

**BALLET
NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director **Rubén Olmo**

**CENTENARIO ANTONIO RUIZ
SOLER**

TEATRO REAL, 13-16 OCTUBRE 2021

GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

INSTITUTO NACIONAL
DE ARTE TEATRAL Y DE LA MUSICA

**BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA**

**BALLET
NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director **Rubén Olmo**

CENTENARIO ANTONIO RUIZ SOLER

Antonio Ruiz Soler (1921-1996) es uno de los bailarines y coreógrafos que más han marcado la evolución de la danza española en el siglo XX. Para recordar a quien dirigió el Ballet Nacional de España entre 1980 y 1983, el Ballet Nacional de España ha diseñado, con motivo del centenario de su nacimiento, un programa que reúne montajes fieles al original de piezas clave de su trayectoria, así como creaciones inspiradas en su estilo.

Las coreografías de Antonio el Bailarín seleccionadas (*Sonatas*, *Fantasía galaica* y *Zapateado de Sarasate*) representan la cumbre de su talento dentro de tres estilos distintos: la escuela bolera, el folclore estilizado y la estilización del flamenco. Además, el programa recoge los palos flamencos que Antonio representó con frecuencia con su compañía a través de la visión de Rubén Olmo y Miguel Ángel Corbacho. Completa el repaso a su carrera artística el solo *Leyenda*, coreografía creada por Carlos Vilán para la composición *Asturias*, de Isaac Albéniz, otra de las piezas imprescindibles de los espectáculos de Antonio Ruiz Soler. Tampoco falta un guiño a la carrera de Antonio en el cine con la recreación en *Vito de gracia* de una de las coreografías que bailó con Rosario en Hollywood.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

INAEM
INSTITUTO NACIONAL
DE ARTE Y CULTURA
ESTADAL

BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director **Rubén Olmo**

“Antonio renovó la forma de bailar y engrandeció aún más la danza española, además de ser el bailarín, coreógrafo y director más completo de la historia. Dominaba todas las disciplinas y creó montajes de folclore, danza estilizada, escuela bolera y flamenco maravillosos. Interpretó y coreografió películas tanto en España como en Hollywood. Era un genio y una de las figuras de la danza en España dotadas con un carisma especial. Antonio era único.

Durante todas las anteriores direcciones del BNE siempre se ha representado una pieza clave de Antonio, casi siempre *Eritaña*, *El sombrero de tres picos*, *Fantasía galaica* o el *Zapateado* de Sarasate. En esta ocasión, he querido llevar a escena con motivo de su centenario *Sonatas del Padre Soler*, que no se había vuelto a representar completa desde la gira tras su estreno en el Teatro de la Zarzuela en 1982. Me parecía que era una obra muy rica para que siguiera en el baúl. Quería que estuviera en el programa del Centenario porque esta coreografía de escuela bolera refleja muy bien la influencia de la técnica de la danza clásica en el estilo de Antonio; tiene una estructura perfecta, como un ballet clásico.

Tampoco podíamos dejar de incluir el *Zapateado* de Sarasate. Es el solo que quizás le dio más éxito a Antonio Ruiz Soler, así como a muchos intérpretes de danza española que después lo han podido interpretar. Era su sello. Siempre que se presentaba en una gala benéfica, representaba este solo. Por eso era imprescindible incluir ese solo emblemático.

Así como *Fantasía galaica*, basada en el folclore gallego, con música de Ernesto Halffter. Es una de mis obras preferidas de Antonio, porque creo que es redonda. Todavía no se ha vuelto a crear una obra así.

Nuestro montaje de estas obras es fiel a las coreografías de Antonio. Hemos estudiado el archivo audiovisual del Ballet Nacional de España para acercarnos todo lo que podamos a la primera versión que montó Antonio.

Lo que diferencia a este programa de anteriores homenajes, compuestos por sus obras, es que en esta ocasión, he querido crear, junto con Miguel Ángel Corbacho, una nueva pieza de flamenco, *Estampas flamencas*, basándome en la estética de Antonio, en sus formas y carácter. Creo que a él le hubiera encantado la versión de su estilo que hemos preparado con tanto cariño y respeto para este programa *Centenario Antonio Ruiz Soler*".

