DANZAENESCENA

Revista de La Casa de la Danza

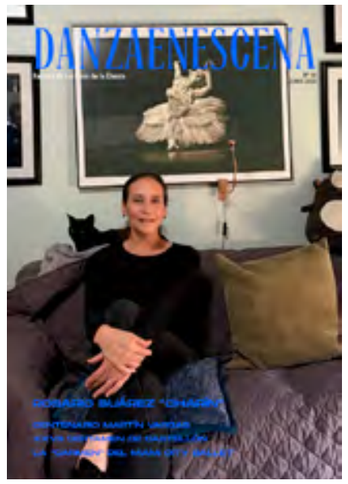
Nº 66
JUNIO 2025

ROSARIO SUÁREZ "CHARÍN"
Primera bailarina del BNC

CENTENARIO MARTÍN VARGAS

XXVIII CERTAMEN DE CASTELLÓN

LA "CARMEN" DEL MIAMI CITY BALLET



DANZAENESCENA

Nº 66_JUNIO 2025

EDITORA: Mila Ruiz

COORDINADOR: Perfecto Uriel

CONSEJO DE REDACCIÓN:
Nelida Monès, Joaquim Noguero, Mila Ruiz y Orlando Taquechel.

COLABORADORES:
Mikhail Baryshnikov, Belén Vázquez, Juana & Jessica Martín, Coral López Castellanos, Mila Ruiz, Perfecto Uriel, Nieves E. Morán, Mayumi Sakamoto, Manuel Segovia, Mª Gabriella Foschi, Orlando Taquechel/ Artburst Miami.

FOTOGRAFÍA:
Ferdinando Sciana, Javier del Real, Souheel Michael Khoury, Laurent Philippe, Mykel Espinosa Rodríguez/Danza Pública, Constantina, Jesús Vallinas, Frank D. Domínguez, Alfredo Cannatello, Alexander Iziliaev, Pedro Portal, Kristina Zaidner, Juan David Ferrer y Salvador Gómez.

MAQUETACIÓN:
Liosmar Ruiz
leoruizmartinez@gmail.com

DIRECCIÓN Y EDICIÓN:
Casa de la Danza,
c/Rua vieja 25,
26001 Logroño (La Rioja)

MAILS:
Perfecto Uriel: casadanza@casadeladanza.com

(Las colaboraciones son gratuitas y responsabilidad de sus autores)

Foto de portada: Salvador Gómez

Danza en escena
ISSN – 3020-1101

SUMARIO

4 EDITORIAL: Mensaje DID 2025
Mikhail Baryshnikov

6 Rosario Suárez, sublime y tangible como siempre ... 30 años después
Orlando Taquechel/ ArtburstMiami

10 Grandes Compañías... ¿Dónde estáis?
Belén Vázquez

14 Centenario del nacimiento de una estrella: Fernando Martín Caurín "Martín Vargas" Juana y Jessica Martín

18 Perlas del 28 Festival Interncional de Ballet de La Habana. Brandon Lawerence & Tzu-Chao Chai
Coral López Castellanos

20 Paola Queinnec y la danza terapia
Mila Ruiz

24 La Danza: esa gran desconocida de la población escolar logroñesa de entre 15 y 18 años
Perfecto Uriel

27 Sadaise Arencibia, Primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba
Coral López Castellanos

32 "Carmen" en el Teatro Colón de Buenos Aires
Nieves E. Morán

35 Obvituario: Yuri Grigorovich y Mercedes Moliní

36 Vladimir Shklyarov, el príncipe del S.XXI
Mayumi Sakamoto

40 Encuentro con Millán y Gabriel
Danza en Escena

42 Al Certamen de Castellón las musas bajan al escenario
Danza en Escena

46 La nueva "Carmen" del Miami City Ballet es un rotundo éxito
Orlando Taquechel/ ArtburstMiami

Editorial

Mensaje del Día Internacional de la Danza 2025

Se dice a menudo que la danza puede expresar lo indecible. La alegría, el dolor y la desesperación se hacen visibles; expresiones encarnadas de nuestra fragilidad compartida.

En este sentido, la danza puede despertar empatía, inspirar bondad y despertar el deseo de sanar en lugar de dañar. Especialmente ahora, mientras cientos de miles de personas sufren guerras, lidian con la agitación política y se alzan en protesta contra la injusticia, la reflexión honesta es vital.

Es una carga pesada para el cuerpo, la danza y el arte.

Sin embargo, el arte sigue siendo la mejor manera de dar forma a lo no expresado, y podemos empezar por preguntarnos:

¿Dónde está mi verdad?

¿Cómo me honro a mí mismo y a mi comunidad?

¿Ante quién respondo?

Mikhail Baryshnikov

Rosario Suárez, sublime y tangible como siempre... 30 años después

Por **Orlando Taquechel/ Artburst Miami**
Especial para Danza en Escena

Rosario Suárez en "Diálogos del Alma", un espectáculo de Anna Cuoccolo (Madrid, 2000). Fotografía: ©Pedro Portal (cortesía)

Portada de una publicación de la época, con la noticia de su llegada a Miami. Fotografía: archivo personal de Rosario Suárez (cortesía)

Rosario Suárez de visita en el Museo de la Casa de la Danza en Logroño, España. Fotografía: Kristina Zaidner (cortesía)

Yo quería volar... pero siempre traté de volar con el mayor respeto a las willis y a las sílfides", dice Rosario Suárez, muy cerca del cielo de Miami. Fotografía: ©Pedro Portal (cortesía)

La última vez que Rosario Suárez "Charín" (Cuba, 1953) actuó ante el público del Teatro García Lorca en La Habana, fue en marzo de 1994. Poco después, desertaba en España (un país donde no pudo quedarse a vivir pero al que ha regresado con frecuencia) y en agosto de 1995 llegaba a Miami.

La última vez que actuó ante el público de Miami fue en agosto de 2010, protagonizando una obra titulada "La última función", escrita especialmente para ella por el dramaturgo Abilio Estévez.

"Una premonición", así la ha rebautizado Charín, que amablemente nos recibe en su departamento de Coral Way una calurosa tarde de domingo, adonde llegamos con el inofensivo objetivo de conversar y celebrar que se acerca el aniversario número 30 de su arribo al sur de la Florida.

En una carrera tan breve como la de los bailarines de ballet, que suelen retirarse alrededor de los 40 años de edad, la "última función" no es un suceso terminal sino un evento anticipatorio. Es el prólogo de una segunda carrera.

En una entrevista reciente para The New York Times, otro grande del ballet, Mikhail Baryshnikov, al rememorar su deserción de otro régimen tiránico (el de la hoy desaparecida Unión Soviética), y su posterior viaje a los Estados Unidos, dijo: "Yo tenía 26 años. Eso es ser de mediana edad para un bailarín clásico".

"Esto se hace de joven o no se hace", proclama la mítica bailarina, sentada junto a su gata Choco, y teniendo como fondo una pared con fotos impactantes de algunas de sus más entrañables actuaciones que le regalaron, ya montadas, unos amigos también cubanos, "que ahora viven en España y a quienes recuerdo con mucho cariño, porque pasamos muy lindos momentos juntos cuando puse mi escuela por primera vez en 1998, en la calle 8".

