

INBA Digital

Repositorio de investigación y educación artísticas
del Instituto Nacional de Bellas Artes

Instituto Nacional de Bellas Artes y literatura
Academia de la Danza Mexicana

TRABAJO RECEPCIONAL
DON QUIJOTE Y BALLET NEOCLÁSICO

PRESENTA:
CINDEE IVONNE PUENTE ESCALANTE
PARA OBTENER EL TÍTULO EN:
INTÉRPRETE DE DANZA DE CONCIERTO

Asesoría técnica y coreográfica:
Fabienne Lacheré
Maestra y Bailarina
Directora del eFeL Danse AC
Licenciada en Ciencias de la Educación (Francia)

Asesoría teórico pedagógica:
Consuelo Sánchez Salas
Pedagoga y Promotora Cultural
Maestría en Educación y Diversidad Cultural UNAM
Subdirectora Académica del Programa Niños Talento DIF-DF

MÉXICO, D.F., JUNIO DE 2011

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Puente Escalante, Cindee Ivonne, Don Quijote y el Ballet Neoclásico,
ADM/INBA/CONACULTA, México, D.F., 2011

Descriptores Temáticos (palabras clave): Ballet, Ballets rusos, Neoclasicismo, Danza moderna, Ballet “Don Quijote”,
Petipa, Gorsky, Balanchine

III. PRODUCCIONES DEL BALLE *DON QUIJOTE*

3.1. PETIPA

Don Quijote. Ballet en cuatro actos, ocho escenas, un prólogo y un epílogo. Coreografía: Marius Petipa, Música: León Minkus. Libreto: Marius Petipa, basado en la obra de Miguel de Cervantes. Escenografía y vestuario: Pavel Isakov, Ivan Shanguine y Fedor Shenyan. Primera presentación: 14/26¹⁶ diciembre 1869, Teatro Bolshoi, Moscú. Bailarines principales: Anna Sobeshchanskaya (Kitri), Sergei Sikolov (Basil), Dmitri Kuznetsov (Gamache), Wilhelm Vanner (Don Quijote), Vasily Geltser (Sancho Panza), Polina Karpakova (Dulcinea), León Espinosa (Harlequin).

El libreto del ballet se basó en un episodio de la segunda parte de la novela de Cervantes relacionado con una pareja de jóvenes enamorados, Quiteria y Basilio. La historia de su noviazgo es el tema central del ballet y se enmarcaba por una serie de escenas relacionadas con los personajes principales de la novela, Don Quijote y Sancho Panza. En la trama se entrelaza la historia de los personajes: Don Quijote ayuda a los jóvenes enamorados a superar los obstáculos que impiden su camino al altar, tales como la oposición del padre de Quiteria, Lorenzo, y la preferencia de sus padres hacia su adinerado pretendiente Camacho.

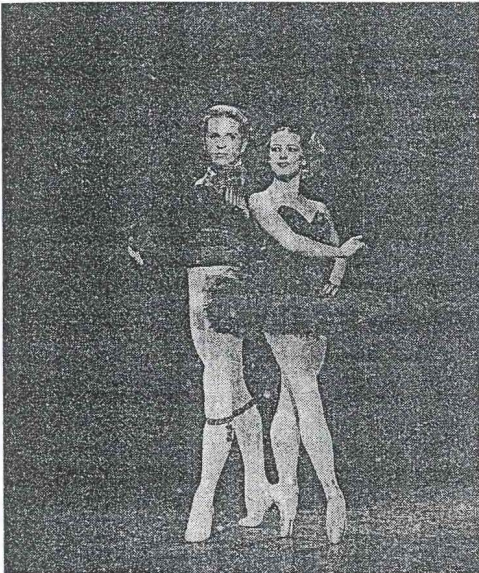
¹⁶ 26 de diciembre es la fecha basada en el calendario gregoriano (o calendario cristiano) el cual se usa de manera oficial en casi todo el mundo, incluyendo México. 14 de diciembre es la fecha basada en el calendario juliano, instaurado por Julio César en el 46 a. C., el cual se mantuvo vigente en Rusia hasta 1918.

