

ILIA JIVOY

Flamante creador representante de la Rusia moderna

Por **Carolina Masjuan**

Ilia Jivoy, bailarín y coreógrafo ruso, es el nuevo flamante descubrimiento coreográfico de una de las compañías de referencia a nivel mundial, la del Teatro Mariinsky de San Petersburgo.

Su trabajo va siendo conocido a nivel internacional y podríamos incluirlo en la lista de coreógrafos contemporáneos que bebiendo de la técnica clásica, le dan un vuelco, con una visión nueva, aprovechando la enorme evolución de la técnica de los bailarines y adaptando su visión a unos nuevos ballets más acordes con los tiempos actuales, sin menospreciar una tradición que respetan y conservan.

Christopher Wheeldon o Liam Scarlett son ejemplos de estos artistas. Ellos ya consolidados y admirados sin discusión por legión de seguidores y por las mejores compañías del mundo, que incluyen sus trabajos en su repertorio. En otra línea de creadores más jóvenes podemos situar a Ilia, en la del por ejemplo cada vez también más aclamado y conocido nuestro, Remi Wortmeyer, poseedor asimismo de un fuerte componente clásico en sus piezas, pero aportándole un estilo personal y una visión única.

Pero centrémonos en Ilia. El bailarín y coreógrafo ruso se graduó en la elitista, por su exigencia, Academia Vaganova de Ballet Ruso y más tarde obtuvo un máster en coreografía por la misma Academia Vaganova. Se unió como bailarín al Ballet Mariinsky en 2008 y cuenta

con gran experiencia en roles clásicos y modernos. Ha aparecido en ballets de William Forsythe, Angelin Preljocaj, Paul Lightfoot y Sol León, Dwight Roden, Hans van Manen o Alexei Ratmansky.

Empezó a trabajar como coreógrafo y director de escena en 2013, cuando presentó su primer ballet, miniatura "E2", en el Creative Workshop of Young Choreographers del Teatro Mariinsky. En 2016, Jivoy creó el ballet en un acto "Seasons" con música de Max Richter (Revisado por Max Richter: Vivaldi The Four Seasons). El ballet fue parte del Taller Creativo de Jóvenes Coreógrafos de ese año y fue un gran éxito. Después de esto, el Teatro Mariinsky firmó un contrato con Ilya para crear un ballet de dos actos para la partitura completa. El ballet resultante "Four Seasons" recibió un amplio reconocimiento y ganó el Golden Soffit Award de Rusia, así como cuatro nominaciones a los prestigiosos Golden Mask Awards (el premio de teatro más prestigioso de San Petersburgo). Con este ballet, la prestigiosa compañía está realizando una gira internacional con la que cosecha grandes éxitos y que ha incluido también para sus actuaciones en España, concretamente en los Festivales de Granada y el del Castell de Peralada (Gerona).

Actualmente, el repertorio del Mariinsky cuenta con cuatro ballets de Iliá Jivoy que son, además del ya mencionado "Four Seasons", "Jeu de Cartes", con un estreno triunfal el pasado 30 de abril, y "Pulcinella", ambos con música de Igor Stravinsky y "I'm not Scared" con música de Ezio Bosso.

Iliá Jivoy es uno de los coreógrafos rusos más solicitados de nuestro tiempo, con obras en Alemania, Suiza, Japón, Inglaterra, España y Croacia. Como coreógrafo y director de escena, colabora con el Teatro Mariinsky (Rusia), el Festival de Origen Cultural (Suiza), Teatrum Vitae (Inglaterra) y participa en el festival Alya Parusa (Scarlet Sails) en San Petersburgo, Rusia.

Jivoy crea ballets vibrantes, dinámicos e increíblemente emocionales, trabaja en varios estilos coreográficos. Poseedor de una visión verdaderamente única, sus obras pueden ser fácilmente reconocidas por la elegante realización de esta visión en sus creaciones, por la coreografía virtuosa junto con la estética de la escuela de ballet rusa que distingue sus obras de otras.

Con motivo de su presencia en Peralada, pudimos conocerle y entrevistarle. Iliá, muy cercano y simpático, nos explicó *«Comencé mi carrera en ballet a los 7 años en un pequeño estudio de ballet para niños en San Petersburgo. Luego pasé la audición en la Academia de Ballet Vaganova cuando tenía 10 años»* y continúa *«el camino de un bailarín es largo y difícil, con clases y ensayos duros y mucha práctica todos los días. Debo estar en buena forma para bailar y además hacer coreografías, pero es algo que me encanta! Siento que es mi vida y mi misión. Ahora tengo mucha más experiencia creando, pero todavía bailo mucho con el Ballet Mariinsky en Rusia y en todo el mundo.»*

En relación a sus fuentes de inspiración nos explica *«He visto a muchos grandes bailarines y preciosos ballets. Todos ellos me inspiraron de alguna manera. Me encanta "Le Park" de Preljocaj y muchas piezas del Neetherlands Dance Theater. ¡Y William Forsythe por supuesto! Me gusta mezclar diferentes estilos de baile en el escenario, pero tengo una base neoclásica y clásica fuerte como bailarín, por lo que puedo usarlo, así como un estilo moderno cuando estoy haciendo mis piezas. Me encanta crear piezas vibrantes y muy emotivas para que el público pueda ver algo más que solo movimientos. Para que pueda vivir-*

lo en el escenario con los bailarines y experimentar con ellos sus sensaciones.»

Respecto a su trayectoria como coreógrafo Iliá nos contó *«Creé mi primera pieza en 2013 para el Mariinsky Creative Workshop. Ese fue un gran día y un gran comienzo para mí como coreógrafo. El Ballet "Four Seasons" fue mi primer proyecto serio. Fue un buen comienzo para mi carrera debido al gran éxito del estreno. Lo creé en 2017 y desde entonces hice muchos trabajos, incluyendo tres ballets más para el repertorio del Teatro Mariinsky, una pieza para Julier Tower Theatre en Suiza (en agosto de 2019 se estrenará una nueva creación para este teatro) dos piezas para Teatrum Vitae en el Reino Unido, una pieza para VKIBC en Nueva York y también muchas piezas cortas para diferentes galas y festivales.»*

Concretamente sobre «Four Seasons» nos dice *«es una pieza conmovedora y muy dramática con una enorme exigencia técnica para los bailarines y una fuerte línea musical. La construcción de la pieza es un "círculo" de primavera a primavera y mis héroes principales están dentro de ella.»* Iliá habla con gran cariño acerca de sus colaboradores *«Tengo un gran equipo de diseñadores de vestuario e iluminación y juntos creamos el concepto y el diseño de escenario.»*

Pudimos compartir la función con la diseñadora del exquisito vestuario de sus ballets, Sofía Vantanian, joven y simpaticísima creadora, que se mostró asimismo encantada con esta gira, como el propio Iliá que al entrevistarle nos comentó sus muchas ganas de conocer Granada, Barcelona y por supuesto Peralada. A posteriori, sus publicaciones en las redes, especialmente en Instagram, demuestran como han disfrutado ambos, junto a su equipo, de nuestro país, en los momentos en que han podido disponer de tiempo libre.

Y concluye *«¡Ahora es un buen momento para bailar y crear! Todo tipo de música y técnicas están disponibles para los coreógrafos y tengo muchas ideas y planes que haré todo lo posible para hacer realidad en nuevas obras, que espero gocen también de buena aceptación por parte del público y las compañías de danza.»*

Seguiremos atentos su carrera, si como artista nos ha admirado, como persona nos ha cautivado. ¡Gracias Iliá!