

COREOGRAFIA DE GILLES VERIÈPE

BOLÉRO

CIE DK59

BOLERO

OBRA PARA PÚBLICO JOVEN / TODOS LOS PÚBLICOS
DE GILLES VERIÈPE

Mis coreografías cuestionan al niño/adulto y su relación con el cuerpo. Quiero que se den cuenta de que su cuerpo es múltiple, que está lleno de posibilidades, que el cuerpo es como un gran alfabeto donde cada parte puede crear nuevos movimientos.

LA INTENCIÓN DEL COREÓGRAFO

Gilles Verièpe revisa la poderosa e hipnótica partitura de Ravel, dando la vuelta a las referencias coreográficas para compartir toda la vitalidad y la alegría que la obra desata al instante.

En este dúo desenfadado, él y Yulia Zhabina redescubren los gestos de la infancia, los juegos triviales pero esenciales que nos permiten dar forma a nuestro mundo, superar nuestros miedos y poner en su lugar la alegría, la ligereza y la facilidad.

Todo comienza con un Tik Tok, seguido de alegres secuencias de jotas, sirtaki, vals, jazz y la famosa danza jasídica de la película "Las locas aventuras de Rabbi Jacob". Danzas reconocibles, populares, que forman parte del inconsciente colectivo e instintivamente dan ganas de participar.

Pero Gilles construye su historia, despliega su universo, salpica sus coreografías con movimientos de patio de recreo, rayuela o bungee y enciende la forma de actuar, poniendo en marcha la dinámica. Sorpresa, un toque de nostalgia, aparecen algunas figuras grotescas y chirriantes, un guiño a la danza butoh. El baile es ante todo una paleta de emociones por explorar, un juego de rol donde todo es posible. La música se rebobina, una eterna cantinela que nos devuelve a la casilla de salida. La danza cuenta la historia de la vida, y es una experiencia estimulante que abre la mente. El público participa como un solo cuerpo, entablando una relación simbiótica con los bailarines, porque de todas estas expresiones salen el compartir y la generosidad.

EL CUERPO CREATIVO, EL CUERPO SINGULAR, EL CUERPO POLÍTICO

¿Cuál es la diferencia entre arte y entretenimiento? ¿Se puede traer placer y alegría a la danza contemporánea sin caer en la diversión?

Para empezar el espectáculo, Yulia y yo bailamos los pasos de un Tik Tok visto millones de veces.

El deseo de mostrar una danza popular que pueda encontrarse en las redes sociales es una elección esencial y, para mí, corresponde al renacimiento de la danza popular en estos tiempos en los que todo se digitaliza, en los que se da rienda suelta a la invención y en los que lo compartido se hace viral.

A veces, encuentro esta creatividad un poco pobre, y la danza a menudo hecha de movimientos básicos. Con Bolero, quería desarrollar este impulso, ir más allá, dar vida a la imaginación y ofrecer nuevos horizontes a estos jóvenes conectados.