Algunas compañías de ballet promueven la jubilación obligatoria, pero ese no era el caso en Cuba. En su despedida de los escenarios en 1995, Alicia Alonso estaba a punto de cumplir 75. "A mí me interesaba mucho ver bailar a Alicia", cuenta Charín. "Yo iba al escenario para mirarla de costado, porque ella tenía una inteligencia increíble para lidiar con lo imposible".

Según Rosario Suárez, "en el aprendizaje técnico deben participar tu cuerpo y tu corazón". Fotografía: ©Pedro Portal (cortesía)

Rosario Suárez y Perfecto Uriel en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, el 9/8/2024, en la entrega de uno de sus trajes como donación para el Museo de la Casa de la Danza de Logroño durante el XXIX Festival Internacional de Ballet de Miami. Fotografía: Juan David Ferrer (cortesía)

Rosario Suárez llegó a Estados Unidos a los 42 años y bailó de forma espléndida hasta los 57, pero siempre teniendo claro que estaba actuando con tiempo prestado y que cada función la acercaba a la inevitable reorientación laboral. "Somos corredores de corta distancia, porque tenemos que darlo todo en poco tiempo, incluso una variación dura apenas un minuto o minuto y medio".

En 2002 exploró la coreografía y aunque su "Cecilia Valdés", estrenada en octubre de ese año en el Miami-Dade County Auditorium de La Pequeña Habana, fue un triunfo enorme ("pocos saben que el pas de deux con Leonardo lo montó Alberto Méndez", confiesa), ella prefirió dedicarse de lleno a la enseñanza.

"Como maestra he aprendido mucho", afirma complacida. "No sé si hubiera aprendido más no enseñando, sino dando lo que tengo a profesionales. Pero no lo sé, porque no lo he hecho".

Si eres maestro o maestra de ballet, un tema obligado es la técnica. "La técnica para mí, fue siempre un reto y un placer", afirma. "Era algo que me producía regocijo, y todavía yo puedo explicar un paso con esa misma sensación de bienestar, porque algo que no tiene paralelo con nada es el disfrute de tu propio cuerpo. Sentir como una idea pasa por tu corazón y sigue al resto del cuerpo". Y puntualiza, "porque en el aprendizaje técnico deben participar tu cuerpo y tu corazón".

Charín recuerda que en sus tiempos de estudiante, ningún maestro se detuvo para decirle por qué tenía que hacer lo que ese maestro quería que hiciera. "Yo, sencillamente tenía que tratar de hacerlo. Teníamos tanta fe en los maestros que nos preocupaba cuando el maestro no nos decía lo que estaba mal".

Pero este es un momento histórico diferente. "Por un lado, los estudiantes se sienten 'presionados' con la 'exigencia' para hacer algo enseguida. Y por el otro, yo he tenido que aprender que no se tiene fe en lo que yo voy a decir y que lo que yo voy a decir tiene que tener una base totalmente científica que, además, se la tengo que explicar, incluso a niños de 9 años. Lo que yo hice por disciplina, no lo puedo conseguir aquí por disciplina, porque le das clases a personas que quieren bailar junto a otras que ya saben que se van a dedicar a otra cosa después".

"La forma en que ahora tienes que acercarte a los estudiantes es muy difícil para mí porque he tenido que enseñar cosas que yo no sabía. O sea, ellos me han hecho investigar muchísimo cómo resolver los problemas que no están resueltos por disciplina. 'A mí ningún maestro me dio tantas explicaciones', le reclamo con cariño a mis alumnos".

Hablamos entonces de cuando coincidimos en la presentación de la biografía de Alexei Ratmansky en la librería Books & Books de Coral Gables, donde el propio Ratmansky dijo que cuando uno se preparaba en la Unión Soviética, te hacían creer que la única manera de hacer las cosas, era tal y como te lo estaban enseñando. Pero que al visitar otros países te das cuenta

Rosario Suárez junto al Maestro Fernando Alonso, padre de la escuela cubana de ballet. Fotografía: ©Pedro Portal (cortesía)

de que hay mucha gente que piensa lo mismo sobre lo que aprendieron donde se formaron. "Yo pienso que eso es precioso", exclama divertida.

Algo parecido siguen sintiendo muchos de los que estudian ballet en Cuba, así como el público que se acostumbró a ver ballet en La Habana en las últimas cuatro décadas del siglo XX. Una experiencia colectiva abiertamente escapista que en Miami se magnifica y se recuerda con mucha nostalgia.

Charín se emociona al intentar explicar las motivaciones de ese público. "Había una necesidad enorme en el público porque había carencia de belleza, de fantasía y de esperanza. Muchas cosas estaban pasando en Cuba y yo pienso que todo eso determinaba la forma en que el público llegaba al teatro con la ilusión de ver una función. Yo creo que para el público era muy importante comparar un día con otro, una bailarina con otra, un ballet con otro. Conozco que algunos buscaban incluso la manera de vestirse para la ocasión y sentían que les iba la vida en todo eso".

Y a sus admiradores de entonces, a los que dice estar eternamente agradecida, les provee una excusa por el desborde emotivo expresado ante sus actuaciones. "Yo pienso que hay algo de culpabilidad en mí. Porque yo creo que tenía entonces un problema de energía. No es que yo hiciera más que lo que se hace hoy en día. Yo no saltaba más alto de lo que se salta hoy en día, yo no hacía más virtuosismo de lo que tú ves hoy en día".

Pero todos los que la vimos bailar en el esplendor de su belleza y talento, sabemos que la excepcionalidad de su fuerza comunicativa en escena nunca fue una

Póster promocional de "La última función" (cortesía del archivo personal de Rosario Suárez)

cuestión de exceso de energía sino de la proyección de una distintiva cualidad emblemática, indescifrable, única e irrepetible, que la hacía ser admirada como la presencia sublime y tangible que todavía es.

A punto de terminar nuestra conversación, mencionamos a "el elefante en la habitación" de los bailarines y maestros de ballet cubanos en el extranjero: la escuela cubana de ballet.

"He oído a gente que reniega de la escuela cubana después de llegar aquí y hacer otro estilo", reflexiona la que es, sin duda alguna, uno de sus máximos exponentes. "Y no estoy de acuerdo, porque no hay manera de que podamos ser iguales a tanta distancia los unos de los otros. No cabe la menor duda de que tenemos cosas que otros no tienen, y esas no se pueden olvidar".

"Yo me dejo permear", concluye, "pero siempre me gusta pensar en eso, me gusta pensar que lo hago sin faltar el respeto a lo que aprendí. Lo mismo hice cuando bailé y quería saltar muy alto. Yo quería volar... pero siempre traté de volar con el mayor respeto a las willis y a las sílfides".

Y con esa imagen nos quedamos al despedirnos, porque Charín tiene que preparar su clase para un curso intensivo de verano en el que participa como profesora.

ArtburstMiami.com es una fuente mediática sin fines de lucro dedicada a las artes que presenta historias frescas y originales de escritores especializados en teatro, danza, artes visuales, cine, música y más.

Grandes compañías... ¿Dónde estáis?

