

Ballet D'Europe

Escrito por José R- Díaz Sande.

Miércoles, 14 de Abril de 2010 13:48 - Actualizado Domingo, 09 de Mayo de 2010 20:25

BALLET D'EUROPE **SORPRENDENTE CALIDAD**

[2004-09-08]

El Ciclo De Danza del Centro Cultural de la Villa, dentro de la programación

BALLET D' EUROPE

SORPRENDENTE CALIDAD

L'Usine

Corot (Sede del ballet d'Europe) Marsella.

Foto: J.F. Gaultier.

Petrouskya (2003)

El Ciclo De Danza de **Centro Cultural de la Villa** de la programación **Ballet D'Europe** Veranos Digo

Jean - Charles Gil

El responsable último del “buen baile” de esta Compañía es **Jean - Charles Gil**, que en su tierra de origen - Murcia - responde al nombre de

Juan Carlos Gil

. Un bailarín español que, como muchos otros, a falta de Compañías de Clásico en nuestro país, desarrollaron sus cualidades en el extranjero.

A los 19 años ya era Primer Bailarín del **Ballet Nacional de Marsella** de **Roland Petit**.

Petit

Prosiguió su carrera como Bailarín principal en el

San Francisco Ballet

(1985 - 1988) y en el de

Monte-Carlo

(1991 - 1997).

Baryshnikov

lo llama para bailar en el

American Ballet

y

Nureyev

para la

Ópera de París

.

Maurice Béjart

también contaría con él para sus coreografías.

Desde 1995 crece su interés por la coreografía y firma una *Electra* para el **Ballet del Grand Théâtre** de Burdeos. Después vendrán otras.: *Bach to*

áfrica

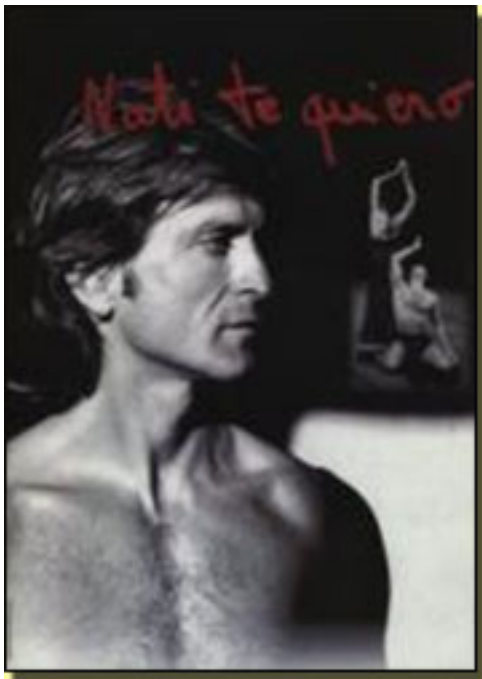
para la

Fête de la Musique d'Aix-en-Provence

,

Corps Accords

en Lausanne (1998), que supone una nueva evolución en su línea artística.

Nati te quiero

Constatando, él mismo, su capacidad como coreógrafo, decide en 1998 iniciar una nueva etapa en su profesión: coreógrafo y profesor. Su experiencia como bailarín, coreógrafo y maestro las transmite en los Cursos de verano en las **Universidades de Sur** de Francia. De ahí nacerá el

Ballet des

Jeunes d'Europe

(BJE), y se presenta artísticamente en 1999 con la

Fantaisie pour tous

, sobre la

fantasía opus 80 de Beethoven

. En el 200 crea un

Boléro de Ravel

, a partir de una versión de 2 pianos a 4 manos.

Tras estas experiencias Gildes Bourdet, le da total libertad para presentar en el **Théâtre National de Marseille** *La Criée, Nati te quiero*

: un enfervorizado homenaje a su madre y a la España de su infancia.

