

La noche de San Juan

Soirées de Barcelone

de Robert Gerhard

Compañía Antonio Ruz

8, 9 y 10 de octubre de 2021
Sala Foyer del Gran Teatre del Liceu

My poetry is a failure.
I do not want to be a person
I want to be unbearable.

Anne Carson (*Stanzas, Sexes, Seductions*)

Con el apoyo de

Sabadell
Fundación

Liceu
Opera
Barcelona

Ficha artística

Música

Robert Gerhard

Escenografía

Joan Junyer

Argumento

Ventura Gassol

Dirección y coreografía

Antonio Ruz

Danza y colaboración coreográfica

Melania Olcina, Elia López, Carmen Fumero, Begoña Quiñones, Verónica Garzón, Pau Aran, Miguel Zomas, Julián Lazzaro

Piano en directo

Miguel Baselga

Vestuario

Rosa García Andújar

Iluminación

Olga García (AAI)

Ayudante de dirección

Lucía Bernardo

Atrezzo y complementos de vestuario

Rosa García Andújar

Ayudante de vestuario

Esther Fiol

Ayudante de vestuario y atrezzo

Lucía Celis

Realització de vestuario

Milagros González

Investigación y documentación

Mònica Tarré i Pedreira

Edición musical (inédita)

Juan de Udaeta

Revisión de la edición

Miguel Baselga

Reproducción del telón

Dolores Iglesias

OCTUBRE 2021

8	19:00
9	17:00
9	20:30
10	11:00 El Petit Liceu
10	17:00

Duración aproximada: 65 minutos (sin pausa)

Nueva producción

Producción (SPECTARE)
Paola Villegas, Gabriel Blanco
Distribución (TINA AGENCY)
Valeria Cosi

175

Liceu
Opera
Barcelona

Fundación Juan March

175

Liceu
Opera
Barcelona

Programa

CUADRO PRIMERO

Los fuegos (*Les feux*)

La multitud - Procesión - Danza de los enanos - Melé: la multitud baila con los enanos
(*La foule - Cortège - Danse des nains - Mêlée: la foule danse avec les nains*)

Danza de las *majorales*
(*Danse de les majorales*)

Los portadores de antorchas - Danza del vencedor
(*Les porteurs de torches - Danse du vainqueur*)

Galantería
(*Galanterie*)

Danza de los *fallaires*
(*Danse des fallaires*)

CUADRO SEGUNDO

Eros (*Eros*)

Nocturno - Danza de la seducción - Aparición de Eros
(*Notturmo - Danse de la séduction - Apparition d'Éros*)

Danza de los espíritus - Las ninfas - Los duendes
(*Danse des esprits - Les nymphes - Les lutins*)

Los ancianos con los faroles - Las parejas y los ancianos
(*Les vieux aux lanternes - Les couples et les vieux*)

CUADRO TERCERO

La boda (*Les noces*)

Fandanguillo de los recién casados
(*Fandanguillo des mariés*)

Sardana

Coda

175

Liceu
Opera
Barcelona

Les feux de la Saint Jean

Fragmentos del guion del ballet de Ventura Gassol con prefacio de Joan Maragall (acto I)

Prólogo

Desde que muere en la lejanía la última claridad del crepúsculo, todo el pueblo de Isil, reunido en la Plaza de la Ermita, parece esperar ya el nacimiento del alba. Inmóvil, la muchedumbre mira a lo lejos, hacia las cumbres, donde para cada estrella que aparece en el cielo se ven surgir mil lenguas de fuego de las hogueras de San Juan.

Acto 1

Todos mis amores están aquí, es Ella quien me inspira, las chicas y chicos me comprenderán: Un día los Pirineos ardie-ron como un altar de llamas y, si de un corazón enamorado brotó la nueva chispa, de un nuevo incendio arderán las cimas.

(Joan Maragall)

Acto 2

El encantamiento del fuego y el misterio de la noche se apoderan de la multitud que abandona la plaza silenciosamente. Los jóvenes amantes se alejan por parejas en el bosque. A los dulces silbidos de un viento ligero pareciera que todos los duendecillos se hubieran juntado esta noche.

Acto 3

Al despuntar el alba, emerge el bosque bajo un gran silencio. De repente se hace la claridad, que aparece al fondo de la Plaza de Isil bajo el estallido de un sol de realidad y de fiesta.

