

BAJO LA PRESIDENCIA DE S.A.R.
LA PRINCESA DE HANNOVER

LES BALLETS DE MONTE CARLO

JEAN-CHRISTOPHE MAILLOT

D

Mónaco

Coppél-I.A.

Jean-Christophe Maillot,
coreógrafo y director

Sábado 12 • 20 h

Domingo 13 • 12 y 18 h

Público general

Duración: 102 min

**Auditorio
del Estado**

52
FIC

52
FIC

La idea de crear un ballet en torno a Coppélia surgió en 2016, pero mis pensamientos estaban centrados en "La chica de los ojos esmaltados" mucho antes... De hecho, estos pensamientos han sido ambivalentes desde entonces; aunque estaba realmente fascinado con la historia de un joven que se enamora de una muñeca mecánica, me desanimó un poco el romanticismo del ballet original.

Entonces, tuve la idea de revisar la partitura para poder visitar esta obra clásica del repertorio del ballet, actualizando su narrativa: una historia de dos novios cuyo amor se ve desafiado por la aparición de una inteligencia artificial. Como siempre he demostrado un profundo respeto por la música y los compositores, me dispuse a cometer este sacrilegio con cierto temor. Pero el ángulo narrativo de mi ballet me ayudó a lograrlo... La inteligencia artificial se ha integrado con tanta eficacia en nuestra vida cotidiana que muchas cosas han perdido su santidad. Se han vuelto, si no prescindibles, al menos reemplazables sin poner en peligro la supervivencia del mundo. Así, la de Coppélia fue modificada "genéticamente".

¿Quién sabe cuánto tiempo pasará antes de que los bailarines aumentados entren a los estudios para realizar coreografías generadas por algoritmos capaces de reproducir la inspiración? Estoy convencido de que ese momento aún está muy lejos. Incluso si sucediera, el arte de la coreografía siempre requerirá un alma, de carne y sudor para personificar las emociones de manera convincente.

Comencé a crear ballets hace cuarenta años. Nunca he dejado de maravillarme con los cuerpos de los bailarines de ballet por su estética, y es con alegría constantemente renovada que me expreso a través de ellos para contar la historia de Coppél-i.A. Realmente espero que disfruten el desempeño de nuestra Compañía.

Jean-Christophe Maillot

El director de la compañía y coreógrafo Jean-Christophe Maillot apuesta por actualizar el argumento de Coppélia, lo cual se refleja en su intervención en el título, Coppél-i.A. Este nuevo nombre combina el de la muñeca, conocida también como "La chica de los ojos esmaltados", con las siglas de inteligencia artificial (IA). En este contexto, la IA se refiere a sistemas diseñados para imitar comportamientos inteligentes, como aprender, razonar y realizar tareas específicas, con el objetivo de crear agentes que actúen de manera autónoma e inteligente.

Así, Maillot revisita este clásico del repertorio del ballet al decidir transformar la narrativa original, convirtiéndola en un relato sobre dos novios cuyo amor se verá desafiado por la aparición de un robot con inteligencia artificial. Esta nueva perspectiva incorpora elementos modernos que reflejan las nuevas tecnologías y los cambios sociales del futuro. De este modo, la fusión de estos elementos transforma y actualiza la narrativa de la obra, ofreciendo una nueva visión de la historia clásica. Al mismo tiempo, revela los peligros que la inteligencia artificial puede representar en las relaciones humanas, mostrando cómo la IA se ha integrado en nuestra vida cotidiana hasta el punto de que muchas cosas podrían perder su significado profundo.

En la construcción de la pieza, se ha dado igual importancia al argumento y a la danza, aportándoles una nueva identidad. Los personajes están cuidadosamente delineados y la música de Léo Delibes se enriquece con un enfoque contemporáneo que subraya las emociones de los protagonistas.

Les Ballets de Monte Carlo ofrece una nueva perspectiva con Coppél-i.A. A medida que la IA y la robótica nos desafían a reconsiderar cómo gestionar estos sistemas, qué tareas deberían asumir y los riesgos a largo plazo, la compañía se adapta a los avances actuales a través del arte. Este enfoque artístico no solo facilita una evaluación de los impactos de la IA, sino que también fomenta una reflexión sobre sus implicaciones éticas, sociales y políticas.

