

SERGIO BERNAL DANCE COMPANY
RODIN
EL ESCULTOR DE LAS EMOCIONES

TEATRO VILLAMARTA

Viernes 27 de febrero. 20.30 horas

FICHA ARTÍSTICA

Dirección escénica **Sergio Bernal, Ricardo Cue**

Argumento **Sergio Bernal**

Dirección técnica e iluminación **Felipe Ramos, Edgar Calot**

Creación audiovisuales **Víctor Tomé**

Ingeniería de sonido **Víctor Tomé**

Regiduría **Javier del Barrio**

Vestuario **Cristina Catoya, Sergio Bernal**

Realización de vestuario **Gabriel Besa**

Realización atrezzo **Beatriz Nieto**

Imagen creativa **Albiru**

Coreógrafos **Sergio Bernal, Ricardo Cue, Valentino Zucchetti**

Música **Roque Baños, Jordi Savall, Maurice Ravel, Rachmaninov**

Bailarines **Sergio Bernal, Ana Badía**

Música:

Guitarra **Daniel Jurado**

Percusión **Javier Valdunciel**

Violín **Marina Nieto**

Violín **Kevin Merchán**

Violín **John Sebastián**

Cello **Jorge Eduardo Gutiérrez**

Viola **Eder Souza**

Clarinete **Carolina Prado**

PROGRAMA

RODIN Y CLAUDEL

Música: **Rachmaninov**

Symphony No2 II. Allegro Molto

Valery Gergiev & London Symphony Orchestra

Coreografía: **Sergio Bernal y Ricardo Cue**

Baile Sergio Bernal, Ana Badía

L'HOMME QUI TOMBE

Música: **Jordi Savall & Hesperion XXI-Lully**

Pavana del re

Idylle Sur la Paix: Air por madame La Dauphine

El Todescho

Marche pour la Ceremonie des Turcs (Jean-Baptiste Lully)

Riscercare XIV (Da Pacem)

Baile **Sergio Bernal**

EL BESO

Música: **Maurice Ravel / Max Richter**

Pavane (Pour une infante defunte) Ravel

I will not forget you – Max Richter

Coreografía : **1ª Valentino Zucchetti/ 2ª Sergio Bernal**

Baile **Sergio Bernal / Ana Badía**

LAS TRES SOMBRAS

Música: Daniel Jurado

Zambra

Coreografía : **Sergio Bernal**

Baile **Sergio Bernal**

EL PENSADOR

Música: ROQUE BAÑOS

Los Menesteres del Rey

La Playa

El Collar

Coreografía: **Sergio Bernal**

Baile **Sergio Bernal**

“Soy cazador de la verdad y observador de la vida. Me abstengo de imitar la realidad. Presto atención a cuanto averiguo en la existencia (el vi- vir), pero yo no soy quien asigna, es el sentimiento quien in uye en mi visión. Pero el artista no percibe la verdad como ella se muestra al común de los mortales, puesto que su emoción le revela la verdad interior bajo las apariencias, mientras que el mediocre mira sin ver.” **RODIN**

Cada detalle en las obras de Auguste Rodin invita a una reflexión. Más allá de la plasticidad de sus formas o del hiperealismo en los detalles, Rodin comparte su mundo interior. Logra alcanzar una emocionalidad universal que a su vez se convierte en personal, dependiendo de quien contemple

la obra. Todo ello lo consigue rompiendo la visión frontal e invitando al que contempla cada escultura, a rodearla y recrearse en los detalles que le ofrece cada perspectiva.

En el recorrido de esa mirada envolvente, es donde Sergio Bernal descubre la magia del autor y siente la necesidad de darle vida a parte de la obra. Se acerca por lo tanto a la intencionalidad de Rodin humanizando sus piezas.

En la composición de este Ballet ha elegido tres de las esculturas que más se acercan a su sentir: Torse d'homme Louis XIV (la belleza física); El beso (el amor) y El pensador (la importancia del pensamiento). Un ballet que representa una parte del Jardín de Rodin donde las esculturas se mueven mientras que Rodin es testigo de todo ello.

Torse d'homme Louis XIV

“Siempre he tratado de expresar los sentimientos internos a través de la tensión muscular... Sin la vida, el arte no existe». **RODIN**

El *Torso de Hombre de Louis XIV* es la representación de la belleza estética y la fortaleza. Un Dios simbólico conocido como El Rey Sol. Inspirado en el barroco, Sergio Bernal la interpreta con la pureza del ballet clásico y el barroco usando una estética muy similar a la de la obra. En ella narra la fuerza, la belleza y la grandeza que Luis XIV de Francia transmitía.

