



 **TEATRO REAL**  
CERCA DE TI

PROGRAMA DE FORMACIÓN 23/24

# LOS *BALLETS* DE PETIPA: CANON Y VANGUARDIA

Impartido por Ana Abad Carlés

## PRESENTACIÓN DEL CURSO

Con motivo de la visita del **Ballet de Múnich** con la obra *La bayadera*, de **Marius Petipa**, analizaremos las aportaciones coreográficas de este gran maestro de origen francés. Fue en San Petersburgo donde Petipa articularía lo que hoy todavía consideramos el **canon clásico del ballet**, con obras como *La Bella Durmiente* o *El lago de los cisnes*. Asimismo, las **colaboraciones** del coreógrafo **con compositores** como P. I. Chaikovski o Alexander Glazunov establecieron un modelo de colaboración artística que desarrollarían posteriormente los artistas asociados a Sergei Diaghilev en sus famosos Ballets Russes.

**Tras la revolución rusa**, ya en las vanguardias soviéticas, pronto se **reivindicó el legado de Petipa** con la célebre frase "Вперед, к Петипа!" (¡Adelante, hacia Petipa!).

Fedor Lopukhov establecería la asociación del modernismo coreográfico a la abstracción del lenguaje clásico y del sinfonismo coreográfico al contenido ideal de la danza. Estos principios, que hoy normalmente asociamos con las obras de George Balanchine, se mantendrían en importantes corrientes coreográficas durante el s. XX y hasta nuestros días. Por ello, **analizaremos las obras de Petipa y su "sinfonismo" y clasicismo**, así como las de sus seguidores posteriores.

El **objetivo** fundamental de este curso es proporcionar una mayor **apreciación de la danza clásica como expresión artística** por medio del **visionado y comentario de algunas de las obras más emblemáticas** y su **influencia posterior** en las vanguardias artísticas.

## CONTENIDO DE LAS SESIONES

### SESIÓN 1

#### La llegada de Marius Petipa a San Petersburgo y la configuración del Ballet imperial

En esta sesión se hablará de la llegada de Petipa a los Teatros Imperiales y de su proceso de aprendizaje hasta convertirse en maestro de *ballet*. Se explicarán los cambios que Petipa introdujo en el *ballet* ruso, especialmente la evolución de las formas del *ballet* romántico hacia el *ballet* imperial. *La bayadera* (1877) será la obra más emblemática en esta primera etapa y se analizará en detalle para la comprensión del *Ballet a Gran Espectáculo*.

### SESIÓN 2

#### La Trilogía de Chaikovski

En esta sesión se abordarán las primeras grandes colaboraciones artísticas de Petipa con el compositor P. I. Chaikovski y el director de los Teatros Imperiales, Iván Vsevolozhsky. La primera de estas obras, *La Bella Durmiente* (1890), se convirtió en un hito coreográfico que influyó en generaciones de artistas posteriores por su apuesta por el lenguaje clásico y el sinfonismo de algunas de sus pasajes. Igualmente, *El lago de los cisnes* (1895) se convertiría en de las piedras angulares del repertorio clásico en las principales compañías de *ballet* por sus formas clásicas y su dramatismo narrativo.

### SESIÓN 3

#### El conflicto entre el *viejo ballet* y el *nuevo ballet*.

En esta clase se tratará el conflicto que surgirá, casi de forma contemporánea a la creación de estas obras emblemáticas del repertorio, entre el *viejo ballet* (las obras de Marius Petipa) y el *nuevo ballet* (las nuevas propuestas de Mikhail Fokine). Tras años de experimentación vanguardista en Les Ballets Russes de Diaghilev, la llamada de Fedor Lopukhov hacia la danza sinfónica, así como las nuevas propuestas de Bronislava Nijinska en torno a su escuela del movimiento, darán lugar a experimentaciones coreográficas que tomarán el sinfonismo de las obras de Petipa como base para la articulación de nuevos lenguajes en coreógrafos como George Balanchine, Léonide Massine o Frederick Ashton.

### SESIÓN 4

#### Mirar la música y escuchar la danza.

En esta última sesión, se verá cómo la idea de que la danza sea un reflejo de la música ha continuado en obras y corrientes coreográficas hasta nuestros días. Asimismo, la reformulación del lenguaje clásico, tal y como hizo Petipa en sus obras, ha definido buena parte de las creaciones coreográficas. La figura de George Balanchine, especialmente, ha sido referencia obligada e inspiración para nuevos coreógrafos como Twyla Tharp, William Forsythe, Alexei Ratmansky o Christopher Wheeldon.

## INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fechas	16 y 17 de diciembre de 2023
Horario	Día 16, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00h Día 17, de 10.00 a 14.00h
Lugar	Sala de Actividades Paralelas del Teatro Real
Precio	175 € Público general 150 € Abonados 140 € Amigos del Real 125 € Jóvenes hasta de 35 años 110 € Amigo Joven y Joven +
Inscripciones	<a href="http://www.teatroreal.es/es/cursos">www.teatroreal.es/es/cursos</a>
Más información	<a href="mailto:cursos@teatroreal.es">cursos@teatroreal.es</a> Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo

## CURRÍCULUM VITAE DE LA PROFESORA ANA ABAD CARLÉS

Ana Abad es Doctora en Música por la Universidad Politécnica de Valencia (2013) y tiene el Máster en Estudios de Ballet en la Universidad de Roehampton, Londres (2004) y Grado en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza (1999).

Autora de Historia del Ballet y de la Danza Moderna (Alianza Editorial, 2004, 2010), co-autora de Escribir las danzas - Coreografías de las Ciencias Sociales (Gorla, 2015), así como de numerosos artículos y críticas de danza. Ha publicado artículos de investigación en la prestigiosa revista científica Dance Research.

Trabajó como coreógrafa y docente de coreografía en el grado de danza profesional y teatro musical de The Urdang Academy, Londres (2009, 2011). Ha sido profesora invitada en los Conservatorios Profesionales de Danza de Murcia (2008, 2014), Madrid (2012), Lugo (2010, 2018, 2019), Zaragoza (2002, 2003, 2016), Alicante (2019, 2020), Cáceres (2023); Conservatorios Superiores de Danza de Valencia (2014) y Madrid (2012), Institut del Teatre de Barcelona para cursos de formación de profesorado (2016, 2017), Universidad de Zaragoza (2014 - 2016), Universidad Complutense (2018), Universidad de Sevilla (2015), Universidad de Murcia (2012, 2017), IDAES (Instituto de Altos Estudios Sociales), Buenos Aires (2011), Centro Coreográfico Galego (2010, 2015, 2017, 2019), The Centre for Performing Arts, Londres (2011), Escuela Nacional de Danzas Mastrazzi, Buenos Aires (2008, 2009).

También ha sido coordinadora y conferenciante del ciclo "Hablemos de Danza", INJUVE, Madrid (2016), de los seminarios "Los Ballets Rusos de Diaghilev", Caixa Forum, Barcelona y Madrid (2011, 2012), del ciclo "Historias de género: la mujer en la danza", CCEBA, Buenos Aires (2012). Imparte clases de Historia de la Danza en la Asociación Pórtico de la Cultura desde 2022.

Fue directora de proyectos en el Council for Dance Education and Training, Londres (2004, 2007) y miembro de la mesa de dirección de Creative Capital (2004, 2009), el Advisory Group de London Youth Dance (2005, 2008), Londres.

Fue profesora externa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en su Máster de Gestión y Liderazgo de Proyectos Culturales (2015-2020), y trabajó como profesora en el Grado en Danza de la UCAM (2017-2022), donde impartió las asignaturas de Historia de la Danza, Principios Estéticos y Filosóficos Aplicados a la Danza, Análisis del Repertorio de la Danza Clásica, Elaboración y Desarrollo del Proyecto Artístico, Dramaturgia y Técnicas de Composición I y II.

Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, entre ellos el Congreso sobre Serge Diaghilev en San Petersburgo en 2019 o el reciente Congreso de la Dance Studies Association en Nueva York en 2021. También fue invitada al Foro Nacional de la Danza y Feria del Libro en República Dominicana en 2016 y, recientemente, ha sido invitada por el Ministerio de Cultura y Dirección General de Bellas Artes para impartir un curso de formación al profesorado de la Escuela Nacional de Danza de Santo Domingo, como parte del programa ACERCA, gestionado por el Centro Cultural de España en Santo Domingo.

Fue miembro del grupo de investigación del Proyecto I+D+i: Tras los pasos de la Sífide. La danza en España (1836-1936), y actualmente es miembro del Proyecto I+D+i: Cuerpo Danzante - archivos, imaginarios y transculturalidades en la danza entre el Romanticismo y la Modernidad. También es parte del Grupo de Investigación de Estudios de Danza y Sociedad en la UCAM.