

les ballets C de la B

www.lesballetscdela.be

Foto: Chris Van der Burght

DANZA

ASHES

País: Bélgica **Duración aproximada:** 1 hora y 35 minutos (sin intermedio)

Coreografía: KOEN AUGUSTIJNEN **Dirección musical:** WIM SELLES **Creación e interpretación:** ATHANASIA KANELLOPOULOU, BENIAMIN BOAR, CHANTAL LOÏAL, GAËL SANTISTEVA, GRÉGOR Y EDELEIN, JAKUB TRUSZKOWSKI, LIGIA MANUELA LEWIS y SUNG-IM HER (sustituida por FLORENCE AUGENDRE) **Cantantes:** AMARYLLIS DIELTIENS y STEVE DUGARDIN **Músicos:** AURÉLIE DORZÉE, GWEN CRESENS, PIETER THEUNS, MATTIJS VANDERLEEN y SAARTJE VAN CAMP **A partir de composiciones de:** G.F. HANDEL **Dramaturgia:** GUY COOLS **Asesora de movimiento:** FLORENCE AUGENDRE **Asesor música barroca:** STEVE DUGARDIN **Escenografía:** JEAN BERNARD KOEMAN **Iluminación:** KURT LEFEVRE **Sonido:** SAM SERRUYS **Vestuario:** DOROTHÉE CATRY **-ESTRENO EN MADRID-**

“LA DANZA ES PARA EL MUNDO Y EL MUNDO ES PARA TODOS...” - les ballets C de la B

La compañía les ballets C de la B (Les Ballets Contemporains de la Belgique) nació en 1984 y en sus más de veinte años de existencia se ha consagrado como uno de los grupos más prestigiosos y vanguardistas dentro y fuera de las fronteras belgas. Sus espectáculos -populares, anárquicos, eclécticos y comprometidos- se han presentado en todo el mundo y ganado multitud de premios. Los C de la B se han convertido en plataforma artística para coreógrafos como Koen Augustijnen -en la edición 2007 del Festival de Otoño presentó *IMPORT EXPORT*- que nos acerca en esta ocasión *Ashes* (Cenizas), una coreografía sobre la fugacidad que cuenta con el compositor Wim Selles, el contralto Steve Dugardin y la soprano Amaryllis Dieltiens. Junto a los músicos y los bailarines, todo en escena parece conducirnos a una reflexión: nada dura para siempre. Pero también a una pregunta: ¿cómo nos enfrentamos a la mortalidad, a los cambios constantes, a la confusión de la mutabilidad? Y a una esperanza: la fugacidad como acicate para la creatividad, para la metamorfosis positiva o el resurgimiento.

La escenografía de Jean Bernard Koeman recrea una atmósfera sin colores en fuerte contraste con el colorido del atuendo de los bailarines. La música de Handel (con arreglos de Wim Selles) llena el aire de movimiento y energía, de claridad y transparencia. Da aliento, espacio y consuelo, incluso las arias más tristes resultan enormemente cálidas en esta pieza teatral sobre una eternidad imposible.

El estreno mundial de *Ashes* tuvo lugar en el Theaterhaus Gesnerallee de Zúrich en febrero de este año.

estival de otoño 09 Comunidad de Madrid festival de otoño 09 Comunidad de Madrid festivaVI de otoño 09 Comunidad de Madrid fes

► Sobre la Compañía

En 1984 Alain Platel funda en Gante (Bélgica) les ballets C de la B. Desde entonces, la compañía ha disfrutado de un gran éxito internacional. En estos casi veinticinco años de vida el grupo se mantiene fiel a su principio de acoger a jóvenes promesas de distintas disciplinas y formaciones (como Lisi Estarás y Ted Stoffer) para participar en sus dinámicos procesos creativos. Como resultado de esta “mixtura única de visiones artísticas que se fertilizan unas a otras” les ballets C de la B está más allá de cualquier etiqueta.

Danza, teatro y música se entrelazan en sus producciones. Producciones que fascinan por su vertiginosa capacidad para describir de manera diferente el mundo que nos rodea. Y cuestionarlo. Este colectivo variopinto ha llevado a los escenarios títulos como *Emma*, *lets op Bach*, *Just another Landscape for some Juke-Box Money*, *vsprs*, *IMPORT EXPORT*, *zero degrees* y *pitíé!* (estas dos últimas piezas presentes en la edición 2007 del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid).

