos para violín cuyos títulos son, ineludiblemente, los siguientes: *Primavera*, *Verano*, *Otoño* e *Invierno*. En cada título, tres movimientos cuya finalidad esencial no es el virtuosismo. Novedad para la época, van precedidos de sonetos atribuidos a Vivaldi y ofrecen una sucesión de escenas agrestes que celebran la naturaleza de forma descriptiva.

Es una obra de las más conocidas e interpretadas del mundo: con más de mil grabaciones hasta la fecha, sin contar conciertos, catálogos de música para llamadas en espera y anuncios publicitarios, este himno universal a la naturaleza redescubierto a mediados del siglo XX posee la facultad de agradar. De ahí su inmensa popularidad y de ahí también la lasitud o incluso el rechazo que puede provocar la obra. Así, Igor Stravinsky declaró lo siguiente en 1959: “Vivaldi está sobreestimado absolutamente, un tipo aburrido que podía componer la misma forma una y otra vez”⁽¹⁾; el compositor Luigi Dallapiccola la definió como música fácil; o el propio Stravinsky declararía en otra ocasión ⁽²⁾ que “el cura rojo” compuso “el mismo concierto quinientas veces”. Algo que es falso y totalmente injusto.

Dicho esto, en todo su esplendor, en toda la extensión de sus promesas, es cierto que *Las cuatro estaciones* del músico veneciano están tan manidas, tan explotadas, hasta la extenuación, que como reacción se han convertido en auténticas cantinelas, pueden provocar irritación, la más absoluta indiferencia o, como en nuestro caso, abarcar pensamientos melancólicos. Y más incluso en el clima desencantado y corrompido actual, en el que la degradación de la naturaleza constituye una amenaza existencial. En contraposición, y con el término naturaleza asumiendo la significación de “nacimiento” debido a su carácter inédito, *Las cuatro estaciones* de Giovanni Antonio Guido deberían aportar un aire fresco, una renovación, un motivo de esperanza.

Fueron publicadas en Versalles en torno a 1726 pero quizá sean anteriores a las de Vivaldi, ya que podrían haber sido compuestas hacia 1716 para la inauguración de cuatro cuadros ovales pintados por Jean-Antoine Watteau: sobre el tema de

las estaciones, decoraron la residencia parisina de Pierre Crozat, tesorero de Francia, mecenas y coleccionista. En cuanto a Guido, destacado violinista genovés, era miembro de la corte musical privada de Felipe de Orleans, regente de Francia, antes de pasar al servicio de su hijo Luís. Escrita en la forma francesa de la Suite de danza, a semejanza de Vivaldi, la partitura pone música a cuatro poemas anónimos: *las Personalidades de las estaciones*. Cambios estacionales que Guido busca describir añadiendo toques de verde, de azul o de rosa muy pálido. Pero también divinidades campestres como las de *Las Estaciones* del abad Jean Pic, representadas en la Real Académica de Música de 1695 a 1722 con coreografía de Louis Pécour. Basado en melodías de Pascal Collasse y Louis Lully, el ballet constaba de cuatro “entradas”, número sagrado vinculado a la creación, al equilibrio o la armonía. Cuatro puertas que vamos a atravesar para avanzar por el sendero del ideal.

Pero, ¿hasta dónde llegaremos? No lo sé... Los golpes de arco de Guido imitan respetuosamente el transcurrir de las estaciones pero nosotros estamos en el teatro, donde todo es falso y se pierde en la atmósfera.

Ése es precisamente el problema del coreógrafo, preso de los límites de su arte. Por lo que la solución, si deseamos continuar contemplando la naturaleza cuando abre su corazón a la primavera, es respetarla sin límites ni falsas apariencias.

Tras los himnos a la humanidad y a los seres vivos que supusieron *La sangre de las estrellas* (2004), *Noé* (2017), *la Pastoral* (2019), *Sinfonía* (2020) o incluso *El pájaro de fuego* (2021), lo ideal sería que *Las Estaciones* no se conviertan en falsas a fuerza de querer ser verdaderas.