Por **Belén Vázquez**

Ballet Bèjart Lausanne. Bhakti, ***Laurent Philippe***

Anna Karenina, ***Souheil Michael Khoury***

Yo, que ya tengo una edad, no puedo evitar volver la mirada hacia atrás y preguntarme “qué pudo haber pasado con aquellas compañías de danza que visitaban nuestras ciudades llenando teatros, auditorios, palacios de deporte y otros recintos menos usuales en los que exhibían repertorio propio y/o ajeno”.

Aquellas compañías nacionales o extranjeras salían a presentar un repertorio conocido para el gran público o completamente desconocido hasta para el entendido. Una época, no tan lejana, en la que el único modo de acceder a la danza, en cualquiera de sus disciplinas, era acudiendo a los teatros de tu ciudad o viajar para ver aquellas compañías que no visitaban tu localidad ni en el mejor de tus sueños. Aún así, grandes compañías presentaban todo tipo de piezas coreográficas en los espacios escénicos por un precio más que aceptable teniendo la oportunidad de ver danza de gran formato.

Seguro que recordáis obras como “Giselle” del Culberg, diferentes versiones de “Carmen” en clásico, flamenco o contemporáneo (Antonio Gades, Compañías de Ucrania, Cuba o nuestra CND entre otras…), Coreografías de Maurice Bèjart, “Pasión gitana” de la compañía de Joaquín Cortés, “La Cenicienta” de Canales, Galas de “Pas de Deux” presentadas por un sinfín de compañías, “La noche de Walpurgis” de la CND (en aquella época se llamaba Ballet Clásico Nacional), “The Lord of the Dance”, Nureyev vino con el Ballet Real de Wallonie y así podría seguir nombrando obras y compañías que visitaron muchas ciudades de nuestro país y llenaban noche tras noche los teatros y auditorios.

Hasta donde yo sé, son pocos, muy pocos, escasísimos los teatros o festivales que programan este tipo de compañías. Ojo! Sólo pretendo reivindicar que estas compañías también existen y no es nada fácil acceder a ellas. De hecho, en este año recién estrenado, si entráis en la página web de la CND, sólo Madrid y Murcia son las ciudades afortunadas que recibirán a la compañía en sus teatros. En el caso del BNE son Madrid, Zaragoza y Valladolid. Qué pasa con el resto?, ¿por qué no giran tanto la CND como el BNE?, ¿por qué las compañías que sí visitan nuestros teatros presentan año tras año a los clásicos de siempre, “El Lago de los cisnes”, “ La Bella durmiente” o “Cascanueces”? ¿De verdad piensan que sólo vamos al teatro si el repertorio es conocido?, o ¿es que por el hecho de no ser conocido va a dejar de ser atractivo?…

No deja de ser chocante y muy frustrante que tengamos dos maravillosas compañías de danza y que ninguna de ellas gire por la geografía española. ¿Qué está sucediendo? Yo no tengo la varita mágica, y es más que probable que me equivoque, pero alguna solución tiene que haber. Si preguntas, y quede claro que lo he hecho, te contestan casi siempre lo mismo:

1. La danza no llena Teatros y aclaran: “el público no quiere cierto tipo de danza por desconocimiento y entonces no compensa pagar para que no venga nadie”. A lo que yo respondo que es el pez que se muerde la cola, no conozco, no voy, no compensa, no programo. Da la sensación de que si una compañía pequeña no llena, la grande tampoco. Y si la respuesta está en empezar por recintos un poco más pequeños y darles, a esos recintos, la misma visibilidad que al resto con el fin de empezar poco a poco. Programadores, deberíais pensar que el Teatro en el que programais no es la videoteca de vuestra casa y que tenéis que atender y contentar a toda una ciudad.

Bodas de sangre, ***Javier del Real***

Y pongo un ejemplo muy claro. Salvo el sector de la danza, ¿quién conoce a Joaquín de Luz, a Rubén Olmo o a la recién estrenada Muriel Romero?, ¿acaso conocéis a los integrantes de la CND o del BNE? Pero vais a verlos, ¿verdad? Entonces ¿dónde está ese desconocimiento?

2. Mi presupuesto es muy bajo y prefiero contratar tres compañías pequeñas que una grande.
Como es lógico, las grandes compañías, por el hecho de serlo, tienen un cachet más elevado. Esto supone que el precio de las entradas va a ser más elevado, un precio que la gente paga sin pensarlo, incluso siendo una gran compañía desconocida para el gran público. Quizás, a la hora de programar, sería interesante ver las posibilidades para que una compañía actúe más de un día con el fin de buscar rentabilidad con el taquillaje. Mover esas compañías en gira es caro, pero se puede proponer tu espacio a un precio más económico, negociar el taquillaje o contactar con otros programadores de tu Comunidad Autónoma para que tengan más actuaciones y eso ayudaría a compensar esa rentabilidad. Y ¿qué tal el patrocinio?...

3. A nadie le gusta ya el Ballet Clásico, y la Danza Española no atrae a gente en determinadas Comunidades Autónomas.
A la segunda parte de la pregunta respondo con rapidez y nombro, por ejemplo, a Sara Baras que acaba de hacer una gira por toda España en el recién finalizado 2024 llenando todos los teatros por los que pasó. Por cierto, a Galicia la trajo la Xunta.

A la primera parte de la pregunta también respondo con facilidad y rapidez. ¿Recordáis la referencia a las compañías que, año tras año, nos presentan los ballets más clásicos y conocidos del repertorio y que siguen llenando teatros y auditorios a pesar de que nunca cambian el repertorio? Pues bien, a esas compañías les pido, por favor, que cambien el repertorio, Estoy segura de que se van a llevar una grata sorpresa, seguiran llenando teatros y auditorios.

Recuerdo una vez, con motivo de una de las actuaciones de Julio Bocca en mi ciudad, éste presentó un programa variado con el “Pas de Deux” de “Don Quijote” entre otros. Al día siguiente, alguien relacionado con el sector de la danza me dijo que ese ballet estaba obsoleto. Yo le contesté que era un “clásico” y que no siempre acudes al teatro por la obra sino por quién la interpreta, esa persona volvió a decir: “obsoleto”, en un tono muy despreciativo. Es curioso, porque mucha gente se quedó sin entradas para ver un clásico “obsoleto”.

4. La Danza no da dinero.
Volvemos un poco a lo que mencioné arriba, recintos más adecuados según qué espectáculos, visibilidad para esos recintos, mayor publicidad para toda la oferta cultural y no sólo en redes. La cartelería siempre funcionó muy bien y hoy en día los Ayuntamientos disponen de paneles informativos municipales en los que aparece, entre otros temas, la información cultural de la localidad, espectáculos incluidos.

Seguro que también habréis oído a alguien decir que cuando hay algún espectáculo en uno de los recintos escénicos de tu ciudad todos ganan. Pues ¡así es! Aumenta el movimiento antes y después del espectáculo: bares, taxis y demás medios de transporte, restaurantes e incluso las tiendas. Si ese recinto tiene vida, todos se van a beneficiar y la prueba está en todas aquellas salas de cine que con la aparición de los multicines acabaron cerrando sus puertas, ¿qué sucedió con algunos de los negocios de alrededor?...

