

BALLET REAL DE SUECIA

EQUILIBRIO ENTRE LO CLÁSICO Y LO MODERNO

PRIMERA BAILARINA FOTOREAL DE SUECIA
No es la primera vez que acude a Madrid el **Ballet Real de Suecia**, pero es cierto que lo ha hecho con cuentagotas. Y esto es, en general, con todo el mundo. Sus giras internacionales son discretas y la razón, según su director Artístico **Marc Ribaud**, desde 2008:

- *Se debe a que tenemos tantas actuaciones, unas 80 por temporada, que nos es imposible salir de Gira. También influye el criterio de Iso diverso directores artísticos. A ello se añade la dificultad de trasladar una compleja estructura que supone la compañía y contar como mínimo con 45 bailarines. De todos modos desde que asumí la dirección, sucediendo a **Madelein e One**, mi deseo es la proyección internacional y las giras.*

En el [Festival de Otoño de Madrid de 1989 \(CLIKEAR\)](#), se mostraba en Madrid, en el **Teatro Nuevo Apolo**, una selección de su repertorio:
Las bodas de Aurora

(tercer acto de
La Bella Durmiente

) de

Marius Petipa

;

Las sílfides

y en una línea de danza contemporánea:

Otelo

de

José Limón

con música de

Henry Purcell

.

El decidirse a esta gira en 2011 lo impulsó la necesidad de

· *Renovar el edificio del teatro y teníamos un hueco. Hicimos este programa, pensando en la gira por España durante 1 mes. Posteriormente se echó para atrás la remodelación del edificio, pero decidimos seguir con la gira que empezó en el **Festival Internacional de Danza de Biarritz** y en España Tarrasa. Ahora estamos en Madrid y seguiremos por Gijón, Pamplona, Valladolid, San Sebastián y Bilbao.*

Una de las condiciones importantes para poder exhibir sus espectáculos son las co

· Yo conocía este teatro los Teatros del Canal (1

La razón de contratar al **Ballet Real de Suecia**, según **Albert Boadella**-director artístico de los Teatros del Canal es que

· *Es una gran Compañía y con grandes coreógrafos. Tiene una gran tradición en esto del **Arte de la Danza**, arte muy peculiar. Las Artes plásticas y la música en el mundo occidental, Europa y América, han sufrido un proceso inverso: han retrocedido hacia la caverna, al paleolítico yendo a sus esquemas más primarios. En la Danza no ha sido así. En los últimos 100 años ha evolucionado más, desde los espectáculos de*

Petipa

hasta ahora. En el entreacto aparecieron los

Ballets Rusos de Diaghilev

, que los tenemos mitificados, pero que hay una enorme diferencia con lo

que ahora se hace.

La razón de este desfase entre el resto de las Artes y la Danza **Albert** lo encuentra en:

- *La **Ciencia** tiene algo que ver, pues el conocimiento del cuerpo y sus posibilidades desde el punto de vista científico lo ha hecho posible, como ha hecho posible la evolución del tenis y el atletismo, deportes en el que actualmente hay enormes diferencias con respecto a sus inicios. Otra de las razones es que la danza ha mantenido el concepto de **estructuración del Ballet Clásico** y no se ha descodificado, pues ha mantenido los códigos, pero haciendo que vaya hacia adelante. Otras artes se han descodificado.*

FOTO: BALLET REAL

...ento al p... que presenta: *Tableau perdu* del coreógrafo **Chri**

Spuck

a

ter

Ek

, es un programa que, por sus coreógrafos, se parece

- *Al **Champions league**, en terminología futbolística – acababa de acaecer el partido Barcelona/Madrid -*

, pues tenemos dos grandes coreógrafos. De

Christian

son dignos de alabanza sus valeses en

Endless Waltz

,

L

eonce und Lena

,

y los ballets apra la ópera de

Orphée et Euridice

,

cuya mayor cualidad es la de hacer transparente lo difícil de comprensión.