Rubén Olmo
Director del Ballet Nacional de España

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director Rubén Olmo

Antonio Ruiz Soler (1921-1996)

Hay vidas errantes en busca de un destino y destinos que están marcados desde el comienzo de la vida. En el caso de Antonio Ruiz Soler, su destino le encontró con solo cuatro años en las calles de Sevilla al ritmo de la música de un organillero. La naturaleza fue generosa con él por su talento, su físico y un rostro más que apuesto, magnético, con unos ojos que hechizaban y unas cejas que hacían temblar a los que trabajaban con él cuando las subía para demostrar su desagrado. Y él respondió a esa generosidad compartiendo a manos llenas, incluso cuando había perdido casi toda su fortuna en sus últimos años, con los que le rodeaban y con su familia, que dedicó el dinero que no les sobraba para pagarle a los seis años clases de danza en la academia de Realito, su primer maestro, al que se unieron después Otero, Pericet y Frasquillo. En esa escuela coincidió con una niña más pequeña, Florencia Pérez Padilla 'Rosario', quien fue su pareja artística durante más de 20 años. El dúo debutó en 1928 con el nombre Los Petits Sevillanitos, que después cambiaron a Los chavalillos sevillanos. Desde entonces y hasta 1936 recorrieron España actuando incluso ante los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia con motivo de la Exposición Universal de 1929.

El comienzo de la Guerra Civil empujó a un adolescente Antonio a aceptar la oferta de girar por Latinoamérica, con artistas como Carmen Amaya. Tras su paso por México, Argentina, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, se asentó en 1939 en Estados Unidos, donde la pareja cambió su nombre artístico por el de Rosario y Antonio. Allí se labraron una carrera artística de prestigio que incluyó actuaciones en el Carnegie Hall de Nueva York y participaciones en películas de Hollywood: *Ziegfeld Girl*, *Hollywood Canteen*, *Sing another chorus*, *Panamerican...*

Los 12 años en los que permaneció en América le hicieron ganar experiencia y madurez en el escenario, a la vez que recopiló un repertorio de bailes con música de Granados, Turina, Albéniz y Falla, de danzas españolas y americanas. Estrenó en esa época importantes piezas de su repertorio, desde el *Zapateado* de Sarasate hasta *Viva Navarra* o el *Zorongo gitano*. De esta etapa americana cosechó influencias de otros artistas y lenguajes, procedentes sobre todo del cine, que influyeron más tarde en la evolución de su estilo. Una evolución hacia un lenguaje innovador que fructificó cuando potenció su formación en danza clásica a su vuelta a España.

A pesar de que Rosario y Antonio no tenían en España la fama que habían alcanzado internacionalmente, el público les acogió con entusiasmo desde su primera actuación en Madrid a su vuelta en 1949 y la posterior gira por teatros de toda Europa. Lo que no resistió el cambio de aires fue su relación profesional, que arrastraba

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director **Rubén Olmo**

desavenencias desde hacía años. Antonio voló solo desde 1952 y un año después creó la compañía Antonio Ballet Español. Fue el comienzo de su madurez creativa como intérprete, coreógrafo y director.

Uno de los logros artísticos más recordados de Antonio Ruiz Soler es que fue el primer intérprete que bailó un martinete, un palo flamenco solo de cante hasta entonces. Antonio lo creó y bailó bajo el Puente Nuevo de Ronda para la película *Duende y misterio del flamenco*, de Edgar Neville, en 1952. También de esa película procede una de sus imágenes más icónicas, bailando delante del Monasterio de El Escorial dos de las Sonatas del Padre Soler que más tarde amplió hasta convertir en una suite. La relación de Antonio con el cine que había iniciado en Hollywood continuó hasta 1969, participando en películas españolas, británicas, francesas e italianas. No solo bailando. También como actor. Entre las más destacadas, *Luna de miel*, en la que interpreta una versión del Zapateado de Sarasate andando por una carretera; *Sinfonía española*, con Lola Flores; *La nueva Cenicienta*, con Marisol; o *La ley de una raza*, con La Chunga.

La coreografía que estrenó en 1958 para *El sombrero de tres picos*, de Manuel de Falla es otro de los hitos de su carrera. Antonio bailó la versión de Massine en la Scala de Milán en 1953 junto a Mariemma y ambos cambiaron algunos de los pasos de la coreografía de los Ballets Rusos de Diaghilev por otros más propios de la danza española. La adaptación de Antonio se ha convertido en el canon de danza española para esta obra.

Con su compañía, que llegaron a formar hasta 50 bailarines, y en la que él bailaba, coreografiaba, dirigía y decidía la puesta en escena, rompió patrones en la forma de bailar, contribuyó a la estilización de la danza española y la llevó a los mejores teatros de todo el mundo. En los programas de Antonio Ballet Español, que más tarde se llamó Antonio y su Ballet de Madrid, convivía la escuela bolera con el folclore, el flamenco y el clásico español. Entre las obras que representó se incluyen *El amor brujo*, *Fantasía galaica*, *Allegro de concierto*, *La taberna del toro*, *Cerca del Guadalquivir* o *Eterna Castilla*.