Giselle con Alessandra Veronetti y Roberto Bolle

Cuando las personas vemos movimiento, solemos acudir a ver qué sucede y quizás un teatro, en el que se programó un espectáculo de danza, del que sale un numeroso grupo de gente haga que te plantees acudir al siguiente, aunque solo sea por curiosidad.

Sabemos que los espacios escénicos no cuentan con los presupuestos de antes. Generalmente tienen que competir con otros recintos dentro de la misma ciudad y éso es maravilloso porque aumenta la oferta cultural, pero a veces nos encontramos con dos buenos espectáculos en la misma ciudad el mismo día y a la misma hora. ¿Cómo puede ser posible que no compartan esa información? En una ciudad grande eso forma parte de la vida cultural, hay suficientes asistentes para llenar unos cuantos teatros, pero en una ciudad pequeña es una absoluta falta de organización. Todos sabemos que somos un país muy futbolero, ¿cómo es posible que coincida un buen espectáculo el mismo día que el equipo de tu ciudad se juega algo importante? Vuelvo a repetir que es una absoluta falta de previsión en un momento en el que la información llega con muchísima facilidad, con mucha antelación y siempre está al alcance de la mano.

Por último, señalar que cada vez con mayor frecuencia se programan actividades paralelas con el fin de hacer partícipe al público de la representación a la que van a acudir. Cuántas veces hemos oído aquello de: “Yo no voy a ver danza porque no la entiendo, no me gusta”. Entonces, cuando vas a un museo, entiendo que según qué obras te sucederá algo parecido, ¿no?, ¿dejas de ir a los museos por eso mismo?. Parto de la base de que quizás no haya que entenderla y sí disfrutarla, pero no negaré que una ayudita siempre viene bien. Si, previamente a la representación, la compañía realiza algún tipo de actividad: explicar el proceso creativo, la elección de una pieza musical o el diseño de vestuario puede hacer que el asistente se sienta más “partícipe” de lo que va a ver. Siempre hay que tener cuidado con los horarios y, de nuevo, hay que publicitarlo, cuanto más, mejor.

Y si, todos tenemos derecho al acceso a la cultura, pero ojo, hay público que tiene la fea costumbre de reservar para luego no acudir al Teatro cuando el espectáculo es gratuito y los artistas, ya lo saben, somos muy etéreos, pero no vivimos del aire.

Centenario del nacimiento de una estrella: Fernando Martín Caurín, Martín Vargas

Vilamarxant (Valencia) 1925 - Valencia 1999

Texto de Juana y Jessica Martín ACMV
Por **Danza en Escena**
Fotos cortesía de ACMV

Martín Vargas

Fernando Martín Caurín (nombre de pila de Martín Vargas) nace en Vilamarxant, Valencia, el 5 de marzo de 1925. Hijo de Doña Juana Caurín Gil y de Don Alberto Martín Manzano, compositor del Himno a Pedralba, Himno a Vilamarxant y Director de las Bandas Municipales La Artística de Buñol, La Banda del Corral de Llíria, Banda Unión Musical de Vilamarxant, Banda la Lealtad de Vilamarxant y La Popular de Pedralba.

Este año se celebra el centenario del nacimiento de uno de los grandes referentes de la danza española: el maestro, coreógrafo y bailarín Martín Vargas. El Ayuntamiento de Valencia y la Asociación Cultural Martín Vargas le han rendido un merecido homenaje con una exposición, invitándo a los visitantes a viajar en el tiempo para revivir la época dorada de su arte y conocer su legado. En este recorrido por la memoria del maestro, se descubre el legado de uno de los grandes artistas valencianos, cuya obra y trayectoria perduran en el tiempo.

Muchos conocen a Martín Vargas solo como bailarín, pero su trayectoria artística comenzó a los 16 años, cuando debutó en Valencia como cantante de copla y bailarín. Su éxito fue tan arrollador que la propia compañía en la que actuaba decidió reestructurar el programa, otorgándole el papel de estrella del espectáculo. Así nació *El Gitano de la Voz de Oro*, un apodo tan enigmático como su propia historia, tejida entre realidad y leyenda. Se decía que descendía de una estirpe faraónica que había encontrado refugio en las sombras de la Alhambra granadina y que, desde niño, había crecido inmerso en el alma del arte gitano.

Fue en América Latina donde, poco a poco, Martín Vargas dejó atrás el canto para entregarse por completo a la danza. Su pasión por la danza española se gestó en la penumbra de las salas de cine, donde las legendarias figuras de Carmen Amaya, La Argentinita y Antonia Mercé, junto con un sinfín de películas de la época, encendieron su inspiración. Cada movimiento, cada paso proyectado en la pantalla avivaba en él el anhelo de formar parte de esa tradición, de hacer suyos aquellos gestos impregnados de historia y emoción.

EL SUEÑO AMERICANO

Martín Vargas tenía un gran deseo: que su arte fuera reconocido en Estados Unidos. Era un objetivo que todo artista de la época aspiraba a alcanzar. En este tiempo forma pareja artística con figuras destacadas como: Dorita Ortiz, María Thomé y María Rosa, además de integrar un trío junto a Juana Rosa y Damita Prado en los espectáculos de Las Vegas. Su éxito fue tan arrollador que pronto Hollywood reclamó su talento para el cine. En 1958, fue contratado por los estudios Paramount para la película Maracaibo, donde no solo actuó como bailarín, sino que también creó su propia coreografía. Al año siguiente, participó en la serie de televisión Zorro, en el episodio Masquerade for Murder, de Walt Disney, donde se encargó tanto de la coreografía como de la interpretación, siempre con su inconfundible estilo. Estos hitos fueron solo algunos de los momentos que consolidaron su legado en los escenarios.

El destino quiso que Martín Vargas cruzara su camino con el de Liberty Koloniar, secretaria de dirección de los estudios Paramount. La atracción fue inmediata y, en un arrebato casi cinematográfico, se casaron en Las Vegas, como si vivieran su propia película. Poco después, nació su única hija, Juana Martín, quien desde pequeña mostró un talento artístico precoz.

Ballet Español Martín Vargas

Ballet Español Martín Vargas

Damita Prado, Martín Vargas y Juana Rosa. Las Vegas, USA

Martín Vargas junto a Lola Flores

REGRESO A SUS RAÍCES

A pesar de sus éxitos internacionales, Martín Vargas sentía la necesidad de volver a su tierra natal. Sin embargo, su regreso no era sencillo. Él era desertor del servicio militar del ejército español y eso podía traerle serias consecuencias. Se había escapado, de polizón, en un barco con destino Italia, donde cosechó grandes éxitos durante dos años. Tras valorar sus opciones, encontró la vía para regresar: un indulto que le permitió volver al país. Pero lo que en principio era solo un retorno terminó marcando un nuevo rumbo en su trayectoria.

De vuelta en España, fue contratado como primer bailarín en la compañía de Mariemma y tras finalizar su contrato, se unió a la compañía de José Greco, también como primer bailarín, y lo llevó de nuevo a Estados Unidos. Durante su larga trayectoria profesional, ha pertenecido en calidad de primer bailarín y coreógrafo en las compañías de danza española de Pilar López, Mariemma, José Greco, María Rosa, Lola Flores y Gracia Montes. Es en ese regreso a España cuando creó su propio ballet: Ballet Español Martín Vargas.