En cuanto a

Mats Ek

tuvimos una

Giselle

y una

Carmen

de

Ana Laguna

, que consigue una simbiosis perfecta de una obra cuya música es de un francés, la coreografía de un sueco y la interpretación de una española. Y de él también tenemos

El Lago de los cisnes

, austero en nóminas, en el que no hay una auténtica explosión de medios y sin embargo es extraordinario. Tenemos al

Ballet Real de Suecia

que es emocionante debido a su antigüedad, ya que ha sido creado a finales del siglo XVIII. Cuando en Francia se creaba la

Comédie Française

por

Molière

. Esta tradición es importante.

CLÁSICO Y CONTEMPORÁNEO

FOTOBASE masterclass.com MARC RIBAUD

Las Compañías más antiguas del mundo son tres: la de París, la de Copenhague y la de San Petersburgo. Suecia se incorpora en 1773 a instancias del rey **Gustavo III**, enamorado del ballet. Sólo unos meses después de la apertura de la Ópera, el francés

Louis Gallodier

consiguió reunir un conjunto de 30 bailarines. Sobre ellos el rey opinó: *“los bailarines no son desagradables y actúan correctamente; prometen llegar a ser bastante buenos con el tiempo.”*

En 1978 se contaba ya con 71 bailarines.

· *En la actualidad contamos con 68 bailarines, pero no al 100%, pues unos tienen contratos fijos y otros tienen otros compromisos. Aquí hemos venido con 45 bailarines* – aclara **Marc Ribaud**.

El **Ballet Real de Suecia** tiene como tradición y base el **Ballet Clásico**, pero ello no impide su incursión en la danza contemporánea.

*Nuestra misión es mantener los grandes títulos clásicos, pero con versiones nuevas. La realidad actual nos ha llevado también a la danza contemporánea y mantenemos ese equilibrio entre danza clásica y contemporánea. Y este programa es un ejemplo de ello. Cuando se estrenaron, se presentaron por separado y tuvieron un gran éxito. En el **Festival Internacional de la Danza de Biarritz** es cuando se presentaron junto.*

Tableau perdu

de

Christian Spuck

es un ballet de puntas y con la técnica clásica, y

Rätikka

de

Mats Ek

es sin puntas y con el peculiar

estilo de

Mats

. Los dos muy diferentes, pero hay una familiaridad como si partieran

de una raíz común:

Mats

es la primera vez que se inspira en la música y lo mismo sucede con

Christian

, en cuanto que es la primera vez que utiliza una sinfonía. Ambos son muy musicales y presentan a los bailarines de forma magnífica. Estoy intrigado el ver cómo resulta esta gira por las seis ciudades. Sé que viene

Compañías de Clásico

a Madrid, por eso el traer una mezcla de tradición y de lo nuevo.

LA INTERNACIONALIDAD

LA GRAN FUERZA DEL BALLEt REAL DE SUECIA

FOTO: BALLEt REAL

La combinación de lo clásico y lo contemporáneo en una Compañía no es fácil. Según Marc

· *Para nuestra Compañía ha sido posible y ello muestra la versatilidad y calidad de nuestros bailarines que pueden combinar los dos estilos. Es una gran cualidad de nuestra Compañía y los coreógrafos no serían nada sin los bailarines. En la antigüedad la Compañía estaba formada por bailarines suecos, pero en la actualidad sólo hay cuatro. Los demás pertenecen a diversos continentes, hasta representar a 15 nacionalidades. Por eso una de las cualidades es que siendo una Compañía Nacional de Suecia, tiene ese matiz internacional. Esta es la ventaja de la danza con respecto a la ópera. Es una arte universal que no necesita de subtítulos. El **carácter internacional***

es la gran fuerza de la Compañía.

TABLEAU PERDU:

WATTEAU Y FRAGONARD EN MÚSICA

FOTO: CARL THORBO

PERDU

Tableau Perdu es la coreografía de la Ópera de Órgano (1969).

Miembro permanente del

Ballet de Stuttgart

desde 1995. Tras varios años como bailarín, en 2003 presenta su primera

coreografía de larga duración:

Lulu

,
Eine Monstre Tragödie

. Una de sus novedades es

Le Grand Pas de Deux

, en cuanto que cambia el concepto convencional del “pax de deux”, que ha sido representado en todo el mundo y también por el

American Ballet Theatr

en EEUU

, el

Théâtre des Champs Elysées de París

y el

Bolshoi de Moscú

.