Entre el 1998 y el 2003, el grupo ha adquirido una cierta consistencia y se transforma en el *Ballet D'Europe*, creado en Marsella en el 2003. Su sede será

L'Usine Corot

de Marseille. Su primera producción será

Dock de Suds

en que estrenará en Marsella del 18 al 23 de diciembre de ese año. A partir de entonces comenzará su gira regional y nacional.

Veinte bailarines constituyen el elenco, que, a la vista del difícil repertorio elegido, demuestran una gran calidad y la capacidad para formar un sólido bloque de gran homogeneidad. Entre ellos una española: Beatriz Uhalte.

ELENCO

Balazs Baranyai, Jean-Philippe Bayle, Helena Dmitrie

Foto: Pascal Delcey

UN RÊVE

Título: *Un rêve*

Coreografía: *Jorma Uotinen*

Música: *Kimmo Pohjonen. - Kielo (1999)*

Vestuario: *Erika Turunen*

Iluminación: *Mikki Kunttu*

Compañía: *Ballet d'Europe*

Estreno en Madrid: *Centro Cultural de la Villa, 28 de Julio de 2004 (Veranos de la Villa)*

Jorma Uotinen firma esta coreografía. De origen finlandés, este coreógrafo ha desarrollado en su país un intenso y valioso trabajo coreográfico al frente del

Ballet Nacional

de Finlandia durante 30 años.

Las noche blancas de Finlandia inspiran esta cerebral e interesante coreografía, inmersa en el mundo onírico del sueño y de la vigilia. La música de Kimmo Pohjonen -Kielo, (1999), de corte post-modernista, crea el clima sonoro para una narración que se aparta de la realidad que conocemos y así sumergirse en el onirismo del subconsciente y en la desaceleración del tiempo. Los personajes deambulan en soledad o se fusionan en pareja en un ir y venir soñoliento y mágico. Para ello acude a un estilo que entrelaza lo clásico y lo contemporáneo, en el que se puede leer a **W. Forsythe**, en buena dosis, a

Mark Ek

o a

J. Kylian

. Abunda más en lo cerebral y reflexivo que en lo externamente emocional. Ello puede desconcertar al espectador medio, que tiende, por lo general, a leer una historia, descubrir un concepto abstracto o experimentar una emoción. Todo esto existe, pero en otra clave: la del sueño y la del mundo mágico que engendra el propio estado de soñolencia. Esto es lo que produce una sensación de frases coreográficas inconexas y desconcertantes. A medida que avanza el desarrollo a base de especiales

pasos a dos

, muy elaborados, esa lentitud y ambigüedad que produce el estado onírico, impregna todo el transcurrir coreográfico. De ahí que se tenga la sensación de cierta ambigüedad. No obstante el tratamiento estético del movimiento aislado o en pareja o en contrapunto de las diversas parejas termina por ser un bello análisis del movimiento - a veces ralentizado - del cuerpo humano.

Foto: Pascal Dekey

PETROUCHKA

Título: *Petrouchka*

Coreografía: *Jean-Charles Gil*

Asistente del coreógrafo (hip-hop): *Edouard Lavelle*

Música: *Igor Stravinsky*

Escenografía: *Xavier Fananas*

Creación del vestuario: *Jérôme Kaplan*

Realización del vestuario: *Sylvie Lefray, Nathalie Elbaz, Minok y Sandra Pomponio*

Video: *Jean-Christophe Aubert (obras de Víctor Vasarely)*

Compañía: *Ballet d'Europe*

Estreno en Madrid: *Centro Cultural de la Villa, 28 de Julio de 2004 (Veranos de la Villa).*

Siempre que me acerco a un título clásico, experimento una sensación indefinida. Por un lado un cierto atractivo. Por otro cierto temor. El atractivo se funda en la esperanza de que el ballet clásico llegó a una cota de tal virtuosismo y vistosidad en su mejor época que siempre atrae. Temor porque la realidad que a veces aparece, tiene un olor a rancio y el virtuosismo o la brillantez de sus pasos a dos, las danzas o los conjuntos de hileras coreográficas fallan si no se dispone de una compañía de elevada categoría. La intranquilidad es mayor cuando de ese clásico se hace una nueva propuesta en cánones contemporáneos tanto en la historia como en la coreografía.

