

Signaturen

JUAN CARLOS TELLECHEA

El novel director (administrativo) del Ballett am Rhein, [Raphaël Coumes-Marquet](#), y la nueva coreógrafa jefa de la compañía, [Bridget Breiner](#), fueron ovacionados frenéticamente este sábado en la Ópera de Düsseldorf, colmada de público hasta la bandera, tras su primera velada de ballet, "[Signaturen](#)", que reunió dos obras de gran calibre y el conmovedor estreno mundial de "[Biographie](#)" (de Bridget Breiner), con música del posromántico [Serguei Rachmaninov](#) (Concierto n° 2 para piano op 18 en do menor).

Coumes-Marquet y la coreógrafa se conocen desde cuando eran bailarines del Ballet de la Semper Oper de Dresde a comienzos del milenio. La orquesta [Düsseldorf Symphoniker](#), bajo la égida de [Benjamin Pope](#), tuvo interpretaciones estelares, de poderosa energía, a lo largo de esta bellísima tarde.

Bridget [Breiner](#), gran trabajadora en el campo de la danza, está de regreso por estos lares, tras haber dirigido durante siete años (2012-2019) el Ballet del Musiktheater im Revier (MiR) de Gelsenkirchen (cuenca del Ruhr), inaugurando una nueva era con piezas de gran éxito, y haber pasado otros cuatro años, encabezando el Ballet del Badisches Staatstheater de Karlsruhe, en tiempos de pandemia y con casi todos los proyectos suspendidos.

Cientos de seguidores de la prolífica labor de Bridget Breiner han acudido especialmente a Düsseldorf para presenciar en [Signaturen](#) la magia de este nuevo y maravilloso comienzo.

Schumann

La primera apertura del telón fue para *Four Schumann Pieces*, la coreografía de [Hans van Manen](#), estrenada en Londres por The Royal Ballet el 31 de enero de 1975 y paseada por casi todo el mundo, que se desliza dentro y fuera del vocabulario pedestre y balletístico.*

[Orazio di Bella](#) demuestra aquí su virtuosismo ascendiendo a sublimes formas clásicas sin

Signaturen © 2024 by Yan Revazov
Düsseldorf, sábado, 19 de octubre de 2024. Gran sala de la Ópera de Düsseldorf. Signaturen. Primera velada del nuevo director del Ballett am Rhein Raphaël Coumes-Marquet y la nueva jefa de coreografía Bridget Breiner : "Four Schumann Pieces", de Hans van Manen; "Empire Noir", (estreno en Alemania), de David Dawson; "Biographie", (estreno mundial), de Bridget Breiner. Compañía del Ballett am Rhein. Solista Alina Bercu (piano). Orquesta Düsseldorf Symphoniker. Director Benjamin Pope. 100% del aforo.

Paula Alves, Simone Messmer y Orazio Di Bella en «Four Schumann Pieces», coreografía de Hans van Manen. © 2024 by Yan Revazov.

una insinuación de esfuerzo. Cinco parejas bailan a su alrededor.

El vestuario ([Oliver Haller](#)) se permite cierta gestualidad romántica en los atuendos de rosa y azul cielo. El solista parece vivir una onírica escena de un cuento de hadas. Van Manen utiliza pasos repetidos para construir complejos patrones de movimiento que reflejan las cadenciosas síncopas de [Robert Schumann](#) (*Cuarteto de cuerda op 41 n° 3*, en arreglo para orquesta de cuerda de [Martin Yates](#)).

Piel

Gestos sencillos y mínimos *port de bras* sirven de contrapunto a un fraseo muy técnico y preciso para la parte inferior del cuerpo. A pesar de los constantes cambios de peso, di Bella mantiene cada equilibrio con una colocación impecable. Su prolongada concentración a lo largo de todo el solo hace que la discreta danza resulte emocionante y se meta en la piel del público.