Koen Augustijnen ha trabajado con les ballets C de la B desde 1991, inicialmente como bailarín en piezas dirigidas por Alain Platel y Hans Van den Broeck. En 1997 se convierte en uno de los coreógrafos de la casa. Entre las piezas que ha coreografiado se encuentran *To Crush Time*, *Plage Tattoo*, *Ernesto*, *Just another Landscape for some Juke-Box Money*, *bâche* e *IMPORT EXPORT*.

Teatros, fechas y horarios

Madrid. Teatros del Canal, Sala B

Tel. 91 308 99 99

www.teatrosdelcanal.org

12, 13 y 14 de noviembre a las 20.30 horas

Sobre el espectáculo

Como el título indica, el tema principal de esta nueva creación es la transitoriedad. Nada dura para siempre. ¿Cómo lidiamos con esto? La pieza trata sobre las cosas que la gente hace (o no hace) para no perder lo que ya tiene. Trata sobre la constante dualidad presente en la vida de todos. La dualidad entre aferrarse a algo y el arte y la dificultad de dejarlo marchar. Los reflejos estratégicos y los patrones sociales que surgen de esto son en su esencia muy similares al modo en que nuestras células se relacionan entre ellas. Por tanto la microbiología es otra fuente de inspiración. La palabra *Ashes* (*Cenizas*) constituye una poderosa metáfora para referirse a lo que se escapa entre los dedos, a algo a lo que no te puedes agarrar. Esto no es necesariamente negativo o triste. Redefiniéndote a ti mismo se pueden crear cosas nuevas. La posibilidad de resurgir de nuestras cenizas como el ave fénix.

En el pasado, Koen Augustijnen ya trabajó junto al compositor Wim Selles en *Ernesto* y *Just another Landscape for some Juke-Box Money*. Para *Ashes*, ambos han elegido la música de Handel (con arreglos de Wim Selles). Las composiciones de Handel están siempre llenas de movimiento y energía y al mismo tiempo resultan claras y transparentes. La energía en la melodía, el ritmo y la armonía dejan sitio a la interpretación teatral. La música de Handel contrasta con la dureza de lo que se ve sobre el suelo del escenario. Nos da aliento, espacio y consuelo. Incluso las arias más tristes resultan inmensamente cálidas.

En esta pieza, a Steve Dugardin -cantante también presente en *bâche* e *IMPORT EXPORT*- se le une una soprano. Les acompañan cinco músicos. Los instrumentos barrocos –el violín, el chelo y el laúd- unen sus melodías al acordeón y la marimba. Al tiempo que se muestra un absoluto respeto por la armonía y estructura originales, se crea un timbre nuevo, más íntimo. La escenografía es del artista visual Jean Bernard Koeman que previamente ya diseñó la de *Just another Landscape for some Juke-Box Money*, la de *bâche* y la de *IMPORT EXPORT*. En esta ocasión, se trata de un curioso escenario gris, con una atmósfera incolora en fuerte contraste con el colorido de los intérpretes en escena. Kurt Lefevre, diseñador de la iluminación, ayuda con su trabajo a conseguir esta idea de contraste. La escenografía se compone de distintos niveles sobre los que los bailarines interpretan sus papeles. Además, la colaboración del dramaturgo Guy Cools continúa en esta producción.

Hay ocho bailarines sobre el escenario, hombres y mujeres, muchos de ellos con experiencia acrobática como Gaël Santisteva (francés, formado en el CNAC, ha bailado entre otras piezas en *IMPORT EXPORT* y con Philip Decoufflé) y Gregory Edelein (francés, con formación en el CNAC). Además están Athanasia Kanellopoulou (griega, ha bailado en piezas de Pina Bausch), Benjamin Boar (rumano, ha bailado, entre otras compañías, con Rosas), Chantal Local (francesa, ha bailado con Montalvo-Hervieu), Jakub Truszkowski (polaco, formado en P.A.R.T.S. ha bailado con Rosas y en *IMPORT EXPORT*), Ligia Manuela Lewis (estadounidense, ha bailado con Superamas) y Florence Augendre (francesa).