Es la primera vez que está en España y

· *Me siento muy feliz de estar en Madrid y muy orgulloso de que **Marc***

Ribaud

traiga en gira

Tableau Perdu

y sobre todo el poderlo compartir con

Mats Ek

, que es una leyenda de la coreografía mundial y su obra es impresionante.

He tenido la oportunidad de conocerlo en persona ahora mismo.

▣ **LA BOUDEUSE**

ANTOINE WATTEAU

EL COLUMPIO

JEAN-HONORÉ FRAGONARD

Puede extrañar que **Christian** no haya conocido a **Mats** anteriormente.

· Yo es que me muevo en Alemania y él en Suecia y la presentación de estas coreografías se hizo por separado en su momento. *Tableau Perdu* la creé en noviembre de 2007 y se puede decir que es lo más clásico, puesto que uso las puntas y los tutús a modo de cita, y la inspiración, en primer lugar, son los cuadros de

Watteau

y

Fragonard

,

cuyos personajes tienen unas posiciones rebuscadas que parecen representar algo. Se ven a familias acomodadas posando en un paisaje de fondo. Me atrae la superficialidad que muestran. Deseaba captar sus posiciones y su lenguaje en mi ballet.

En un segundo lugar la fuente de inspiración ha sido la música: la Sinfonía N°4

(

Sinfonía Italiana

) de

Félix Mendelson

. Mis coreografías dependen mucho de la música, pero esta vez es la primera vez que utilizo una Sinfonía. Tiene una estructura musical que se hace muy visible a lo largo de la coreografía, lo cual no quiere decir “visualizar la música”. Quiero mostrar su cualidad interna, todo lo que existe entre las notas. Por otro lado la

Sinfonía

de

Mendelson

es bella e intensa. Puedes experimentarla como algo superficial, como algo que ha sido creado para gustar.

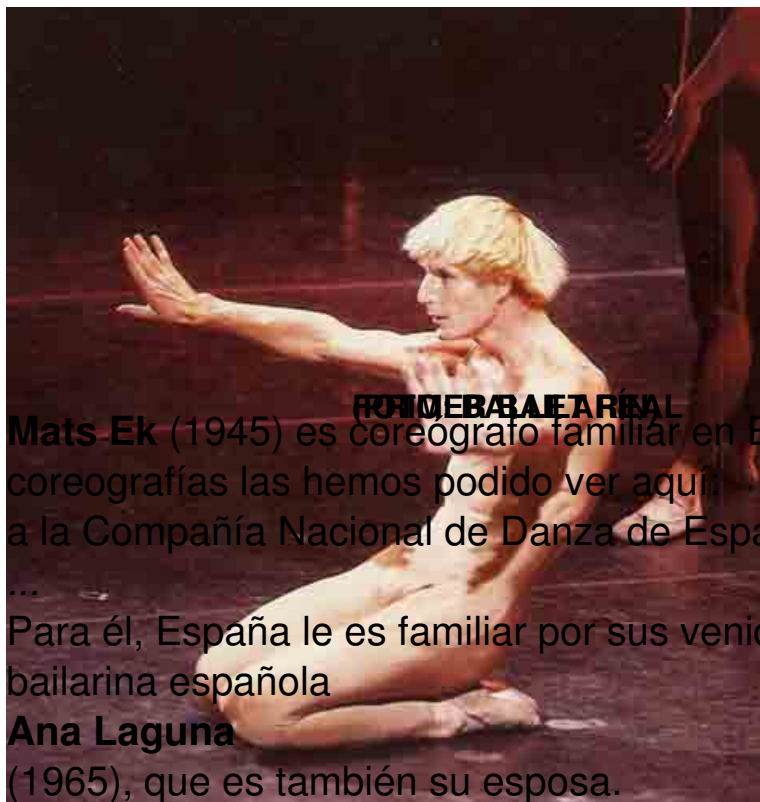
Las líneas puras del clásico del siglo dieciocho...

· *A veces se desmoronan - añade **Christian** -, en cuanto el aspecto de*

estructuras y formas. Hay un juego de movimientos y formas. El título que se refiere a "Cuadro perdido", tiene su plasticidad en un juego de 3 grandes marcos que adoptan posturas y cambios, en los que los bailarines también cambian. El desmoronamiento al que me refiero consiste en que la pauta del movimiento y la musicalidad es clásica pero situados en el siglo XXI. Se trata de lo moderno basado en lo clásico.