Guión conservado en el Fondo Ventura Gassol del Archivo Nacional de Cataluña.

175

Liceu
Opera
Barcelona

Fundación Juan March

175

Liceu
Opera
Barcelona

Argumento

Basado en el guion de Ventura Gassol, el argumento de *La noche de San Juan* se sitúa en Isil, una pequeña localidad del Pirineo leonés cercana a la frontera con Francia. Coincidiendo con el solsticio estival y la festividad de San Juan, el lugar acoge las Fallas de Isil, ceremonia de culto al fuego y su sentido purificador de origen ancestral.

El primer cuadro del ballet (titulado “Los fuegos”) se inicia en la víspera de San Juan. Coincidiendo con el crepúsculo, los aldeanos observan cómo los jóvenes del pueblo, conocidos como fallaires, descienden por la montaña (La multitud). Antorchas en mano, los jóvenes entran al pueblo en procesión acompañados de enanos y diablos (Procesión - Danza de los enanos) hasta desembocar en la plaza con una danza embriagadora en la que participan todos (Melé: la multitud baila con los enanos). Las majorales, encargadas de organizar la fiesta, les dan la bienvenida (Danza de las ‘majorales’). Se inicia entonces una competición entre los jóvenes, que van lanzando enormes troncos en llamas a la hoguera en medio de la plaza (Los portadores de antorchas). Beatas y majorales premian al ganador con un ramo de albahaca, la planta del amor, y ofrecen a los demás una copa de vino que todos beben siguiendo un rito antiguo (Danza del vencedor y Galantería). Tañen las campanas mientras se abren las puertas de la iglesia, y sale un cortejo formado por enanos y autoridades que contemplan una frenética danza del fuego protagonizada por los diablos alrededor de la hoguera (Danza de los ‘fallaires’). Embriagados todos los habitantes del pueblo, este ritual da por iniciadas las fiestas de la noche de San Juan.

En el segundo cuadro (“Eros”), el encantamiento del fuego y el misterio de la noche extasían a la muchedumbre, que abandona la plaza silenciosamente (Nocturno). Los jóvenes amantes, seducidos por el amor, se adentran por parejas en un bosque brumoso lleno de seres fantásticos (Danza de la seducción). El travieso Cupido entra en acción (Aparición de Cupido) y la sensuali-

dad se apodera de la pareja de amantes, que cae en un sueño profundo. Los duendes, druidas y ninfas que pueblan el bosque cortejan a los enamorados dormidos y crean una singular confusión entre el mundo mágico y la realidad, aumentada por la penumbra misteriosa de la noche (Danza de los espíritus - Las ninfas - Los duendes). Con los primeros rayos del sol, las parejas son despertadas del plácido sueño del amor por los severos ancianos y los notarios, antes de ser arrastradas hasta el pueblo (Los ancianos con los faroles). Al final de la procesión puede distinguirse a Cupido, que sonríe con ironía satisfecho por el éxito de su acción (Las parejas y los ancianos).

El último cuadro (“La boda”) se inicia con el alba al despuntar el nuevo día. La plaza del pueblo está iluminada por un sol matinal y muestra un ambiente de fiesta. Las puertas de la iglesia se abren y dan paso al cortejo nupcial con diablos, enanos, casados, ancianos, notarios y autoridades. Comienza el Fandanguillo de los recién casados, mientras en el rosetón de la iglesia puede verse a Cupido. Al terminar la danza, Cupido advierte que se trata de las mismas parejas sorprendidas en el bosque la noche anterior por los ancianos y los notarios, y rompe a carcajadas. El pueblo parece despertar de un sueño y comprende todo lo que encierra el halo mágico de la noche de San Juan. Recorridos por este impulso vital e infundidos por la alegría de amor, todos danzan una triunfal sardana (Sardana y Coda) que pone fin al ballet.

El hechizo del fuego y el misterio de la noche

La historia de *La noche de San Juan* (*Soirées de Barcelone*) es la de un ballet que no pudo estrenarse debido a la inminencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial y a la diáspora de artistas republicanos catalanes, consecuencia de la Guerra Civil española. En la creación de este ballet confluye una constelación de grandes artistas: el compositor Robert Gerhard (1896-1970), el escenógrafo Joan Junyer (1904-1994), el coreógrafo Léonide Massine (1896-1979) y el escritor y político Ventura Gassol (1893-1980).