Koen Augustijnen ha elegido deliberadamente bailarines que son muy distintos, en nacionalidad, cultura y lenguaje corporal. Como cada uno se mueve de manera diferente se pierden todas las referencias físicas normales. Porque todos se aproximan de manera completamente distinta al hecho de la danza y a sus propios cuerpos. Es la creación de la pieza la que le da forma al contenido. ¿Cómo unir todos estos elementos y convertirlos en una colaboración en la que todos se encuentren en la misma frecuencia?

les ballets C de la B

En el escenario

les ballets C de la B

les ballets C de la B nació en 1984 como una aventura artística emprendida por el coreógrafo Alain Platel junto a un grupo de amigos y familiares. Unidos, inventaron su propio camino de creación y producción de espectáculos, caracterizados siempre por un alto grado de adherencia al mundo real, con toda su carga de imperfección y fragilidad. La declaración de intenciones de la compañía “la danza es para el mundo y el mundo es para todos” deja claro el ideario de este colectivo variopinto que ha llevado al escenario títulos como *Emma, lets op Bach, Just another Landscape for some Juke-Box Money, vsprs, Foi, zero degrees* y *pitié!*, entre otros.

En les ballets C de la B los bailarines aportan a cada espectáculo sus orígenes, retazos de su vida, sus pensamientos, sus opiniones y su creatividad como punto de partida de las coreografías. La compañía apuesta en sus trabajos por un nuevo género en el que la danza, el teatro y la música se funden en un todo único que fascina por su vertiginosa capacidad para describir de manera diferente el mundo que nos rodea. Ahora, veinticinco años después de la fundación de les ballets y reconocido internacionalmente su virtuosismo, siguen siendo artistas y creadores pero, sobre todo, hombres y mujeres profundamente ligados a la vida. La diversidad dentro de la compañía plantea exigencias constantes a la flexibilidad de su estructura. Y, en palabras de Hildegard De Vuyst, así debe ser: “la estructura está al servicio de la creación y no la creación al servicio de la estructura”. Para conmemorar tantos años de trabajo compartido, Alain Platel dirigió en 2006 *Les ballets de ci de lá*, un documental que recoge el espíritu de la compañía.

ASHES

En la actualidad les ballets C de la B cuenta con un gran éxito nacional e internacional. Se ha convertido en una prestigiosa plataforma para el lanzamiento de un grupo heterogéneo de coreógrafos que han tomado su inspiración no sólo de Alain Platel sino también de Christine De Smedt o del propio Koen Augustijnen. Hans Van de Broeck y Sidi Larbi Cherkaoui han sido miembros de la compañía.

Considerada por muchos una de las tres compañías más importantes en Flandes, junto a Rosas -la compañía de Anne Teresa De Keersmaeker- y Ultima Vez -el grupo internacional reunido por Wim Vandekeybus-, les ballets C de la B funcionan como un colectivo en el que los intérpretes hacen una contribución personal sustancial. Sus piezas, mosaicos de movimientos y sonidos, han cosechado incontables premios a lo largo de los años.

Koen Augustijnen, coreógrafo y bailarín

Nació en Malinas (Bélgica) en 1967 en el seno de una familia de intelectuales y artistas. Pasó su infancia en un pequeño pueblo belga. El elemento popular ha configurado su manera de entender el arte sirviéndole en muchos casos como fuente de inspiración para, en sus propias palabras, situarse “en el corazón de la sociedad y nunca por encima de ella”.

Augustijnen afirma que desde pequeño se le inculcó un fuerte sentido del bien y del mal y que de aquí proviene su especial empatía con las minorías, con los que sufren, con los que no tienen voz. El sentimiento como ciudadano y como artista ante las injusticias ha configurado muchos de sus proyectos.

El coreógrafo se define a sí mismo como alguien que se aproxima al mundo desde la intuición más que desde la razón. La comunicación no verbal que transmiten las coreografías consigue un grado de abstracción y poesía que exige al espectador que sea un agente activo, involucrado en lo que está viendo.

Profesionalmente, ha trabajado intensamente con les ballets C de la B desde 1991, primero como bailarín en coreografías de Alain Platel y Hans Van den Broeck y desde 1997 como uno de los coreógrafos de la compañía. A *To Crush Time* (1997), su primera coreografía, le siguió *Plage Tattoo* (1999), codirigida con tres músicos de *Zita Swoon* y con Tamaya Okano. Su tercera producción fue *Ernesto* (solo de danza y docudrama codirigido por su hermano Steve Dugardin) al que siguieron *Just another Landscape for Some Jukebox Money y bêche* (2004), en la que también participó Steve Dugardin. *IMPORT EXPORT* vio la luz en el año 2006.

Koen estudió Historia en la Universidad de Gante y ha participado en talleres de teatro en el Conservatorio de Amberes y en Bruselas, estos últimos impartidos por Jan Decorte.

Además, ha asistido a talleres de danza de Wim Vandekeybus, Caro Lambert, Min Tanaka, Laurie Booth, Suzanne Linke, Francisco Camacho, Christine Quoiraud, Frank van de Ben y David Zambrano.

