

FESTIVAL
CASTELL
PERALADA

HOUSTON BALLET

Nits que mai no oblidaràs

HOUSTON BALLET

50^è ANIVERSARI

2 i 3 JULIOL 2020

© PHOTO BY SÉBASTIEN MATHÉ (2013)

SOBRE EL HOUSTON BALLET

El 17 de febrer de 1969, una troupe de quinze joves ballarins va debutar als escenaris del Sam Houston State Teacher's College de Huntsville, Texas. Des d'aleshores, el Ballet de Houston ha evolucionat fins ser una companyia de 61 ballarins amb un pressupost de 34,6 milions de dòlars (fet que la converteix en la cinquena companyia de ballet més gran dels Estats Units per nombre de ballarins) i una dotació de 80,2 milions de dòlars (a l'agost del 2019). The Wortham Theater Center, un espai de representació avantguardista, es va construir expressament per a la companyia el 1987. L'abril del 2011, el Ballet de Houston es va traslladar al Center for Dance, una instal·lació de 46,6 milions de dòlars i l'edifici de dansa professional més gran dels Estats Units.

El coreògraf australià Stanton Welch ha estat el director artístic del Ballet de Houston des del 2003 i gràcies a ell el nivell de tècnica clàssica de la companyia cada dia és més alt, així mateix ha encarregat moltes obres noves a creadors de dansa de la talla de Christopher Bruce, Jorma Elo, James Kudelka, Trey McIntyre, Julia Adam, Natalie Weir, Nicolo Fonte, Edwaard Liang, Arthur Pita, Aszure Barton, Jiri Kylián, Justin Peck, Disha Zhang o Mark Morris. El director executiu, James Nelson, és el cap administratiu de la companyia, un càrrec que va assumir el febrer del 2012 després de ser-ne el director general durant més d'una dècada.

El Ballet de Houston ha fet extenses gires tant nacionals com internacionals. Els últims setze anys, la companyia ha actuat al Sadler's Wells de Londres, al Teatre del Bolxoi de Moscou, al Théâtre des Champs Élysées de París, a l'Arts Centre de Melbourne, a l'Òpera de Dubai i a sales de tot Alemanya, Espanya i el Canadà. Així mateix, la companyia ha actuat en ciutats grans i petites dels Estats Units, entre d'altres, ho ha fet al Kennedy Center de Washington, D. C., el Jacob's Pillow de Massachusetts i al City Center i el Joyce Theatre de Nova York. El Ballet de Houston ha emergit com un campió en la costosa i exigent tasca de donar suport a la creació i al desenvolupament de nous ballets narratius de llarga durada.

En paraules publicades al *Dancing Times* del juny del 2012, la crítica de dansa Margaret Willis va alabar el Ballet de Houston i en va destacar el fet que "Sota la seva titularitat, (Stanton) Welch ha incrementat la qualitat i el Ballet de Houston mostra ara un grup de 55 ballarins en una forma esplèndida. Amb un joc de peus ràpid i acurat, tenen una gran habilitat tècnica, a més de lluir uns salts forts i amplis, a la vegada que fan moviments expansius i fluidos. La musicalitat dels ballarins brilla a través de la seva obra, ballant com un tot sol amb elegància i refinament, i també són un conjunt de guapos! Si el ballet fos disciplina olímpica, el Ballet de Houston estaria en disposició de fer-se amb l'or".

L'Orquestra del Ballet de Houston es fa formar a finals de la dècada de 1970 i actualment la componen 61 músics professionals que toquen en totes les actuacions del ballet al Wortham Theater Center sota la direcció musical d'Ermanno Florio.

El Programa Educatiu i de Compromís amb la Comunitat del Ballet de Houston ha arribat a més de 65.000 estudiants de la zona de Houston (en la temporada 2018-2019). L'Acadèmia del Ballet de Houston compta amb més de mil estudiants i cinc dels estudiants han guanyat premis en la prestigiosa competició internacional de ballet Prix de Lausanne, a més un d'ells va guanyar la competició total el 2010.

2 JULIOL

TRIPLE BILL: CLEAR, IN DREAMS I NOSOTROS

CLEAR

Música Johann Sebastian BACH (1685-1750)*Concert per a violí i oboè en do menor***Coreografia** Stanton WELCH AM**Disseny de vestuari** Michael KORS**Disseny d'il·luminació** Lisa J. PINKHAM**Estrena mundial:** 25 d'octubre de 2001, per part de l'American Ballet Theatre al City Center de Nova York, NY (Estats Units)**Estrena del Ballet de Houston:** 22 de febrer de 2007, al Brown Theater del Wortham Theater Center de Houston, Texas (Estats Units)

Clear és una obra abstracta per a set homes i una dona, que mostra l'elenc masculí de ballarins del Ballet de Houston al ritme de la música de Bach. El prestigiós dissenyador de moda Michael Kors va concebre un vestuari elegant i en color carn per a *Clear*.