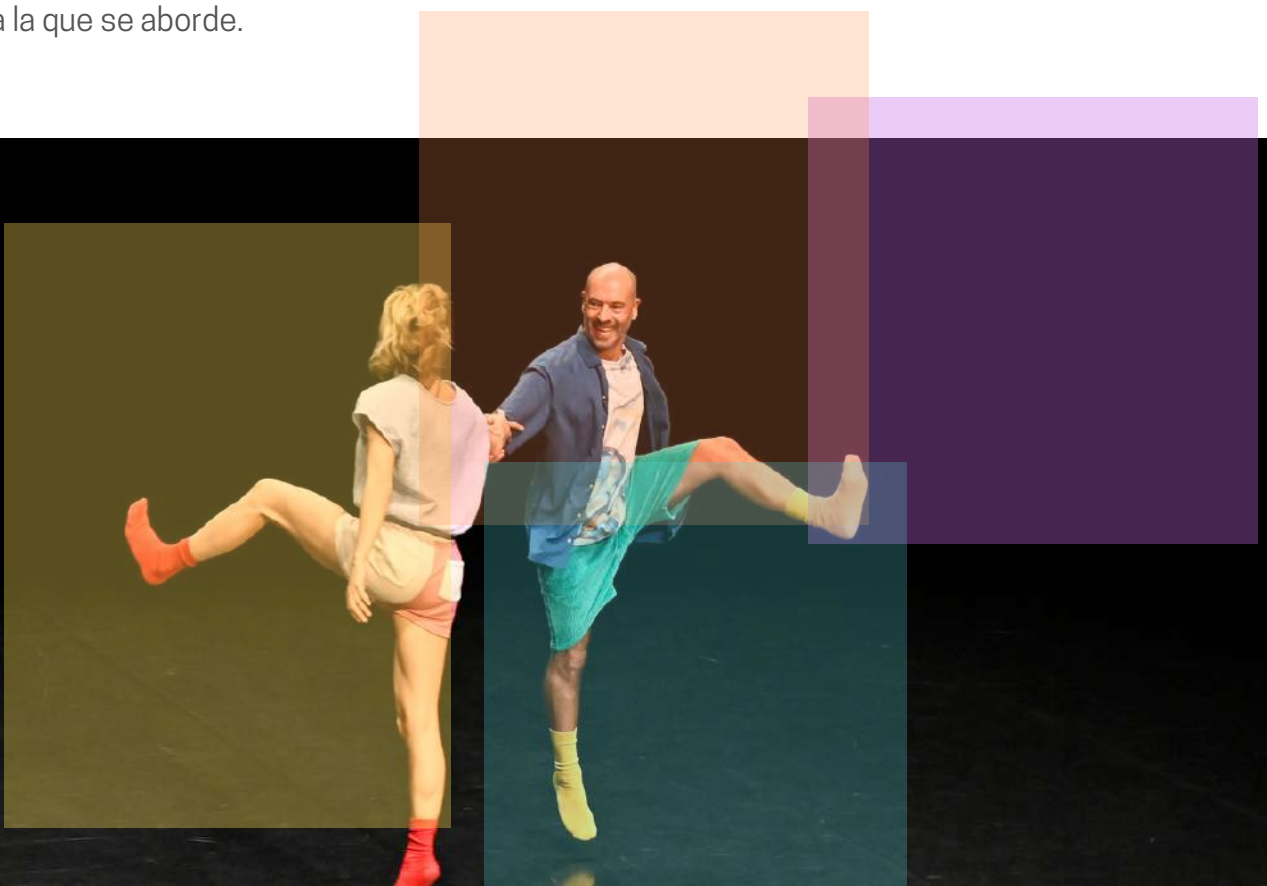
Todo el mundo ha bailado alguna vez en su vida, y el Bolero es originalmente un baile tradicional español. Así que busqué danzas populares -rusa, judía, bávara, africana, de salón- y las utilicé para desarrollar la escritura coreográfica.

Yo mismo empecé bailando danza flamenca tradicional cuando estudiaba en el norte de Francia, antes de pasar a la clásica, el jazz moderno y el contemporáneo

Lo que me parece realmente interesante de estos bailes populares son sus pasos sencillos y rítmicos, fáciles de aprender y que se repiten de forma idéntica a lo largo de toda la música. Y la ligereza.

Gracias a ello, intenté ser menos limpio en la escritura de mis coreografías. Quería que bailáramos de una forma más desprendida, más libre, sin preocuparnos por la perfección del movimiento. Buscaba una danza liberadora en la que todo fuera posible.

Como suele ocurrir en mis obras, me gusta mezclar la alegría con la reflexión, sobre todo en un espectáculo para jóvenes. Es un acto educativo, pero quiero evitar que se convierta en un espectáculo didáctico. No deja de ser danza y siempre quiero que sea ligera, con distintos niveles de interpretación, según la edad a la que se aborde.

UNAS PALABRAS DEL COREÓGRAFO GILLES VERIÈPE

En Bolero, estamos en ese espacio de la infancia donde todo es posible. Nuestra imaginación es fértil, queremos muchas cosas, las ideas abundan. En esa época de la vida donde, si un niño quiere hacer algo, lo hace, sin tabúes ni prejuicios.

Del mismo modo, me doy el derecho de hacer lo que quiero. Me divierto, busco, descubro, pruebo. Bolero es como un inmenso patio de recreo donde todo es posible, porque esta música me inspira la inocencia de la infancia. En este dúo, estamos justo antes de la edad adulta, cuando mi imaginación se verá empobrecida por las futuras responsabilidades de la edad adulta y el yugo de la sociedad.