Lleno de elegancia, uno de los momentos más bellos de este solo llega más o menos en el minuto 1:40, cuando [Orazio di Bella](#) se desliza de forma impresionante desde una pirueta suspendida a un *split* mientras la música alcanza un crescendo. La orquesta, con [Benjamin Pope](#) a su frente, alcanzó aquí uno de esos apasionados momentos antes mencionados; otro vendría al final con el *Concierto para piano n° 2 en do menor op 18* de Serguei [Rachmaninov](#).

Estreno

El legendario Sir [Anthony Dowell](#) fue el solista del histórico estreno de esta coreografía en el Royal Opera House, Covent Garden en 1975, cuando todavía era bailarín principal del Royal Ballet, del que llegaría a ser más tarde su director artístico.

El estilo de Hans [van Manen](#) es inconfundible y único, afirma en un artículo escrito para el programa de mano de *Kontrapunkte* (2021/2022), de la Volksoper de Viena, por la dramaturga [Anne do Paço](#) y retomado para el de esta velada.

Y, sin embargo, su trabajo es tan inagotable que ... (el espectador) se queda asombrado ante cada obra, siguiendo a esta mente extremadamente creativa mientras demuestra ... (ante la platea), en variaciones siempre nuevas, cuáles pueden ser los elementos básicos del movimiento humano.

David Dawson

La segunda coreografía presentada esta tarde, en carácter de estreno en Alemania, *Empire Noir*, de [David Dawson](#), impresiona sobremanera desde que se abre lentamente el cortinado del escenario para mostrar a diez bailarinas y bailarines en fila, de espaldas al

público, en un singular instante antes de que las estruendosas notas de un bombo pongan la música de [Greg Haines](#) en movimiento.*

Los intérpretes se giran y comienzan a marchar hacia el fondo del escenario. A partir de ese momento la obra se precipita en una combinación muy vívida de energía de alto voltaje y complicada coreografía que juega con las nociones de tiempo, colectivismo y oscura emoción. La interpretación dancística es un dechado del excelente estado físico en el que se encuentra la compañía Ballett am Rhein.

Phoebe Kilminster en «Empire Noir». Coreografía de David Dawson. © 2024 by Yan Revazov.

Empire Noir, con un escenario ([John Otto](#)) tenuemente iluminado ([Bert Dalhuysen](#)), no sigue una narrativa, pero la repetición de movimientos circulares, junto con el fuerte tic-tac y las campanadas de reloj de la partitura, sugieren la idea del paso del tiempo, aunque se mantienen lo suficientemente comedidos como para no ahogar temáticamente la pieza.

Los hombres son enérgicos y atléticos; como cables eléctricos sueltos, explotan en los saltos y maniobran con facilidad a las bailarinas en las elevaciones y los *pas de deux*. Ellas brillan con sus hipnotizantes giros y sus impresionantes equilibrios. Es una obra impactante, de 24 minutos de duración, que pide ser vista una y otra vez. El estallido de ovaciones de la platea fue incontenible. El coreógrafo David Dawson, quien estuvo presente en la función, subió al escenario para recibir emocionado las aclamaciones y gritos de aprobación.

De dónde venimos

Ako Sago, Yoav Bosidan y Lotte James en «Biographie». coreografía de Bridget Breiner. © 2024 by Yan Revazov.

Tras el segundo intervalo, Bridget Breiner ofreció el estreno mundial de su nueva coreografía *Biographie*, término inventado por ella misma para mostrar gráficamente el origen de la vida.*

La pieza, con la muy sensible interpretación del *Concierto para piano n.º 2 en do menor op 18* (solista: [Alina Bercu](#)) sedujo al público que se puso espontáneamente de pie para vitorear a la coreógrafa, a la compañía, al director [Benjamin Pope](#) y a la pianista.

La historia y los descubrimientos del insigne sabio y explorador [Alexander von Humboldt](#) inspiraron a Bridget Breiner en la composición de este primer estreno mundial al frente del Ballett am Rhein.

