

PROGRAMA DE FORMACIÓN 24/25

LOS *BALLETS* RUSOS DE DIÁGUILÉV

Impartido por Ana Abad Carlés

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Los *ballets rusos* de **Serguéi Diáguilev** cambiaron el rumbo no sólo de la **historia de la danza**, sino de **todas las artes** durante las primeras décadas del s. XX. Las **colaboraciones** de esta compañía **con pintores** como Léon Bakst, Alexandre Benois, Pablo Picasso, Henri Matisse, Giorgio de Chirico, Joan Miró y Natalia Goncharova; **libretistas** como Guillaume Apollinaire, María Lejárraga y Jean Cocteau; **compositores** como Ígor Stravinski, Maurice Ravel, Erik Satie, Francis Poulenc, Manuel de Falla y Serguéi Prokófiev; y **diseñadoras** como Coco Chanel, convertirían esta compañía en el estandarte de una nueva época atravesada históricamente por la Revolución Rusa y la I Guerra Mundial.

Gracias a la labor de búsqueda incansable de Serguéi Diáguilev, su director, la compañía cambió la percepción del ballet como una **expresión artística capaz de aglutinar a todas las artes**. Diáguilev y sus artistas nos legaron un número de obras sin las que es difícil entender el devenir de la historia de la danza a lo largo del s. XX y hasta nuestros días. De la diáspora de estos artistas, tras la muerte de Diáguilev, surgirían los **nuevos centros coreográficos** que marcarían el rumbo de las nuevas tendencias del siglo que inauguraron.

El objetivo fundamental de este curso es proporcionar una mayor apreciación de la historia de esta época como expresión artística por medio del **visionado y comentario de algunas de las obras más emblemáticas** y su influencia posterior y hasta nuestros días.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1

La transición del "viejo *ballet*" de Marius Petipa al "nuevo *ballet*" de Mikhail Fokine.

En esta sesión se hablará de los últimos años de Marius Petipa al frente del Ballet Imperial Marinsky en San Petersburgo y de la emergencia de una joven generación de artistas que, educados en la Escuela Imperial, empiezan a cuestionar los principios de las obras del maestro francés. La llegada de Isadora Duncan a Rusia en 1904 daría alas a las aspiraciones de estos jóvenes que anhelaban nuevas formas artísticas. El "viejo *ballet*" defendido por los admiradores de Petipa empezaba a ser cuestionado por jóvenes como Mikhail Fokine, Anna Pavlova o Tamara Karsavina. La irrupción cultural del grupo de intelectuales y artistas de Mir Iskustva (El mundo del arte), capitaneados por Serguéi Diáguilev pronto se hará sentir en el seno de los Teatros Imperiales.

SESIÓN 2

Las primeras temporadas de los *ballets* rusos en París.

En esta sesión se abordarán las primeras grandes colaboraciones artísticas de Serguéi Diáguilev y las triunfales primeras temporadas de la compañía en París. Se analizarán obras de Fokine como *El pájaro de fuego*, *Petrouchka*, *Las danzas polovtsianas del Príncipe Igor* y *Carnaval*; *El preludio a la siesta de un fauno* de Vatzlav Nijinsky y, por supuesto, el mayor escándalo de la historia teatral hasta nuestros días: el estreno de *La consagración de la primavera*.

SESIÓN 3

Los años de la guerra: Los *ballets* rusos en España.

En esta clase se tratará el efecto del conflicto mundial que dejaría a la compañía sin posibilidades de bailar en suelo europeo. Es en estos momentos cuando empiezan las primeras grandes colaboraciones con los artistas de las vanguardias parisinas como Pablo Picasso, Jean Cocteau y Erik Satie en la obra *Parade*. También serán estos los años en los que la compañía visitará repetidamente España, donde se forjará la gran colaboración de Manuel de Falla, Gregorio Martínez Sierra y María Lejárraga, Pablo Picasso y Leonide Massine: *El sombrero de tres picos*.

SESIÓN 4

Los últimos años de la compañía y la diáspora de artistas.

En esta última sesión, se verá cómo el espíritu de búsqueda de nuevas tendencias, nuevas formas de expresión coreográfica y artísticas de Diáguilev nos dejó algunas de las obras más influyentes del s. XX. El retorno de Bronislava Nijinska a la compañía y su asimilación de las tendencias soviéticas convivirán con la vuelta del lenguaje y formas clásicas con la puesta en escena de *La bella durmiente* de Petipa, en Londres en 1921. En 1924, *Les Biches* iniciará un camino de vuelta al clasicismo que culminará en 1928, cuando el joven George Balanchine coreografió *Apollon Musagète*. La muerte de Diáguilev en 1929 marcará el final de la compañía, pero no de sus influencias. La diáspora de artistas por Europa y América abrirá las puertas a la creación de nuevos centros coreográficos como Londres, Nueva York o Buenos Aires.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Fechas** | 15 y 16 de marzo de 2025
- Horario** | Día 15, de 11.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.00h
Día 16, 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** | www.teatroreal.es/es/cursos
- Más información** | cursos@teatroreal.es
- 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 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).

Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, entre ellos el Congreso sobre Serge Diaghilev en San Petersburgo en 2019 y el 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 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 (2023).

Fue miembro del grupo de investigación del Proyecto I+D+i: *Tras los pasos de la Sífide. La danza en España (1836-1936)*, y del Proyecto I+D+i: *Cuerpo Danzante - archivos, imaginarios y transculturalidades en la danza entre el Romanticismo y la Modernidad*. Actualmente es profesora en el Grado en Artes Visuales y Danza de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.