En 1936, la compañía de los Ballets Rusos de Montecarlo estaba de gira por España. Mientras ofrecía representaciones en Barcelona, tuvo lugar en casa de Gerhard una reunión a la que asistieron el empresario de la compañía el Coronel de Basil, Massine y Gassol. El encuentro fue motivado por el interés de Basil por encargar una obra inspirada en el folclore español, como el aclamado *El sombrero de tres picos* de Falla. En este encuentro, Gassol y Gerhard propusieron una excursión a Berga para visitar las fiestas locales de la noche de San Juan. Los miembros de la compañía de Montecarlo quedaron fascinados por las celebraciones y los rituales ancestrales, hasta el punto que decidieron orientar su propuesta hacia un ballet de inspiración catalana que tuviera como argumento estas fiestas.

Y así se avanzó en la configuración del ballet, cuyo guión fue escrito por Gassol y titulado *Les Feux de la Saint Jean*. Iniciado con un prefacio de cuatro versos del poeta Joan Maragall sobre el amor, la acción del argumento transcurre durante la vigilia, la noche y el día de San Juan, y se sitúa en Isil, una pequeña localidad del Pirineo, conocida por su particular celebración del solsticio de verano con una fiesta de culto al fuego: las Fallas de Isil. El contenido del guion se inspiró en la celebración pagana de esta festividad, en la que el fuego se convierte en símbolo de purificación y fertilidad. Seres fantásticos, diablos y amantes poseídos por un hechizo son algunos de los protagonistas de la noche mágica de seducción que describe este ballet.

Escrita por Gerhard, la composición musical se caracteriza por el lenguaje moderno y las citas a canciones populares catalanas. La mayoría son melodías tradicionales asociadas a las comarcas de los Pirineos y sus festividades; otras, de temática amorosa; y algunas se convierten en símbolos musicales del nacionalismo catalán.

Los decorados y figurines diseñados por el pintor Joan Junyer para el ballet se inspiraron en el románico catalán, con el que se había familiarizado durante los años treinta gracias a sus visitas al que actualmente es el Museu Nacional d'Art de Catalunya, donde recientemente se habían trasladado frescos de las iglesias de los Pirineos. Asimismo, el propio paisaje pirenaico donde transcurre el ballet sirvió de inspiración a Junyer para diseñar los telones, cuyos bocetos se han conservado y usado para crear una reproducción fiel para el estreno del ballet.

El responsable de concebir la coreografía de este ballet fue Massine. Aunque se cree que llegó a fijarla para su estreno, no se ha conservado ningún documento que permita extraer conclusiones sobre cómo habría sido la coreografía. Lo más probable es que conciliara algunos de los movimientos típicos de las danzas populares catalanas con el lenguaje coreográfico de la vanguardia.

El ballet tenía una destacada intención política en el contexto de la Segunda República: la promoción y difusión internacional del folclore catalán a través de los Ballets Rusos. Aunque la sublevación militar del 18 de julio de 1936 paralizó el proyecto, no impidió que los implicados llegaran a planificar su estreno en Barcelona dos años después. Pero no fue posible, igual que tampoco lo fue su estreno en el Covent Garden de Londres, donde estaba prevista la siguiente parada de la gira de la compañía de los Ballets Rusos de Montecarlo. El exilio de los creadores provocó el olvido de esta extraordinaria composición, de la que el propio Gerhard preparó una versión pianística que se emplea en esta producción. Más de ochenta años después de la creación de este ballet, el Gran Teatre del Liceu y la Fundación Juan March presentan esta nueva coproducción.

Mònica Tarré i Pedreira

Historiadora del arte, musicóloga y directora adjunta de patrocinio y mecenazgo del Teatro Real de Madrid

Fundación Juan March

175

Liceu
Opera
Barcelona

Biografías

Antonio Ruz

Dirección y coreografía

Coreógrafo y bailarín, es uno de los creadores más destacados de la danza en nuestro país. Entre las menciones y galardones que dibujan su trayectoria, figuran el Premio Nacional de Danza en la categoría de Creación 2018 y el Premio Ojo Crítico de danza 2013. Desde 2018 es miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España. La compañía que lleva su nombre fue creada en 2009 y 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 la contemporánea. Ha presentado sus trabajos en España, Europa, África y América del Sur. Entre sus producciones destacan las premiadas *No Drama*, *Ignoto*, *Ojo*, *Libera Me!*, *Vaivén*, *À l'espagnole*, *Recreo.02* y *Double Bach*, así como sus creaciones *Electra* para el Ballet Nacional de España e *In Paradisum* para la Compañía Nacional de Danza.