En 1979, tras una gira de despedida que terminó en Sapporo (Japón), se retiró de los escenarios cuando cumplió 50 años de carrera profesional. Aunque su aportación a la danza española no terminó entonces. En 1981 sustituyó a Antonio Gades al frente del joven Ballet Nacional de España. Durante los tres años en los que estuvo al frente, repuso hasta 14 de sus coreografías, que han quedado en el repertorio de la compañía, además de obras de otros maestros y pioneros de la danza española. En 1987, la compañía de María Rosa estrenó la última coreografía que creó, *El Rocío*.

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director **Rubén Olmo**

Hasta su fallecimiento en 1996, la debilidad física y la enfermedad fueron minando su cuerpo y su leyenda como artista se fue desvaneciendo de la memoria de un país en cambio, ensombrecida por su imagen de personaje famoso y extravagante. No obstante, es indudable que aquel chiquillo de Sevilla supo sacar partido de su talento innato, haciendo crecer la danza española como pocos lo han logrado, y regalándonos increíbles interpretaciones y coreografías. Su vida estuvo a la altura de su destino. Por ello fue, y siempre será, Antonio el Bailarín.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA

**BALLET
NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director Rubén Olmo

PROGRAMA CENTENARIO ANTONIO RUIZ SOLER

SONATAS

Coreografía: Antonio Ruiz Soler

Música: Antonio Soler

Dirección musical: Manuel Coves

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Orquestación: Juan José Solana (Orquestación a partir de la versión de Ángel Currás sobre el original de Antonio Soler)

Escenografía original: Carlos Viudes

Escenografía arcos: Daniel Bianco (Escenografía del Teatro Real de Madrid)

Escenografía suelo: Basado en la escenografía original de Carlos Viudes

Iluminación: Felipe Ramos

Proyecciones telones: José Maldonado

Vestuario: José Caballero y Vicente Viudes.

Zapatillas y Calzado: Sansha y Danzes-Vous

Lanzas alabarderos: María Díaz

Reposición: Maribel Gallardo

Estreno absoluto el 20 de julio de 1953 por Antonio y su Ballet Español, en el II Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Jardines del Generalife.

Estreno absoluto el 11 de junio de 1982 por el Ballet Nacional de España, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla.

Partes:

Introducción. *Sonata núm. 2, en Mi bemol mayor*

1. *Sonata núm. 85, en Fa sostenido menor*

2. *Sonata núm. 84, en Re mayor*

3. *Sonata núm. 86, en Re mayor*

4. *Sonata núm. 88, en Re bemol mayor*

5. *Sonata núm. 90, en Fa sostenido mayor*

6. *Sonata núm. 2, en Mi bemol mayor*

7. *Sonata núm. 87, en Sol menor*

8. *Sonata núm. 38, en Sol menor*

9. *Sonata núm. 89, en Fa mayor*

Saludos finales. *Sonata núm. 90 en Fa sostenido mayor*

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director Rubén Olmo

En 1952, el director Edgar Neville le pidió a Antonio que preparara algún baile original para la película *Duende y misterio del flamenco*. Además del primer martinete bailado, incluyó una primera versión, más reducida, de las *Sonatas*, con música del Padre Soler, una de sus obras de más éxito de su repertorio posterior. Esta primera versión ya dejaba apreciar que su estilo de escuela bolera no seguía los postulados de la escuela tradicional ni en los pasos de baile, ni en elbraceo, los toques de palillo ni en la estética goyesca. La escuela bolera que presentó Antonio en una escenografía palaciega, con infantas, cortesanos y alabarderos, es una mezcla de bolera con danza clásica de gran complejidad técnica. Un año después, el primer programa de su compañía Antonio Ballet Español incluyó la suite completa de ocho sonatas, interpretada por toda la compañía de 35 bailarines en distintos cuadros. El estreno tuvo lugar dentro del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, celebrado en los Jardines del Generalife.

VITO DE GRACIA

Coreografía: Rosario y Antonio

Música: Popular

Dirección musical: Manuel Coves

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Orquestación: Manuel Coves

Iluminación: Felipe Ramos

Vestuario: Mujer: Pedro Moreno y realización Justo Robles 'Salao'. Hombre: realización sastrería González, fondo de vestuario del Ballet Nacional de España

Calzado: Gallado.