Creada tot just unes setmanes després dels atacs de l'11 de setembre, l'impacte emocional d'aquell episodi es pot veure al llarg de la coreografia de Welch. El ballet explora el raonament de descobrir el que és més important en la vida, trobar la claredat quan cal fer front al moment final.

Segons la crítica d'Anna Kisselgoff publicada al *The New York Times*, "La coreografia és explosiva, ballada intensament per set homes i sense que l'energia decaigui pel fet que només hi hagi una sola dona al repartiment. Tanmateix, sota una exuberància gairebé agressiva hi ha una pinzellada de tristesa, que finalment es resol en el consol de l'abraçada dels estimats..."

Welch va introduir l'obra en el repertori del Ballet de Houston el 2007, quan es va convertir en peça distintiva de la companyia. De manera simultània exhibeix força, precisió i musicalitat, el ballet domina brillantment els matisos, equilibra els moments d'intensitat i sobrietat.

L'agost del 2018 la companyia va portar el ballet al Festival de Dansa Jacob's Pillow, on va ser molt aclamat. Les reminiscències de les primeres danses masculines del fundador del Festival, Ted Shawn, van adquirir protagonisme. *Clear* és intemporal, però manté un toc modern, gràcies a la barreja que Welch fa d'estètica clàssica i contemporània.

© PHOTO BY AMITAVA SARKAR (2018).

IN DREAMS

Música Roy ORBISON (1936)

Dream Baby

You Tell Me

I Never Knew

In Dreams

Crowd

Crying

Coreografia Trey MCINTYRE

Disseny de vestuari THE BISOU CONSORTIUM

Disseny d'il·luminació Nicholas PHILLIPS

Estrena mundial: 10 de febrer de 2007 per part del Ballet Memphis a l'Orpheum Theatre de Memphis, Tennessee (Estats Units)

Estrena del Ballet de Houston: 1 de març de 2018 al Resilience Theater del George R. Brown Convention Center de Houston, Texas (Estats Units)

El veterà del Ballet de Houston i ex coreògraf associat Trey McIntyre ha tornat a muntar el seu ballet contemporani *In Dreams* (del 2007) amb la companyia l'any 2018. Amb cançons del llegendari músic Roy Orbison, l'atrevida coreografia de McIntyre combina el moviment del ballet amb l'ànima del *bluegrass* i el swagger del *rockabilly*. Amb tres dones i dos homes dalt de l'escenari, el ballet uneix estètiques aparentment oposades, com les puntes de ballet amb els peus flexionats i gestos angulars amb línies llargues, característiques per excel·lència de la coreografia de McIntyre, sempre disposat a trencar gèneres.

NOSOTROS

Música Serguei Rakhmàninov (1873-1943)

Rapsòdia d'un tema de Paganini, Op, 43

Arranjaments de Boosey & Hawkes, Inc., editors i propietaris

Coreografia Stanton WELCH AM

Disseny de vestuari Stanton WELCH, realitzat per Pat PADILLA i Thomas BOYD

Disseny d'il·luminació Christina R. GIANNELLI

Estrena mundial: 24 de febrer de 2005 per el Houston Ballet al Brown Theater at Wortham Theater Center de Houston, Texas.

Ambientada a la *Rhapsody de Rachmaninoff* sobre un tema de Paganini, *Nosotros* (la paraula espanyola per a nosaltres) és una obra abstracta que inclou onze parelles en una celebració brillant de la tècnica clàssica. Stanton Welch ha declarat sobre ells que “*Nosotros és una gran peça de conjunt que mostra les estrelles presents i futures del Houston Ballet. Cadascuna de les línies inicials es presenta per un pas de deux. Al fer el ballet, el meu objectiu era crear una obra que fos una peça de signatura per als nostres actuals ballarins. Sé què els espanta, el que els repta i el que sembla bo, així que l'he incorporat a la coreografia. Vull plasmar la seva essència en la dansa*”. Els dissenys de vestuari posen l'èmfasi en un treball que presenta una galàxia d'estrelles per al públic. Les dones porten vestits glamurosos inspirats en dissenyadors d'alta costura com Dior, i les seves parelles combinen l'estat d'ànim romàntic amb vestits fluïts tonificats amb els cossos dels ballarins. *Nosotros* s'ha convertit en un dels ballets favorits de la crítica i el públic, assolint un gran èxit en la seva estrena.

