

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

www.trockadero.org

Foto: Sascha Vaughn

DANZA

SWAN LAKE (segundo acto)/ PAS DE DEUX (se anunciará)/ LE GRAND PAS DE QUATRE/ MAJÍSIMAS

País: Estados Unidos | Duración aproximada: 2 horas y 15 minutos (con intermedios)

SWAN LAKE Música: TCHAIKOVSKY Coreografía: L.I. IVANOV Vestuario: M. GONZALES Decoración: J.COURSON Iluminación: K. MARSCH
LE GRAND PAS DE QUATRE Música: C. PUGNI Coreografía: según J. PERROT Vestuario: M. GONZALES Decorado e iluminación: K. MARSH -ESTRENO EN ESPAÑA-
MAJÍSIMAS Música: J. MASSENET Escenografía y coreografía: R.MORRA Vestuario: C. A. VERGARA Iluminación: J. MESSENGER -ESTRENO EN ESPAÑA-

“SI TE GUSTA EL **BALLET**, TE GUSTARÁN LOS TROCKS; SI ODIAS EL **BALLET**, TE GUSTARÁN TODAVÍA MÁS...”

- Extracto de la entrevista radiofónica de John Frame a Tory Dobrin, director artístico de Los Trocks

Una hermosa princesa convertida en cisne por un maligno hechicero. Un príncipe valiente empeñado en salvarla. Un fantasmagórico y elegante conjunto de variaciones alineadas con la música. *Swan Lake (El lago de los cisnes)* -el más popular de los *ballets* compuestos por Tchaikovsky (1840-1893)- es una historia de metamorfosis y amor que vio la luz en el Teatro Bolshoi de Moscú en 1877. En esta ocasión, más de un siglo después de su estreno, el príncipe Sigfrido es interpretado por un aguerrido bailarín. Y la princesa Odette... también. *El lago de los cisnes* es el trabajo más representativo de Les Ballets fadero de Monte Carlo, una *troupe* de bailarines profesionales, todos varones, especializados en el repertorio clásico y en los originales rusos. Enfundados en sus tutús, explorarán las misteriosas y patéticas cualidades de la heroína, salpimentadas con el encanto y el *glamour* del *ballet* ruso del siglo XIX. La comicidad se alcanza, no tanto por el hecho evidente de la masculinidad de los protagonistas, sino por la exageración hilarante de las circunstancias narrativas, por los accidentes y las incongruencias de las coreografías de la danza clásica.

El original *Pas de Quatre* se bailó sólo cuatro veces (La reina Victoria y el príncipe Alberto asistieron a la tercera representación) pero sirvió de modelo para las celebraciones rituales de danza académica que hoy llamamos “*ballet abstracto*”. Sobrevive como uno de las más locas y encantadoras evocaciones del *ballet* romántico de 1840.

Por otra parte, *Majísimas*, con música de Jules Massenet, se ambienta en el segundo acto de *El Cid*, la ópera de 1885. Una demostración de seducción y exotismo que juguetea con la intrincada belleza del *ballet* clásico.

estival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festival de otoño 08 Comunidad de Madrid festi

► Sobre la Compañía

En 1974 un grupo de entusiastas de la danza clásica se unieron con el propósito de parodiar las formas tradicionales de *ballet* con un peculiar “estilo travesti”. Así nació Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, dirigidos por Eugene McDougale y conocidos popularmente como los Trocks. Desde su fundación, sucesivas críticas en *The New Yorker*, *The New York Times*, *Village Voice*, *Variety* y *Vogue* colaboraron a forjar el éxito internacional de esta *troupe* masculina armada con tutú y dotada de un asombroso virtuosismo técnico sobre las puntas. En estos treinta y cuatro años han visitado más de treinta países y trescientas ciudades, participando en festivales de danza en Madrid, Montreal, Nueva York y París y también en distintos programas televisivos, con Shirley MacLaine y los Muppet Babies, entre otros.

