

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

Director **Rubén Olmo**

INVOCACIÓN

19 de marzo de 2022

Teatro Bretón de Logroño

"*Invocación* es un programa muy completo en el que se puede disfrutar de un flamenco lleno de vida y de fuerza en el escenario, un ballet de la más pura danza estilizada y una de las escasas coreografías recientes de escuela bolera.

En *Invocación bolera* he querido actualizar la esencia de la escuela bolera tradicional a la vez que rendir un homenaje a los grandes maestros que marcaron la línea a seguir de este estilo, uno de los más difíciles de bailar de la danza española. La música, firmada por Manuel Busto, también es una composición de nueva creación.

El puente entre la escuela bolera y el resto de las coreografías que componen el programa es el solo *Jauleña*, que entrelaza varios estilos de danza, desde la escuela bolera, al flamenco y la danza estilizada, y que representa la fusión a la que mi trayectoria profesional me ha encaminado.

He querido incluir *Eterna Iberia* porque representa el estilo clásico español con el que se identifica al Ballet Nacional de España. Es una de las coreografías de Antonio Najarro, poseedor de un sello propio, que ha conseguido alcanzar una mayor pureza de la danza estilizada española. Con música de Manuel Moreno Buendía y vestuario de Yaiza Pinillos, utiliza con brillantez elementos tradicionales de la danza española como la capa y el sombrero cordobés.

El programa *Invocación* supone, además, la primera vez en su historia que el Ballet Nacional de España incluye en su repertorio una coreografía de Mario Maya, un referente en el mundo de la danza española por su genialidad y sensibilidad. Fue un pionero, autor de montajes arriesgados e innovadores y uno de los investigadores más incansables de nuestra época.

Con *De lo flamenco*, Mario Maya refrescó en 1994 la forma de hacer y de sentir el flamenco en el escenario, sobre todo con una gran compañía de bailarines. Este montaje, estrenado por la Compañía Andaluza de Danza, actual Ballet Flamenco de Andalucía, de la que fue el primer director, marcó un antes y un después por su estilización, frescura y movimiento. Aun ahora sigue siendo innovador y totalmente diferente al resto.

Mi intención ha sido reproducir al mínimo detalle la suite flamenca presentada por Mario Maya. Para ello he contado con la ayuda de Mariana Ovalle, viuda y protectora de la memoria de Mario Maya, y de artistas que formaron parte del elenco original, desde el maestro repetidor Manuel Betanzos al músico Diego Carrasco. Además, las bailarinas Isabel Bayón y Rafaela Carrasco, que trabajaron a las órdenes de Mario Maya, han creado dos coreografías nuevas para este montaje *Taranto* y *Romance del emplazado*, respectivamente. Creo que Mario Maya estaría muy satisfecho del trabajo que hemos hecho y de ver su obra en el Ballet Nacional de España".

Rubén Olmo
Director del Ballet Nacional de España

INVOCACIÓN

El primer programa que ha diseñado Rubén Olmo como director del Ballet Nacional de España ofrece una visión global de la Danza Española, abarcando la mayor parte de sus estilos, desde la escuela bolera a la danza estilizada y el flamenco estilizado. Incluye además un especial homenaje al bailarín y coreógrafo Mario Maya (1937-2008), uno de los grandes maestros de la danza española, quien, a pesar de ser uno de los creadores del Flamenco Teatro Andalúz con su estilo propio y único, no estaba hasta ahora incluido en el repertorio del Ballet Nacional de España.

INVOCACIÓN BOLERA

Coreografía: Rubén Olmo

Música: Manuel Busto

Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por Manuel Busto

Montaje de castañuelas: Maribel Gallardo

Iluminación: Ginés Caballero (AAI) y Felipe Ramos

Diseño de vestuario: Pedro Moreno *para Fandango del Padre Soler*, readaptado para *Invocación Bolera* por Pedro Moreno.

Realización de vestuario mujeres: Ana Lacoma

Realización de vestuario hombres: Sastrería González

Readaptación de vestuario: Victoria Domingo y Milagros González

Zapatillas: Maty

Estreno absoluto el 7 marzo de 2020 por el Ballet Nacional de España, en el Teatro Villamarta de Jerez.

MÚSICA Y COREOGRAFÍA

Rubén Olmo firma una de las escasas composiciones recientes de escuela bolera, que rinde homenaje a los grandes maestros que han marcado la línea a seguir en la escuela bolera.

Invocación bolera actualiza la esencia de la escuela bolera tradicional, que surge en el siglo XVIII en España fruto de la combinación de bailes populares andaluces con danzas académicas. Es uno de los estilos más característicos, complejos y únicos de la danza española, caracterizado por el uso de castañuelas.

La música es también una composición contemporánea original para esta pieza, un encargo del Ballet Nacional de España al joven compositor y director de orquesta sevillano Manuel Busto.