La primera producción de Moscú enfatiza la dimensión cómica del ballet en la cual predominan los personajes bailarines (la mayoría de los cuales eran meras distracciones) y escenas de pantomima (el prólogo, epílogo, y las aventuras de Don Quijote). Únicamente “El sueño de Don Quijote” se trató como una escena puramente clásica. La producción original del ballet incluía diversas escenas que fueron omitidas en subsecuentes revisiones, por ejemplo, una escena colorida con comediantes ambulantes, una escena cómica de danza sobre la cacería de una alondra y algunas otras.

Dos años después, para una producción en San Petersburgo, Petipa hizo revisiones del ballet en mayor escala y de una manera aún más espectacular. En cinco actos, once escenas, un prólogo y un epílogo, con música adicional proporcionada por Minkus y con un original, brillante y colorido diseño de vestuario y escenografía, la nueva versión se estrenó en el Teatro Mariinski el 9 de noviembre de 1871. El reparto incluía a Aleksandra Vergina como Quiteria-Dulcinea, Lev Ivanov como Basilio, Timofei Stukolkin como Don Quijote, Alexandre Pichaut como Sancho Panza, y Nikolai Golts en el papel de Camacho.

La producción de San Petersburgo incluyó una serie de innovaciones e hizo un mayor énfasis en la danza clásica. Quiteria y Dulcinea se unieron como un solo personaje y se presentaron dos nuevos personajes, el Duque y la Duquesa quienes celebran un banquete en honor a Don Quijote. La alegre celebración que se lleva a

cabo en el acto final brinda la ocasión para un elaborado pas de deux¹⁷. Esta danza altamente estilizada, la cual es una de las piezas clásicas de arte coreográfico de Petipa, ha sido ejecutada un número incontable de veces alrededor del mundo como una pieza de concierto virtuosa.

DON QUIJOTE: Producción de Petipa.

Erik Bruhn como Basilio y Lupe Serrano como Kitri en el pas de deux del acto final de *Don Quijote*.

Fotografía: Maurice Seymour.

¹⁷ En ballet, un pas de deux es un dúo en el que los pasos del ballet son ejecutados conjuntamente por dos personas. Usualmente consiste en una entré (entrada de la pareja), adagio (movimiento lento que se realiza solo o acompañado), dos variaciones (una para cada bailarín), y una coda (el final de un ballet clásico en el cual todos los bailarines principales aparecen por separado o con sus acompañantes).

3.2. GORSKY

Don Quijote. Ballet en cuatro actos. Coreografía y libreto: Aleksandr Gorsky¹⁸ basado en el libreto de Marius Petipa. Música: Léon Minkus y otros. Escenografía y vestuario: Konstantin Korovin, Aleksandr Golovin, y N. A. Klodt. Primera presentación: 6 (19) diciembre 1900, Teatro Bolshói, Moscú. Bailarines principales: Liubov Roslavleva (Quiteria-Dulcinea), Vasily Tikhomirov (Basilio), Aleksei Yermolayev (Don Quijote), N. P. Domashev (Sancho Panza), Mikhail Mordkin (Espada), Sofia Fedorova (Bailarina Callejera y Mercedes). Reestreno: 20 de enero (2 de febrero) 1902, Teatro Mariinski, San Petersburgo. Bailarines principales: Matilda Kshessinska (Quiteria-Dulcinea), Nikolai Legat (Basilio), Pavel Gerdt (Camacho), Aleksei Bulgakov (Don Quijote), Enrico Cecchetti (Sancho Panza), Olga Preobrajenska (Bailarina Callejera), Marie Petipa¹⁹ (Mercedes), Tamara Karsavina (Amor), Anna Pavlova (Juanita). Volvió a presentarse en el Teatro Bolshoi, Moscú, en 1906.