Martín Vargas vivió uno de los momentos más importantes de su carrera cuando fue contratado por el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, un escenario de referencia, donde trabajó durante dos temporadas. Allí interpretó con maestría El Amor Brujo de Manuel de Falla, una obra cargada de fuerza y dramatismo, y la ópera Carmen de Georges Bizet junto a la bailarina Nana Lorca. Poco después, su camino tomó otro rumbo al incorporarse a la compañía de la cantante Gracia Montes con su propio Ballet Español Martín Vargas en el espectáculo La Rosa de las Marismas.

El encuentro entre Martín Vargas y Lola Flores marcó el inicio de una colaboración artística y una amistad duradera. En los años 50, durante una gira por América del Sur, coincidieron en Brasil en el espectáculo de despedida de Lola Flores junto a su hermana Carmen Flores. Desde entonces, trabajaron juntos en distintas etapas, en cine, en televisión y en grandes espectáculos, como La Guapa de Cádiz, de Quintero, León y Quiroga, donde Martín fue coreógrafo y primer bailarín, formando pareja artística con la bailarina Alicia Fernández.

A finales de los años 60 y principios de los 70, Martín Vargas volvió a compartir escenario con el Ballet de María Rosa, donde trabajó como primer bailarín en espectáculos de danza, televisión y en los prestigiosos Festivales de España. Paralelamente, amplió su experiencia al unirse al ballet español de Pilar López, una de las compañías más importantes del momento.

En Madrid, donde fijó su residencia, asumió el cargo de maestro de Danza Española y primer bailarín en la Compañía Lírica Nacional del Teatro de la Zarzuela, bajo la dirección coreográfica de Alberto Lorca. Durante una década consolidó su legado en la danza y dejó su marca en la historia del género.

UN MAESTRO DE LA DANZA: ALMA Y LEGADO

En los años 80, fue contratado como maestro de Danza Española en el Ballet Nacional de España (BNE) bajo la dirección de María de Ávila. El fin de esa labor era formar a futuros bailarines, como integrantes de la compañía. Allí creó la coreografía Caracoles, estrenada en el Teatro Monumental de Madrid en 1986, y ha permanecido en el repertorio del BNE hasta 1995, batiendo récords de representaciones.

El año 1980 el nacimiento de su nieta Jessica Martín marcó un hito en su vida. Ella, con los años, seguiría la tradición familiar como la tercera generación de bailarines.

Después de recorrer escenarios de todo el mundo, Martín Vargas decidió volver a sus raíces. Aunque su nombre ya había dejado huella a nivel internacional, regresó a Valencia tras ser contratado por Carmen López, una destacada promotora de la danza, quien confió en su talento y le abrió las puertas de su centro de danza. Este espacio pronto se convirtió en un referente de la danza española en la ciudad. También impartió clases en el Centro Europeo de Danza con el objetivo de formar nuevos talentos para crear su propio Ballet Español de Valencia, que más tarde pasaría a llamarse Ballet Español Martín Vargas.

Con esta compañía recorrió la Comunidad Valenciana, cosechando grandes éxitos. Durante varias temporadas, el Conservatorio Profesional de Danza de Riba-Roja y el Teatro Olympia fueron testigos de sus espectáculos, que se convirtieron en un referente en la región.

Como maestro de danza, ha impartido clases en las mejores academias de danza tanto en España como en el extranjero y siempre ha defendido la pureza de la tradición sin perder de vista la evolución del género. Dominaba las cuatro disciplinas fundamentales de la Danza Española (flamenco, escuela bolera, danzas regionales y danza estilizada), combinando calidad y elegancia. Su talento coreográfico, versatilidad y energía fueron clave en la formación de nuevas generaciones. Hasta sus últimos días, transmitió su pasión por la danza, dejando una huella imborrable en cada alumno.

Perlas del 28 Festival Internacional de Ballet de La Habana 2024
Brandon Lawrence y Tzu-Chao Chou

Por **Coral López Castellanos**
Fotografías de Maykel Espinosa Rodríguez /Danza Pública.

Tzu-Chao Chou y B. Lawrence en Interlinked

Brandon Lawrence en Interlinked

Interlinked

En las galas celebradas durante el FIBHAA descubrí a estos dos bailarines extraordinarios y versátiles, con unas cualidades físicas, técnicas y artísticas fuera de lo común: Brandon Lawrence (Ballet de Zúrich) y Tzu-Chao Chou (Birmingham Royal Ballet) que interpretaron "Interlinked", una pieza creada para ellos en 2022 por el coreógrafo Juliano Nunes y música del australiano Luke Howard, cuando ambos estaban en el ballet de Birmingham. Trata del concepto abstracto de la interconexión, espíritu del Festival que sintetizan a la perfección estos dos hombres sílfide con tutú romántico. También presentaron otras dos piezas. Tzu-Chao Chou en solitario bailó "Liebstod" (Muerte de Amor), del coreógrafo Valery Panov y música de Wagner. Un solo que parece un principio de autoconocimiento, de comienzo a través del amor y del deseo, donde demuestra un virtuosismo en el manejo de los grand jettés y de magníficas extensiones. Brandon Lawrence, junto a Elena Vostrotina, bailaron "In our wishes", un paso a dos muy bello e intimista de la directora del Ballet de Zürich, desde 2023, Cathy Marston.

Tras la clase y en una conversación muy animada e interesante con los tres, me comentan:
Tzu-Chao Chou: Trata sobre la conexión de las personas, es un concepto abstracto. La idea de que todos somos iguales, incluso en el hecho de llevar un tutú largo los dos, la refuerza. Es una pieza con mucha fuerza, muy poderosa, es completamente diferente al modo de moverse de un bailarín clásico.

B. Lawrence: Cuando empezamos a trabajar con Nunes no teníamos idea de lo que quería hacer. A menudo los bailarines contribuyen en el proceso creativo y dependiendo de sus cualidades, él va engranando las secuencias, cambiando constantemente direcciones y patrones.