■ Thierry Malandain, octubre de 2022

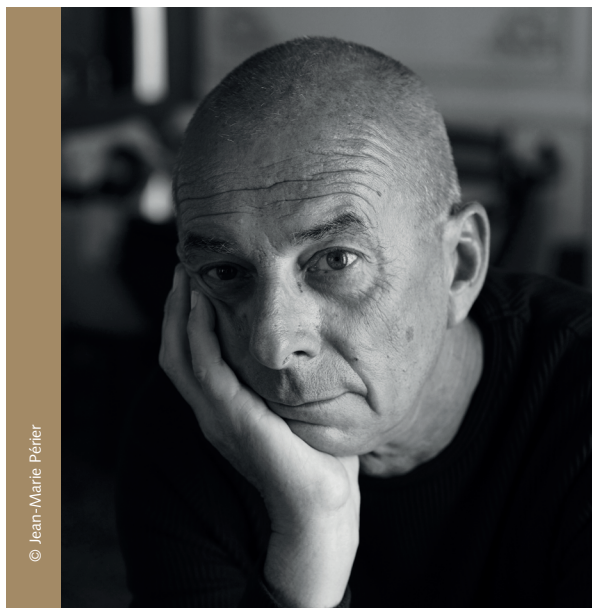
⁽¹⁾ Conversations with Igor Stravinsky, Robert Craft, 1959, p. 84.

⁽²⁾ Vivaldi: Amour de la Musique, Marc Pincherle, 1955, p. 55.

THIERRY MALANDAIN

director y coreógrafo

Eligido a la Academia des beaux-arts, en la sección de coreografía y autor de más de 90 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

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 fin de promover la emergencia de jóvenes coreógrafas y coreógrafos de ballet, el CCN de Biarritz organiza un Concurso Internacional de carácter bienal, en colaboración con el Ballet de la Ópera Nacional de Burdeos y el CCN Ballet de la Ópera Nacional del Rin. Thierry Malandain y su

equipo prestan una atención especial al apoyo a ballets y a coreógrafas y coreógrafos jóvenes.

Su arraigo geográfico particular ha llevado al Malandain Ballet Biarritz a entablar cooperaciones fecundas con numerosos agentes culturales implantados en el territorio eurorregional.

Ése fue precisamente el germen del proyecto "Ballet T", liderado actualmente por el Polo Coreográfico Territorial en cooperación con la Comunidad del País Vasco.

Desde 2021 el CCN organiza también el Festival Le Temps d'Aimer la Danse, que tiene lugar en el mes de septiembre de cada año.

© Frédéric Néry, Yocom

© Malandain Ballet Biarritz

Festival Le Temps d'Aimer la Danse con Marie-Claude Pietragalla
© Stéphane Bellocq

SOBRE LAS ÚLTIMAS CREACIONES

Claire Lonchamp. *L'Oiseau de feu* © Olivier Houeix

L'Oiseau de feu

«Thierry Malandain nos da hoy su versión. Un encanto. (...) El folclore ruso ya no está a la orden del día; aquí estamos en la elevación del alma.»

■ Les Echos, Philippe Noisette, 14 septembre 2021

La Pastorale

Creada en 2019 - Chaillot - Théâtre National de la Danse - Paris

« Intemporal, casi abstracta, la danza expresa de forma magnífica las paradojas conmovedoras del ser humano, de dúos a movimientos corales. »

■ La Terrasse, Agnès Santi, 24 novembre 2019

Marie-Antoinette

Creada en 2019 - Opéra Royal du château de Versailles

« Malandain tiene el buen gusto de no sobrecargar el escenario, interpretando cuadros manipulados por bailarines y trajes un tanto fuera de lo común. »

