

FUNDACIÓN
BALUARTE
FUNDAZIOA

Temporada principal
Denboraldi nagusia
25-26

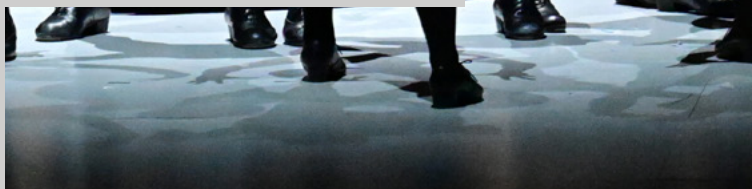
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Rubén Olmo Director | Zuzendaria

AFANADOR

Marcos Morau

19/04

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director | Zuzendaria **Rubén Olmo**

Afanador

Idea y dirección artística |
Idea eta zuzendaritza artistikoa:
Marcos Morau

Coreografía | Koreografia:
Marcos Morau y La Veronal
Lorena Nogal
Shay Partush
Jon López
Miguel Ángel Corbacho

Dramaturgia:
Roberto Fratini

Diseño de escenografía
Eszenografia-diseinua:
Max Glaenzel

Realización escenografía
Eszenografia-egileak:
Mambo Decorados y May
Servicios para Espectáculos

Diseño de vestuario
Jantziteria-diseinua:
Silvia Delagneau

Realización de vestuario
Jantziteria-egilea:
Iñaki Cobos

Composición musical
Musika-konposizioa:
Juan Cristóbal Saavedra

Colaboración especial
Argi-diseinua:
Maria Arnal

Música | Musika
(Minera y Seguiriya):
Enrique Bermúdez
y Jonathan Bermúdez

Letras | Hitzak (Temporera, Trilla,
Liviana, Bambera y Seguiriya):
Gabriel de la Tomasa

Diseño de iluminación | Argazkia:
Bernat Jansà

Diseño y realizado
de dispositivos electrónicos
Gailu elektrikoen diseinua
eta egitea:
José Luis Salmerón de
la CUBE PEAK

Diseño de audiovisual
Ikus-entzunezko diseinua:
Marc Salicrú

Fotografía | Argazkia:
Ruven Afanador

Posticería | Illeordeak:
Carmela Cristóbal

Tocados | Burukoak:
JuanjoDex

Asesoramiento peluquería
Ile-apainketako aholkularitza:
Manolo Cortes

Asesoramiento maquillaje
Makillajeko aholkularitza:
Rocío Santana

Calzado | Oinetakoak:
Gallardo

Fotografías de portada e interiores
Argazkiak:
©Merche Burgos

Estreno absoluto, 1
de diciembre de 2023
(Teatro de la Maestranza. Sevilla).

Rubén Olmo

(Colaboración especial)

Bailarines

Irene Tena
 Albert Hernández
 (Bailarines invitados)

Inmaculada Salomón
 Débora Martínez
 Miriam Mendoza
 Ana Agraz
 Cristina Aguilera
 Ana Almagro
 Sara Arévalo
 Pilar Arteseros
 Marina Bravo
 Irene Correa
 Patricia Fernández
 Yu-Hsien Hsueh
 Celia Ñacle
 Noelia Ruiz
 Laura Vargas
 Sou Jung Youn
 José Manuel Benítez
 Eduardo Martínez
 Cristian García
 Matías López
 Carlos Sánchez
 Diego Aguilar
 Juan Berlanga
 Manuel del Río
 Axel Galán
 Alejandro García
 Álvaro Gordillo
 Adrián Maqueda
 Víctor Martín
 Alfredo Mérida
 Javier Polonio
 Pedro Ramírez
 Juan Tierno
 Sergio Valverde

Músicos

Gabriel de la Tomas (Cante)
 Enrique Bermúdez (Guitarra)
 Roberto Vozmediano (Percusión)

Elenco sujeto a cambios

Duración | Iraupena: 105'

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director
Rubén Olmo

Inspirado y fascinado por los libros *Ángel Gitano* y *Mil Besos* no podía yo limitarme a copiar tanta belleza. Las magistrales sesiones fotográficas de **Ruven Afanador** en Andalucía son irrepetibles: es irrepetible la alquimia que allí se dio entre el fotógrafo y figuras del carisma de **Israel Galván**, **Matilde Coral**, **Eva Yerbabuena**, **José Antonio** o el mismísimo **Rubén Olmo**.

Mi viaje empieza donde terminan aquellas sesiones, y cuando termino de soñar con ellas, incapaz de recordar los detalles completos o de someterlos a una lógica que se ha perdido por el camino, aparece el afán del despertar. Afanador eclosiona en la tensión entre la fascinación que se emana de las fotos de Ruven Afanador, y mi propia fascinación por todo el misterio, tan diurno y a la vez tan nocturno, que en su día fascinó a Ruven.