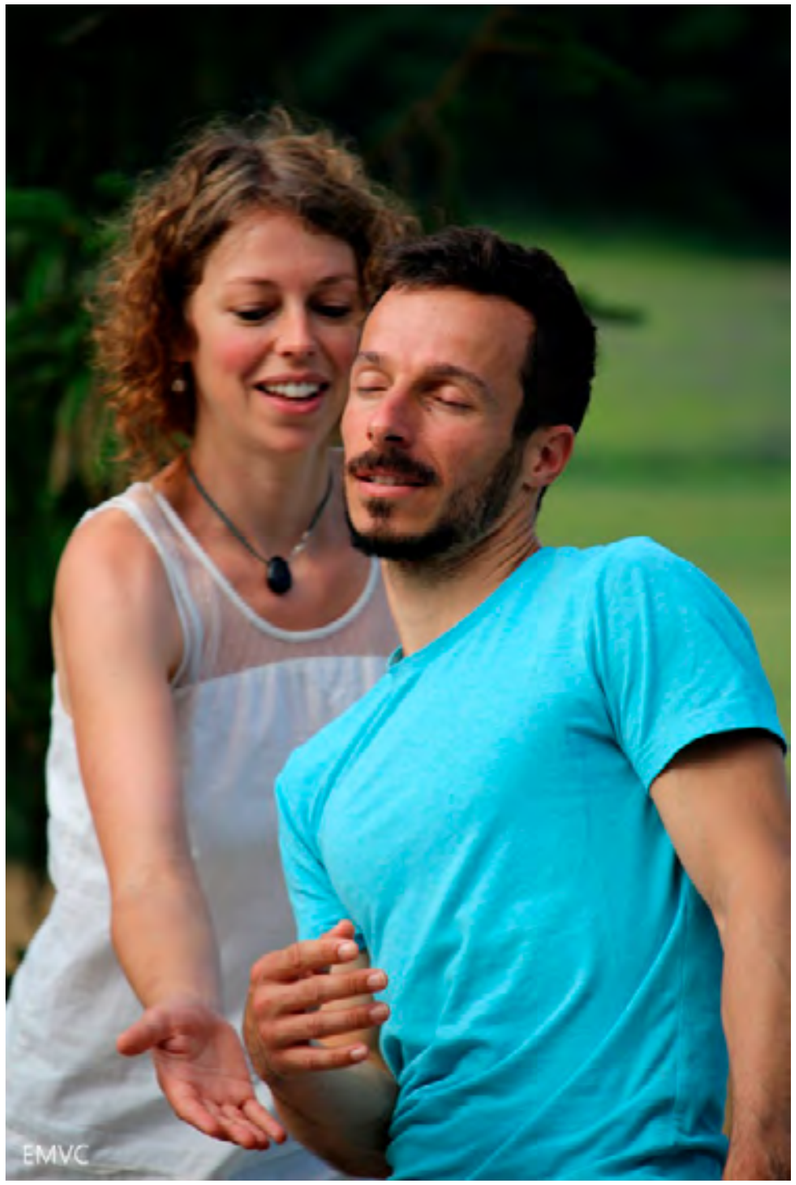
Coral.- El título de la coreografía encaja perfectamente en lo que transmitís al espectador, una conexión absoluta entre los dos, ¿lo sentís así?
Chou: Si, realmente, a pesar de que somos bailarines muy diferentes en nuestra forma de bailar y en el físico, creo que sí, transmitimos el significado más importante de la pieza que es una conexión absoluta. Yo confío completamente en Brandon y hasta podría bailar la pieza con los ojos cerrados. Cada vez que la bailamos es única y especial .

Coral.- ¿Cómo sabía Nunes que íbais a encajar a la perfección?
Chou y Lawrence.- En realidad no lo sabía, dicen riéndose. Como somos muy buenos amigos, creemos que Nunes percibió esto e identificó nuestra amistad como una fortaleza de la pieza.

Lawrence: Fue un regalo para nosotros que Carlos Acosta nos propusiera venir al festival. Durante una semana ensayamos en Zurich para preparar la pieza y venir a este festival. Es nuestra primera vez y es una experiencia maravillosa que ojalá pudiéramos repetir.

Paola Queinnec y la danza terapia

Por **Mila Ruiz**
Fotos cortesía de Paola Queinnec



Momento de sesión de danza terapia

"La danza terapia nace en el siglo XX, con el desarrollo de la danza moderna abriendo paso a un nuevo trato del cuerpo. Isadora Duncan cambió los esquemas y las reglas de la danza, la hizo más liberada y más expresiva.

En Alemania los trabajos del bailarín y coreógrafo aleman, Rudolf Laban sobre los componentes del movimiento y su relación con la expresión de la personalidad, inspira a varias bailarinas estadounidenses como Mary Whitehouse y Marian Chace que utilizan la danza como herramienta terapéutica en los hospitales psiquiátricos. Mary Whitehouse colabora con Karl Gustav Jung, famoso psiquiatra y médico suizo, introduciendo el concepto de movimientos auténticos fruto del inconsciente.

En 1965, Marian Chace quien ha utilizado la danza como terapia con pacientes traumatizados de los hospitales en Nueva York, crea la asociación de danza terapia americana.

En Francia, Rose Gaetner introduce la danza en las instituciones como componente del tratamiento y en colaboración el hospital Santos Dumont utiliza la expresión artística como eje de la acción terapéutica.

Nos encontramos en un pueblo cerca de Biarritz con Paola Queinnec, que trabaja desde hace varios años como danzaterapeuta acompañando a adolescentes y adultos con problemas psiquiátricos o de gestión de emociones y con grupos centrados en el desarrollo personal. Le pedimos que nos hable de esta disciplina y sobre todo de los beneficios que puede aportar practicarla.

¿Cómo descubriste la danza-terapia?
Descubrí la danza-terapia hace unos diez años, antes era profesora de idiomas y artes marciales en Francia y en el extranjero. Quise hacer una formación en coaching para acompañar a los estudiantes en cuanto a la gestión del estrés y también a otros públicos. Quise asociar el cuerpo basándome en mis prácticas de artes marciales, yoga y meditación. Un día, encontré un artículo sobre la danza-terapia y, como la danza siempre ha formado parte de mi vida, decidí completar mi formación de acompañamiento con esta disciplina. La formación duró un año y después he seguido formándome en otras escuelas sobre temas más específicos de la danza-terapia ya que necesito seguir trabajando sobre mí misma y cada día sigo con las disciplinas que me centran como la meditación, el ejercicio físico, la danza y las artes marciales.

¿Qué beneficios tiene la danza-terapia?
La danza-terapia tiene muchos beneficios que se adaptan a las necesidades de cada persona. Creo que todo el mundo necesita dedicar un tiempo a trabajar en sí mismo. La danza-terapia permite: relajar tensiones físicas y psíquicas, liberar emociones, abrir nuevas vías, descubrir nuevos recursos propios y desarrollar confianza y amor propio. También es útil para acompañar personas después de un *burn out*, crisis de angustia, cambios de vida, choques psicológicos, estrés, falta de confianza y baja auoestima, etc.

Paola Queinnec

Sesión danza terapia de familias

Sesión danza terapia de grupo

¿Cómo ayuda la danza-terapia a la salud física y mental?
El movimiento, en cualquier disciplina de danza, mejora la salud física porque permite trabajar los músculos, tendones y libera al mismo tiempo las hormonas del placer. Moviéndote y estando atento a lo que pasa en ti, permite también expresar y liberar emociones y cosas no dichas, de forma que te aligeras de lo que ya no te va a servir. Y vas redibujando tus prioridades en la vida, vas equilibrándola.

La danza-terapia invita a cada persona al impulso de vida, bailar es conectarse a la tierra, anclarse y conectarse con su cuerpo. Cuando bailas, el cuerpo libera hormonas de la felicidad: endorfina, oxitocina y dopamina. Algunas personas que padecen enfermedades psiquiátricas están desconectadas de su cuerpo. La danza-terapia les permite conectarse con su brújula interior, sus raíces, y trabajar la confianza en sí mismo y la autoestima. Por otro lado, practicar en grupo permite desarrollar entre las personas una fuerte conexión que puede convertirse en un gran apoyo psicológico.

