

Temporada
Denboraldia
23-24

DANZA | DANTZA

Malandain Ballet Biarritz

Las Estaciones

Sábado 9 de marzo
Martxoak 9 larunbata
Hora | Ordua 19:30

FUNDACIÓN
BALUARTE
FUNDAZIOA

La Pasión según San Juan

BWV 245, J.S. Bach

La Cetra Barockorchester
& Vokalensemble Basel

Domingo 17 de marzo
Martxoak 17 igandea
Hora | Ordua 18:30

Coreografía |

Koreografia

Thierry Malandain

Decorado y vestuario |

Dekoratu eta jantziak

Jorge Gallardo

Iluminación |

Argiztapena

François Menou

Diseño de vestuario |

Jantzien diseinua

Véronique Murat
Charlotte Margnoux
con la ayuda de Anaïs Abel

Realización de decorado |

Dekoraziogilea

Frédéric Vadé

Realización de accesorios |

Osagarrigilea

Annie Onchalo

Ayudantes de decorado y

atrezzo | Dekoratu eta

atrezoko laguntzaileak

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

Maestros de Ballet |

Ballet maisuak

Richard Coudray
Giuseppe Chiavaro
Frederik Deberdt

Bailarines | Dantzariak

Giuditta Banchetti, Julie Bruneau,
Clémence Chevillotte,
Irma Hoffren, Claire Lonchampt,
Alessia Peschiulli, Yui Uwaha,
Patricia Velázquez, Allegra Vianello,
Laurine Viel, Chelsey Van Belle,
Noé Ballot, Raphaël Canet,
Mickaël Conte, Ioan Frantz,
Hugo Layer, Guillaume Lillo,
Timothée Mahut, Julien Rodríguez
Flores, Alejandro Sánchez
Bretones, Ismael Turel Yagüe y
Léo Wanner

Música | Musika

Antonio Vivaldi
Giovanni Antonio Guido

Orquesta Sinfónica de Navarra |

Nafarroako Orkestra Sinfonikoa

Concertino y director musical

| Kontzertino eta musika

zuzendaria

Stefan Plewniak

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

**Duración
aproximada:**

60'

Iraupena:

60'

Basada 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, esta creación que vio la luz en noviembre de 2023 fusiona las celebérrimas *Cuatro estaciones* de **Antonio Vivaldi** y las de su contemporáneo y compatriota **Giovanni Antonio Guido**, prácticamente desconocidas.

Las 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 redescubrió 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 Luis. 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.

Ese 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.

Sorkuntza lan honek oinarrian duen ideia **Laurent Brunner** Château de Versailles Spectacles-eko zuzendariak eta **Stefan Plewniak** biolin-jotzaile eta Versaillesko Errege Operako musika-zuzendari nagusiak ondua da. Lanak 2023ko azaroan ikusi zuen argia eta **Antonio Vivaldiren** *Lau urtaropak* ospetsuen eta **Giovanni Antonio Guido** haren garaikide eta herrikiidearen izen bereko pieza ia ezezagunaren fusioa da.

Vivaldiren urtarok beren indar kartsua zabaldu zuten, 1725ean Amsterdamen argitaratu baino askoz lehenago, eta biolinerako lau kontzertuko ziklo bat osatzen dute. Izenburuak hauek dira, jakina: *Udaberria, Uda, Udazkena eta Negua*. Birtuosismoa funtsezko helburutzat ez duten hiru mugimendu daude Izenburu bakoitzean. Garai hartako berritasun gisa, ustez Vivaldirenak diren sonetoak dituzte aurretik eta natura modu deskriptiboan ospatzen duten eszena basatien segida bat eskaintzen dute.

Munduko lanik ezagunenetakoa eta interpretatuenetakoa da: milatik gora grabazio egin zaizkio orain arte, kontuan hartu gabe kontzertuak, itxaron deietarako musika-katalogoak eta publizitate-iragarkiak. Hala, XX. mendearen erdialdean berraurkitua, naturari eskainitako ereserki unibertsal horrek atsegin izateko ahalmena dauka. Horregatik du ospe itzela eta, halaber, hortik heldu da lanak sor dezakeen nekea, eta are, baita arbuioa ere. Horrela, **Igor Stravinskik** hauxe adierazi zuen 1959an: “Vivaldi neurrigabe dago estimatua, forma bera behin eta berriz konposatu zezakeen tipo aspergarria baita”⁽¹⁾; **Luigi Dallapiccola** kompositoreak erran zuen hura musika erraza zela; edota Stravinskik berak beste behin adierazi zuen ⁽²⁾ “apez gorriak bostehun aldiz” konposatu zuela “kontzertu berbera”. Hori gezurra da eta erabat bidegabeta.

Erran beharra dago, halere, lanaren handitasun guztian, promesen zabaltasun osoan, egia dela musikagile veneziarraren *Lau urtarok* hain daudela erabiliak, hain esplotatuak neurrigabe, non, erreakzio gisa, egiazko lelo bihurtu baitira, eta haserrea eta erabateko axolagabetasuna sor dezakete, edota gure kasuan bezala, pentsamendu malenkoniatsuak eragin. Eta are gehiago egungo giro desilusionatu eta ustelean, non naturaren hondamena nahatu existenziala baita. Kontrara, eta natura terminoak “jaiotza” esanahia bere gain harturik -bere izaera ineditoak eraginik-, Giovanni Antonio Guidoren *Lau urtarok* aire freskoa ekarri beharko lukete, berrikuntza bat, itxaropenerako arrazoi bat.