VESTUARIO

El vestuario de *Invocación bolera* es una obra de arte realizada a mano de gran riqueza y complejidad debido al trabajo artesanal de sus encajes, bordados y

trabajos con hilo. El diseño de los figurines está firmado por Pedro Moreno, que los creó para la coreografía de José Antonio Ruiz *Fandango del Padre Soler*, estrenada por el Ballet Nacional de España en 1988. Pedro Moreno ha sido también el encargado de adaptar los diseños para la obra *Invocación bolera*.

Duración aproximada: 8 min.

JAULEÑA

Coreografía: Rubén Olmo

Música: Manuel Busto

Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por Manuel Busto. Percusión: Agustín Diassera

Diseño de iluminación: Ginés Caballero (AAI) y Felipe Ramos

Diseño de vestuario: Fondos del BNE. Diseño de Rosa García Andujar

Calzado: Gallardo

Estreno absoluto el 7 marzo de 2020 por el Ballet Nacional de España, en el Teatro Villamarta de Jerez.

"Jauleña es una coreografía que he creado como solo de transición y para la que me he basado en un pueblo de Granada donde se reunían las tres culturas: la cristiana, la judía y la árabe. En este solo reúno tres disciplinas de la danza española: la danza estilizada, la escuela bolera y el flamenco".

Rubén Olmo

COREOGRAFÍA

Jauleña es un puente entre la escuela bolera, la danza estilizada y el flamenco. Un solo inspirado en Granada, interpretado por Rubén Olmo, donde cobran protagonismo los estilos de la granaína y el zapateado.

Duración aproximada: 9 min.

ETERNA IBERIA

Coreografía: Antonio Najarro

Música: Manuel Moreno-Buendía

Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida por Manuel Busto

Diseño de vestuario: Yaiza Pinillos

Diseño de iluminación: Nicolás Fischtel

Realización de vestuario: Gabriel Besa

Ayudante de figurinista: Beatriz Suarez López

Tinción de tejidos: Texpren S.L.

Calzado: Gallardo

Estreno absoluto el 18 de mayo de 2019 por el Ballet Nacional de España, en el Teatro Auditorio Villegas (Murcia).

"Al escuchar la partitura, llena de matices melódicos y rítmicos y con una fuerza arrolladora, sentí una inmensa inspiración para crear una coreografía de corte tradicional que plasmara mi visión personal de la danza española, más en concreto, de la danza estilizada".

Antonio Najarro

MÚSICA Y COREOGRAFÍA

Eterna Iberia nace del redescubrimiento de la obra *Celtiberia*, del maestro Moreno Buendía, compuesta por encargo de Antonio Ruiz Soler 'El Bailarín' en el año 1963 para la creación de su ballet *Eterna Castilla*.

Esta partitura sirvió de inspiración a Antonio Najarro para crear una coreografía de corte tradicional que plasmara su visión personal de la danza estilizada e hiciera referencia a la estética y los grandes creadores de la época en la que fue compuesta. Una mirada a nuestras raíces que se traduce en las formas dancísticas más actuales.

El ballet *Eterna Iberia* fluye a través de cinco movimientos, representados por números grupales, solos y pasos a dos, donde se dan la mano el uso de la castañuela, la capa española y el sombrero cordobés, así como la técnica y la fuerza interpretativa tan característica de nuestra danza estilizada.

VESTUARIO E ILUMINACIÓN

Este mensaje está apoyado por el diseño de vestuario de Yaiza Pinillos, quien ha querido imprimir a todo el vestuario esta mezcla de clasicismo y sofisticación, representando la riqueza de nuestro territorio a través de tres colores que hablan de tres elementos: mar, oliva y vino, implantados a través de una innovadora técnica de tintado a prenda hecha, a base de mordientes y pigmentos.

Las luces diseñadas por Nicolás Fischtel sitúan en los ambientes idóneos cada uno de los movimientos de la obra, ensalzando su mensaje expresivo y estético.

Duración aproximada: 22 min.

DE LO FLAMENCO. HOMENAJE A MARIO MAYA.

Introducción percusión

Coreografía: Mario Maya

Música: Mario Maya

Oliva y naranja

Coreografía: Mario Maya; Milagros Menjíbar (batas de cola)

Música: Diego Carrasco

Texto: Salvador de Madariaga

Silbo de la llaga perfecta

Coreografía: Mario Maya

Música: Diego Carrasco

Texto: Miguel Hernández

Romance del emplazado

Coreografía: Rafaela Carrasco

Música: Jesús Torres

Texto: Federico García Lorca

Nana de colores

Coreografía: A. Rueda 'Toná'

Música: Diego Carrasco y Moraíto Chico

Texto: Julio Carlos González Lencero

Cinco toreros

Coreografía: Manolo Marín

Música: Diego Carrasco y Moraíto Chico

Texto: Julio Carlos González Lencero

Quisiera ser

Coreografía: Mario Maya

Música: Los del Río

Adaptación musical: Jesús Torres

Adaptación coreográfica: Manuel Betanzos

Valparaíso

Coreografía: Mario Maya

Música: Jesús Torres

Textos: M. Balmaceda

Taranto

Coreografía: Isabel Bayón

Música: Jesús Torres

Suelta el pavo

Coreografía: Mario Maya

Música: Diego Carrasco

Texto: Diego Carrasco

Undibel

Coreografía: Mario Maya

Música: Diego Carrasco

Asesoría: Mariana Ovalle

Vestuario: Mario Maya

Pintor de vestuario: Juan Andrés Amaya

Diseño y adaptación de iluminación: Ginés Caballero (AAI) y Felipe Ramos

Realización escenografía: Readest S.L.

