

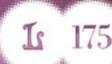
La Noche de San Juan

Compañía Antonio Ruz

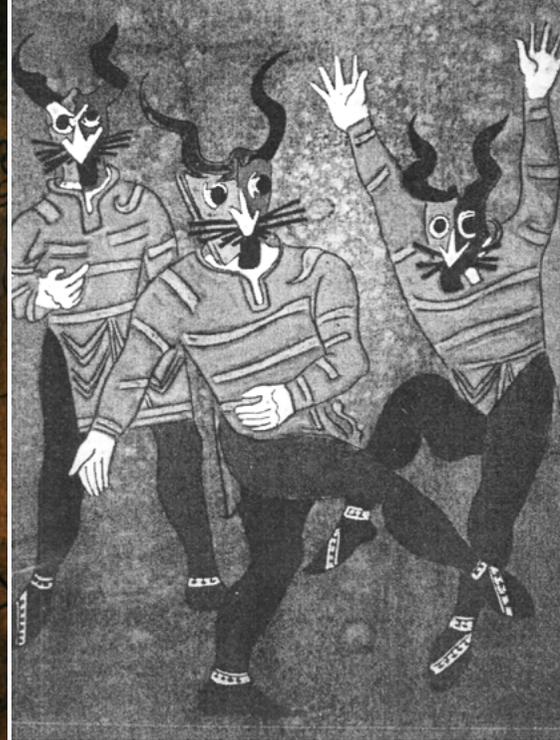
*Un ballet inédito
de la época de las vanguardias
cuyo estreno se vio frustrado
por el estallido de la Guerra Civil*

Una coproducción de

FUNDACIÓN JUAN MARCH

175

Liceu
Opera
Barcelona

Bocetos de Joan Junyer - 'La Nuit de la Saint Jean', 1939. (De izquierda a derecha): *Centaures [Centauros] / Eros / Tres demonios*

La *Noche de San Juan (Soirées de Barcelone)* es un ballet con música de **Roberto Gerhard**, escenografía de **Joan Junyer** y argumento de **Ventura Gas-sol** que quedó inédito en 1939 por los avatares de la Guerra Civil. La obra se había creado al calor del furor dancístico de principios del siglo xx, con el trasfondo de la imagen europea de una España exótica y del arrasador éxito que Falla había conquistado en este ámbito. El exilio de todos los creadores que participaron en su gestación provocó el olvido de esta extraordinaria composición de la que el propio Gerhard preparó una versión pianística que se emplea en esta producción.

La recuperación de este ballet más de ochenta años después de su creación, en lo que supone su estreno absoluto, bebe de todo ese rico legado del pasado, pero trasciende con un nuevo enfoque del siglo xxi.

En palabras de su director y coreógrafo Antonio Ruz, "Nunca hemos querido hacer un trabajo de arqueología con este proyecto. Sentí que mi misión era inspirarme en todo ese material coreo-musical y artístico para crear una obra de hoy; buscar un equilibrio coherente con las fuentes, pero con perfume y estética contemporánea."

Uno de los bocetos originales de la escenografía de Junyer ha sido rescatado, sus figurines han evocado el diseño del vestuario y una nueva coreografía de Antonio Ruz reemplaza la original de Léonide Massine, de la que no se conserva ningún apunte. Para Ruz "Tanto la partitura de Gerhard como los diseños de los telones y figurines de Junyer están llenos de pinceladas de historia, marcan una estética de las vanguardias muy específica que nos ha influido a la hora de recrear esta pieza y que está muy presente en el resultado final."

Inspirada en la noche mítica de la festividad de San Juan y en las celebraciones del fuego del Pirineo catalán, una música moderna de aire popular y ritmos frenéticos describe danzas de antorchas, el desfile de figuras mágicas y los movimientos eróticos de parejas que, en íntima unión, acaban en boda al amanecer.

"Creo que hay algo interesante en la mirada ajena, se crea una distancia que evita el prejuicio y te da más libertad. Al final, la pieza no habla del evento en sí sino del poder evocador del fuego; es una fiesta del amor. Lo que todos hemos visto alguna vez en nuestra vida es el fuego, y en él he basado mi investigación para generar parte del material coreográfico con los bailarines; las chispas, la explosión, el calor, las llamaradas, la propagación, las ascuas," La pieza está llena de estas cualidades abstractas en los cuerpos y movimientos de los siete intérpretes."