Reposición: Maribel Gallardo, Miriam Mendoza y Rubén Olmo

Estreno el 15 de abril de 2021 por el Ballet Nacional de España, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Durante los años en los que el dúo de Rosario y Antonio vivió y actuó en Estados Unidos en la década de 1940, la pareja también participó en diversas películas musicales rodadas en Hollywood. Una de ellas fue *Hollywood Canteen* (1944), un espectáculo coral realizado para animar a los soldados que luchaban en la Segunda Guerra Mundial. El número para versión orquestal de la música tradicional andaluza conocida como *El vito* que se incluyó en esta película permite vislumbrar cómo eran los espectáculos con los que la pareja recorrió toda América: un rápido entrelazar de giros y zapateados en el que predominaba la espectacularidad sobre la técnica. Rubén Olmo ha elegido este baile como un guiño a la faceta cinematográfica de Antonio Ruiz Soler, que después continuaría en España ya como actor protagonista y no solo bailarín.

**BALLET
NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director **Rubén Olmo**

ESTAMPAS FLAMENCAS

Coreografía: Rubén Olmo (Taranto y Caracoles), Miguel Ángel Corbacho (Martinete y Zorongo).

Música: Martinete: popular. Zorongo: Enrique Bermúdez, Taranto: Diego Losada, Caracoles: Víctor Márquez

Textos: Federico García Lorca y letras populares

Escenografía y audiovisuales: José Maldonado

Iluminación: Felipe Ramos

Vestuario: Martinete: Camisa Lopez de Santos, pantalones González; Zorongo: Fondos BNE, realización bata de cola Lina. Hombres: realización González; Taranto: Realización José Antonio Arroyo; Caracoles: Batas de cola Justo Robles 'Salao'.

Calzado: Gallardo

Martinete

Zorongo

Taranto

Caracoles

Estreno absoluto el 15 de abril de 2021 por el Ballet Nacional de España, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Rubén Olmo y Miguel Ángel Corbacho han creado cuatro piezas inspiradas en el estilo, la estética y el carácter de Antonio Ruiz Soler. Estas coreografías recorren el flamenco tradicional desde sus orígenes, tanto de vestuario como musicalmente. Este repaso del cante, el baile y el toque primigenios transita por los palos flamencos habituales en los trabajos de Antonio: el zorongo, el martinete, el taranto y los caracoles. Sigue la estela de la puesta en escena que utilizaba en sus montajes de flamenco, con una coreografía más actual.

GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA
INSTITUTO NACIONAL
DE ARTE TEATRAL Y LA MUSICA

**BALLET
NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director **Rubén Olmo**

LEYENDA “ASTURIAS”

Coreografía: Carlos Vilán

Música: Isaac Albéniz

Dirección musical: Manuel Coves

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Orquestación: Albert Guinovart

Iluminación: Felipe Ramos

Realización de vestuario: Lopez de Santos

Calzado: Gallardo

Edición musical: Tritó Edicions

Estreno absoluto el 16 de octubre de 2016 en la Ópera Nacional de Bucarest.

Estreno el 15 de abril de 2021 por el Ballet Nacional de España, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Cuando Esther Jurado, bailarina principal invitada del Ballet Nacional de España, pidió a Carlos Vilán que creara para ella una coreografía de clásico español, el bailarín y coreógrafo argentino la imaginó bailando con una bata de cola la partitura *Asturias* de Albéniz desconociendo que su madre era asturiana. Esta coreografía, que tituló *Leyenda*, se estrenó en la Gala de Estrellas de la Ópera de Bucarest en 1998.

Rubén Olmo ha querido incluirla en este programa porque la composición de Albéniz era habitual en el repertorio del Ballet de Antonio, aunque en su caso lo interpretaba un bailarín masculino. Para el director del Ballet Nacional de España, esta creación de Carlos Vilán encajaba con el espíritu de este programa porque el coreógrafo conocía muy bien el estilo del maestro. Carlos Vilán trabajó estrechamente con Antonio como repetidor de *El Rocío*, obra que María Rosa encargó a Antonio para su compañía.

GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA
INSTITUTO NACIONAL
DE ARTE ESTADÍSTICO Y DE LA MUSICA

**BALLET
NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director **Rubén Olmo**

ZAPATEADO

Coreografía: Antonio Ruiz Soler

Música: Pablo Sarasate

Dirección musical: Manuel Coves

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Orquestación: Manuel Coves

Diseño de iluminación: Ginés Caballero (AAI)

Realización de vestuario: Primer elenco: Taller González. Segundo Elenco: José

Antonio Arroyo

Calzado: Gallardo

Estreno absoluto en 1946 por Antonio, en el Teatro Bellas Artes de México.