© PHOTO BY SÉBASTIEN MATHÉ (2013)

3 JULIOL

SONS DE L'ÂME

Música Frédéric CHOPIN (1810-1849)

Coreografia Stanton WELCH AM

Disseny d'il·luminació Lisa J. PINKHAM,

Estrena mundial: 31 d'octubre de 2013, Ballet de Houston al Théâtre des Champs Élysées de París, França

Amb coreografia del director artístic del Ballet de Houston Stanton Welch i amb les peces per a piano de Frédéric Chopin, *Sons de l'âme* es va estrenar el 31 d'octubre de 2013 al famós Théâtre des Champs Élysées de París. Amb setze ballarins del Ballet de Houston i el prestigiós pianista de concerts Lang Lang, el ballet va exhibir una col·laboració única entre el ballarí i la música. Al Houston Press, el crític D. L. Groover va observar que "Welch ha retallat la seva coreografia característica per ajustar-se a una música refinada. El resultat global és elegant, tècnicament brillant i fortament emotiu. Hi ha cap altre coreògraf contemporani que pugui moure els ballarins dins i fora l'escenari amb tant domini i saber fer? El vocabulari clàssic que fa servir no només serveix per expressar la música sinó que la il·lumina. Ens fa veure Chopin. La seva visió és hipnòtica".

Selecció músiques:

Primer moviment

Ballade No. 1, Op. 23 in G Minor

Segon moviment

Twelve Etudes, Op. 25, No 7 in C Sharp Minor

Tercer moviment

Ballade No 2, Op 38 in F

Quart moviment

Ballade No 4, Op 52 in F Minor

Cinquè moviment

*Waltz No 1 in E-flat, Op 18 –
"Grande valse brillante"*

Sisè moviment

Nocturne in F Major, Op 15 No 1

PAUSA

Setè moviment

Waltz No 19 in A Minor, Op posth

Vuitè moviment

*Andante Spianato & Grande Polonaise
Op 22 – Andante Spianato*

Novè moviment

12 Etudes, Op 10 No 3 in E "Tristesse"

Desè moviment

Nocturne in E-flat Major, Op 55 No 2

Onzè moviment

*Andante Spianato & Grande Polonaise
Op 22 – Grande Polonaise*

Dotzè moviment

Nocturne in C-Sharp Minor, Op. posth

STANTON WELCH AM

DIRECTOR ARTÍSTIC DEL HARRIS MASTERSON III

El juliol del 2003, l'australià Stanton Welch AM va assumir la direcció del Ballet de Houston, la cinquena companyia més gran de ballet clàssic dels Estats Units. Des que Welch va agafar el timó de la companyia, ha revitalitzat el Ballet de Houston, incorporant-hi nous ballarins, encarregant obres noves i atraient un personal artístic excel·lent. Welch ha creat obres per a companyies tan prestigioses com el Ballet de Houston, el Ballet de San Francisco, l'America Ballet Theatre, el Ballet d'Austràlia, el Ballet Reial de Birmingham i el Ballet Reial de Dinamarca. Welch va néixer a Melbourne, fill de Marilyn Jones OBE i de Garth Welch AM, dos dels ballarins amb més talent d'Austràlia de les dècades de 1960 i 1970. El 1989, va entrar com a ballarí al Ballet d'Austràlia, on va arribar a ser primer solista i va interpretar diversos papers principals. També ha treballat amb coreògrafs aclamats internacionalment, com ara Jiří Kylián, Nacho Duato o Maurice Béjart. El 1995, Welch va ser designat coreògraf resident del Ballet d'Austràlia. Per les seves contribucions al món de la dansa, va SER reconegut amb l'Orde d'Austràlia (AM) el juny del 2015. Al Ballet de Houston, ha coreografiat més de vint obres, entre elles el nou ballet narratiu de llarga durada *Marie* (2009), inspirat en la vida de la llegendària Maria Antonieta, i muntatges espectaculars d'*El llac dels cignes* (2006), *La baiadera* (2010), *Romeo i Julieta* (2015), *Giselle* (2016), *El trencanous* (2016) i *Sylvia* (febrer del 2019).

festivalperalada.com | T. + 34 93 503 86 46 ruth.abuin@grupperalada.com