Ataviados con coloridas plumas, como las de los pavos reales, bailarinas y bailarines formaron al comienzo una escultura piramidal hasta cuya cúspide ascendía un joven vestido de negro ([Lucas Erni](#)). Entre atónito y curioso, el Hombre observa a los seres congregados en derredor, una evolución intermedia entre el *homo sapiens* y el ave.

El Hombre busca aquí su lugar en la sociedad, en la naturaleza y en el universo. Bridget

Breiner, en estrecha colaboración con el escenógrafo y figurinista [Jürgen Franz Kirner](#), se embarca con *Biographie* en una búsqueda de las raíces de los seres humanos y de lo que les da forma. En esta obra abstracta la coreógrafa subraya la necesidad de que la humanidad mire hacia atrás, a sus ancestros, para avanzar, definirse a sí misma y orientarse mejor hacia dónde quiere llegar.

Biología, biografía, geografía, todo esto se esconde en *Biographie*. En la segunda parte de la pieza queda claramente demostrado este aserto cuando el espacio se convierte en una biblioteca y una galería de antiguas imágenes acuareladas de plantas y animales, colgadas en una veintena de filas horizontales. El Hombre baila al son del romántico *Concierto* de Rachmaninov, y se da al disfrute de un íntimo *pas de deux* que, en definitiva, debería quizá salvarlo de su desaparición como especie sobre la faz de la Tierra.

Nami Ito y Lucas Erni en «Biographie» de Bidget Breiner „”: FOTO © Yan Revazov.

© 2024 by Yan Revazov.

Notas

---

1. «Four Schumann Pieces». Coreografía de Hans van Manen. Música de Robert Schumann (Cuarteto de cuerda op 41 n° 3). Arreglo para orquesta de cuerda de Martin Yates. Escenografía de Hans van Manen. Vestuario de Oliver Haller. Iluminación de Bert Dalhuysen. Preparación coreográfica de Rachel Beaujean/Feline van Dijken. Estrenada el 31 de enero de 1975 en Londres por The Royal Ballet. Intérpretes: Orazio Di Bella, Simone Messmer, Olgert Collaku, Paula Alves, Vinicius Vieira, Francesca Berruto, Eric White, Norma Magalhães, Pedro Maricato, Rose Nougé-Cazenave, Skyler Maxey-Wert.
2. «Empire Noir». Coreografía de David Dawson. Música de Greg Haines. Escenografía de John Otto. Vestuario de Yumiko Takeshima. Iluminación de Bert Dalhuysen. Preparación coreográfica Rebecca Gladstone. Estrenada el 17 de junio de 2015 en Amsterdam, Dutch National Ballet. Intérpretes: Suzanna (Chiara Scarrone), Edo (Márcio Mota), Emilia Peredo Aguirre, Alejandro Azorín, Floor (Simone Messmer), Jozef (Skyler Maxey-Wert), Michaela (Phoebe Kilminster), Artur (Gustavo Carvalho), Igone (Sophie Martin), Vito (Joan Ivars Ribes).
3. «Biographie». Coreografía de Bridget Breiner. Música de Serguei Rachmaninoff (Segundo Concierto para piano op 18 en do menor). Escenografía y vestuario de Jürgen Franz Kirner. Iluminación de Ingo Joos. Estreno mundial el 19 de octubre de 2024 en Düsseldorf, Ballett am Rhein. Piano Alina Bercu- Intérpretes: Svetlana Bednenko, Camilla Agraso, Francesca Berruto, Yoav Bosidan, Lara Delfino, Nami Ito, Lotte James, Niklas Jendrics, Nelson López Garlo, João Miranda, Neshama Nashman, Clara Nougé-Cazenave, Ako Sago, Dukin Seo, Damián Torío, Rafael Vedra, Vinicius Vieira, Long Zou; Humboldt, un Hombre (Lucas Erni); hija (Olgert Collaku – Eric White – Balkiya Zhanburchinova).