¹⁸ Aleksandr Gorsky (1871-1924), nació el 6 de agosto de 1871 en las afueras de San Petersburgo, Rusia. A la edad de 8 años ingresó junto con su hermana a la Escuela de Ballet Imperial. Después de su graduación se unió a la compañía hasta llegar a ser bailarín solista. En 1900 se le nominó para ser *Premier Danseur* (principal solista masculino) para el Teatro Imperial de San Petersburgo solo para ser transferido, ocho días después, al Teatro Bolshoi como *régisseur* (administrador). Lo que pretendía ser un traslado temporal resultó ser permanente. Allí fue nombrado *Premier Maître de Ballet*. Gorsky coreografió y volvió a representar diversos ballets de los cuales muchos fueron creados a partir de las obras de Petipa. Algunas de sus obras fueron *Gudule's Daughter*, *La Esmeralda*, *Salambó*, *Etudes*, *Dances of the Nations*, *Eunice and Petronius*, y *Love is Quick*. Del repertorio clásico del Bolshoi, Gorsky revivió la versión Petipa/Ivanov del *Lago de los Cisnes* en 1901, *Don Quijote* de Petipa en 1900, *La Bayadera* en 1904 y *Raymonda* en 1905, así como *El Cascanueces*.

¹⁹ Marie Mariusovna Petipa (1857-1930), fue una sobresaliente bailarina rusa, hija de Marius Petipa y Maria Petipa, quien a su vez fue primera bailarina en el Teatro Imperial de San Petersburgo.

A pesar de la molestia de Petipa al referirse a la producción de Gorsky como una mutilación de su obra maestra, en realidad era una revisión radical e imaginativa del ballet de *Don Quijote*. Se introdujeron una gran variedad de innovaciones en la estructura musical, en la coreografía y en la puesta de la obra. En la música, por ejemplo, Anton Simon añadió una danza española y Eduard Nápravik agregó un fandango. La escena del Sueño de Don Quijote se rediseño por completo y le siguió la famosa escena del Molino de Viento, y el clásico pas de deux en el acto final comenzó a cristalizarse en la forma que se conoce en la actualidad.

Sin embargo, la principal innovación que Gorsky introdujo fue la puesta realista de escenas atestadas de gente y el carácter individual con que revistió al cuerpo de ballet. Debido a la influencia de las exitosas producciones del Teatro de Arte de Moscú y la Ópera Mamontov, Gorsky buscó crear una acción con mayor realidad y lógica a la atmosfera del ballet para ese periodo. Para este fin, individualizó la danza del cuerpo de ballet en las escenas de la Plaza en Barcelona y la Taberna en Sevilla, evitando la simetría canónica de la producción de Petipa logrando un mayor grado de veracidad dramática. Como resultado la danza parece surgir de la excitación emocional de la gente que llena las calles, que deriva como resultado natural de un alto espíritu en lugar de presentarse como una serie de piezas coreográficas.

A lo largo del ballet, las secuencias de la danza y la pantomima se siguen en una libre interacción sucesiva. Los solos de los bailarines principales se presentan como

clímax dramáticos en las danzas de las masas, mientras los personajes principales emergen de la multitud, ejecutando una o dos frases coreográficas y fusionándose nuevamente con las personas. La imaginativa puesta de Gorsky en la que se individualizan las actividades de los diversos grupos de bailarines ayudó a crear una romántica, y auténtica, atmosfera de vida en el periodo del siglo diecisiete en España, que se ajusta al espíritu de la música.

Sin la presencia de estereotipos y diseños convencionales, el escenario y vestuario del ballet lucían como en la vida real pero sin llegar al grado de disminuir la atmosfera festiva que prevalece en el ballet o restarle en lo más mínimo encanto a la historia.