Foto (de izquierda a derecha): ©Alba Muriel. © Dolores Iglesias. © Alba Muriel

Sinopsis

Con el amor como tema principal de la historia, la acción transcurre durante la vigilia, noche y mañana del día de San Juan y se sitúa en Isil, una pequeña población de los Pirineos. Con la música de **Roberto Gerhard**, repleta de citas de canciones populares, muchas de ellas todavía presentes en los ámbitos rurales de Cataluña y los decorados y figurines de **Joan Junyer**, conservados del primer proyecto inédito e inspirados en las fiestas y el paisaje pirenaicos y en el arte románico de la región, Ruz ha construido, según sus palabras, una pieza de danza actual bañada de teatralidad y dinamismo y acompañada de una puesta en escena efectiva y sin artificios.

Ficha Artística

Música Roberto Gerhard
Escenografía Joan Junyer
Argumento Ventura Gassol

COMPañÍA ANTONIO RUZ

Dirección y coreografía Antonio Ruz
Danza y colaboración coreográfica Melania Olcina, Elia López, Carmen Fumero, Begoña Quiñones, Pau Aran, Miguel Zomas, Julián Lazzaro
Piano Miguel Baselga

Figurinista Rosa García Andújar
Diseño de iluminación Olga García (AAI)
Ayudante de dirección Lucía Bernardo

Atrezo y complementos de vestuario
Rosa García Andújar
Ayudante de vestuario y atrezo Lucía Celis
Realización de vestuario Milagros González
Sastrería Esther Fiol
Producción Paola Villegas, Gabriel Blanco - SPECTARE
Distribución Valeria Cosi - TINA AGENCY

Investigación y documentación Mònica Tarré i Pedreira
Edición musical (inédita) Juan de Udaeta
Revisión de la edición Miguel Baselga
Reproducción del telón Dolores Iglesias

Duración: 65 min
Estreno: Fundación Juan March. 23.06.21

Trailer

Foto (de izquierda a derecha): © Dolores Iglesias. ©Alba Muriel. © Dolores Iglesias

Un ballet inédito

Este encargo de la Fundación Juan March para ser el coreógrafo del ballet inédito *La Noche de San Juan (Soirées de Barcelone)* llega, curiosamente, en un momento profesional muy especial. Desde hace años he sentido el deseo de recuperar y versionar un ballet de las vanguardias españolas, época tan fructífera en la interacción de artistas y disciplinas, a su vez, seña de identidad de mi trayectoria como creador.

Tengo mucha fe en el diálogo de artistas como generador de obras totales. El viaje que se ofrece al espectador es, sin duda, más completo. La época de las vanguardias, también conocida como la Edad de Plata, fue el periodo más fértil en este sentido y dio lugar a un repertorio que sigue sorprendiéndonos hoy.

En mi entusiasmo por aceptar esta invitación se unen varios ingredientes, para mí, muy atractivos: el hecho de que sea un proyecto de recuperación de repertorio olvidado, las coyunturas históricas desfavorables para que su estreno nunca se llevase a cabo, la constelación de grandes artistas que lo componen y el contexto de los Ballets Russes de Monte-Carlo y el bailarín y coreógrafo Léonide Massine de corte modernista, que bebe de ritos y danzas populares como en algunos ballets de Stravinsky.

Inspirándome en todo este valioso material histórico, mi objetivo como coreógrafo es ofrecer una pieza de danza actual y ritualística con pinceladas de folclore, bañada de teatralidad y dinamismo y acompañada de

una puesta en escena efectiva y sin artificios. Los siete intérpretes llevan, con su cuerpo, el peso narrativo de la obra, apoyados por la interpretación en directo de la partitura para piano del propio Gerhard, revisada por Miguel Baselga. Una reproducción del telón original de Junyer, el diseño de iluminación de Olga García y el de vestuario de Rosa García Andújar completan el concepto estético de la obra. Un nuevo reto artístico que nuestra compañía afronta con empeño, respeto y mucha ilusión.

En cierto modo es mi pequeño homenaje a una época dorada que me llena de inspiración.

Antonio Ruz

Foto (de izquierda a derecha): ©Alba Muriel. ©María Alperi. ©Alba Muriel

Prensa

Fascinado por el pasado, como ha demostrado en otras ocasiones, Ruz se monta un legítimo homenaje a los Ballets Rusos y a la eclosión de las vanguardias. *La noche de San Juan* se sigue como una fiesta, pero hay rigor en su apariencia ligera.

Omar Khan. El País

Ruz se renueva, se reinventa y se adapta a los materiales con los que cuenta con arrolladora capacidad. *La Noche de San Juan* de Antonio Ruz es un ballet de cámara muy original, dinámico y refrescante, que salva felizmente el marcado contraste existente entre una música de clara raíz folklórica, para conducirla con éxito al terreno de un jovial estilo contemporáneo.