El 13 de junio de 1911 en el **Théâtre du Chatelet**, en París, los míticos **Ballets Rusos** de **Sergei Diáguilev**, estrenaban un título: *Petrouchka*, de corte vanguardista tanto por la música de **Igor Stravinski** como por la propia coreografía de **Mijaíl Fokín** que mecanizaba, un tanto, los movimientos. Su protagonista **Vaslav Nijinski**, era el bailarín ideal para un ballet de vanguardia, en la que ya comenzaba a moverse desde hacía unos años.

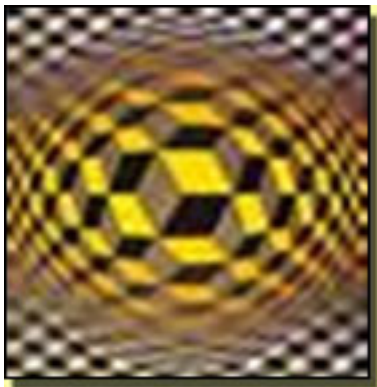
Igor Stravinski no había compuesto su música para un ballet, sino que era un pieza de concierto en la que el piano se contrapone continuamente a la orquesta. Diáguilev, al oírla, pidió a **Alexander Benois** (pintor) y al propio Stravinski que escribieran el libreto. Dos años antes (1909) Stravinski había compuesto la música para el ballet *El Pájaro de Fuego*, pero *Petrouchka* consagrará al músico y hará que las reticencias hacia su innovadora música desaparezcan.

Estamos en una plaza c

Víctor Vasarely

(1908 - 1997)

Jean-Charles Gil relee el libreto y lo transporta a nuestro mundo de la informática y de la ciencia ficción.

Experiencia sobre el argumento y coreografía tradicional no le falta, ya que la ha interpretado varias veces. Por lo tanto si, en principio, siempre es un cierto atrevimiento remendar la plana a lo consagrado, Gil tiene garantías al ser un buen conocedor del tema, a nivel práctico.

La concepción de ciencia ficción necesitaba algo más que el mecanicismo de los muñecos de entonces, a niveles de vestuario y escenografía. **Jérôme Kaplan** le viste los personajes en una línea imaginativa y colorista que recuerda muchos

de los personajes de los films de ciencia-ficción. La escenografía proyectada sobre los coloristas y geométricos dibujos de

Ví

ctor Vasarely

(Hungría (Pecs) 1908 - 1997), proporcionan ese aire futurista que tiene este nuevo tratamiento. Acorde con ello son los movimientos robóticos de los bailarines, acentuados, en algunas ocasiones, por el estilo *hip-hop*.

.

Todo el espectáculo es vistoso y atractivo, tanto por los movimientos coreúuticos robotizados como por los fondos de Vasarely. Hay una policromía de color y de movimientos entrelazados que se acomodan perfectamente al estilo colorista del pintor en el que la línea, elegante y flexible, proporciona el dinamismo al espacio. En el conjunto no se sabe si Gil ha buscado fondos para su nueva concepción dramatúrgica y coreográfica y se topó con Vasarely, o bien esta *Petrouchka* sirve como disculpa para bailar al pintor húngaro.

Otra vez más el grupo de bailarines vuelven a mostrar su gran capacidad y su perfecta disciplina.

Esta propuesta ha querido ser - en

palabras del programa - un homenaje al bailarín **Serge Golovine**

y a los

Ballet Rusos

. Puede perfectamente serlo y al mismo tiempo hace creer en la posibilidad de la continua renovación de textos antiguos.

BALLET D'EUROPE

UNE ETONNANT QUALITÉ

Ballet D'Europe

Escrito por José R- Díaz Sande.

Miércoles, 14 de Abril de 2010 13:48 - Actualizado Domingo, 09 de Mayo de 2010 20:25

L'Usine Corot (Sede del ballet d'Europe)

Marsella.