RÄTIKKA:

FOTOGRAFÍA DE MATEO BARRAL
Mats Ek (1945) es coreógrafo familiar en España, pues algunas de sus coreografías las hemos podido ver aquí: *Giselle*, *Gräs*, *Alumino* (para la Compañía Nacional de Danza de España)

...
Para él, España le es familiar por sus venidas y por la relación con la bailarina española

Ana Laguna (1965), que es también su esposa.

NIKLAS EK

Giselle, Gräs, Alumino (para la Compañía Nacional de Danza de España)

· *Estoy orgulloso y es un placer el poder estar aquí por vez primera en este teatro. Me encanta Madrid y España. Con respecto a **Rätikka** hay una novedad. He coreografiado piezas dramáticas que no se basaban en la música. Aquí sí. La grabación del concierto de violín de Brahms de **Anne-Sophie Mutter** en 1997 me produjo una fuerte impresión. Es un gran reto. Esa música ha sido una enorme inspiración para mí y los bailarines. Es una música llena de vigor que reafirma la vida sin ser romántica. Mi intención fue crear una versión concertante, una lectura totalmente coreográfica de la música.*

Mats Ek comenzó la danza a los 17 años a pesar de que todo el entorno le

empujaba a ello: su madre era

Birgit Cullberg

, fundadora, en 1965, del

Ballet Cullberg

; su hermano el bailarín

Niklas Ek

, primer bailarín del

Ballet Real de Suecia

durante muchos años, y su padre el actor

Anders Ek

, uno de los favoritos de

Ingmar Berman

. Según sus testimonios

“la relación de mi familia con la danza me produjo rechazo, pues era como si estuviera forzado a la danza. Tras idas y venidas tuve la certeza de que lo que quería hacer era la danza”

. Tras estudiar entró como bailarín en el

Birgit Cullberg

y posteriormente fue el principal coreógrafo de la compañía. De 1981 a 1983 dirigió esta compañía y después siguió como coreógrafo libre para diversas compañías:

Nederlands Dans Theater

,
Ópera de París

,
Teatro Real de Arte Dramático de Estocolmo

,
Compañía Nacional de Danza de Nacho Duato

... En 2004 dirigió el

Ballet Lägenhet

(
Apartment)

en la

Real Ópera de Suecia

y tres años más tarde:

Orfeo

Bi

FOTO: BALLET REAL

▣ **RÄTIKKA**

Con *Rätikka*, **Mats Ek** intenta

· *La interpretación coreográfica de la música. La música despierta en mí sentimientos e ideas que reflejo pero no trato de construir una historia*

independiente con su evolución. Me dejo llevar por impulsos y emociones, las que me producen la música. Cuando encuentro la música, ella hace que aparezca un tema que antes no estaba ahí.

Giselle, Carmen, El lago de los cisnes, La bella durmiente y los ballets clásicos sufren otro proceso en manos de

Mats

· *Cuando me enfrento a ellos, me encuentro con que la historia ya existe y también la música. Entonces cojo lo ya creado. Lo descompongo y lo vuelvo a componer de modo que sea algo nuevo. Me atrae ese descomponer lo que ya está compuesto. En esa descomposición entran los personajes. Cuando los revisas ves que son oscuros, problemáticos y que, desde luego, están muy lejos de la ingenuidad del cuento. Entonces trabajo sobre su psicología y conflictos.*

COMPAÑÍA CON PERSONALIDAD

FOTO: BALLET REAL

FOTO: CARL THORBORG

Para **Christian Spuck** el trabajar con el **Ballet Real de Suecia**

- *Es un placer, pero no es fácil puesto que, por otros compromisos tienes que trabajar por grupos aislados y no siempre con todos los bailarines a la vez. Me ha encantado trabajar con ellos pues tiene una personalidad muy fuerte. Algunos tienen ya una edad que en otras compañías dejarían de bailar. Es importante esta combinación de bailarines jóvenes y veteranos, ya que estos últimos aportan su vertiente interpretativa.*