El Pensador

“Lo que hace que mi Pensador piense es que él piensa no solo con su cerebro, con sus cejas fruncidas, sus narices dilatadas y sus labios apretados, sino también con cada músculo de sus brazos, con sus espaldas y sus piernas, con su puño” cerrado y sus dedos crispados.” **RODIN**

En esta pieza Sergio Bernal utiliza el lenguaje de la danza española para transmitir la viscerabilidad y la fuerza en la contención del pensamiento desde la impotencia y el dolor. Respetando la estética del escultor se acompaña de los zapateados, la energía y la emoción que transmite el flamenco.

El Beso

«El cuerpo expresa siempre el espíritu del que es envoltura. Y para el que sabe ver, el desnudo ofrece el significado más rico.» **RODÍN**

El Beso es una de las obras más conmovedoras de Rodin. En ella la pasión y el deseo en el amor quedan plasmados con mucha ternura. Es “un pas de deux” en el que se fusionan dos cuerpos a través de un lenguaje neoclásico dando rienda suelta a todos los sentimientos que se dibujan en las formas de esta escultura. Con ello hacen partícipe al público de una bel“la historia de amor.

BIOGRAFÍAS

SERGIO BERNAL

Nació en Madrid en septiembre de 1990. Comenzó sus estudios en 2002 en el Real Conservatorio de Danza de Madrid, 'Mariemma', donde terminó con el certificado de "sobresaliente". En sus comienzos baila con la compañía de Rafael Aguilar como bailarín principal, con el Taller del Ballet Nacional de España y con 'Flamenco Hoy' de Carlos Saura. En 2012 entra en el Ballet Nacional de España como solista y en 2016 se convierte en Primer Bailarín.

Su repertorio incluye los papeles principales de *Carmen* y *Bolero* (Ravel) de Rafael Aguilar. *Bolero 1830* de Mariemma. *Bolero* (Ravel) de José Granero. *El último encuentro*, *Concierto Andaluz*, creado para él y Lola Greco y *El Cisne* de Ricardo Cue. *Folia de Caballeros*, coreografía propia junto a Joaquín de Luz. *Puerta de tierra*, *Eritaña*, *Fantasia galaica*, *Zapateado de Sarasate* y *El sombrero de tres picos* de Antonio Ruiz Soler. Orestes en *Electra* de Antonio Ruz. *Ícaro* de Najarro. El solo, *La muerte de Yves* por Bernal / Cue.

Sergio ha bailado sus propias coreografías *Folia de Caballeros*, estrenada en Miami. *Obertura. Ser. Griega. L'histoire du soldat. Petrushka*. En Roma, en enero 2022 baila sus nuevas coreografías, *La danza de los ojos verdes* y *Le Roi Danses*.

Es invitado a Galas de estrellas internacionales como en la Acrópolis de Atenas, junto a Maya Plisetskaya y en teatros importantes del mundo como en Festival de Granada; Palacio Kremlin, Moscú; Gran Teatro del La Habana; Gala Nureyev, Kazan; Teatro Liceo, Barcelona; Parco della Musica, Roma; Coliseum, Londres; La Fenice, Venecia.

En septiembre 2019 deja el Ballet Nacional de España y, junto a Ricardo Cue, forma su propia compañía, Sergio Bernal Dance Company. Su primera producción es *Una Noche con Sergio Bernal* que estrena en Sochi, Rusia, junto a Joaquín de Luz y Miriam Mendoza. En octubre 2020 estrena su segunda producción *SER* en los Teatros del Canal de Madrid. En enero de 2022 empieza giras con ambos programas por Italia y España.

Fue galardonado con el Positano -Leonide Massine Award- en 2012 en Italia. En 2013 es nominado para los Miami Life Awards. En 2016, recibe, en Cannes, el Premio Ballet 2000. En 2017 fue seleccionado 30 UNDER 30 por la revista Forbes. En 2019, es nominado en Londres para el Premio Nacional de Danza del Reino Unido como Mejor Actuación Clásica Masculina en "The Swan". También en 2019, es nombrado Embajador de las Artes en el Parlamento de Londres y se le otorga el Premio Madds, mejor interprete, en Italia.

GIADA ROSSI

Nace en Fiesole, Italia. Comienza su formación en la escuela AC Ballet Center de Florencia y en 2005 obtiene una beca de la Fundación Pierino Ambrosoli para continuar sus estudios en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París (2005-2007). Se gradúa en la Royal Ballet Upper School de Londres (2007-2009).