Posteriormente, la producción de *Don Quijote* de Gorsky sufrió cambios y modificaciones marginales, añadiendo, particularmente, diversas nuevas distracciones. Con o sin esos últimos cambios, su versión proveyó las bases para muchas producciones posteriores de *Don Quijote* en Leningrado²⁰, Moscú, y otras partes de la Unión Soviética. En Petrogrado/Leningrado, la obra revivió en el Teatro Kirov en 1923 por Fedor Lopukhov y en 1946 por Petr Gusev, con nuevas secuencias de danza añadidas por Nina Anisimova. Algunas de las más prominentes

²⁰ Actualmente, San Petersburgo es la segunda ciudad en importancia de Rusia. Está enclavada en la Región de Leningrado, nombre que compartía con la ciudad durante la época soviética (1924-1991). Los otros nombres fueron Petrogrado (1914-1924) y Leningrado (1924-1991).

bailarinas en el Kirov brillaron en el papel de Quiteria, entre las cuales encontramos a Olga Spessivtseva, Natalia Dudinskaya, Tatiana Vecheslova, Feya Balabina, Irina Kolpakova y Gabriela Komleva, por mencionar algunas. Vakhtang Chabukiani y Konstantin Sergeyev entre los bailarines principales en el papel de Basilio.

En el Moscú de 1906 la versión de *Don Quijote* de Gorsky fue un elemento básico en el repertorio del Teatro Bolshoi hasta 1935. Reestrenada en 1940 por Rostislav Zakharov, quién añadió algunas danzas, y nuevamente en 1942 por Kasyan Goleizovsky, ha permanecido intacta por más de cinco décadas. Aún puede ser puesta en escena en el Bolshoi hoy en día. Algunos de los mejores intérpretes de Quiteria, en Moscú, han sido Olga Lepeshinskaya, Sofia Golovkina, Maya Plisetskaya, Ekaterina Maximova, Natalia Bessmertnova, y Nadezhda Pavlova. Los mejores bailarines en el papel de Basilio, en el Bolshoi, han sido Aleksei Yermolayev, Vladimir Vasiliev, Mikhail Lavrovsky y Viacheslav Gordeyev.

Durante la era soviética²¹, *Don Quijote* no solo era gran favorita entre la audiencia en Leningrado y Moscú sino prácticamente en cada teatro de importancia de todas las republicas de la URSS. Como testimonio de la herencia al ballet de Petipa y Gorsky,

²¹ La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética, fue una confederación constitucional de estados socialistas, basada en la ideología comunista, que existió en Europa y Asia a partir de 1922, hasta su disolución en 1991.

hoy en día continua disfrutando de una popularidad excepcional en toda Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas.

DON QUIJOTE: Producción de Gorsky.

Maya Plisetskaya como Kitri.

Fotografía de la Biblioteca Pública de Nueva York.

3.3. BALANCHINE

Don Quijote. Ballet en tres actos. Coreografía: George Balanchine. Música: Nicolas Nabokov. Libreto: George Balanchine y Nicolas Nabokov, basado en la obra de Miguel de Cervantes. Escenografía, vestuario e iluminación: Esteban Francés, asistido por Péter Harvey. Vestuario por Barbara Karinska; gigante concebido por Kermit Love y Peter Saklin; máscaras y armaduras por Lawrence Vlady. Primera presentación: 28 de mayo de 1965, New York State Theater, New York City Ballet. (Preestreno: 27 de mayo de 1965, presentación benéfica de gala por el New York City Ballet.) Bailarines principales: Richard Rapp (Don Quijote), Deni Lamont (Sancho Panza), Suzanne Farrell (Dulcinea).

El primer ballet americano de larga duración creado con su propia música, *Don Quijote* es una historia sombría de la alienación artística de la sociedad. Una colaboración ambiciosa entre el coreógrafo, compositor, y diseñador escenográfico, la obra aborda sus temas (regeneración espiritual y aspiración romántica en un mundo materialista, de cinismo, burla y muerte) con una notable imaginación y asiduidad teatral. Basando sus libretos en las partes de la novela de Cervantes que retrata la locura de Don Quijote contra un contexto social del siglo dieciséis en España, Balanchine y Nabokov idearon una pesimista y retorcida visión de la humanidad y crearon un ballet opuesto a la festiva y armoniosa obra Petipa-Gorsky-

Minkus que conocieron en su juventud en Rusia. (Balanchine había participado en este ballet en 1916, a la edad de doce años.)