Estudié fotografía y soy nieto de fotógrafo. Aunque nunca me dediqué profesionalmente a la fotografía siempre la tuve muy presente en mi trabajo como creador de mundos y director de escena. Con su impresionante labor de escenificación y evocación de la imagen, Ruven Afanador me ha impulsado a reflexionar sobre el parentesco vital entre composición fotográfica y coreográfica: el desafío carnal que es, en ambas, capturar la vida -eso, que, por definición, no se deja capturar-.

Ruven Afanador observa el flamenco a través de una lente deformante, hecha de sueño, deseo y memoria. Si los elementos de la tradición son tranquilizadores por definición, ¿qué ocurre cuando estos se vuelven extraños e irreconocibles? La mirada surrealista de Afanador sobre el flamenco es muy parecida a la mirada sobre el mundo que ha nutrido en estos años mi trabajo al mando de **La Veronal**: no representar el mundo que existe sino inventar uno nuevo.

Hablando de cine, **Estrella de Diego**, que cito libremente, dijo: "Habría que entrar sin premeditación en el ámbito oscuro, con la película empezada, sin conocer de antemano el programa, arrastrados por el azar. Habría que sentarse, abandonarse a los sentidos sin prepararlos, sin dirigirlos por opiniones ni sinopsis. Habría que ir al cine en busca de algo que no fuera la historia que se cuenta. Saber que, en el cine, como en la vida, uno siempre acaba por identificarse consigo mismo, nunca con el personaje ni con la trama".

Me gustaría que la gente entrara así a vernos, como en ciertos sueños, donde reconocemos los lugares, las personas, los paisajes y, sin terminar de comprender qué les sucede, sabemos que hablan de nosotros.

Marcos Morau

La mirada de Ruven Afanador no es documental: no entrega a la historia un archivo de eventos, estilos, personalidades. Tampoco es monumental: no apunta a restituir una imagen glamurosa y fotogénica de su objeto. La mirada de Afanador es deseosa: deforma su objeto, y se deja deformar por él. El objeto del deseo -Buñuel y el surrealismo lo habían intuido- es oscuro por definición. Desear nos hace ignorantes, inexpertos, incompetentes, porque desear es fijarse en lo que huye, enfocar una desaparición. El deseo compone su objeto, y a veces lo inventa, con tal de seguir observándolo. Y así produce otro conocimiento, subjetivo, infalible y revelador. El objeto se delata ante los ojos y los delata. Acercándose desde el deseo al multiverso del folclore andaluz, Afanador lo obliga a revelarse, y se revela. Como si soñara con él, deja aflorar los lapsus, los delirios, el subconsciente del flamenco, sus pulsiones de eros y muerte, sus verdades no documentables. Lo devana en mil amplificaciones, como un mundo grotesco y suntuoso, un cuerpo impensable de sombra y de luz. Mientras mira al abismo del flamenco, se deja mirar por él.

Nuestro trabajo es sólo otro eslabón en esta genealogía de sueño y deseo: relata (o delata) nuestra mirada de Ruven Afanador mirando sus modelos. Y habla de la fotografía como de un pasmoso acontecer del mundo en los ojos. No hay trama: sólo hay capricho, como en la memorable serie gráfica de Goya: temas familiares y gestos reconocibles, como personajes enmascarados de una troupe de "motivos", se dan cita en las imágenes, como si se llamaran reciprocamente, por asociación, analogía, atracción; o por un desenfrenado juego de metamorfosis, angelical y diabólico: los caprichos no hablan de otra cosa que de la imagen como milagro y aquellarre.

No hay fotografía que no esté suspendida a un suspiro, o a mil y un besos, del fuego que quema la imagen.

Roberto Fratini Serafide

Ángel Gitano eta *Mil Besos* liburuekin inspiratuta eta miretsita, ezin nintzen mugatu hainbeste edertasun kopiatzera. Ruven Afanadorrek Andaluzian egindako argazki-saio bikainak errepikaezinak dira: errepikaezina da argazkilararen eta, besteak beste, Israel Galván, Matilde Coral, Eva Yerbabuena, José Antonio eta Rubén Olmo karismatikoen artean sortu zen alkimia.

Nire bidaia saio haiek amaitu eta bat hasi zen, eta saio haiekin amets egiteari uzten diodanean, ezin ditudalako xehetasun guztiak gogora ekarri edo bidean galdu den logika batera meneratu, esnatzeko grina pizten zait.

Afanador hauen arteko tentsiotik sortzen da: batetik, Ruven Afanadorren argazkiei darian lilura, eta bestetik, bere garaian Ruven liluratu zuen misterioak, egunezkoa bezala gauazkoa denak, nigan eragiten duen lilura.