Miguel Baselga

Piano

Según la crítica, se ha convertido en uno de los pianistas españoles de su generación con mayor proyección. Lo avalan medios tan prestigiosos como *The New York Times*, *Sunday Times*, *Jylland Postens*, *BBC Music Magazine* o *Le Monde de la Musique*. De origen aragonés, pero nacido en Luxemburgo en 1966, y diplomado en el Real Conservatorio Superior de Música de Lieja, su formación corrió a cargo de Eduardo del Pueyo, con quien trabajó hasta su fallecimiento.

En 1996 grabó para el sello sueco BIS su primer álbum con la obra integral para piano de Manuel de Falla y en 1998 inició la grabación de la integral para piano de Isaac Albéniz para el mismo sello, cuyo primer volumen fue presentado ese mismo año y el último en 2017.

Rosa García Andújar

Diseño de vestuario

Diseñadora de vestuario escénico desde 1989, es licenciada en Arte Dramático (RESAD, 1988) con formación pedagógica y artística (danza, dibujo, pintura y dirección de cine). Ha recibido varias becas de estudio del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Asuntos Exteriores- Real Academia de San Fernando. Ha colaborado con grandes profesionales, en especial con Francisco Nieva desde 1992, y sus vestuarios para ópera, danza y teatro se han visto en producciones del Teatro Español, Teatre Nacional de Catalunya, Teatro Real, Teatro de la Zarzuela, Ballet Nacional de España, Compañía Nacional de Teatro Clásico y Centro Dramático Nacional, entre otros espacios escénicos.

Olga García

Diseño de iluminación

Especializada en la iluminación de danza, ha presentado sus trabajos en los principales festivales de danza y en grandes teatros como el City Center de Nueva York, el Sadler Wells de Londres, el Teatro Chailiot de París o el Teatro Colón de Buenos Aires. En danza cabe destacar sus diseños para María Pagés, Víctor Ullate, Rocío Molina, Manuel Liñán, Daniel Doña, Dimo Kirilov, Sharon Fredman, Marco Flores, Estévez Paños y Compañía, la Compañía Nacional de Danza, el Ballet Flamenco de Andalucía o el Ballet Nacional de España, entre otras. Desde 2015 colabora como profesora especialista con el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila impartiendo diseño de iluminación.

Lucía Bernardo

Ayudante de dirección

Es pedagoga, coreógrafa y bailarina, titulada por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid y por el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid. Se forma en danza clásica en el Centro Internacional de Danza Carmen Roche y amplía sus estudios de danza contemporánea en el Centro Coreográfico Mathilde Monnier en Montpellier. Junto a Antonio Ruz, ha desarrollado una especial colaboración artística, principalmente como asistente de dirección y coreografía en trabajos como *Electra* o *In Paradisum*. Actualmente combina su labor docente en la especialidad de danza contemporánea, composición y creación coreográfica con su labor de asistente de dirección y creación.

Melania Olcina

Bailarina

Es intérprete y videoartista. Ha obtenido premios y becas como intérprete en festivales nacionales e internacionales de danza. Como docente ha trabajado en La Fundación de Blanca Li y en el proyecto TRASDANZA (Jóvenes en Movimiento, promovido por la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid), y como asistente de coreografía en la inauguración de los IX Juegos Suramericanos de Colombia. Como creadora realiza piezas cortas de danza como *Solo orgánicos* y *Tengo la ambición de una hormiga*, este último estrenado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Elia López

Bailarina

Estudia danza contemporánea en el Institut del Teatre de Barcelona. Ha trabajado con compañías, coreógrafos y artistas como Sasha Waltz & Guests, La Veronal, Gelabert-Azzopardi, Àlex Rigola, Romeo Castellucci, Maura Morales, Gustavo Ramírez, Lanònima Imperial, Toula Limnaios, Stopgap Dance Company y Els Comediants, entre otros. Participa también en proyectos independientes, incluyendo videodanzas, instalaciones, videoclips o fotografía, como intérprete, coreógrafa o asistente. Además de sus estudios, practica yoga desde los dieciséis años y en 2004 realiza su primera formación de profesores de Hatha Yoga en Sivananda Vedanta Center en la India. Actualmente es profesora titulada de Dharma Yoga, Forrest Yoga y Rocket Yoga.