Entre los años 2009/2013 ingresa en la Ópera Nacional de Burdeos, donde baila en *Perouchka*, *Le sacre du printemps*, *Les quatre temperaments*, *Violin Concerto*, *Tétris choreography* de Anthony Egéa, *Le Messie* de Mauricio Wainrot, variación y paso a dos de Starway to Paradise en *Who*

Cares?, *Un américain à Paris* (Rhapsody in blue) y *El lago de los cisnes*, *Coppélia*, *Casse-noisette*, *Giselle* con coreografías de Charles Jude. Previamente, baila *El lago de los cisnes* con la Leipzig Ballet Company en 2007, con Birmingham Royal Ballet *el Cascanueces* trabajando con Antoinette Sibley y Anthony Dowell en 2008 y *El lago de los cisnes* y *Firebird* con la Royal Ballet Company. Durante este período, también gana varias competiciones, quedando semifinalista en el Prix de Lausanne.

En septiembre de 2015 ingresa en la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección artística de José Carlos Martínez. Durante este período baila diferentes coreografías de José Carlos Martínez, en *Raymonda*, *Don Quijote* (Kitri, Dulcinea), *La Favorita*, *Cascanueces* (Hada de azúcar), la variación de Aurora, *In The Night* (segundo paso a dos), *Holberg Suite* (Toni Fabre), *Absolutio* (Altea Nuñez), *Por vos muero* (Nacho Duato), *Hikarizatto* (Itzik Galili), *La Rose Malade* (paso a dos, Roland Petit), *Artifact* (paso a dos, Forsythe), *Vertiginous* (Forsythe), entre otras, junto a diversas galas.

En el período de 2019/2020, en la categoría de solista bajo la dirección artística de Joaquín de Luz, baila *Love Fear Loss* de Ricardo Amarante, *Arriaga* de Joaquín de Luz, Pino Alosa y Mar Aguiló, Gala: variación de *Carmen* de Alberto Alonso y *La muerte del cisne* de Mikhail Fokine.

RICARDO CUE

Director de danza, bailarín, coreógrafo, coach y empresario. Estudió en La Habana, Madrid, Santander y Nueva York, donde vivió durante quince años y estudió danza e historia de la danza con Doris Hering en la Universidad de Nueva York. Allí trabajó con Balanchine, Tudor, Graham y Ailey.

En Madrid, en 1982, se unió al equipo de dirección de el Ballet Nacional de España, Clásico y Flamenco y presentó esta compañía en el Metropolitan de NY con *Medea*. Introdujo en España las obras de Balanchine, Tudor y Tetley en el repertorio clásico.

En 1986 fue asesor del Ministerio de Cultura de España. Como empresario privado, presenta en España las principales compañías de danza del mundo. Dirige Galas de Danza en España, Francia y Rusia con Plisetskaya, Guillem, Gregory, Bujones, Bolle, Alexandrova, Acosta, Polunin, Osipova, Shklyarov, I. Vasiliev, Kovaleva, Tissi, etc.

En 1992 funda su propia compañía de flamenco *Les Geants du Flamenco*, en el Teatro Champs Elysées de París, creando y dirigiendo *Cibayi* con Lola Greco, Joaquín Cortés y Adrián y con ella recorre el mundo.

Descubre, entrena y dirige a los mejores bailarines españoles clásicos y flamencos como Trinidad Sevillano, Aranxta Argüelles, Joaquín Cortés, Igor Yebra, Angel Corella, Tamara Rojo y Sergio Bernal. Trabaja y es manager de Maya Plisetskaya.

Ricardo Cue ha coreografiado *Cibayi* y *Temurá* (Flamenco). En estilo clásico, neoclásico y clásico español. *Alexei*, que se estrenó en San Petersburgo. *Antínoo* en el Teatro Romano de Mérida. *Carmen* en Palermo. "*El Cisne* en el Bolshoi, Moscú. *Blancanieve*," un ballet clásico de larga duración con Tamara Rojo (DVD en Deutsche Gramophone). *El último encuentro*, *Concierto Andaluz* y *Preciosa y el viento* para Lola Greco y Sergio Bernal. La ópera *El Greco* en Atenas y *Salomé* para la obra de Wilde. Estas obras se han bailado en teatros de todo el mundo, Mariinsky, Bolshoi, Kremlin

Palace, La Fenice, Gran Teatro de La Habana, Teatro Real, Liceu, Festivales de Santander y Granada, La Acrópolis, Covent Garden, Coliseum, Champs Elysees, etc.

Da conferencias sobre danza en las universidades de Madrid, Oviedo y Sevilla, el Museo Reina Sofía, Madrid, Ateneo de Madrid y la Escuela Vaganova de San Petersburgo. En 2005 presentó la candidatura para Maya Plisetskaya y Tamara Rojo para el Premio Príncipe de Asturias y se le otorgó a ambas en el Premio de las Artes.