¿Cuáles son los beneficios de la danza-terapia en niños y adolescentes?
Es importante sensibilizar a los niños sobre la relación cuerpo y mente. Las disciplinas como; el yoga, la danza-terapia, o la meditación les ayuda a conectarse con su cuerpo. Aprendiendo a escuchar y sentir su respiración, pueden mejorar la relación que tienen con sus emociones. Cuanto más atentos estén a los mensajes de su cuerpo mejor podrán acoger a sus emociones y podrán nutrir su autoestima.

En la etapa de la adolescencia, cuando el cuerpo está cambiando, la meditación y la danza-terapia les ayuda muchísimo, aprenden cuales son los puntos de referencia, tanto físicos como mentales, de la conexión con el cuerpo. El hecho de centrarse en las sensaciones del cuerpo, de dejar que la mente se ponga en segundo plano y moverse sin prejuicios permite el desarrollo de nuevos circuitos neuronales y les ayuda a confiar en sí mismos. Estos nuevos caminos permiten contrarrestar el circuito del estrés. Así los jóvenes sienten en su cuerpo como pueden ayudar a su mente a relajarse. Poco a poco van desarrollando recursos internos para acompañar los momentos de estrés y depresión.

¿En qué se diferencia la danza-terapia de otros tipos de danza?
La danza-terapia tiene como propósito unir cuerpo y espíritu. Es un movimiento libre en un marco sin juicio, un marco de confidencialidad, responsabilidad, respeto de uno mismo y de los demás. Nada es obligatorio, el propósito es estar atento a lo que pasa dentro de ti, a tu ritmo.

No hay que aprender pasos, ni memorizar una coreografía porque es movimiento libre. Se desarrolla una conexión con tu cuerpo muy sutil. Expresas lo que tienes en tu fuero interior con movimiento y así liberas emociones, memorias almacenadas en el cuerpo. Esto te ayuda a conocerte mejor y te da seguridad y confianza.

¿Cómo es una sesión de danza-terapia?
Las sesiones pueden ser en grupo o individuales. En grupo, la sesión de danza-terapia está construida alrededor de un tema, mientras que en una sesión individual está enfocada en el objetivo de la persona. La sesión está regida por reglas de confidencialidad, responsabilidad, respeto de sí mismo y de los demás. Nada de lo que propone la danza terapeuta es obligatorio. Lo más importante es conectarse contigo mismo, con tus sensaciones corporales, tus emociones, tu respiración, dejar de lado los prejuicios, escuchar lo que necesita expresar tu cuerpo.

Empezamos una sesión con un tiempo de acogida. Luego la terapeuta guía una entrada en el cuerpo de forma progresiva. Las sesiones van acompañadas de música. Comenzando con música suave y subiendo poco a poco la intensidad, finalizando otra vez con intensidad baja. Entre cada música se propone un ejercicio o una focalización teniendo en cuenta, la intención y la energía del grupo. Al finalizar se da un tiempo de puesta en común para compartir lo que se ha vivido y la terapeuta guía a cada persona para que salga de la sesión con algo constructivo.

La Danza: esa gran desconocida de la población escolar logroñesa de entre 15 y 18 años

Por **Perfecto Uriel**

Espartaco

In the Middle Somewhat Elevated

La profesión de la danza es absolutamente desconocida por la inmensa mayoría de los jóvenes logroñeses de edades comprendidas entre los 15 y los 18 años. Es, precisamente, lo que se deduce de una primera investigación de campo que La Casa de la Danza de Logroño ha experimentado con tres IES de la capital riojana. Por supuesto que el interés de esta Casa estriba en continuar con esta investigación y poder llevarla hasta el último rincón de nuestra comunidad autónoma para crear un primer baremo del conocimiento de nuestros jóvenes escolares con respecto a la profesión de la danza.

"Ver danza a ciegas", que así se ha denominado esta investigación, ha contado con la participación de los profesores de música de los IES: Batalla de Clavijo, Cosme García y Hermanos D'Elhuyar. Los estudiantes de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato han sido los auténticos protagonistas. La actividad trata de acercar la danza a partir de escuchas musicales a ciegas para despertar la creatividad de movimiento. Después de la escucha y de haber imaginado movimientos viene la visualización del trabajo coreográfico profesional. Para ello hemos contado con la participación de 125 estudiantes que, tras la experiencia, han respondido a una pequeña encuesta presentada por la organización.

Preguntas tan simples como: ¿qué te ha parecido la experiencia?, ¿te imaginabas algo así?, ¿practicas o has practicado danza?, ¿has visto danza por TV o por redes sociales o en un teatro?, ¿te gustaría ver danza en el teatro? han sido el punto de partida de este estudio experimental y pionero en La Rioja.

En la ciudad de Logroño, a día de hoy, hay 4.279 inscripciones en el departamento de escolarización del Gobierno de La Rioja, cursando 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Es evidente que la visita de La Casa de la Danza a tres de esos IES supone solo un 3% de la población total y no es un indicativo que genere un veredicto determinante. Sí que nos aporta una idea de lo preocupante de la situación, en términos porcentuales, y que pueden aumentar considerablemente si llegamos a la totalidad de la población estudiantil riojana.

De los 125 estudiantes participantes en la investigación, el 94% de ellos ha encontrado la actividad muy atractiva, inesperada y conveniente para descubrir nuevos objetivos de futuro. Tan solo un 6% la han tachado de innecesaria y sin interés alguno.

A las preguntas: ¿practicas o has practicado algún tipo de danza?, ¿cuál de ellos?, el porcentaje negativo es alarmante. Tan solo un 30% de los participantes han practicado danza, frente a un 70% que nunca lo han hecho. El ballet clásico, la danza contemporánea, el flamenco y la danza urbana son los estilos preferidos por los estudiantes encuestados.

Las Sombras, La Bayadère

Le Parc

Cuando se les preguntó si habían visto danza por TV o por redes sociales, la respuesta fue algo menos negativa. El 70% había visto danza por redes sociales, ya que nuestras televisiones no contemplan la danza de manera habitual en sus parrillas. El otro 30% nunca antes había visto danza por ningún medio indicado.

Al llegar a las preguntas: ¿alguna vez has acudido al teatro para ver danza? y, si nunca lo hiciste, ¿te gustaría intentarlo?, la respuesta tiene dos caras. Una triste, pero la otra tremendamente esperanzadora. Comenzaremos diciendo que los que nunca han ido al teatro a un espectáculo de danza gana por bastante a los que sí lo han hecho: un 66% frente a un 34%. Esto es preocupante, no cabe duda; pero tiene una lectura positiva cuando a la segunda pregunta, vemos que un 90% desearía ver danza en un teatro frente a un 10% que no le interesaría ni tan siquiera intentarlo.

La conclusión general, a nuestro parecer, tiene una cara fea y frustrante, aunque, por otro lado, se abre una gran ventana a la esperanza y al deseo de descubrir la danza después de haber participado en esta propuesta sencilla, pero muy gratificante. Ese 90% de los participantes que desearían poder asistir a un teatro y disfrutar danza en directo también han expresado el deseo de hacerlo en grupo, con sus compañeros de clase y en horario escolar.