Ángel Rosas

SEMBLANZA

52
FIC

Jean-Christophe Maillot, *director y coreógrafo*

A Rosella Hightower le gustaba decir de su alumno Jean-Christophe Maillot que su vida era sólo una unión de opuestos. De hecho, para el actual coreógrafo-director de Les Ballets de Monte Carlo, la danza se combina con el teatro, sube al ruedo bajo una gran carpa, evoluciona hacia el ámbito de las artes visuales, se alimenta de las más diversas partituras y explora diferentes formas de literatura. Su repertorio de ochenta piezas (treinta y cinco creados en Mónaco) bebe del mundo del arte en el sentido más amplio y cada ballet es un cuaderno de bocetos que alimenta la siguiente obra. Así, a lo largo de treinta años, Jean-Christophe Maillot ha creado un conjunto de sesenta piezas que van desde grandes ballets narrativos hasta formatos más breves, y donde múltiples conexiones reflejan una obra que forma parte de la historia y la diversidad. Ni clásico ni contemporáneo, ni siquiera en medio de ambos polos, Jean-Christophe Maillot se niega a adherirse a un estilo y diseña la danza como un diálogo donde la tradición y la vanguardia ya no se excluyen mutuamente.

Jean-Christophe Maillot nació en 1960, estudió danza y piano en el Conservatorio Nacional de la Región de Tours, antes de incorporarse a la Escuela Internacional de Danza Rosella Hightower de Cannes. En el Ballet de Hamburgo fue solista en papeles principales durante cinco años, pero un accidente puso fin abruptamente a su carrera como bailarín.

En 1983, fue nombrado coreógrafo y director del Ballet del Gran Teatro de Tours, que convirtió en el Centro Coreográfico Nacional en 1989. Creó una veintena de ballets para esta compañía y, en 1985, fundó el Festival de Danza Le Chorégraphique. En 1987 creó *Le Mandarin Merveilleux* para Les Ballets de Monte Carlo, que fue un gran éxito. Se convirtió en asesor artístico de la compañía para la temporada 1992-1993 y luego fue nombrado director-coreógrafo por S.A.R. la Princesa de Hannover en septiembre de 1993.

Su llegada a Les Ballets de Monte Carlo impulsó a la compañía por un nuevo camino que desarrolló rápidamente la madurez y excelencia que ha identificado desde hace veinte años a esta agrupación conformada por cincuenta bailarines. Ha creado más de cuarenta ballets, varios de los cuales están incluidos en los repertorios de importantes compañías internacionales.

En el año 2000, el deseo de presentar el arte coreográfico en todas sus formas lo llevó a crear con Stéphane Martin el Foro de Danza de Mónaco, un escaparate internacional de la danza que presenta una ecléctica variedad de espectáculos, exposiciones, talleres y conferencias.

En 2007 produjo su primera ópera teatral, *Fausto*, para el Hessisches Staatstheater, y en 2009 *Norma* para la Ópera de Montecarlo. En 2007, hizo su primera película coreográfica: *Cenicienta*; y luego *Le Songe* en 2008. Un año después desarrolló los contenidos y coordinó el Centenario de Los Ballets Rusos en Mónaco, que vería pasar por el Principado a más de cincuenta compañías y coreógrafos en un año.

En 2011, la danza en Mónaco experimentó un cambio histórico importante. Bajo la presidencia de S.A.R. la Princesa de Hannover, Les Ballets de Monte Carlo reúnen ahora, en una única organización, a la Compañía de Les Ballets de Monte Carlo, al Foro de Danza de Mónaco y a la Academia Princesa Grace. Jean-Christophe Maillot ha sido nombrado director de esta organización que suma la excelencia de una compañía internacional, las ventajas de un festival multiformato y el potencial de una escuela de alto nivel.

A lo largo de su carrera, Maillot ha recibido numerosas distinciones como Comendador de la Orden de las Artes y las Letras, y Caballero de la Legión de Honor, así como premios de primer orden como el Benois de la Danza al mejor coreógrafo por su *Fausto*, este premio se entrega en Moscú y es considerado el más importante del mundo de la danza.