ESPAÑA EN LOS ALBORES DEL BALLETO CLÁSICO

Siendo el **Ballet Real de Suecia** de los antiguos, por lo tanto su experiencia es proverbial. En España se quiere iniciar la andadura del clásico. Era obligado escuchar la experiencia de **Marc**

Ribaud

:

· *Es muy importante que una **Compañía Nacional** que tenga 40 bailarines que bailen puedan presentar un repertorio combinado de clásico y moderno. Para ello se puede llevar a cabo con los 40 bailarines y algunos más cuando se necesiten. Otro problema distinto es cuánto tiempo es necesario para poder presentarse como tal, pues, en toda compañía que comienza, hay bailarines con contrastes. Es una pena que*

Nacho Duato

no esté ahí, pues en esos 20 años ha hecho un gran trabajo a nivel nacional e internacional. Lo que creo que fue un error, por parte de

Nacho

, es el haber desmantelado el clásico que comenzaba. Ahora está

José Martínez

, al que conozco bien, pues yo soy francés y lo he visto bailar. Es un gran profesional. Le llevará tiempo. Otro tema es si los bailarines de

Nacho

podrán integrarse. Son fabulosos en la danza contemporánea, pero entrar en el clásico, después de tantos años es una incógnita.

En la gira por España **Mats Ek** y **Christian Spuck** no podrán estar presentes en todas las ciudades españolas.

· *En lo referente a **Christian** tiene compromisos con Japón y en cuanto a **Mats Ek**, se queda en Madrid un tiempo, pero no descarta el visitar la compañía en otras ciudades para controlar, pero será una sorpresa y no habrá previo aviso.*

Desde que se fundó el **Ballet Real de Suecia**, fueron pasando diversas personalidades de la danza:

· **Anders Selinder**, bailarín y coreógrafo sueco que profundizó en el baile popular sueco. En esta fase romántica llegarían:

La Sylphide

y

Giselle

·

- **August Bournonville**, entre 1861 y 1864, fue contratado como director y productor en la Ópera Real.
- Llegan los aires de los **Ballets rusos de Diaghilev**
- En 1906 **Isadora Duncan** visita Estocolmo e inspira a la cantante *Anna Bahle* el que se dedicase al baile libre.
- En 1908 el **Ballet Imperial Ruso** con **Anna Pavlova** obtiene un gran éxito en Suecia.
- En 1909 el coreógrafo mítico de los **Ballets Rusos, Michel Fokine** revoluciona el ballet clásico en Suecia. Se habló de crear una Compañía rival a la de los Ballets Rusos, pero integrada por suecos. **Fokine** sería su director. La 1ª Guerra Mundial trunca la iniciativa
- Tras la guerra se vuelve a la idea, pero dirigida y coreografiada por uno de los alumnos de **Fokine**, el sueco **Jean Börlin**. El **Ballet Sueco de París** duró cinco años. Fue el faro de la vanguardia internacional.
- En los años 39-40 el baile moderno pega fuerte en coreógrafos como **Birgit Åkesson**,
Birgit Cullberg,

Ivo Cramér

..., los cuales fueron contratados por el Ballet Real.

- En 1940 remodelación de la mano de **Anthony Tudor**

- A partir de 1953 **Mary Skeaping** viene el renacimiento: clásico y contemporáneo.

- Tiempos modernos: **Anthony Tudor, Kenneth MacMillan, John Cranko** , **GI en Tetley**
- **William Forsythe**
- **Ulisses Dove**
- **Twyla Tharp**
- **Mathilde Monnier**
- **Per Jonsson**
- **Birgitta Egerbladh**
- **Mats Ek**
- **Christian Spuck**
- ...

- Desde el 2002 hasta el 2008 como directora artistica fue la primera bailarina **Madeleine Onne**.

- Desde 2008: **Marc Ribaud.**

KUNGLIGA TEATERNS BALLETT
FOTO: BALLETT REAL

Más información

[Ballet Real de Suecia. Spuck. Ek](#)

José Ramón Díaz Sande

Copyright©diazsande

Ballet Real de Suecia. Spuck. Ek. Entrevista

Escrito por José R. Díaz Sande

Viernes, 29 de Abril de 2011 14:35 - Actualizado Sábado, 30 de Abril de 2011 08:29