El *Don Quijote* de Balanchine fue visto por primera vez en una presentación benéfica de gala el 27 de mayo de 1965 en el New York State Theatre, Lincoln Center. Balanchine apareció como el Don, con Suzanne Farrell (de solo diecinueve años), en uno de sus primeros papeles estelares, como Dulcinea. El estreno oficial se realizó la tarde siguiente, con Richard Dapp como el Don, Deni Lamont como Sancho Panza y Nicholas Magallanes, Jilliana, y Francisco Moncion en papeles de reparto. El divertimento en el segundo acto incluyeron a los principales bailarines y solistas de la compañía, así como también ocurrió en el pas d'action²² del tercer acto.

En *Don Quijote* de Balanchine podemos encontrar una gran cantidad de inacción coreográfica, principalmente porque el ballet se presenta, desde el punto de vista filosófico del personaje que lleva como título, un papel pantomímico. Dulcinea aparece con diversos atuendos (una criada, la Virgen María, una pastora, una gitana, una dama de alta cuna) pero permanece esencialmente como una visión idealizada del sexo femenino a lo largo de la búsqueda espiritual de Don, un papel que se asemeja al que poseían diversas mujeres en la vida personal de Balanchine.

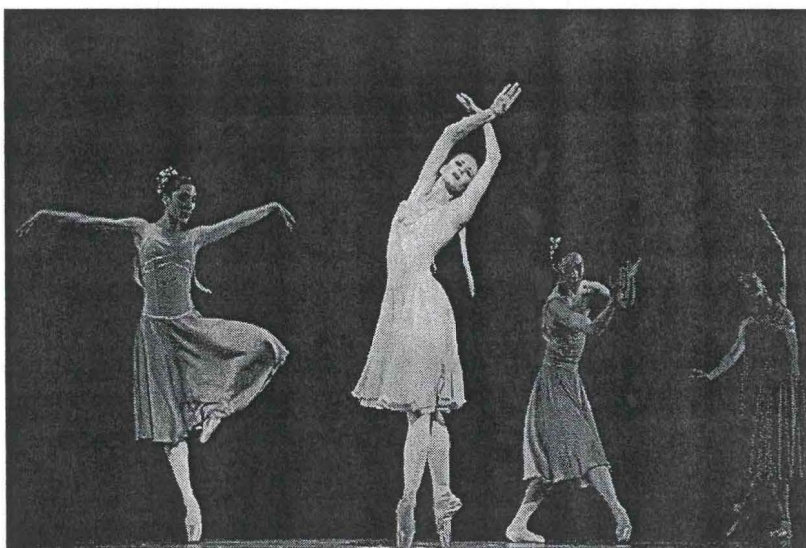
²² En el ballet clásico un ensamble se compone de elementos establecidos que incluyen una entré, adagio, variación y coda. Incluye a ambos solistas y al cuerpo del ballet. Usualmente indica una escena dramática.

Las “cruzadas” del caballero en el primer acto culminan en el segundo acto, el corazón dramático de la danza se lleva a cabo en la corte española, en una atmosfera ominosa y funeraria. Después de una serie de danzas, los cortesanos que visten pesados y elaborados trajes de negro y oro, se colocan máscaras y se burlan, y humillan mediante bromas pesadas al Don, quien es consolado por Dulcinea durante el suave y gentil pas de deux que finaliza el acto. Al momento que abre el tercer acto Don Quijote es capturado por medio de una gran red y permanece en el escenario durante un pas d’action ejecutado por Dulcinea, un caballero (el Caballero de la Blanca Luna), y un grupo de solistas. Después de que el escenario se rompe, el Don emerge como la figura central en escenas de acción que incluyen los molinos de viento, una batalla con un gigante y una estampida de cerdos. Finalmente, un Don exhausto se arrastra dentro de una jaula para ser transportado a casa, donde, en su lecho de muerte, experimenta alucinaciones relacionadas con una marcha fúnebre, una larga procesión de figuras en negro: penitentes en cadenas, monjes cargando cruces, y sacerdotes balanceando incensarios. En una apoteosis²³, Dulcinea aparece y como un final gesto reconfortante coloca una cruz sobre el pecho del moribundo.