Argazkilaritza ikasi nuen, eta argazkilaria nuen aitona. Argazkilaritza sekula lan egin ez dudan arren, beti izan dut buruan mundu-sortzaile eta eszena-zuzendari gisa jardun naizenetan. Irudia eszenaratzeko eta iradokitzeko lan ikusgarria dela eta, Ruven Afanadorrek konposizio fotografikoaren eta koreografikoaren arteko senidetasanari buruz hausnartzera bultzatu dit: bi-biek erronka lurta bati egiten diote aurre; bizitza nahi dute atxiki, berez ezin atxiki daitekeen arren.

Ruven Afanadorrek ametsez, desiraz eta memoriaz eginiko leiar desitxuratzaille baten bidez behatzen du flamenkoa. Tradizioaren elementuak berez lasaigarriak badira, zer gertatzen da elementu horiek arrotz eta desitxuratu bihurtzen badira? Afanadorrek ikuspegi surrealistatik so egiten dio flamenkoari, eta antzeko ikuspegi batetik egin diot so munduari urteotan guztiotan La Veronal gidatzean: mundua den bezala irudikatu ordez, berri bat asmatzea.

Zinemaz ari, Estrella de Diegok, gutxi gorabehera, hau esan zuen: "Aurrez pentsatu gabe sartu beharko litzateke gela ilunean, filma jada hasita, emankizuna aurrez ezagutu gabe, ausaz. Besaulkian jarri, eta zentzumenei bidea libre utzi, aurrez prestatu gabe, iritzi eta sinopsien bidez gidatu gabe. Zinemara joan beharko litzateke kontatzen den istorioa ez den beste zerbaiten bila. Hau jakin behar da: bizitzan bezala zineman ere, azkenerako norbere buruarekin identifikatuko da edonor, inola ere ez pertsonaiaarekin eta tramarekin".

Jendea gu ikustera halaxe etortzea nahi nuke, ametsezko eran; ezagunak zaizkigu lekuak, pertsonak, paisaiak, eta, zer gertatzen zaien guztiz ulertzen ez badugu ere, badakigu guri buruz mintzo direla.

Marcos Morau

Ruven Afanadorren begirada ez da dokumental motakoa: ez du historia gertakari, estilo eta ospetsuen artxibo batez elikatzen. Begirada monumentala ere ez da: jomuga ez da objektuaren irudi fotogeniko eta glamour handikoa eraikitzea. Afanadorren begirada desiraz bete da: objektua itxuragabetzen du, eta objektuari bera desitxuratzen uzten dio. Desiragaia —Buñuelek eta surrealismoak bazuten susmoa— berez da iluna. Desiratzeak ezjakin, ezikasi eta ezgai bihurtzen gaitu; izan ere, desiratzea iheskorra denari erreparatzea da, desagerpen bat fokuratzea. Desirak berak taxutzen du desiragaia, eta asmatu ere egiten du batzuetan, hari beha jarraitu ahal izateko. Hala, bestelako ezagutza bat sortzen du, subjektiboa, hutsezina eta argigarria dena. Desiragaia begien bistan geratzen da, eta begiak salatzen ditu.

Folklore andaluziarraren multibertsoari desiratik helduta, Afanadorrek agerira ateratzera behartzen du, eta bera ere agerian geratzen da. Harekin amets eginen balu bezala, azaleratzen uzten die flamenkoaren lapsuak, eldarnioei eta subkontzienteari, bizi-eta herio-irriki, eta agiriz frogatu ezin diren egiei. Mila anplifikaziotan aletzen du, mundu grotesko eta galant baten eran, itzal eta argizko gorputz irudikaezin baten eran. Flamenkoaren leizera begira egonik, begira diezaion uzten dio.

Gure lana amets eta desirazko genealogia honen katebegi bat baizik ez da: Ruven Afanador bere modeloei begira dagoela gu hari begira gaude, eta horixe da kontatzen (salatzen) dena. Argazkigintza mintzo da, hots, mundua begiradan gertatzearen mirariak. Ez dago tramarik: kapritxoa besterik ez dago, Goyaren serie grafiko gogoangarrian bezala: gai jakinak eta keinu ezagunak, motiboen *troupe* bateko pertsonaia maskaradunak balira legez, irudietan biltzen dira, elkarri deika baleude bezala, asoziazio, analogia edo erakarment bidez, edo aingeruzko eta deabruzko metamorfosi-joko zoro baten bidez: kapritxoek ez dute beste hizketagairik, ezpada irudia, aldi berean dena miraria eta akelarrea.

Argazki oro dago irudia kiskaltzen duen sutik hasperen batera, edo mila eta bat musutara, dilindan.