En el año 2006 recibieron el Premio a la Excelencia en los Theatrical Management Awards (TMA), así como el Premio al Mejor Repertorio de la Coalición de Críticos de Danza de Londres. Un año después, fueron galardonados con el prestigioso Massina/ Positano Award en Italia.

Teatros, fechas y horarios

Alcobendas. Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
Tel. 91 659 77 21
www.alcobendas.org
Día 18 de octubre a las 20 horas.

Fuenlabrada. Teatro Tomás y Valiente
Tel. 91 492 11 20
www.ayto-fuenlabrada.es
Día 19 de octubre a las 19 horas.

Sobre el espectáculo

The Swan Lake

Adentrándose en los vericuetos del mágico reino de los cisnes, este fantasmagórico y elegante conjunto de variaciones es el trabajo más representativo de los Ballets Trockadero de Monte Carlo. La historia de Odette, la hermosa princesa convertida en cisne por un maligno hechicero y el cómo fue salvada por su amado príncipe Sigfrido no era un tema inusual cuando Tchaikovski escribió su primer *ballet* en 1877. La metamorfosis es un tema frecuente en el folclore ruso. El original *Lago de los cisnes* no tuvo mucho éxito en el Teatro Bolshoi de Moscú. Un año después de la muerte de Tchaikovski, el Ballet Maryinski produjo la versión que conocemos en la actualidad. Sin embargo, la inmortalidad del *ballet* más conocido del mundo parece asentarse en las misteriosas y patéticas cualidades de la heroína, yuxtapuestas al encanto y *glamour* del *ballet* ruso del siglo XIX.

Pas de Quatre

Fue idea de Benjamin Lumley, gerente del Majesty's Theatre de Londres, llevar a escena un gran espectáculo que juntase a las cuatro grandes bailarinas de la época. Con la más delicada diplomacia, convocó a las damas a Londres, sin que faltaran las "tensiones artísticas". Uno de ellas fue la elección de quién protagonizaría la deseada última variación. El señor Lumley se la ofreció a la mayor de ellas. Finalmente, la gala tuvo lugar el 26 de junio de 1845. La coreografía corrió a cargo de Jules Perrot, que supo explotar la maestría de las cuatro grandes: la vivacidad de Grahn, la expresividad lírica de Grisi, la coquetería de Cerrito, el misterio etéreo de Taglioni. El original *Pas de Quatre* ha sobrevivido como una de las muestras más curiosas de *ballet* abstracto y danza académica.

En el escenario

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Desde su fundación en 1974, la esencia de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo se conserva intacta. Una compañía formada exclusivamente por bailarines profesionales, todos varones, especializados en el repertorio clásico ruso. Un repertorio revisado, en el que los bailarines se hacen pasar por cisnes, princesas románticas y ninfas del agua, manteniendo el respeto por la técnica, jugando con la danza clásica, tensando las posibilidades con osadía y colaborando a engrandecer y mantener vivo su espíritu.

A mediados del año 1975 ya resultaba más que evidente que esta *troupe* de hombres dedicados en cuerpo y alma a llevar a los escenarios una versión cuanto menos peculiar de los grandes clásicos de ballet había llegado para quedarse. Revistas y periódicos como *Variety*, *Oui*, *The London Daily Telegraph*, *Vogue* (con un reportaje fotográfico de Richard Avedon) empezaban a proyectar la imagen de originalidad extrema de un elenco capaz de arrancar carcajadas y admiración por su dominio de las técnicas dancísticas a espectadores de todo el mundo.

En la temporada 1975-1976, la compañía recibe ayudas del National Endowment for the Arts de Estados Unidos y contrata por primera vez a una maestra de danza clásica para que se encargue de clases y ensayos. Esta temporada también marca el comienzo de extensas giras por los Estados Unidos.

Desde sus comienzos, por tanto, los Trocks se han configurado como un fenómeno mundial de proporciones crecientes. Han participado en festivales de danza de Holanda, Madrid, Montreal, Nueva York, París, Spoleto, Turín y Viena. Han protagonizado distintos programas televisivos como *The Dick Cavett Show*, *Real People*, *On-stage America*, *Muppet Babies*, etc. Además, han sido protagonistas de especiales en la televisión nacional de Japón y en televisiones de Alemania y Francia. El programa *The South Bank Show*, en la televisión británica y *The Egg*, en la cadena norteamericana PBS han filmado documentales sobre la compañía.