Las críticas sobre la obra fueron tanto positivas como negativas; parecía que no hubo suficiente tiempo para que la producción realizara un proceso estilístico maduro. Por varios años Balanchine continuó dándole retoques, añadiendo nueva música y cambiando la escenografía. Mientras permaneció en el repertorio del New York City

²³ Momento culminante de un espectáculo.

Ballet continuó siendo un tema fascinante para el estudio de las ideas de Balanchine sobre misticismo y creatividad, así como también un poderoso vehículo para el absorbente éxito interpretativo de Farrell²⁴.

DON QUIJOTE.

Coreografía: George Balanchine.

Fotografía: Desconocido.

²⁴ Suzanne Farrell, nació en agosto de 1945, es una eminente bailarina del siglo XX y fundadora del Suzanne Farrell Ballet en el Kennedy Center. Fue la musa de George Balanchine.

3.4. OTRAS PRODUCCIONES

Durante los años 20s, un ballet titulado *Don Quijote*, con música de Minkus y que era similar a la versión de la obra hecha por Gorsky, era presentado al mundo occidental por Anna Pavlova²⁵, no solamente una de las bailarinas más amadas de todos los tiempos sino seguramente también una de las que más viajó. La versión que presentó su compañía fue puesta en escena por Laurent Novikoff en dos actos, tres escenas, y un prólogo, con escenografía y vestuario diseñados por Konstantin Korovin. Aunque el prólogo y el primer acto fueron fielmente reproducidos basándose en la producción de Gorsky, el segundo acto era completamente original con Novikoff e incluía danzas con distintos pasajes musicales que no se encontraban en la música de Minkus.

En la producción de Gorsky de 1902 en San Petersburgo, Pavlova apareció como Juanita, la vendedora de abanicos, y danzaba en el último acto el fandango con Georgi Kyaksht con música compuesta por Eduard Nápravik. Pocos años después tomó el papel de Quiteria y recibió buenas críticas por parte de la prensa de San Petersburgo. Después de dejar Rusia, recibió elogios en todos los papeles que interpretó en la producción de Novikoff, la cual fue vista por primera vez en Inglaterra

²⁵ Anna Pávlovna Pávlova (1881-1931), fue una bailarina rusa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se le considera una de mejores bailarinas de ballet clásico de la historia y como una de las principales exponentes del Ballet Mariinski y de la compañía de los Ballets Rusos de Serge Diaghilev. Fue la primera bailarina que, junto con su compañía, viajó alrededor del mundo.

el 8 de septiembre de 1924 en la Royal Opera House, Covent Garden, Londres. Se presentó en los Estados Unidos el 17 de octubre de 1924 en la Manhattan Opera House, Nueva York y en Australia el 20 de mayo de 1926 en la Sydney Opera House.

En Europa, mientras las compañías de ballet comenzaban a florecer nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial, las producciones de ballet basadas en la novela de Cervantes sobre Don Quijote fueron montadas por diversos coreógrafos utilizando música de diversos compositores. En Francia, el coreógrafo húngaro Aurelio Milloss creó *Le Portrait de Don Quichotte*, con música del compositor italiano Gofredo Petrassi, para el Ballet des Champs-Élysées, el cual se presentó por primera vez en París el 21 de noviembre de 1947. Jean Babilé fue el Don, y Nathalie Philippart fue Dulcinea. Unos años después, el 5 de mayo de 1950, balletómanos parisinos vieron otra obra sobre el Don cuando Serge Lifar presentó *Le Chevalier Errant*, el cual había coreografiado con música de Jacques Ibert para el Ballet de la Opera de París. Lycette Darsonval danzó como Dulcinea y Lifar como Don Quijote.

En Inglaterra, Ninette de Valois²⁶ realizó un ballet de un acto en cinco escenas con música de Roberto Gerhard para la temporada de 1949/50 del Sadler's Wells Ballet (ahora Royal). Con escenografía y vestuario de Edward Burra, este *Don Quijote* se presentó por primera vez el 20 de febrero de 1950 en el Covent Garden, en Londres, con Robert Helpmann como Don Quijote, Margot Fonteyn como Dulcinea y Alexander Grant como Sancho Panza. Incluía escenas del Don con los molinos de viento, su reunión con Dulcinea en la posada, sus alucinaciones, locura y muerte.