Foto: J.F. Gaultier.

Ensayo de *Petoruchka* (2003)

Le Festival De Centre O

Jean - Charles Gil

Le véritable responsable de cette Compagnie est **Jean Charles Gil**

, qui , dans son pays d'origine - Murcia - s'appelle **Juan Carlos Gil**

. Un danseur espagnol qui, comme beaucoup d'autres, par manque de compagnies de danse classique dans notre pays allèrent développer leurs qualités à l'étranger. Dans les années 19 il fut danseur étoile du

Ballet National de Marseille

de

Roland Petit

. Il poursuivit sa carrière de danseur étoile au

Ballet S. Fco

(1985 - 1988) puis à celui de

Monte Carlo

(1991 - 1997).

Baryshnikov

lui demanda de danser pour l'

American Ballet et Nureyev

pour

l'Opéra de Paris

.

Maurice Béjart

comptera aussi dur lui pour ses chorégraphies.

Depuis 1995 son intérêt pour la
chorégraphie s'affirme et il crée *Electre* pour le **Ballet du
Grand Théâtre**

de

Bordeaux

.

Ensuite en viennet d'autres: *Bach to äfrica* pour la **Fête
de la Musique d'Aix-en-Provence**

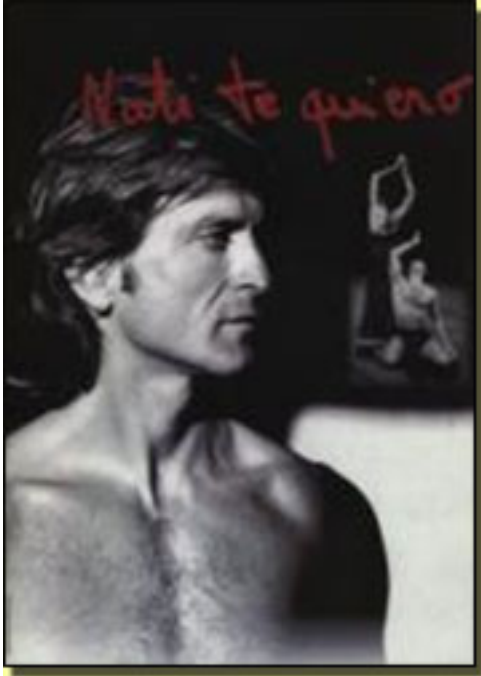
,

Corps Accords

en

Lausanne

(1998), qui marque une nouvelle évolution de sa
créativité artistique.

Nati te quiero

Son succès de chorégraphe s'affirmant, il décide en 1998 de passer une nouvelle étape dans son métier : comme chorégraphe et professeur. Il transmet son expérience de danseur, de chorégraphe et d'expert durant les cours d'été des **Universités du Sud de la France**. De là va naître le **Ball**

et des Jeunes d'Europe (BJE)

, qui se fera connaître en 1999 avec la

Fantaisie pour tous d'après la fantasía opus 80 de Beethoven

. En 2000 il crée un
Boléro de Ravel
, dans une version pour deux pianos á 4 mains.

Aprés ces expériences, Gilles Bourdet,
lui laisse carte blanche pour présenter au **Théâtre
National de Marseille**

La Criée

,
Nati te quiero
: un enfervorizado fervent hommage à sa mère et à
l'Espagne de son enfance.

Entre 1998 et 2003, le groupe acquiert
une certain consistance et se transforme en Ballet
d'Europe , création á Marseille en 2003. Il s'installe dans
l'Usine Corot, dans le 13ème arrondissement de
Marseille.

Sa premére oeuvre sera *Dock de Suds*
qui se donnera à Marseille du 18 au 23 décembre de
cette année. A partir de là, il commence une tournée
regionale et nationale.

La troupe comprend vingt danseurs , qui,
vue la difficulté du repertoire choisi, montre une grande
qualité et capacité à former un ensemble d'une grande

homogénéité. Parmi eux, il y a une espagnole Beatriz Uhalte.