Estreno el 14 de junio de 1982 por el Ballet Nacional de España, en el Teatro

Lope de Vega de Sevilla.

La interpretación que Antonio Ruiz Soler realizó de la música de Pablo Sarasate elevó su prestigio como bailarín y coreógrafo y se convirtió en una de las joyas de su repertorio desde su estreno en 1946 en el Teatro Bellas Artes de Buenos Aires. La influencia del claqué que se aprecia en la técnica de este zapateado lo convierte en una virtuosa muestra de flamenco estilizado. En 1959, Antonio interpretó una versión de este solo andando por una carretera rural en la película *Luna de miel*, una coproducción hispano-británica dirigida por Michael Powell, que visualmente remite al Gene Kelly de *Un americano en París*. Con los años lo han bailado innumerables primeros bailarines de diversas compañías, todos ellos intentando seguir la máxima de Antonio: “Bailarlo es acariciar el suelo; hay que hablar con el suelo, no dar patadas”.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

**BALLET
NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director **Rubén Olmo**

FANTASÍA GALAICA

Coreografía: Antonio Ruiz Soler

Música: Ernesto Halffter

Dirección musical: Manuel Coves

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Soprano: Carmen Solís

Escenografía original: Carlos Viudes

Figurines: Carlos Viudes

Adaptación de escenografía: Jesús Acevedo

Realización de escenografía: Sfumato

Iluminación: Ginés Caballero (AAI)

Vestuario: Encarnación, Peris y Sastrería González

Calzado: Gallardo y ArteFyl

Edición musical: Monge y Boceta

Reposición: Cristina Visús

Estreno absoluto el 30 de junio de 1956 por Antonio y su Ballet Español, en el V Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Jardines del Generalife.

Estreno el 12 de mayo de 1979 por el Ballet Nacional de España, en el Teatro Juárez de Guanajuato, México.

Esta coreografía sublima la estilización de las danzas populares en la que Antonio Ruiz Soler fue un maestro. En este caso, Antonio reinterpretó la muñeira gallega a través de la técnica clásica, combinando el baile coral y el paso a dos. Sin perder referencias como las vieiras y los arcos florales, trasladó el baile más popular de Galicia de la plaza de un pueblo al teatro de cualquier ciudad del mundo, haciendo visibles la armonía y la poesía de las notas de Ernesto Halffter sobre la leyenda de la Santa Compañía.

GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA
INSTITUTO NACIONAL
DE ARTE ESTADISTICO Y DE LA MUSICA

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director Rubén Olmo

VESTUARIO

Los fondos de vestuario del Ballet Nacional de España están integrados por más de 5.000 piezas, incluidos los trajes de la compañía de Antonio que se compraron en los años 80 para la reposición de *Sonatas* y *Fantasía galaica*. Gracias a ello, se ha podido recuperar el vestuario original de estas obras, que ahora se ha restaurado y adaptado para este programa. Se han adquirido además elementos que faltaban, como las lanzas de los alabarderos, réplicas de las que utilizaban estos guardias reales.

La mayoría de las coreografías de este programa se ha surtido asimismo de los fondos. El departamento de Regiduría de Vestuario ha buceado entre las anteriores producciones del Ballet Nacional de España hasta hallar los trajes que remitieran a la estética vigente en las distintas etapas de la vida profesional de Antonio Ruiz Soler.

Las bailarinas de *Caracoles* responden a esa arquetípica imagen flamenca asociada al boom turístico de España: batas de cola de lunares, flores en el pelo, caracoles en la mejilla y mantones de colores. Mientras que el vestuario femenino de *El vito* se inspira en el que utilizaba Carmen Amaya, con chaquetilla corta y falda capa que recuerda a un capote de torero.

En el caso de *Leyenda (Asturias)* y *Martinete* se han realizado ex profeso los trajes que lucen los bailarines. Para Esther Jurado se ha diseñado una bata de cola de encaje negro, que se asemeja a un traje de noche, mientras que Rubén Olmo viste un chaleco con medallas a modo de botones y una chaquetilla con caireles en las mangas, prendas similares a las que solía lucir Antonio en sus actuaciones.

Para *Martinete* se ha copiado la estética de Antonio al comienzo de su carrera en los años 30 y 40, con prendas ajustadas al cuerpo: chaleco entallado, pantalón flamenco y camisa con mangas de vuelo atadas a la cintura.