Carmen Fumero

Bailarina

Es titulada en coreografía e Interpretación por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid. Como intérprete ha trabajado para la Compañía I+D Danza-Ana Beatriz Alonso, la Compañía Sharon Fridman, la Compañía Daniel Abreu, el Proyecto Trasdanza, el Al-DO Project de Iker Arrue, la Compañía Antonio Ruz y la Compañía 10&10 de Mónica Runde, entre otras. Paralelamente desarrolla su proyecto junto Miguel Zomas. Sus trabajos han sido presentados en plataformas como Red Acieloabierto, Circuito Danza a Escena, Red de Teatros Alternativos, Tanec Praha, Baila España Bremen, Jacob's Pillow y gala B.OOM by B. Dance en Taiwán y Malasia. En la actualidad, trabaja para las compañías Antonio Ruz, Daniel Abreu y La Intrusa, al mismo tiempo que continúa desarrollando su proyecto personal.

Begoña Quiñones

Bailarina

Intérprete y creadora de danza contemporánea, se formó con Carmina Ocaña e inició su carrera en el European Ballet de Londres. Se graduó en Interpretación y Coreografía de Danza Clásica en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila. Ha trabajado en múltiples proyectos nacionales e internacionales. Actualmente participa en las producciones de Sara Cano Compañía de Danza, es miembro habitual de la Compañía La Phármaco y desde 2018 forma parte del elenco de bailarines de la Compañía Antonio Ruz.

Verónica Garzón

Bailarina

Intérprete, creadora y educadora de danza contemporánea, proviene de una formación ecléctica recibida en España, Alemania y EE. UU. Lleva desarrollando trabajos coreográficos desde el año 2000. Ha sido seleccionada como creadora en numerosos certámenes, habiendo recibido destacados premios como coreógrafa e intérprete, destacando como “bailarina sobresaliente” en el Certamen Coreográfico de Madrid 2009, primer premio en coreografía de danza contemporánea en el I Certamen Coreográfico Distrito de Tetuán 2014, y el primer premio de coreografía en la XXXII edición del Certamen Coreográfico, junto a Begoña Quiñones, por la pieza corta Pacto, en 2018.

Pau Aran

Bailarín

Nacido en las costas mediterráneas catalanas, comenzó su carrera profesional a través del baile de salón y el jazz moderno, desde donde su interés se expandió hacia múltiples formas de movimiento expresivo. Durante sus estudios en el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid, fue invitado a asistir a la Universidad de las Artes Folkwang de Essen, Alemania. Esto le llevó a formarse con Pina Bausch. Ha bailado en más de veinticinco producciones y continúa bailando con el internacionalmente reconocido Tanztheater Wuppertal - Pina Bausch. Como artista independiente, se dedica a desarrollar su lenguaje de movimiento personal a través de proyectos colectivos multidisciplinares en todo el mundo y realiza talleres creativos para diversos artistas y comunidades.

Miguel Zomas

Bailarín

Conocido también como B-Boy Zomas, forma parte del reconocido grupo Fusion Rockers Crew desde hace trece años. Ha trabajado como intérprete para compañías como Dani Pannullo DanceTheatre, 10&10 Danza, AIDO Project, Proyecto Larrua, Dimo Kirilov y Tamako Akiyama y Compañía Antonio Ruz. En 2018, fue finalista en los Premios Max como mejor intérprete masculino de danza por su interpretación en Broken Lines del creador Dimo Kirilov. Actualmente es bailarín invitado en la Compañía Lava y trabaja con la Compañía La Intrusa de Virginia García y Damián Muñoz.

Julián Lazzaro

Bailarín

Nacido en Madrid, de origen andaluz. A los dieciocho años comenzó sus estudios de danza en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, donde se graduó con mención de honor en Danza Contemporánea. Allí se formó con Pedro Berdayes, Christine Tanguay, Óscar Lozano y José Reches. Amplió su formación en el extranjero con distintos coreógrafos de reconocimiento internacional como Damien Jalet, Thomas Hauert, Samuel Lefeuve o Judith Sánchez Ruiz. En 2018 ingresó en la compañía alemana Pforzheim Stattheater, aunque actualmente reside en Madrid.