SEMBLANZA

**Bajo la Presidencia de S.A.R. la Princesa de Hannover
Les Ballets de Monte Carlo**
Jean-Christophe Maillot, *coreógrafo y director*

El pilar de la danza en Mónaco: Los ballets rusos

1909 marca el comienzo de una fuerte presencia del arte coreográfico en Mónaco. Serguéi de Diaghilev presenta por primera vez su Ballet Ruso en París. Se instalaron en Montecarlo, que se convirtió en su taller creativo durante las siguientes dos décadas. Desde aquí, Diaghilev reformó el ballet de su época en todas sus formas. Después de su muerte en 1929, la compañía se disolvió. Varias personalidades y coreógrafos la revivieron con diversos nombres, pero desapareció por completo en 1951.

El nacimiento de la actual Compañía Les Ballets de Monte Carlo
En 1985 nació la Compañía Les Ballets de Monte Carlo gracias al deseo de S.A.R. la Princesa de Hannover, que quiso inscribirse en esta tradición de danza en Mónaco. La nueva compañía fue dirigida por Ghislaine Thesmar y Pierre Lacotte, posteriormente por Jean-Yves Esquerre.

La rápida expansión de la compañía

Con su experiencia como bailarín con Rosella Hightower y John Neumeier, y como coreógrafo-director del Centro Nacional Coreográfico de Tours, Jean-Christophe Maillot ha dado un giro a la compañía. Creó más de cuarenta piezas de ballet, incluidas varias que forman parte del repertorio de grandes compañías internacionales. Les Ballets de Monte Carlo son hoy solicitados en todo el mundo gracias a las obras icónicas de Jean-Christophe Maillot como *Vers un pays sage* (1995), *Romeo y Julieta* (1996), *Cenicienta* (1999), *La Belle* (2001), *Le Songe* (2005), *Altro Canto* (2006), *Fausto* (2007), *LAC* (2011), *CHORE* (2013), *Casse-Noisette Compagnie* (2013), *La fierecilla domada* (2017), *Abstract/Life* (2018), *Core meu, Coppél-i.A.* (2019).

Además, Jean-Christophe Maillot también enriquece el repertorio de la compañía invitando a los principales coreógrafos de nuestro tiempo, pero también permitiendo a coreógrafos emergentes trabajar con esta estructura excepcional, integrada por los cincuenta bailarines de Les Ballets de Monte Carlo. Entre estos coreógrafos invitados se encuentran Sidi Larbi Cherkaoui, Shen Wei, Alonzo King, Emio Greco, Chris Haring, Marco Goetze, Lucinda Childs, William Forsythe, Jiri Kylian, Karole Armitage, Maurice Béjart e incluso Marie Chouinard.

En 2000, Jean-Christophe Maillot creó el Foro de Danza de Mónaco, escaparate internacional que presenta una fusión ecléctica de espectáculos, exposiciones, talleres y conferencias. La compañía participa habitualmente en este festival, al igual que la Academia Princesa Grace.

El futuro de Les Ballets de Monte Carlo

En 2011, bajo la presidencia de S.A.R. la Princesa de Hannover, una nueva estructura dirigida por Jean-Christophe Maillot reunió estas tres instituciones: Les Ballets de Monte Carlo se concentran actualmente en la excelencia de una compañía internacional, las ventajas de un festival diverso y el potencial de una escuela de alto nivel. Creación, formación y producción se unen actualmente en Mónaco para servir al arte de la coreografía de una manera sin precedentes en el mundo de la danza.

CRÉDITOS

Coreografía

Jean-Christophe Maillot

Música original y arreglos de la obra de Léo Delibes

Bertrand Maillot

Escenografía y vestuario

Aimée Moreni

Iluminación

Samuel Thery y Jean-Christophe Maillot

Dramaturgia

Jean-Christophe Maillot y Geoffroy Staquet

PROGRAMACIÓN
SUJETA A CAMBIOS

SECRETARÍA DE CULTURA

Claudia Curiel de Icaza
Secretaria de Cultura

Marina Núñez Bernal
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

María Guadalupe Moreno
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Mariana Aymerich Ordóñez
Directora General del Festival Internacional
Cervantino y Circuitos Culturales

@cervantino

Les Ballets de Monte Carlo

PRINCIPALITY
of MONACO

CFM INDOSUEZ
WEALTH MANAGEMENT

LES
BALLET
DE
MONTE CARLO

Cultura
Secretaría de Cultura

OAXACA | CULTURAS Y ARTES
GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES

Comex

VIVA

HONOR