Mercedes Albi. Albidanza

Antonio Ruz ha creado una coreografía sólida, ampliando su vocabulario, con detalles que demuestran que bebe de las fuentes populares, tal y como realiza la composición.

Cristina Marinero. Opera World

Antonio Ruz ha estado a la altura de la música de Gerhard, analizando y asimilando al detalle cada uno de los bailes que en ella se encienden. Ruz estiliza con enorme cariño y emotividad todos los movimientos alrededor de las hogueras de san Juan: bailes por parejas, en corro, carreras y danzas con antorchas, saltos sobre las hogueras. Incluso sardanas, castellers, gigantes, cabezudos, y hasta caballos transitan ante nuestros ojos en apenas una hora de incesantes movimientos que oscilan entre lo sublime y lo ancestral.

Pep Gorgori - ABC Cataluña

Antonio Ruz ha creado una coreografía completamente nueva en base a las ideas de Massine. El ballet se inicia con una danza telúrica que nos remite a La consagración de la primavera de Stravinsky para evolucionar hacia una estilización de danzas tradicionales catalanas que incluyen todos los tópicos de nuestra cultura popular. Ruz consigue hacer entrar al espectador en la propuesta gracias a la energética coreografía interpretada por tres parejas y un Cupido que lo va envolviendo todo, al estilo del Puck de Shakespeare, en un espacio onírico con uno de los telones de fondo diseñado por Junyer. Al final, todos los bailarines se reúnen en torno al piano y de Miguel Baselga, que hizo una fantástica interpretación, en un homenaje a una partitura que, 82 años después, ha visto la luz.

Marta Porter. Ara Balears

Foto (de izquierda a derecha): ©Dolores Iglesias. © Pedro Arnay. © Alba Muriel

Compañía Antonio Ruz

Creada en 2009 por su director y coreógrafo Antonio Ruz, tiene como objetivo la investigación, la búsqueda en el campo del movimiento y la colaboración con artistas de otras disciplinas como las artes plásticas, la música antigua y contemporánea.

Entre sus producciones destacan **No Drama** (2010), con el apoyo del Centro de Danza Canal, la embajada de España en Berlín, el Instituto Cervantes y Sasha Waltz & Guests; **Ignoto** (2011), con el apoyo de Kubik Fabrik, estreno en el Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New York, donde recibe el premio a la Mejor Interpretación RCH; **Ojo** (2012), una coproducción con Sasha Waltz & Guests; **Libera Me!** (2012), coproducción con Vocalconsort Berlín y estreno en la Iglesia St. Martini, Stadthagen; **Vaivén**, en coproducción con el Mercat de les Flors de Barcelona y del Grand Théâtre

de la Ville de Luxembourg; **À L'Espagnole, fantasía escénica** (2015), en coproducción con Accademia del Piacere y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Premio al Mejor Espectáculo Innovador, concedido por la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA), candidata a los XIX premios Max a Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Coreografía y Mejor Elenco y Premio PAD 2015 a la Mejor Coreografía; **Recreo.02** (2015) espectáculo de inauguración del nuevo Colegio Alemán de Madrid, impulsado por el estudio de arquitectura Gruentuch Ernst Architekten BDA, **Beautiful Beach** (2015), coproducido por LaZonaKubik; **Double Bach** (2016), con la aclamada bailarina Tamako Akiyama, estreno absoluto coproducido por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro; **Presente** (2018), con la colaboración de los Teatros del Canal, candidato a los Premios Max como Mejor Es-

pectáculo de Danza, Mejor Coreografía, Mejor Diseño de Iluminación, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Interpretación Femenina para la bailarina Melania Olcina; **Gugurumbé, las raíces negras** (2020), nueva coproducción con Accademia del Piacere, estreno en el Festival de Granada; **Signos** (2021), junto a la violista Isabel Villanueva, estreno en el Teatro Central de Sevilla; y más recientemente **La Noche de San Juan** (2021), una producción de la Fundación Juan March y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, estreno en la Fundación Juan March (Madrid).

El pasado 27 de octubre y con motivo de su décimo aniversario, la compañía estrena **AÚN**, su primera película de danza coproducida con ELAMOR, en los Teatros del Canal y clausurando la última edición del Fiver Festival.

Joan Junyer, Pirineu de nit [Pirineo de noche]. 1939

Contacto

Distribución

Valeria Cosi +34 695 79 65 34
gestionvaleria@gmail.com