Espacio sonoro: Rafael Pipio y Ángel Olalla

Realización de vestuario: López de Santos (vestuario de mujeres y vestuario de hombre en Romance del emplazado)

Calzado: Gallardo

Repetidores: Rafaela Carrasco, Manuel Betanzos e Isabel Bayón

Estreno el 7 marzo de 2020 por el Ballet Nacional de España, en el Teatro Villamarta de Jerez.

"La crítica del pensamiento tradicional es siempre el punto de partida para la adquisición de nuevos conocimientos. La tradición cultural tiene que perseverar en un esforzado y continuo proceso para mantener su carácter de 'arte', y adaptarlo a las nuevas condiciones y necesidades sociales. Los profundos cambios socioeconómicos y culturales me impulsan a buscar nuevas formas expresivas como única posibilidad para evitar la decadencia en mercancía folclórica. El arte no es una memoria ritualizada. El arte es una concepción de la vida y un desafío simbólico del hombre. Compás más grito o grito al compás".

Mario Maya**COREOGRAFÍA**

El Ballet Nacional de España rinde un homenaje a Mario Maya (1937-2008), genial bailarín, coreógrafo y maestro fallecido en 2008. Mario Maya es un referente en el mundo de la danza española por su genialidad y sensibilidad. Fue un pionero, autor de montajes arriesgados y creador de toda una escuela artística que recoge a la vez los registros de bailarín y bailaror.

De lo flamenco se define como una suite flamenca que refleja el estilo propio de Mario Maya, fundador en 1994 de la Compañía Andaluza de Danza, el actual Ballet Flamenco de Andalucía. El programa que estrenó Mario Maya ese año fue un salto hacia delante, un soplo de aire fresco y diferente respecto al flamenco que se representaba hasta el momento. Aun ahora sigue siendo innovador y totalmente diferente al resto.

"El maestro Mario fue un investigador incansable en todo lo relacionado con el arte, un referente universal en el mundo de la danza y del Flamenco Teatro Andaluz, creador de un estilo muy personal y único. Por eso, considero que el Ballet Nacional de España debía incluir en su repertorio una de sus obras".

Rubén Olmo

Duración aproximada: 60 min.

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, 'Manolete', '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; *Oripandó (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 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 *Permíteme 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.

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.

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 el Círculo de Amigos y una línea de venta de productos de merchandising.

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".

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* **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, Víctor Martín, Alfredo Mérida, Javier Moreno, Javier Polonio, Manuel del Río, Pedro Ramírez**; *Maestra Repetidora* **Maribel Gallardo**; *Repetidores* **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**; *Pianista* **José Luis Franco**.

Directora Adjunta **Guiomar 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* **Manuel Balaguer, María Fernández**; *Regiduría de Vestuario* **Chus García**; *Ayudante de Regiduría de Vestuario* **Javier Caraballo**; *Personal* **Samantha Hilario**; *Administración* **Elsa D'Ors, Rosa Onsurbe**; *Mecenazgo y Actividades Pedagógicas* **Belén Moreno**; *Responsable de Mantenimiento* **José Ramón Gómez**; *Director Técnico Adjunto* **Pedro Muñoz, María Díaz**; *Adjunto a la Dirección Técnica* **José Román**; *Regidores* **Pilar Orive, Elena Sanz, Eduardo Solís**; *Maquinaria* **Juan Francisco Martín, Ismael Martínez**; *Iluminación* **Asier Basterra, Javier Hernández, Arturo Dosal**; *Utilería* **Juan Ma Arguedas, Francisco Hernández, Pilar López, Milena Ríos, Natalia Fernández**; *Audiovisuales* **Javier Alegría, Jesús Ávila, Luis M. Castro, Rodrigo Cotobal, Mercedes Martín**; *Sastrería* **Cristina Catoya, Teresa Morollón, Mónica Ramos, Teresa Rodrigo**; *Fisioterapeuta* **Juan Pedro Barranco**; *Masajistas* **Francisco García, Juan Carlos Martín, Julián Mínguez**; *Ordenanza* **José Manuel Ollero**; *Encargado de Almacén* **Vicente Antonio Gómez**; *Limpieza* **Dolores Escrivá, Antolina Pequeño**.

Agradecimientos:

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