La mayoría de las versiones posteriores de *Don Quijote* en occidente utilizaron como modelo la versión Petipa-Gorsky que se presentó en el Teatro de Ópera y Ballet Kirov en Leningrado; la mayoría fueron muy populares y varias de ellas se siguen representando hoy en día. La primera se montó en la Ópera Estatal de Viena por Rudolf Nureyev²⁷. Con la música ya conocida de León Minkus, con diseños escénicos de Barry Kays, el *Don Quijote* de Nureyev se presentó por primera vez en la Ópera Estatal de Viena el 1 de diciembre de 1966, con el coreógrafo en el papel

²⁶ Dame Ninette de Valois (1898-2001), fue una bailarina, coreógrafa, profesora y directora irlandesa de ballet clásico. Danzó profesionalmente, y de manera notable, con los Ballets Rusos de Diaghilev. Posteriormente fundó Vic-Wells Ballet, hoy conocido como The Royal Ballet, una de las compañías líderes más importantes del siglo XX y de la actualidad. También fundó el Birmingham Royal Ballet y la Royal Ballet School. Es considerada una de las figuras con mayor influencia en la historia del ballet y la "madrina del ballet inglés.

²⁷ Rudolf Khametovich Nureyev (1938-1993), fue un bailarín tártaro ruso de la antigua Unión Soviética, nombrado por muchos críticos como el mejor bailarín del siglo XX, y posiblemente el mejor que jamás ha existido.

de Basilio, Uly Wuehrer como Quiteria, Michael Birkmeyer como Don Quijote y Konstantin Zajetz como Sancho Panza.

Este ballet no sólo le brindó a Nureyev la oportunidad de representar uno de los pocos papeles cómicos de su largo repertorio, sino también el poder presentar la coreografía de la obra de los jóvenes amantes españoles desde el punto de vista de *commedia dell'arte*²⁸, con Quiteria como Columbine y Basilio como Harlequín. En su puesta en escena y en la coreografía, Nureyev intentó cambiar el ballet desde el punto de vista de Don Quijote a la reacción de las demás personas hacia él. En este proceso, revela el fanatismo de todos, no solamente el entusiasmo mal dirigido de un tonto idealista.

En 1970 Nureyev volvió a poner su obra en escena para el Australian Ballet, donde se mostró como un vehículo ideal para los principales bailarines de la compañía. En 1972 la producción australiana fue, afortunadamente, grabada en video, con Nureyev y Lucette Aldous en el papel de los enamorados y Sir Robert Helpmann en una memorable interpretación dramática como el desventurado caballero Don Quijote. La versión de Nureyev fue presentada, posteriormente, por el Zurich Ballet, el Norwegian National Ballet, el Ballet de la Ópera de París, el Boston Ballet, PACT

²⁸ La Comedia del arte es la comedia hecha por actores profesionales, con libertad de acción y palabra, y se contrapone a la *commedia erudita* cuyo texto se escribía y se producía íntegramente. Se originó en Italia a mediados del s. XVI y se caracterizaba por el uso de máscaras, la inclusión de actrices y la improvisación.

Ballet, el Ballet Nacional de China, el Matsuyama Ballet, La Scala Ballet (Milán), y el Royal Ballet of Flanders.

Unos años después de que la versión de Nureyev se presentara por primera vez en Austria, Mikhail Baryshnikov²⁹, quién, como Nureyev, había abandonado la Unión Soviética para encontrar la libertad artística en occidente, creó la coreografía de una segunda versión popular de *Don Quijote* en los Estados Unidos. Su versión titulada *Kitri's Wedding*, fue creada por el American Ballet Theatre y fue presentada por primera vez en el Kennedy Center por la Performing Arts de Washington, D. C., el 28 de marzo de 1978. Con un libreto basado en gran parte del original de Petipa de 1869 y con la música de Minkus transcrita y orquestada por Patrick Flynn, la producción fue bellamente efectuada: la escenografía y el vestuario fueron diseñados por Santo Loquasto, la iluminación corrió a cargo de Jennifer Tipton. El mismo Baryshnikov en el papel de Basilio, Gelsey Kirkland fue deslumbrante en el papel de Quiteria y Alexander Minz apareció como Don Quijote.