Bolero se construye de la misma manera que Kapla (el juego de construcción a base de tabloncillos de pino que hay que apilar unos sobre otros). Yo construyo, mi compañero construye, estamos construyendo... Y todo se viene abajo. Y volvemos a empezar de cero.

Quiero redescubrir y compartir el gesto del juego infantil, ese juego trivial pero esencial que permite a los niños dibujar su mundo, transmutar sus miedos, poner en su lugar la alegría, la ligereza y la facilidad.

«Mi coreografía cuestiona al niño/adulto y su relación con el cuerpo. Intento que se den cuenta de que su cuerpo es múltiple, que está lleno de posibilidades, que el cuerpo es como un gran alfabeto donde cada parte puede crear nuevos movimientos».

¿Cuál es la diferencia entre arte y entretenimiento? ¿Se puede traer placer y alegría a la danza contemporánea sin caer en la diversión?

Para empezar el espectáculo, Yulia y yo bailamos los pasos de un Tik Tok visto millones de veces.

El deseo de mostrar una danza popular que pueda encontrarse en las redes sociales es una elección esencial y, para mí, corresponde al renacimiento de la danza popular en estos tiempos en los que todo se digitaliza, en los que se da rienda suelta a la inventividad y en los que lo compartido se hace viral.

A veces, encuentro esta creatividad un poco pobre, y la danza a menudo hecha de movimientos básicos.

Con Bolero, quería desarrollar este impulso, ir más allá, dar vida a la imaginación y ofrecer nuevos horizontes a estos jóvenes conectados.

Todo el mundo ha bailado alguna vez en su vida, y el Bolero es originalmente un baile tradicional español.

Así que busqué danzas populares -rusa, judía, bávara, africana, de salón- y las utilicé para desarrollar la escritura coreográfica.

Yo mismo empecé bailando danza flamenca tradicional cuando estudiaba en el norte de Francia, antes de pasar a la clásica, el jazz moderno y el contemporáneo.

Lo que me parece realmente interesante de estos bailes populares son sus pasos sencillos y rítmicos, fáciles de aprender y que se repiten de forma idéntica a lo largo de toda la música. Y la ligereza.

Gracias a ello, intenté ser menos limpio en la escritura de mis coreografías. Quería que bailáramos de una forma más desprendida, más libre, sin preocuparnos por la perfección del movimiento. Buscaba una danza liberadora en la que todo fuera posible.

Como suele ocurrir en mis obras, me gusta mezclar la alegría con la reflexión, sobre todo en un

espectáculo para jóvenes. Es un acto educativo, pero quiero evitar que se convierta en un espectáculo didáctico. No deja de ser danza y siempre quiero que sea ligera, con distintos niveles de interpretación, según la edad a la que se aborde.

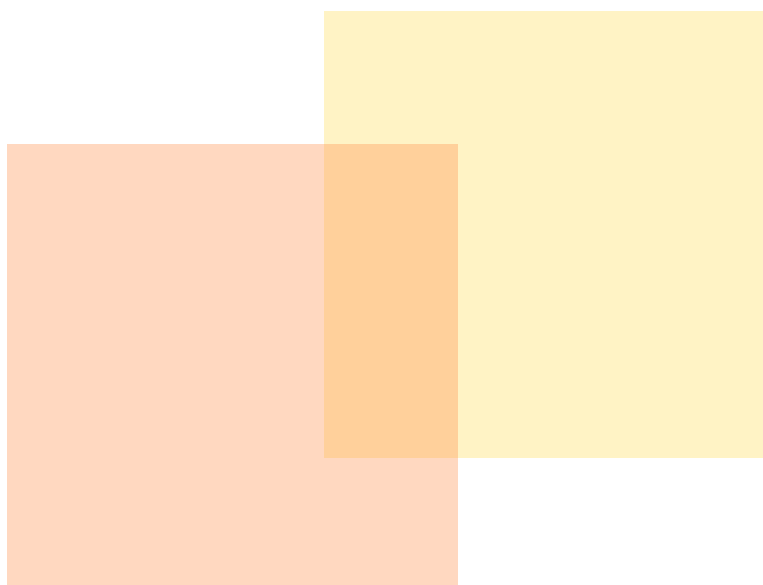
BOLERO DE MAURICE RAVEL - FILARMÓNICA DE BERLÍN - HERBERT VON KARAJAN - 1966 ARREGLO Y CREACIÓN MUSICAL : LUCAS VERIÈPE