Versaillesen argitaratu ziren 1726 inguruan, baina agian Vivaldirenak baino lehenagokoak dira; izan ere, baliteke 1716 inguruan konposatu izana **Jean-Antoine Watteauk** margotutako lau margolan obalen inauguraziorako: urtaroen gaia harturik, margolanek Pierre Crozat Frantziako diruzain, mezenas eta bildumagilearen Parisko egoitza apaindu zuten. Guido, berriz, biolin-jotzaile enoar bikaina zen, Frantziako erregeorde **Filipe Orleanskoaren** musika-gorte pribatuko kidea, haren seme Luisen zerbitzuan hasi baino lehen. Dantza-suitearen forma frantsesean idatzia, Vivaldiren antzera, partiturok egile ezezaguneko lau olerkiri jarri zien musika: *Urtaroen ezaugarriak*. Urtaroen arteko aldaketak irudikatzeke, Guido ukitu berde, urdin eta arrosa oso argiez baliatu zen. Baina, baita landa-jainkotasunez ere, hala nola Jean Pic abadearen *Urtarok* lanekoez. Lan hori Musikaren Errege Akademiaren antzeztu zen, 1695etik 1722ra, Louis Pécourrek ondutako koreografiarekin. Pascal Collassen eta Louis Lullyren doinua oinarri harturik, balletak lau “sarrera” zituen, hots, sorkuntzari, orekari edota harmoniari lotzen ohi zaien zenbaki sakratua. Horra zeharkatuko ditugun lau ate, idealaren bidean aitzina egiteko.

Baina, noraino iritsiko gara? Ez dakit... Guidoren arku-kolpeek urtaroen joana imitatzen dute begirunez baina, gu, antzokian gaude, eta han, dena da faltsua eta giroan galtzen da.

Horixe da, hain zuzen ere, koreografoaren arazo, bere artearen mugen presoazatea. Konponbidea, beraz, bere bihotza udaberriari irekitzen dionean natura begiesten jarraitu nahi badugu, hura mugarik eta itxurakeriarik gabe errespetatzea da.

Izarren odola (2004), *Noe* (2017), *Pastorala* (2019), *Sinfonia* (2020) edo *Suzko txoria* (2021) lanek gizateriari eta izaki bizidunei ekarritako ereserki ondotik, onena litzateke *Urtarok* faltsuak ez bilakatzea benetakoak izateko nahiaren poderioz.

Thierry Malandain, 2022ko urria

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

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

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 existentes en Francia. Su particularidad 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 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, 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

Director y coreógrafo
Zuzendaria eta koreografoa

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. Este puede ser grave o impertinente y su riqueza se basa tanto en las raíces como en una visión renovada de la danza académica.

“Mi cultura es la del ballet clásico y sin complejos, y Ese 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”.

Stefan Plewniak

Concertino y director musical
Kontzertino eta musika zuzendaria

Stefan Plewniak es un director y violinista polaco. Es primer director de la Orchestre de l'Opera Royale Versailles y anterior director musical de la Ópera de Cámara de Varsovia. Es fundador y director musical de la Orquesta Il Giardino d'Amore y Cappella dell'Ospedale della Pietà Venezia. Asimismo, en 2016, fundó la Orquesta Sinfónica FeelHarmony.

También es el fundador del exclusivo sello discográfico Èvoe Records, que ha recibido la atención y el reconocimiento de prestigiosas revistas y emisoras de radio internacionales. Como director de orquesta y violinista, ha adquirido la reputación de "maestro de la química emocional", "huracán en el escenario".

Orquesta Sinfónica de Navarra Nafarroako Orkestra Sinfonikoa

Fundada en 1879 por Pablo Sarasate, es la agrupación en activo más antigua del panorama sinfónico español. Está integrada en la Fundación Baluarte Fundazioa y es la orquesta oficial de la Comunidad Foral. En sus ciento cuarenta años de existencia, ha sido invitada por los principales auditorios, temporadas de ópera y festivales tanto en España como en el extranjero. Actualmente, presenta una temporada anual de conciertos de abono en Pamplona -Auditorio Baluarte-, Tudela -Teatro Gaztambide- y Tafalla -Centro Cultural Tafalla Kulturgunea- y desarrolla una importante actividad social y educativa en toda la Comunidad Foral.

**Ayuda de Concertino |
Kontzertinoaren
laguntzailea**
Anna Siwek

Violines I | I Biolinak
Malen Aranzábal
Aratz Uría
David Pérez
Inés De Madrazo
Enrico Ragazzo

Violines II | II Biolinak
Anna Radomska *
David Cabezón
Sergiu Ionescu
David Andreu
Lourdes González
Fermín Ansó

Violas | Biolak
Carolina Úriz *
José Ramón Rodríguez
Irantzu Sarriguren
Malgorzata Tkaczyk

Violonchelos | Biolontxeloak
David Johnstone *
Aritz Gómez
Carlos Frutuoso
Dorota Pukownik

Contrabajos | Kontrabaxuak
Francisco Javier Fernández *
Gian Luca Mangiarotti
Quim Ortells ®

Oboe | Oboea
Jesús Ventura *

Fagot | Fagota
Ferrán Tamarit *

Trompas | Tronpak
Jessica Rueda *
Marc Moragues

Tiorba
Jesús Fernández ®

Clave | Klabikordioa
Ramón Pérez ®

* Solista
Bakarlaría | ® Contratación temporal
Aldi baterako kontratazioa

Plaza de la Constitución 31002
Pamplona-Iruña
T. 948 066 066
www.fundacionbaluarte.com
www.baluarte.com
info@fundacionbaluarte.com

 facebook.com/FundacionBaluarteFundazioa
 twitter/FundBaluarte
 instagram.com/fundbaluarte
 youtube.com/FundacionBaluarte
 Fundación Baluarte

**Reciba las novedades
de Fundación Baluarte en su Whatsapp.
Envíe “alta” al +34 636 86 32 57**