Su trayectoria artística ha estado principalmente ligada a les ballets C de la B, aunque también es artífice de coreografías para dEUS, Toneelgroep Amsterdam, la Stalker Theatre Company y Cie Cecilia (Arne Sierens), entre otras compañías.

Wim Selles, director musical

Wim Selles ha trabajado para varias compañías de teatro y danza desde 1980, primero como músico y compositor y más tarde como actor. También es cofundador de la compañía de teatro De Blauwe Zebra. Cuando De Blauwe Zebra dejó de existir a finales de 1989, empezó a trabajar como compositor y músico *freelance* y en algunas ocasiones como actor para varias compañías de teatro, incluyendo Toneelgroep Amsterdam, rotheater, Het Nationale Toneel, Het Vervolg, Noord Nederlands Toneel, Toneelgroep Oostpool, KVS Brussel, les ballets C de la B, Emio Greco y PCScholten. También ha compuesto las bandas sonoras para muchas películas y series de televisión.

A partir de 1995, participó en obras del rotheater como *Coriolanus*, *Mojo*, *Elektra*, *Kermis in de hel*, *Het neerstorten van De Hindenburg*, *De moed om te doden*, *Oresteia*, *Macbeth*, *Leonce en Lena*, *Portia Coughlan*, *Kattenmoeras* y *Meiskes en jongens*.

Ha compuesto la música para *Proust3* y *Hersenschimmen*, de Guy Cassiers. Desde 1997 ha colaborado como compositor y diseñador de sonido para Emio Greco. Desde el año 2000 ha trabajado frecuentemente en Gante como dramaturgo y compositor para les ballets C de la B. Además, es miembro de Toneelgroup Oostpool, donde compone y hace arreglos musicales para varias producciones. Entre sus trabajos más recientes encontramos la dirección musical de *Paradijs Poeskjin*, una coproducción de Gelders Orkest, Toneelgroep Oostpool e Introdans; la composición musical para las producciones *Op de ziel*, *Pijlers van de samenleving* y *Het Eigen Bloed* de Toneelgroep Oostpool, un taller musical para Orkater y música para la producción *Angels in America*, de Ivo van Hove de TG Amsterdam. Desde el otoño de 2007 ha puesto en marcha varios proyectos con el apoyo de su nuevo estudio (Studio Selles) en Amsterdam.

Más en

www.lesballetscdela.be

ASHES

les ballets C de la B

Coreografía
Dirección musical
Creación e interpretación

KOEN AUGUSTIJNEN
WIM SELLES
ATHANASIA KANELLOPOULOU
BENIAMIN BOAR
CHANTAL LOÏAL
GAËL SANTISTEVA
GRÉGORY EDELEIN
JAKUB TRUSZKOWSKI
LIGIA MANUELA LEWIS
SUNG-IM HER (sustituida por FLORENCE AUGENDRE)
AMARYLLIS DIELTIENS
STEVE DUGARDIN

Cantantes

Músicos
Violín
Acordeón
Laúd
Marimbas y percusión
Chelo

AURÉLIE DORZÉE
GWEN CRESENS
PIETER THEUNS
MATTIJS VANDERLEEN
SAARTJE VAN CAMP

A partir de composiciones de G. F. Handel

Dramaturgia
Asesora de movimiento
Asesor de música barroca
Escenografía
Diseño de iluminación
Diseño de sonido
Diseño de vestuario
Técnico de luces

GUY COOLS
FLORENCE AUGENDRE
STEVE DUGARDIN
JEAN BERNARD KOEMAN
KURT LEFEVRE
SAM SERRUYS
DOROTHÉE CATRY
KURT LEFEVRE
JAN VEREECKEN
SAM SERRUYS
BART UYTTERSROT
WIM VAN DE CAPPELLE
KOEN MORTIER
KOEN RAES
JULES FABRY
STÉPHANE MANDEVILLE
NICOLAS VLADYSLAV
PETER BRAET
WIM VAN DE CAPELLE
NICK MORTIER
WINNE CLÉMENT
HILDE GEERTS
PAULINE PICRY
VALERIE DESMET
FIEN YSEBIE

Técnico de sonido

Regiduría
Construcción de decorado

Aprendiza de diseño de vestuario
Producción y dirección de giras

Producción
Coproducción

les ballets C de la B

Theaterhaus Gessnerallee (Zurich), La Rose des Vents (Villeneuve d'Ascq), Théâtre de la Ville (Paris), Brighton Festival, Theater Bonn, Torinodanza, KVS (Bruselas), Theaterfestival Boulevard ('s-Hertogenbosch) en colaboración con Theater aan de Parade.