El Bolero de Ravel consta de un solo movimiento de 340 compases y dividido en 18 secciones. Todos conocemos el tema musical de esta obra, un crescendo exponencial que conduce y proporciona sensaciones de tensión y poder, pero aquí la banda sonora está concebida de otra manera, el trabajo de sonorización consistió en separar las 18 secciones y empezar por el final. Esta astucia de inversión, este inicio del espectáculo con el sonido completo de todos los instrumentos de la orquesta, revela inmediatamente toda la amplitud y la vitalidad de la melodía. Luego avanzamos en decrescendo, a través de la sutil desaparición de cada instrumento llegamos lentamente al corazón, a la esencia del motivo melódico repetitivo; en esta intimidad se revela una verdad, como si hubiéramos salido de un denso bosque y viéramos poco a poco los detalles y sutilezas de cada árbol, sin dejar más que la inmensidad de la llanura o del ser humano que emerge de ella. Entonces la música empieza a cobrar sentido de nuevo, su ascenso gradual, nuevo punto de partida hacia la abundancia de la sociedad. Con el ímpetu de un caballo al galope cuyo camino inevitable es celebrar su fuerza vital.

ILUMINACIÓN

Un escenario negro y desnudo.

El diseñador de iluminación Paul Zandbelt resalta la coreografía creando diferentes espacios de baile con efectos de luz distintos y coloridos. Añade una gran profundidad al aspecto visual del espectáculo.

GILLES VERIÈPE

BAILARÍN, COREÓGRAFO Y PROFESOR

Nacido en Dunkerque, Gilles Verièpe se graduó en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París en 1994 con matrícula de honor. Trabajó desde entonces con la compañía Philippe Saire en Suiza, luego se incorporó al centro coreográfico Nacional de Caen en Francia dirigido por Karine Saporta, antes de formar parte del Ballet Preljocaj, centro coreográfico nacional de Aix en Provence hasta 2007. También trabajó durante 2 años con Charleroi/Danses, dirigido por Frédéric Flamand.

Gilles pronto se sintió motivado por el trabajo como coreógrafo, y creó sus primeras obras cuando aún era miembro del Ballet Preljocaj, que más tarde abandonó para crear su propia compañía DK59 en 2000.

En 1997 estrenó su primera obra, un solo titulado *El hombre detrás de su mirada es como detrás de un escaparate* seguido de *Kippeck*, un cuento coreográfico (1998). Sus dos primeras piezas con la compañía serán *Emma y Egon*, retrato de familia (2000). Le seguirán *Zich* (2001), *Mambo!* (2002), *Pequeña anatomía* (2003), *Spinning* (2004), *Zoet y Everglade* (2006), *Phrygian Gates* (2007), *Don Quijote* (2008), *Pequeñas formas bailadas* (2009), *For your love* (2010), *El Carnaval de Saëns* (2012), *Gilles y Yulia* (2013), *Escape* (2014), *She-mâle* (2015), *La arquitectura del azar y KUBE* (2017), *Los Eternos* (2018), *Roja Caperucita* (2020), *Si'i* (2021) y *Cabaret barroco* (2024).

Gilles Verièpe se diploma en 2000, y sale al encuentro de alumnos de todas las edades y todos los niveles para compartir su enfoque coreográfico y, de forma más general, para introducirles en los conceptos de la danza contemporánea.

Para él, la enseñanza es parte integrante del desarrollo de sus creaciones, un lugar en el que cuestionar su práctica. Los talleres, clases magistrales y otros proyectos que dirige están concebidos como oportunidades para compartir conocimientos, y son formas renovadas de llegar al corazón de su arte. Dirige regularmente talleres para niños de IME (Instituto medico-educativo) o IEM (Instituto de educación motriz), para niños con deficiencias visuales, en residencias de ancianos e incluso en la cárcel de Hauts de Seine.

Gilles Verièpe fue artista residente en el Théâtre des Bergeries de Noisy le Sec (93). Anteriormente fue artista asociado en el Théâtre de Rungis y en La Briqueterie CDC du Val de Marne.