TROUPE

Balazs Baranyai, Jean-Philippe Bayle,

Foto: Pascal Delcey

UN RÊVE

Titre: *Un rêve*

Choréographie: *Jorma Uotinen*

Musique: *Kimmo Pohjonen. - Kielo*

(1999)

Costume: *Erika Turunen*

Eclairage: *Mikki Kunttu*

Troupe: *Ballet d'Europe*

Première a Madrid: *Centro Cultural de la Villa, le 28 juillet 2004 (Veranos de la Villa)*

Jorma Uotinen est l'auteur de cette chorégraphie. D'origine finlandaise il a produit, durant 30 ans dans son pays, un intense et fructueux travail chorégraphique pour le Ballet national de Finlande.

Les nuits blanches de Finlande inspirent cette chorégraphie réfléchie et prenante, qui nous plonge dans ce monde onirique au bord du rêve. La musique de Kimmo Pohjonen - Kielo 1999, . de facture post-moderne , crée le climat sonore d'un récit, qui s'éloigne de notre

réalité, pour nous plonger dans l'onirisme du subconscient et un ralentissement du temps. Les personnages deambulent solitaires ou se fondent en couple dans un aller et venue rêveur et magique. Il le fait dans un style qui croise classique et contemporain , dans le quel on peut reconnaître du W. Forsythe, à bonne dose, du Mark Ek ou J. Kylian. Il donne plus dans le cérébral et le réflexif que dans l'émotionnel. Ceci peut déconcerter un public peu averti, qui, en général, aime lire une histoire, découvrir un concept abstrait ou expérimenter une émotion. Tout cela est présent, mais traité d'une autre manière: celle du rêve et d'un monde magique qui crée ses propres images.

C'est cette sensation que produisent une série de phrases chorégraphiques discontinues et déconcertantes. A fur et à mesure que se développe une série de pas de deux spéciaux et très élaborés, cette lenteur et cette ambiguïté produisent un état onirique imprégnent tout l'ensemble chorégraphique. De là vient aussi la sensation d'une certaine ambiguïté.

Cependant le traitement esthétique du mouvement seul ou en couple ou en jeu de contrepoint de différents couples finit par séduire le spectateur. Ce rêve finit par être une belle Analyse du mouvement - parfois au ralenti - du corps humain.

Foto: Pascal Dekey

PETROUCHKA

Titre: *Petrouchka*

Chreographie: *Jean-Charles Gil*

Assistant de choregraphie,

coreógrafo (hip-hop)

: *Edouard*

Lavelle

Musique: *Igor Stravinsky*

Scénographie: *Xavier Fananas*

Costume: *Jérôme Kaplan*

Realisateur des costumes: *Sylvie Lefray, Nathalie Elbaz, Minok y Sandra Pomponio*

Video: *Jean-Christophe Aubert*
(obras de Víctor Vasarely)

Troupe: *Ballet d'Europe*

Première a Madrid: *Centro Cultural de la Villa, le 28 juillet 2004 (Veranos de la Villa).*

Chaque fois que je m'apprête à voir une oeuvre classique, j'éprouve une certaine gêne.

D'un coté un certain attrait. De l'autre une certaine crainte. L'attrait vient de ce que le

ballet classique est arrivé á un tel niveau de perfection et de beauté, à sa meilleure époque qu'il continue à attirer. Crainte parce que la réalité, ce qui arrive parfois, a un air de déjà vu et que la virtuosité ou le brillant de ses pas de deux, les danses ou les effets d'ensemble chorégraphiques échouent si la qualité de la compagnie fait défaut.