Roberto Fratini Serafide

Ballet Nacional de España

El Ballet Nacional de España (BNE), dirigido por Rubén Olmo desde septiembre de 2019, es la compañía pública referente de la danza española desde que se fundó en 1978 bajo el nombre de Ballet Nacional Español, con Antonio Gades como primer director. Forma parte de las unidades de producción del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), perteneciente al Ministerio de Cultura.

La finalidad del BNE se centra en preservar, difundir y transmitir el rico patrimonio coreográfico español, recogiendo su pluralidad estilística y sus tradiciones, representadas por sus distintas formas: académica, estilizada, folclore, bolera y flamenco. Asimismo, trabaja para facilitar el acercamiento a nuevos públicos e impulsar su proyección nacional e internacional en un marco de plena autonomía artística y de creación.

Para promover la difusión de la danza española, el BNE fomenta la movilidad tanto nacional como internacional alternando espectáculos de gran formato con producciones más ajustadas y abiertas a la experimentación. Alienta la gestión económica sostenible de todas las producciones e impulsa la cooperación entre las diferentes unidades de producción del INAEM y otras instituciones públicas de todas las comunidades autónomas, así como la colaboración público-privada a nivel nacional e internacional.

En los últimos años, el BNE ha desarrollado iniciativas y colaboraciones en el mundo de la moda y potenciado las visitas de conservatorios y escuelas de toda España a sus ensayos. Dentro de su proyecto pedagógico, ha organizado distintas *master class* con grupos de niños de diversas capacidades y publicado el primer libro y videojuego de Danza Española para niños, titulado *Bailando un Tesoro*. En esta línea de difusión, el BNE ha creado su Círculo de Amigos y cuenta desde 2015 con una tienda *online* de venta de productos y *merchandising*. Para mejorar su difusión internacional, el BNE firmó un convenio con España Global para impulsar conjuntamente el patrimonio cultural y artístico de la danza española.

El BNE ha obtenido a lo largo de su existencia diversos premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el Premio a la Crítica al Mejor Espectáculo Extranjero (1988) del Metropolitan de Nueva York; Premio de la Crítica Japonesa (1991); Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo (1994) en el Teatro Bellas Artes de México; Premio del Diario El País (1999) al espectáculo *Poeta*; Premios de la Crítica y del Público (2002) a la coreografía Fuenteovejuna, de Antonio Gades, en el VI Festival de Jerez; Premio del Público (2018) del Festival de Jerez; Premio Cerinos (2018) del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida; premios del público Teatro de Rojas (Toledo) al Mejor Espectáculo de Danza en 2008, 2010, 2012 y 2014; y en 2010, el Festival Internacional del Cante de las Minas le concedió el Premio Extraordinario a las Artes Escénicas por su "magnífica contribución a la preservación y difusión del mejor flamenco".

Rubén Olmo Director | zuzendaria

Rubén Olmo descubrió su pasión por la danza desde niño y estudió en el Conservatorio de Sevilla, donde se licenció en Danza Española y Danza Clásica en 1996. Durante su formación, aprendió con destacados maestros y participó en cursos con figuras reconocidas del flamenco y la danza. Comenzó su carrera profesional a los 16 años en la Compañía de Javier Barón y luego en la de Aida Gómez como solista. En 1998 ingresó en el Ballet Nacional de España (BNE), donde ascendió a primer bailarín y actuó en montajes importantes. En 2002 dejó el BNE para unirse a la Compañía de Eva Yerbabuena.

Antes de crear su propia compañía en 2006, trabajó con diversas compañías, como la de Rafael Amargo, donde fue coreógrafo y primer bailarín. Ha creado numerosos espectáculos para su compañía y colaborado como coreógrafo y bailarín invitado en otras formaciones. Fue director del Ballet Flamenco de Andalucía y maestro en el Centro Andaluz de Danza. Ha recibido múltiples premios, entre ellos el Premio Nacional de Danza (2015). Desde septiembre de 2019 dirige el Ballet Nacional de España.

PRÓXIMOS
ESPECTÁCULOS

STEVEN ISSERLIS

English Chamber Orchestra

13/05

19:30

General: 32 €

Menores de 30: 26 €

XABIER ANDUAGA

Gala lírica | Gala liriko

14/06

18:30

General: 38/29/19 €

Menores de 30: 30/23/15 €

Calle Sandoval 6
31002 Pamplona-Iruña
948 229 217

www.fundacionbaluarte.com
info@fundacionbaluarte.com

Reciba las novedades de Fundación Baluarte
y Orquesta Sinfónica de Navarra en su Whatsapp.
Envíe "alta" al +34 636 86 32 57
y agréguelos a su agenda.

Programa impreso con papel proveniente
de bosques gestionados de forma sostenible.

DL.NA 2323-2022

Conozca nuestra
Temporada 25-26

Ezagutu gure
25-26 Denboraldia