En el 2006, después de una temporada que marcó un récord de venta en Londres, los Trocks recibieron el Premio de Excelencia en Danza de los TMA (Theatrical Management Awards), así como el Premio al Repertorio otorgado por la coalición de críticos de danza de Londres. En 2007, recibieron el Messina/Positano Award en Italia.

Han visitado Australia, Nueva Zelanda, Japón -donde son un fenómeno de culto- y han realizado ocho giras en Sudamérica, tres en Sudáfrica y cincuenta en Europa. Entre las ciudades que han visitado se encuentran Amsterdam, Barcelona, Berlín, Buenos Aires, Caracas, Colonia, Hamburgo, Hong Kong, Lisboa, Londres, Madrid, Moscú (el el afamado teatro Bolshoi), París, Singapur, Viena y Wellington, entre otras muchas.

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo se caracterizan también por su actitud solidaria y la participación en galas internacionales a favor de organizaciones relacionadas con el sida como DRA (Dancers Responding to Aids), Classical Action, Life Ball, Dancers for Life y Stone Wall.

Más en

www.trockadero.org

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

SWAN LAKE (SEGUNDO ACTO)

Música	PIOTR ILYICH TCHAIKOVSKY
Coreografía	LEV IVANOVICH IVANOV
Vestuario	MIKE GONZALES
Decorados	JASON COURSON
Iluminación	KIP MARSH
Bailarines	PEPE DUFKA ASHLEY ROMANOFF-TITWILLOW SVELTLANA LOFATKIN NADEZHDA BOGDOWNOVA NADIA DOUMIAFEYVA EPHROSINYA DRONOV HELEN HIGHWATERS MARIA PARANOVA EUGENE REPELSKII VELOUR PILLEAUX

PAS DE DEUX (Se anunciará)

LE GRAND PAS DE QUATRE

Música	CESARE PUGNI
Coreografía según	JULES PERROT
Vestuario	MIKE GONZALES
Decorado e iluminación	KIP MARSH

MAJISIMAS

Música	JULES MASSENET
Escenografía y coreografía	RAFFAELE MORRA
Vestuario	CHRISTOPHER ANTHONY VERGARA
Iluminación	JAX MESSENGER

Personal de la compañía

Director general: Eugene McDougle/ Director artístico: Tory Dobrin/ Directora asociada y Jefa de producción: Isabel Martínez Rivera/ Maestro de ballet: Paul Ghiselin/ Maestra de ballet: Laura Mas/ Director técnico: Dutch Glatz/ Encargada de la compañía: Kirsten Leon/ Encargado de guardarropa: Christopher Vergara/ Diseñador de vestuario (honorario): Mike Gonzales/ Archivista (honorario): Anne Dore Davids/ Estilista: Marius Petipa/ Notas del programa: P. Anastos, et ál.
Consultas informáticas: Jeffrey Shaw/ Consultor ortopédico: Dr. David S. Weiss/ Fotógrafo: Sascha Vaughn

Bailarines de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

ROBERT CARTER
CALVIN GENTRY
BROCK HAYHOE
JOSHUA GRANT
JOSEPH JEFFERIES
CHASE JOHNSEY
CLAUDE GAMBA
CHRISTOPHER LAM
ROBERTO LARA
DAVIDE MORONGIU
FERNANDO MEDINA GALLEGO
SCOTT WEBER
CARLOS MILLER
RAFFAELE MORRA
CAMILO A. RODRÍGUEZ
OR SAGI

Representantes mundiales: IMG Artists Inc. – New York
Representante en España y Portugal: Nacho Sánchez. S.L

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Chicago Review, 19/01/08/ Sid Smith