Con el apoyo de la Ciudad de Gante, Provincia de Flandes Occidental y las Autoridades Flamencas.

Agradecimientos a De Bijloke Muziekcentrum Gent, Luc Goedertier.
les ballets C de la B es Embajador Cultural de la UNESCO-Instituto Unesco IHE para la educación sobre el agua.

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

ASHES

les ballets C de la B

Libération, Thomas Stélandre, 10/03/09

Ashes abre con una visión del horror. Apenas las luces han iluminado el escenario del Théâtre des Abbesses cuando los cuerpos colapsan como marionetas cuyas cuerdas han sido cortadas.

El fuego ya ha hecho su trabajo, dejando a los supervivientes retorciéndose en agonía, asfixiados y carbonizados hasta los rescoldos. Una imagen de la pena, de la destrucción, de la muerte. Pero fuera del caos pronto emerge la posibilidad de la reinención. Renovación hacia un estado original, que precede a cualquier movimiento, del que surgen nuevas formas de expresión corporal. Este es el desafío que aceptan los intérpretes en el trabajo del coreógrafo belga Koen Augustijnen: *Ashes* o cómo resurgir de las cenizas.

Volcán. Para crear el decorado de la pieza, el artista visual Jean Bernard Koeman tomó como fuente de inspiración una foto del volcán Pinatubo, en Filipinas, mientras entraba en erupción. El espectador se enfrenta con una estructura maciza, que funciona a modo de juego de mecano en el que se mueven los ocho bailarines. Los anclajes les permiten alcanzar distintos niveles, incluyendo aquel en el que se encuentra la orquesta. Así, todo el espacio es explorado. Los bailarines trepan a la cima, rebotan en un trampolín y se deslizan hacia el suelo. Cada vez que llega la sección de percusión, aprovechan la oportunidad para tocar los instrumentos. De este modo, los límites teatrales se quiebran.

Como niños en una escuela en ruinas, los bailarines se fuerzan a sí mismos hasta quedar sin aliento. También hay música africana personificada por la impresionante Chantal Loïal, leal intérprete de la compañía Montalvo-Hervieu. Gira, mueve las caderas y revela ritmos ancestrales.

Vértigo. Descubrir que la pieza se basa en composiciones originales de Georg Friedrich Handel nos puede sumir en el desconcierto. Pero nada detiene a Augustijnen, apoyado en su excentricidad por el director musical Will Selles, que añadió un acordeón y una marimba a la orquesta barroca. Por el corazón de esta mixtura se pasean dos cantantes, una soprano y un contralto, intocables como ángeles de la muerte.

En la intersección entre el teatro y la danza, son especialmente los dúos los que prenden la llama del deseo en sus aproximaciones, evasiones y separaciones. Divertido y conmovedor.

Le Monde, Rosita Boisseau, 08/03/09

El furor de la vida bascula hacia la pasión de sufrir. Es esta torsión la que atraviesa subterráneamente el espectáculo *Ashes* (*Cenizas*), del coreógrafo flamenco Koen Augustijnen y en cartel en el Théâtre des Abbesses de París.

Desde el momento en que los ocho bailarines aparecen sobre el escenario, derrotados y tambaleantes, sabemos que ha ocurrido un desastre. No sabemos si se trata de un duelo o de una catástrofe natural (el decorado -un búnker grisáceo- se inspiró originariamente en una erupción volcánica) pero el dolor sacude en espasmos los cuerpos de los supervivientes.

Después de su espectáculo *bâche* (2004), el terreno predilecto de Koen Augustijnen es el del sufrimiento físico y mental, el de la brutalidad de las condiciones de supervivencia en el mundo actual. Esta pasión humanista por las situaciones extremas conlleva un tratamiento enérgico de los cuerpos, como si el exceso, valor seguro en los espectáculos de hoy, no pudiese pasar más que por la puesta en escena del sufrimiento y la violencia.

Esta tendencia se ha convertido curiosamente en la etiqueta de cierta danza flamenca hasta el punto de convertirse en síntoma.

Como Alain Platel o, durante mucho tiempo, Sidi Larbi Cherkaoui, Koen Augustijnen dibuja una línea artística basada en el dolor. Con vitalidad enérgica y también con humor *Ashes* -que reúne a cinco músicos y a dos cantantes- nos da a entender que el tiempo es un aliado para renacer de otra manera. A condición de saber negociar con la paciencia.

LA CRÍTICA