ESCENOGRAFÍA

Los criterios para la realización de la escenografía de este programa han sido la reutilización de elementos y la reproducción audiovisual de los diseños utilizados originalmente por Antonio Ruiz Soler en sus montajes.

Los arcos utilizados para representar el escenario palaciego en el que Antonio situó las *Sonatas* son un préstamo del Teatro Real. Corresponden a la escenografía diseñada por Daniel Bianco para la producción *Las bodas de Fígaro*. Mientras que el telón pintado con el escudo idealizado de los alabarderos se ha sustituido por una proyección creada por José Maldonado.

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director **Rubén Olmo**

El también bailaor y coreógrafo ha diseñado además otras piezas audiovisuales para *Estampas flamencas*. En este caso, al tratarse de unas coreografías nuevas, ha contado con mayor libertad creativa. El hilo conductor de todas ellas es el palo flamenco que se baila. En *Taranto*, la escenografía recuerda la textura de una cueva minera, en referencia al lugar donde surgió este palo. En el caso de *Caracoles*, al ser un palo cercano a las alegrías, la proyección está llena de colores, y para *Zorongo*, un palo popular en las tabernas, las imágenes evocan un cielo estrellado. La inspiración del dibujo de José Maldonado para el *Martinete* ha sido la amistad entre Antonio y Picasso, por lo que se trata de un diseño más abstracto de líneas geométricas.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

INAEM
INSTITUTO NACIONAL
DE ARTE ENSEÑANZA Y LA MUSICA

BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director **Rubén Olmo**

RUBÉN OLMO

**Director del BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA**

Rubén Olmo (Sevilla, 1980) descubrió precozmente su amor por la danza. Con 9 años ingresó en el Conservatorio de Sevilla, donde se licenció en Danza Española y Danza Clásica en 1996. Allí tuvo como maestros, entre otros, a Marisol Delgado, José Manuel Moreno y Pepa Coral. Durante su periodo de formación también recibió clases en las escuelas de Manolo Marín, Carmen Montiel y José Galván y realizó cursos con Pedro Azorín, Juanjo Linares, Victoria Eugenia, 'Manolote', 'Güito', Mario Maya, José Granero, Javier Latorre, Aída Gómez, Nadín Astor, Antonio Canales, Teresa Nieto, Rosa Naranjo y Carmina Ocaña.

Su carrera profesional como bailarín comenzó a los 16 años, cuando ingresó en la Compañía de Javier Barón, con la que participó en el espectáculo *El pájaro negro*, con Belén Maya como bailaora principal. Un año después entró a formar parte de la Compañía de Danza Española de Aída Gómez, donde actuó como bailarín solista en el espectáculo *Estamos solos*, con coreografía de José Antonio, Javier Latorre y Aída Gómez. Además, participó en la producción del Teatro de la Zarzuela *El barberillo de Lavapiés*, coreografiada por Ramón Oller.

En 1998, con 18 años, se incorporó al cuerpo de baile del Ballet Nacional de España (BNE) bajo la dirección de Aída Gómez y ascendió a bailarín solista un año después. Durante su etapa en el BNE actuó como primer bailarín en los montajes *Luz de alma*, con coreografía de Javier Latorre; *La Celestina*, coreografiada por Ramón Oller y con dirección escénica de Adolfo Marsillach; *Poeta*, de Javier Latorre; *Carmen*, de José Antonio Ruiz; *Ritmos*, de Alberto Lorca; *Oripando (Farruca)*, de Israel Galván; y *Grito (Alegrías)*, de Antonio Canales. En 2002, decidió dejar el BNE e ingresar en la Compañía de Eva Yerbabuena. Aunque ha seguido colaborando con el BNE posteriormente como coreógrafo y bailarín invitado en, entre otros, el montaje *Ángeles Caídos*.

Antes de cumplir su sueño de formar su propia compañía en 2006, bailó en los espectáculos *Carmen* y *Dalí*, de la Compañía Metros, dirigida por Ramón Oller; y *Los Tarantos (Musical Flamenco)*, con coreografía de Javier Latorre y dirección de Emilio

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director **Rubén Olmo**

Hernández. También ejerció como primer bailarín, coreógrafo y adjunto a la dirección en la Compañía de Rafael Amargo.