■ Les Echos, Philippe Noisette, 29 mars 2019

Rêverie Romantique

Creada en 2018 - Victoria Eugenia Antzokia - Donostia/San Sebastián

« Todo es una celebración, tanto en los detalles como en los conjuntos, del ballet romántico. De este, Malandain recupera lo mismo las delicadezas que el efecto frenético. Es una delicia. »

■ Le Figaro, Arianne Bavelier, 7 juin 2018

Noé

Creada en 2017 - Chaillot Théâtre national de la Danse

« El estilo incisivo en el lenguaje de Malandain se vale por sí mismo y hace innecesario sobreactuar. En su estilo la danza, para mantenerla viva, se interpreta a tumba abierta. »

■ Le Monde, Rosita Boisseau, 16 mai 2017

La Belle et la Bête

Creada en 2015 - Opéra Royal de Versailles

« La obra es de una belleza maravillosa, con un montón de invenciones coreográficas que le sitúan indudablemente en la vanguardia de los coreógrafos franceses. »

■ Le Figaro, Arianne Bavelier, 20 décembre 2015

Nocturnes

Creada en 2014 - Opéra de Reims

« Joya coreográfica firmada por Thierry Malandain que se enaltece con el fulgor sombrío de Jean-Claude Asquié, de dramaturgia pulida, cuidadosamente musical, inteligente. »

■ Danser Canal Historique, Agnès Izrine, 14 novembre 2014

Estro

Creada en 2014 - Victoria Eugenia Antzokia - Donostia/San Sebastián

« Con menos que nada —unos botes de pintura reciclados como linternas mágicas— Thierry Malandain instalaba el decorado de una celebración a la vez dramática y alegre, en donde los sufrimientos de una madre desconsolada se veían trascendidos por el júbilo irresistible de la danza.»

■ Ballroom, Isabelle Calabre, 8 juillet 2014

Cendrillon

Creada en 2013 - Opéra Royal de Versailles

« Y ello se refleja en su trabajo, donde todo apunta a una búsqueda de lo justo, de lo elocuente, con el fin de evitar en la medida de lo posible los lugares comunes y aspectos áridos de un ballet narrativo. El conjunto de la obra resulta vivo, creativo y, en algunos momentos, ingenioso.»

■ Le Nouvel Observateur, Raphaël de Gubernatis, 7 juin 2013

Une Dernière chanson

Creada en 2012 - Opéra de Reims

« Gran Premio 2012 de la Asociación de Críticos de Danza, Une Dernière Chanson, [...] es una auténtica joya. Se trata cada canción con una inteligencia y una ternura increíbles y forma un cuadro viviente auténtico, de una ligereza incomparable. »

■ Alta Musica, Olivier Brunel, 9 septembre 2012

Silhouette

Creada en 2012 - Hotel de Silhouette, Biarritz

« Con música de Beethoven, Frederick Deberdt baila (...) con una presencia felina y un dominio perfecto de su cuerpo. Es de una pureza increíble, de una delicadeza infinita y de una belleza extraña. »

■ Toute la Culture, Sophie Lesort, 11 novembre 2014

Miyuki Kanei & Daniel Vizcayo, Noé © Olivier Houeix

CONTACTOS

Yves Kordian - directeur adjoint
+33 (0)6 08 37 99 37 - y.kordian@malandainballet.com

Lise Philippon - responsable de diffusion
+33 (0)5 59 24 96 98 - l.philippon@malandainballet.com

Georges Tran - secrétaire général
+33 (0)6 11 68 37 93 - g.tran@malandainballet.com

Centro Coreográfico Nacional Malandain Ballet Biarritz
de Nueva-Aquitania en Pirineos Atlánticos
Gare du Midi 23, Avenue Foch F-64200 Biarritz
tél. +33 (0)5 59 24 67 19

malandainballet.com

malandain ballet | biarritz

malandainballet.com

Soutenu
par

**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

BIARRITZ

**RÉGION
Nouvelle-
Aquitaine**

BALLET T

VICTORIA EUGENIA
Antzokia

**DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN**

donostiakultura

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