CRÉDITOS

Música: Bolero de Maurice Ravel - Filarmónica de Berlín - Herbert Von Karajan - 1966

Intérpretes: Yulia Zhabina, Gilles Verièpe alternando con Valérie Masset, Baptiste Martinez,

Mylène Lamugnière y Anthony Roques

Diseño de iluminación: Paul Zandbert

Vestuario: Arielle Chambon

Fotos: Joseph Banderet

INFORMACIÓN

Público joven y todos los públicos, a partir de 5 años

Duración: 38 minutos

COPRODUCCIONES - RESIDENCIAS — SUBVENCIONES

El teatro André Malraux de Chevilly-Larue, el teatro des Bergeries de Noisy-le-Sec, Atmosphère de Marcoussis, Le Pavillon Noir de Aix-en-Provence, CCN de Roubaix. «Bolero» cuenta con el apoyo del Conseil Régional d'Ile de France en el marco de Permanence Artistique et Culturelle, y del Conseil départemental du Val-de-Marne en el marco de su convenio con Spedidam.

VÍDEOS

- **Boléro - création 2023** - <https://youtu.be/o5bmP4X2Xhg>

- Rouge chaperon, conte chorégraphique – création 2019 - vimeo.com/387248027

- KUBE - création 2016 - vimeo.com/190989574

- Le carnaval de Saëns – création 2013 - vimeo.com/62651065

CONTACTOS

- COMPAÑÍA

Cie DK59

28, rue de la Paix 94250 Gentilly www.ciedk59.com

Anne Gegu / gegu.anne@gmail.com / ciedk59@gmail.com

+33 6 11 17 63 85

- DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA

IKEBANAH Artes Escénicas

Ana Sala

+34 619 951 791

anasala@ikebanah.es

www.ikebanah.es

Published on *dansercanalhistorique* (<https://dansercanalhistorique.fr>)

PRENSA

El «Boléro» hacia atrás de Gilles Verièpe

Le « Boléro » à rebours de Gilles Verièpe

Creado en el Pavillon Noir, este dúo para jóvenes abre a los adultos caminos insólitos para acercarse al éxito de Ravel.

¿Por qué el Bolero, preguntamos a Gilles Verièpe? ¿Porque muchos otros coreógrafos lo han intentado? ¿Para presentar Ravel a los niños? ¿O para dar un golpe de efecto? Lo que quiere el es «redescubrir y compartir el gesto del juego infantil, ese juego trivial pero esencial que permite a los niños dibujar su propio mundo, transmutar sus miedos, sustituirlos por la alegría, la ligereza y la facilidad». Así que él y su compañera de escena Yulia Zhabina se pusieron a jugar con la música de Ravel y con la danza, con los bailes. Danzas cortesanas, folclóricas, expresionistas, pop e incluso buto...

"Boléro" - Gilles Verièpe © JC Carbone

Rebobinar el Bolero

Y tiene una idea curiosa: empezar por el final de la partitura, por así decirlo, rebobinarla hasta su punto de partida, y luego emprender de nuevo la loca carrera de las dieciocho secciones musicales, hasta el abismo. Pero donde cada coreógrafo busca una manera de abrazar el drama de la partitura de manera personal, Verièpe ve una invitación a divertirse y disfrutar de la vida. Eso en sí mismo es un giro, y para compartir el jolgorio eligió la interpretación de la Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan, «más ligera y alegre» que otras, según él.

Es una suerte (o una desgracia) que el Bolero haya pasado recientemente al dominio público. El resultado es que lo escuchamos aún más que antes, y no siempre por buenas razones. Pero, ¿quién podía imaginar que se le daría esta vuelta de tuerca? El propio Ravel, en su tumba, ¡debería estar revolviéndose... de alegría! la vida.

La primera parte del dúo creado por los dos antiguos miembros del CCN d'Aix-en-Provence (él con el Ballet Preljocaj, ella con el G.U.I.D.) empieza con la secuencia final y vuelve al punto cero, jugando con la idea del apaciguamiento y la vuelta a los orígenes de

Placeres compartidos

Comenzando con secuencias cortas y alegres, bromas y bufonadas, pas de bourrée barrocos y pop, los dos se calmarán poco a poco y entrarán en un universo nocturno e íntimo donde se toparán con figuras grotescas y chirriantes. Luego ruedan por el suelo, se enlazan los pies y finalmente entran en el vientre materno.