Para la compañía que lleva su nombre, Rubén Olmo ha creado los montajes *Érase una vez que era*, estrenado en el Teatro Albéniz de Madrid (2003), *Belmonte* (Teatro Albéniz de Madrid, 2006), *Pinocchio* (Teatros de la Villa de Madrid, 2007), *Tranquilo alboroto* (Teatro Central de Sevilla, 2010), *Las tentaciones de Poe* (Teatro Central de Sevilla, 2012), *Horas contigo* (Teatro Fernán Gómez, 2018), *La muerte de un minotauro* (Festival Internacional de Danza de Itálica, 2019), *Naturalmente Flamenco* (Festival de Jerez, 2019) y *Diálogo de Navegante* (Bienal de Málaga, 2019).

Ha sido maestro en el Centro Andaluz de Danza (CAD) de 2008 a 2018 y director del Ballet Flamenco de Andalucía (BFA) de 2011 a 2019. Al frente de la compañía pública andaluza estrenó los espectáculos *Metáfora* (2012), *Llanto por Ignacio Sánchez Mejías* (Jardines del Generalife de la Alhambra, 2012).

También ha colaborado, como bailarín invitado o coreógrafo, con las compañías de danza y artistas más importantes de España. Participó en los espectáculos *Permitíteme bailarte*, de Aída Gómez; *Jazzing Flamenco*, de Antonio Najarro; *La horma de su zapato*, de Isabel Bayón; y *El amor brujo*, de Víctor Ullate. Además, intervino en la ópera *El público*, de Federico García Lorca, compuesta por Mauricio Sotelo (Teatro Real, 2015).

Premio Nacional de Danza en 2015, Rubén Olmo ha sido galardonado a lo largo de su carrera con el Premio Max (2014), la Zapatilla de Plata de Indanza (2012), el Giraldillo de la Bienal de Flamenco de Sevilla (2010) o el Premio de Interpretación de Danza Pilar López (2007). Sus montajes también han recibido premios, entre los que destacan el Premio de la Crítica del Festival de Jerez (2019) para *Horas contigo* o el Giraldillo Ciudad de Sevilla (2016) para *Toda la vida bailando*.

Desde septiembre de 2019 Rubén Olmo es el director del Ballet Nacional de España.

GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA
INSTITUTO NACIONAL
DE ARTE TEATRAL Y LA MUSICA

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director Rubén Olmo

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

El Ballet Nacional de España (BNE), dirigido por Rubén Olmo desde septiembre de 2019, es la compañía pública referente de la danza española desde que se fundó en 1978 bajo el nombre de Ballet Nacional Español, con Antonio Gades como primer director. Forma parte de las unidades de producción del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte.

La finalidad del BNE se centra en preservar, difundir y transmitir el rico patrimonio coreográfico español, recogiendo su pluralidad estilística y sus tradiciones, representadas por sus distintas formas: académica, estilizada, folclore, bolera y flamenco. Asimismo, trabaja para facilitar el acercamiento a nuevos públicos e impulsar su proyección nacional e internacional en un marco de plena autonomía artística y de creación.

Disponer de una programación que combine la creación con la preservación del repertorio tradicional de la danza española y la incorporación continuada de nuevas creaciones se halla dentro de las líneas maestras del Plan Director actual. En este sentido, el BNE ha puesto en marcha una nueva línea de creación abierta a las vanguardias y las nuevas tendencias, invitando a coreógrafos internacionales y nuevos creadores a colaborar con el BNE. Dentro de este contexto de aprendizaje, el BNE desarrolla además talleres que fomentan la especialización y el perfeccionamiento de los profesionales de la danza en el ámbito de la interpretación y de la creación.

Para promover la difusión de la danza española, el BNE fomenta la movilidad tanto nacional como internacional alternando espectáculos de gran formato con producciones más ajustadas y abiertas a la experimentación. Alienta la gestión económica sostenible de todas las producciones e impulsa la cooperación entre las diferentes unidades de producción del INAEM y otras instituciones públicas de todas las comunidades autónomas, así como la colaboración público-privada a nivel nacional e internacional.

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director **Rubén Olmo**

En los últimos años, el BNE ha desarrollado iniciativas y colaboraciones en el mundo de la moda y potenciado las visitas de conservatorios y escuelas de toda España a sus ensayos. Dentro de su proyecto pedagógico, ha organizado distintas master class con grupos de niños de diversas capacidades y publicado el primer libro y videojuego de Danza Española para niños, titulado *Bailando un Tesoro*. En esta línea de difusión, el BNE ha creado su Círculo de Amigos y cuenta desde 2015 con una tienda online de venta de productos y merchandising. Para mejorar su difusión internacional, el BNE firmó un convenio con España Global para impulsar conjuntamente el patrimonio cultural y artístico de la danza española.