De delicados, nada

Y, sin embargo, muchos bailarines en ciernes podrían envidiar la técnica, fuerza y agallas de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, la *troupe* que se burla de su propio arte gracias a su dominio del mismo. Los Trocks son el ejemplo perfecto de los tres significados del término “amplio”: los bailarines, todos hombres vestidos de negro, son del tipo duro, de esos a los que no dan ganas de hacerles una broma; el humor es decididamente desafiante; y la amplitud de la técnica es impresionante, desde arabescos limpios y piruetas veloces a *fouettes* tan feroces que, si una rama de árbol se interpusiera en su camino, terminaría con total seguridad como alimento del fuego. Por supuesto, aquí y allá, se atreven con movimientos no bendecidos por la Vaganova Ballet Academy: volteretas laterales, inclinaciones traseras, por no hablar de *shimmys*. La *troupe* volvió el sábado al teatro Harris, donde cosecharon una merecida ovación. Y también carcajadas. Pero lo más increíble de los Trocks, en la actualidad estupendamente liderados por el director artístico Tory Dobrin, es el impresionante nivel de su técnica. Sin ninguna duda, una de las mejores compañías de *ballet* del país.

The New Yorker, 10/01/05/ Joan Acocella

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, una *troupe* travesti en la que los hombres se desplazan de puntillas como sílfides y odaliscas, debutó en 1974 en un *loft* de la Calle Catorce gestionado por el West Side Discussion Group, una organización homófila. El escenario era un panel de contrachapado de cuatro por cuatro metros; el público se sentaba en sillas plegables. “El local estaba en una segunda planta y los escalones eran empinadísimos”, dice Eugene McDougale, un arqueólogo al que le gustó tanto aquella función que desde entonces es el director general de la compañía. “Los bomberos podrían habernos clausurado”. Igual que las autoridades del *ballet*. Con un reparto de diez bailarines, en el espectáculo tan sólo participaban dos hombres con nociones de danza clásica. Aquella primera temporada sólo duró dos semanas. Hoy, los Trocks, como se les conoce, trabajan cuarenta semanas al año. Causan sensación sin sorprender. ¿Les ha estropeado el éxito? No lo sé —no estaba allí en 1974— pero cuando, el mes pasado en el Joyce, asistí al estreno de la temporada con la que celebran su trigésimo aniversario, pensé: por el precio de una entrada, estos bailarines ofrecen más que la mayoría de las compañías de *ballet* clásico americanas. A lo que se dedican los Trocks es a la comedia y su chiste básico, por supuesto, es que los hombres bailan los papeles de las mujeres. La simple visión de esas zapatillas de *ballet* de la talla 45, esas axilas abiertas de par en par, ese vello pectoral escapándose bajo los *bodies* —y no menciono lo que dejan al descubierto los giros de bailarina, cuando la falda se levanta— sólo imaginarlo ya da la risa. Además están lo que podríamos llamar *gags* de vodevil, excelentes. (El caballero y su dama, una vez completada su danza, salen de escena coquetamente; un momento después se oyen un grito y un golpe entre bastidores). En un nivel superior encontramos también los chistes sobre *ballet*.

San Francisco Chronicle, 07/05/05, Janice Berman

A medio camino en esa idiotez magistral que es *El lago de los cisnes* de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, uno puede tomarse un momento para aclararse las ideas y afrontar la auténtica cuestión. No, no tiene nada que ver con los tutús masculinos y lo que asoma por debajo ni con cómo los bailarines de esta compañía exclusivamente masculina han aprendido a maniobrar, en tan solo un par de semanas, en el interior de sus zapatos de bailarina extragrandes. La cuestión es porqué resulta tan fabuloso verles.

Seguramente porque esta compañía, presentada por Cal Performances en el Zellerbach Hall, se apoya en las verdades de la danza clásica echándolas, al mismo tiempo, por tierra. Todo está ahí, perfectamente respetado y adorablemente satirizado (...).

Como bailarinas, los Trocks no son la perfección, pero aspiran a ella. Tal vez ése es el toque más divertido, más conmovedor.