Pero luego llega la primavera, el calor, un Bolero que avanza y los intercambios con el público, que se presta al juego de la coreografía compartida. Si la primera parte intriga a los adultos por su construcción, la segunda hace las delicias de los niños. Pero todo se puede compartir. A los niños les encantan los bailes traviesos mientras Boléro se calma, y después incluso sus padres se apresuran a responder a los bailarines agitando los brazos. Así pues, este dúo es mucho más que un espectáculo para todos los públicos, sobre todo en su forma de abordar la partitura de Ravel.

Galerie photo © Jean-Claude Carbonne

El revés musical de Ravel

Escuchar el Bolero en decrescendo es una experiencia que renueva la escucha, e incluso el sentido, ofreciendo a los adultos un enfoque intrigante. Ravel insistió en interpretar la pieza a un tempo invariable, y su estructura repetitiva, con su cantinela, recuerda la rotación de los astros. A esto se añade el crescendo, como si se acercara al sol para ser consumido por él. Pero, como decíamos, ¡Verièpe empieza invirtiendo el vapor! Pasamos del calor al frío, y luego volvemos a subir, ¡y la suerte quiso que el estreno en el Pavillon Noir tuviera lugar justo antes del solsticio de invierno!

Pero invertir el orden de las dieciocho secuencias de Boléro significa que hay que tocar cada secuencia de principio a fin. Entonces, ¿cómo evitar rupturas y otras sacudidas? Para conseguir una obra fluida, «hubo que reescribir mucho para lograr conexiones fluidas», confirma Verièpe, a quien se le ocurrió la idea de trabajar en el Bolero durante las tranquilas horas del confinamiento. Pero fue un miembro de su familia, el compositor Lucas Verièpe, quien suavizó los extremos para enlazar los episodios y sus instrumentaciones. El revés musical así afinado añade otro nivel de lectura a la obra de Ravel, abriéndose a una historia de las estaciones, de la alegría de vivir y del retorno a los orígenes, tan radiante como filosófica. En resumen, no un Bolero, sino un Ro-lé-bo, o incluso un Ro-lé-bo-lé-ro. Donde nos divertimos... ¡como niños!

Thomas Hahn

Visto el 17 de diciembre de 2022, Aix-en-Provence, Pavillon Noir (CCN Ballet Preljocaj)

[HTTPS://PARISMOMES.FR/ECOUTER-VOIR/BOLERO/](https://parismomes.fr/ecouter-voir/bolero/)

© Cie Coup de Pôler

Icare juega con el espacio, las sombras y el vídeo.

Teatro / 10 febrero

¿capaz o no?

Una relectura del mito de Ícaro a la luz de las angustias actuales.

El padre de Ícaro tiene miedo de todo, de caerse, de ser atropellado por un coche, y el niño se asfixia en esta vida tan protegida... No es frecuente ver un decorado así en un escenario para público joven, y no sólo para que parezca bonito. Tampoco es frecuente que los reflejos de la sobreprotección paterna se evoquen en los hombres, y a lo largo de varias generaciones. Si a estos dos comentarios añadimos la coherencia de la adaptación del mito de Ícaro, tenemos tres buenas razones para ir a ver el espectáculo de Guillaume Barbot. A esto hay que añadir la hermosa fusión de imágenes y juegos de sombras, el toque circense, la presencia de un músico junto a los dos actores y la extrañeza de que el niño se convierta en pájaro. En resumen, se trata de una producción a gran escala que plantea con ingenio los lazos que aprisionan y lo que significa crecer.

Icare. A partir de 6 años. 10 de febrero a las 20.00 h. Théâtre Jacques- Prévert, av. Anatole- France, Aulnay-sous- Bois

El bolero es precioso

La música de Ravel es irresistible, así que nos vamos a ver este dúo.

Es una pieza hipnótica con un ritmo casi militar pero ligero, con un tema y un contratema entrelazados a la perfección. Una vez que comienza el crescendo orquestal, uno se siente irremediamente atrapado por la música. Sí, hay muchas versiones del Bolero, es casi una obligación, pero ésta, de Gilles Verièpe para dos bailarines, explora más particularmente la alegría de la obra, el gesto del juego infantil, y mezcla diferentes danzas en una coreografía rica y llena de sorpresas, casi invirtiendo la métrica implacable de la partitura.

Un bolero no repetitivo

© JC Carbonne