²⁹ Mikhail Nikolaevich Baryshnikov nació en 1948. Es bailarín, coreógrafo y actor estadounidense de origen soviético. Se le considera, junto con Vaslav Nijinsky y Rudolf Nureyev, uno de los mejores bailarines de ballet del s. XX. Después de un comienzo prometedor en el Ballet Kirov se trasladó a Canadá en 1974, buscando una oportunidad en occidente. Después de su paso por varias compañías se unió al New York City Ballet como bailarín principal, para aprender el estilo de movimiento de George Balanchine. Posteriormente, se mudó a Nueva York para unirse a la American Ballet Theatre en donde se convertiría en director artístico. El éxito que ha obtenido como actor dramático en el cine y la televisión lo ha convertido, probablemente, en el bailarín de ballet contemporáneo más reconocido.

Esta producción permaneció en el repertorio del American Ballet Theatre hasta que Baryshnikov renunció a su puesto como director de la compañía en 1989. En 1991, la compañía de Vladimir Vasiliev y, en 1995, Kevin McKenzie y Susan Jones, con la asistencia de Irina Kolpakova, presentaron nuevas versiones; en ambas versiones la coreografía se acreditó a Petipa y Gorsky. Con el paso de los años, los papeles de Quiteria y Basilio resultaron ser vehículos ideales para mostrar el talento de las bailarinas estrella y primeros bailarines del American Ballet Theatre. Entre los muchos bailarines que sobresalieron y cautivaron a la audiencia como Quiteria podemos nombrar a Natalia Makarova, Sylvie Guillem, Cynthia Harvey, Amanda McKerrow y Paloma Herrera. Entre los notables virtuosos que danzaron como Basilio podemos mencionar a Patrick Bisell, Fernando Bujones, Julio Bocca, Jose Manuel Carreño y Ángel Corella.

El espíritu contagioso del *Don Quijote* del American Ballet Theatre recuerda más a una comedia musical estridente que a un ballet clásico, o a la sátira mordaz en la versión de Nureyev. Sin embargo, ambas versiones lograron una mezcla habilidosa de clasicismo, ingenio y una atmósfera exótica. Y ambos expresan abiertamente su deuda con el tratamiento teatral de Petipa en la música de Minkus y las bulliciosas escenas de Gorsky atestadas de gente. Britain's Royal Ballet presentó la versión de Baryshnikov en 1993, con los papeles estelares a cargo de Viviana Durante como Quiteria e Irek Mukhamedov como Basilio.

Otras notables producciones de *Don Quijote* incluyen las de la German State Opera Ballet (Berlín del Este), con coreografía de Tajana Gsovsky (1949) y música de Leo Spies, y el Hamberg Ballet, con coreografía de John Neumeier (1979) con música de Richard Strauss. Entre las numerosas producciones que utilizaron la música de Minkus se encuentran la de George Gé (1958) para el Finnish National Ballet, Veronica Paeper (1979) para el CAPAB Ballet (Cape Town), Nicholas Beriozoff (1982) para la National Ballet of Canada, Yuri Gigorovich (1982) para el Royal Danish Ballet, Heinz Spoerli (1989) para el Basel Ballet e Hilda Riveros (1991) para el Ballet de Santiago (Chile).

DON QUIJOTE: Otras producciones.

Gelsey Kirkland como Kitri y Mikhail Baryshnikov como Basilio.

Fotografía: Eric Feinblatt.

DON QUIJOTE: Otras producciones. The Central Ballet of China.

Feng Ying como Kitri y Xu Gang como Basilio.

Fotografía: Jack Vartooqian.