La gêne est encore plus grande quand on fait une nouvelle interprétation d'une

œuvre classique selon les canons contemporains
tant dans le traitement de l'histoire que de la
chorégraphie

Le 13 juin 1911 au **Théâtre du**
Chatelet, à

París, les mythiques

Ballets Russes

de

Sergei Diaguilev

donnent

Petrouchka

, de facture avanguardiste tant par la musique de

Igor Stravinski

que par la chorégraphie de

Mijal Fokin

qui automatise, un peu, les mouvements. L'acteur
principal,

Vaslav Nijinski

, était le danseur idéal pour ce type de ballet
d'avangarde, dans lequel il commençait à travailler
depuis quelques années.

Igor Stravinski n'avait pas
composé cette musique pour un ballet, mais l'avait

composé comme un concert dans lequel le piano joue continuellement en contre point avec l'orchestre. En l'ecoutant

Diáguilev

demanda au peintre

Alexander Benois

. et a

Stravínski

lui même d'écrire le livret. Deux annés auparavant (1909) Stravínski avait composé la musique pour *L'Oiseau de Feu*

. Mais c'est

Petrouchka

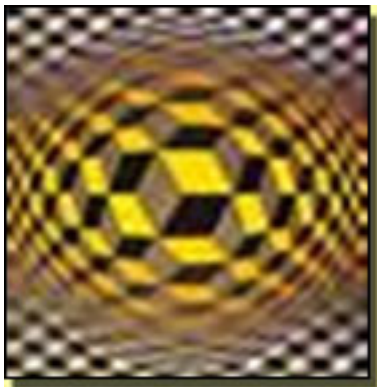
qui consacrera le musicien et mettra fin aux reticences du public devant l'innovation de sa musique.

*presente un spectacle. Le fr
d'un pantin, qui vibre comm
où il ne peut exprimer ses s*

Víctor Vasarely

(1908 - 1997)

Jean - Charles Gil relit le livret et le traduit pour notre monde de l'informatique et de la science fiction. La connaissance du sujet et de la chorégraphie traditionnelle ne lui manque pas car il l'a déjà interprété de nombreuses fois. Cependant s'il y a un certain risque, en principe, à revenir sur ce qui a été bien fait, Gil a toutes les moyens pour bien conduire pratiquement le sujet práctico.

Le rendu de science fiction nécessite plus que le mecanisme des automates d'antan; au niveau des costumes et de la scenographie. **Jérôme Kaplan** habille les personnages dans une ligne imaginative et colorée qui évoque beaucoup les personnages des films de science fiction. La séquence scénographique projeté, sur les dessins colorés et geometriques de

Víctor Vasarely

. (Hongrie Pecs) 1908 - 1997), donne un air futuriste à ce nouveau traitement de l'oeuvre. Ceci s'accorde avec les mouvements saccadés

des danseurs, accentués, parfois, par le style hip-hop Tout le spectacle est beau et attractif tant par les mouvements saccadés du chœur que par les projections en toile de fond de Vasarely. Il y a un jeu de couleurs et de mouvements entrelacés qui s'accordent parfaitement au style coloré du peintre dont la ligne élégante et flexible ajoute au dynamisme de l'ensemble.

Dans cet ensemble on ne sait pas si **Gil**, en cherchant des toiles de fond pour sa nouvelle oeuvre dramatique et chorégraphique est tombé sur **Vasarel**
y ou bien si

Petrouchka

sert de prétexte au peintre hongrois pour danser Une fois de plus la troupe de danseurs montre sa grande maîtrise et sa parfaite discipline.

Cette proposition a voulu être –

voir la dédicace du programme- un hommage
au danseur **Serge Golovine** et aux **Ballet
Russes** . II

peut l'être parfaitement et en même temps
permettre de croire à la possibilité d'une
réécriture permanente des textes anciens.

**Pierre Olry
(Traducción)**

José Ramón Díaz Sande
copyright©diazsande

Centro Cultural de la Villa
Madrid. Concejalía de las Artes
Jardines del descubrimiento
Pz/ de Colón, s/n
28046.- Madrid
Tf.: 91 280 03 00
Metro: Colón

Autobuses: 14,21,27,40,53 y

<http://www.munimadrid.es>

Tf. Entradas, Caixa Cataluñ

<http://www.esmadrid.com>