El BNE ha obtenido a lo largo de su existencia diversos premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el Premio a la Crítica al Mejor Espectáculo Extranjero (1988) del Metropolitan de Nueva York; Premio de la Crítica Japonesa (1991); Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo (1994) en el Teatro Bellas Artes de México; Premio del Diario El País (1999) al espectáculo *Poeta*; Premios de la Crítica y del Público (2002) a la coreografía *Fuenteovejuna*, de Antonio Gades, en el VI Festival de Jerez; Premio del Público (2018) del Festival de Jerez; Premio Cerinos (2018) del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida; premios del público Teatro de Rojas (Toledo) al Mejor Espectáculo de Danza en 2008, 2010, 2012 y 2014; y en 2010, el Festival Internacional del Cante de las Minas le concedió el Premio Extraordinario a las Artes Escénicas por su “magnífica contribución a la preservación y difusión del mejor flamenco”.

GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA
INSTITUTO NACIONAL DE
ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MUSICA

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director Rubén Olmo

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director Rubén Olmo

Asistente de dirección **Miguel Ángel Corbacho**; Bailarines principales invitados **Esther Jurado, Francisco Velasco**; Primeros bailarines **Aloña Alonso, Inmaculada Salomón, Antonio Correderas, Sergio García, Eduardo Martínez**; Solistas **María Fernández, Débora Martínez, Miriam Mendoza, José Manuel Benítez, Albert Hernández, Carlos Sánchez**; Cuerpo de baile **Ana Agraz, Cristina Aguilera, Estela Alonso, Sara Arévalo, Pilar Arteseros, Mercedes Burgos, Irene Correa, Patricia Fernández, María Martín, Sara Nieto, Laura Vargas, Aitana Rousseau, Noelia Ruiz, Irene Tena, Vanesa Vento, Sou Jung Youn, Juan Berlanga, Axel Galán, Cristian García, Álvaro Gordillo, Antonio Jiménez, Matías López, Adrián Maqueda, Álvaro Marbán, Alfredo Mérida, Javier Moreno, Javier Polonio, Pedro Ramírez, Manuel del Río**; Maestra repetidora **Maribel Gallardo**; Repetidora **Cristina Visús**; Instructora de danza **Diana Noriega**; Maestros de ballet **Elna Matamoros, Tino Morán, Raúl Tino**; Cantaora **Saray Muñoz**; Cantaor **Gabriel de la Tomasa**; Guitarristas **Enrique Bermúdez, Jonathan Bermúdez, Diego Losada, Víctor Márquez**; Percusionista **Roberto Vozmediano**; Pianistas **Juan Álvarez, José Luis Franco, Víctor Olano**.

Directora adjunta **Guionar Fernández Troncoso**; Gerente **Alejandro Andonaegui**; Directora de producción **Sarah Bonaldo**; Director técnico **Tomás Pérez**; Director de comunicación **Eduardo Villar**; Secretario de dirección **Jesús Florencio**; Ayudante de comunicación **Guadalupe Rodríguez**; Departamento de producción **Ana Jerez, Reyes Orozco, Manuel Balaguer**; Regiduría de vestuario **Chus García**; Ayudante de regiduría de vestuario **Javier Caraballo**; Personal **Samantha Hilario**; Administración **Ángela Sánchez, Rosa Onsurbe**; Mecenazgo y actividades pedagógicas **Belén Moreno**; Responsable de mantenimiento **José Ramón Gómez León**; Director técnico adjunto **Pedro Muñoz**; Adjunto a la dirección técnica **José Román**; Regidores **Pilar Orive, Eduardo Solís, Elena Sanz**; Maquinaria **Juan Francisco Martín, Ismael Martínez**; Iluminación **Asier Basterra, Javier Hernández, Arturo Dosal**; Utilería **Juan Mª Árguedas, Francisco Hernández**; Audiovisuales **Jesús Ávila, Luis M. Castro, Harold Gendive, J. César de las Heras, Diego León, Mª José Martínez, Alberto Vidal**; Sastrería **Cristina Catoya, Teresa Morollón, Mónica Ramos, Teresa Rodrigo**; Fisioterapeuta **Juan Pedro Barranco**; Masajistas **Francisco García, Juan Carlos Martín, Julián Mínguez, José Daniel Albarrán**; Ordenanza **José Manuel Ollero**; Encargado de almacén **Vicente Antonio Gómez**; Limpieza **Antolina Pequeño, Dolores Escrivá**.

Agradecimientos:

Ann Kreis, mecenas del BNE, y Círculo de Amigos del BNE