Como se expresa al principio de este artículo, esto es el resultado de una investigación a pequeña escala. La Casa de la Danza de Logroño, en aras de ir sentando bases sólidas y argumentos interesantes para la promoción de la danza, seguirá acercando esta propuesta a otros IES de la ciudad e incluso de La Rioja, siempre en colaboración con los propios centros y con sus docentes del área de música.

Sadaise Arencibia. Primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba

Por **Coral López Castellanos**

Sadaise es "Carmen" Foto Maykel Espinosa Rodríguez - Danza Pública

Tengo la inmensa alegría de poder entrevistar hoy a Sadaise Arencibia, primera bailarina del BNC. No puedo ser en absoluto imparcial, puesto que me une a ella una gran amistad y la he visto crecer profesionalmente en el escenario. Fue en 2002, durante el 17 Festival Internacional de Ballet de la Habana, interpretando a la Reina de las Driadas en Don Quijote cuando la vi por primera vez. Recién egresada de la Escuela Nacional, sobresalía por la elegancia en los gestos, los equilibrios a la punta, sus bellísimas extensiones, unos cuidados arabesques y fouettés a la italiana y sus expresivos brazos.

Su debut como bailarina profesional ocurrió el 17 de julio de 1999, en la sala García Lorca del hoy Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, en el ballet "Rara Avis", de Alberto Méndez, interpretando el papel principal –el pavo real– en el primer movimiento, bajo la dirección técnico-artística de Alicia Alonso, compañía con la que ha actuado en países de América, Europa, Asia, así como en Egipto y Australia, obteniendo unas críticas inmejorables en diferentes roles.

Inició sus estudios en 1991, en la Escuela Provincial de Ballet «Alejo Carpentier» de La Habana y los continuó en la Escuela Nacional de Ballet, con las profesoras, Ramona de Saá, Adria Velázquez y Mirtha Hermida. Ha sido artista invitada del Ballet de la Opera de Roma (2006 y 2007), del Ballet del Teatro "Teresa Carreño" (2008). En el 2005 fue promovida al rango de Bailarina Principal y en 2009 al de Primera Bailarina.

Ha terminado el 28 FIB Habana en el que Arencibia bailó Giselle, el Lago de los Cisnes y End of Time, creación del británico Ben Stevenson, con música de Rachmaninov, donde vemos reflejada la última pareja de la civilización en medio de un escenario de muerte, cuando la catástrofe no alcanza a anularlo todo. Sadaise junto al joven Bertho Rivero realizan una magnífica interpretación en un paso a dos excelente en su coreografía, técnica y musicalidad.

Giselle, rol que le encaja como un guante, proyectando lo que siente su personaje: una tristeza profunda, un halo de liviandad con una ejecución y tecnicismo a la altura de una Giselle en el país de Giselle.

¿Un carácter personal que aportas al personaje de Odette?
Creo que sin quererlo sí he aportado personalmente al personaje de Odette. Al principio no era consciente de ello pero después sí me di cuenta que las personas que me han visto bailar a lo largo de los años, me han identificado mucho con el segundo acto de Lago y con el mito de la mujer-cisne en sentido general. Debe ser por la forma de moverme, por el biotipo, los brazos y el sentimiento que le imprimo porque lo siento como algo muy natural en mí.

¿Qué ballet de repertorio ha marcado tu carrera profesional?
Indudablemente Carmen, también el Lago y Giselle por supuesto, pero Carmen me llegó ya en la madurez y marcó en mí un antes y un después y pienso que también para los espectadores, pues a partir de ahí es otro de los personajes con los que me identifican.

En los festivales internacionales, la compañía invita a diferentes bailarines de otras compañías. ¿Con qué *partner* has encontrado una química especial?
Siempre recordaré como algo extraordinario y especial el haber debutado en Giselle con José Manuel Carreño, entonces en el ABT, y dentro de un Festival Internacional de Ballet aquí, en Cuba. Para mi trayectoria fue algo histórico, en mi carrera, todo un privilegio. Aquí también tengo que mencionar a Rolandito Sarabia en la Giselle que bailamos juntos en el Festival del 2018, fue muy emotiva ya que somos de la misma graduación y él llevaba 14 años sin bailar en Cuba.

En Rara Avis. Foto de Frank D. Dominguez

En Dionaea. Foto de Frank D. Dominguez

Estuviste sensacional en el personaje de Odette junto a Gretel Morejón, Odille, y a Ányelo Montero como Sigfrido, en la gala homenaje a Julio Bocca durante el FIBH. ¿Cuántas veces has bailado el Lago y si hay algún Sigfrido con el que haya resultado difícil la compenetración?
No, al contrario, me he llevado bien siempre con todas mis parejas de baile. Lamentablemente no llevo la cuenta de cuántas veces he bailado el Lago...pero sé que han sido muchas, desde el 2002 en adelante.

Paul Hodgins, crítico del New York Times, escribió sobre ti: "mostró otra calidad que caracteriza al Ballet Nacional de Cuba, la yuxtaposición de suavidad y rigidez, sobre todo en el cuerpo superior". ¿Crees que ésta es una característica del ballet cubano?
La verdad es que nunca lo había pensado así de esa manera como una característica del ballet cubano, porque siempre pensamos en aspectos más técnicos y también interpretativos para definir nuestra forma de bailar, pero pienso que sí, pudiera ser otra de nuestras características y casi no nos percatamos de eso nosotros mismos quizás porque está muy incorporado desde temprana edad.

¿Qué crees que tiene de especial el BNC frente a otras compañías?
La calidez interpretativa con que se asumen los grandes clásicos del repertorio, no es mejor ni peor, simplemente es diferente. Esa intensidad cubana primero y latina después, que está impregnada en sangre, incluso hasta en los bailarines más planos.

Siempre se te ha considerado una bailarina romántica y como característica peculiar más cerca de la estética francesa, por tus líneas largas y tu estilo, ¿te sientes mejor en estos roles?
Sé que por mi estética siempre me han dicho que de cierta forma no parezco cubana, pero aun así yo siento que soy 100% escuela cubana, con sus virtudes y defectos (dice con una sonrisa). En mi caso cuando era más joven me sentía muy a gusto en las piezas clásicas, pero con el paso de los años el espectro lógicamente se abre y hoy en día prefiero otro tipo de obras más libres, en especial las que demandan por encima de todo una carga actoral importante.

Se te ha catalogado como una bailarina clásica pero la UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de Cuba), te premió por tu interpretación en Agón de Balanchine, exponente del ballet neoclásico americano, ¿crees que es muy diferente a la escuela cubana?
Sí, es muy diferente el ballet neoclásico americano a la escuela cubana. Cada estilo y escuela están condicionados por la historia de su entorno y su contexto, por eso cada una tiene características diferentes, aunque la nuestra está influenciada en alguna medida por la americana y la rusa, ya que Alicia, Fernando y Alberto bebieron de ahí en sus inicios, pero adaptada totalmente al biotipo e idiosincrasia cubanos.

Giselle. Foto de Alfredo Cannatello

En End of time junto a Bertho Rivero. Foto de Frank D. Dominguez

En un ensayo recibiendo consejos de Maina Gielgud en el 28 FIBH

En Bodas de sangre junto a J. de Luz.
Foto de Maykel Espinosa Rodríguez Danza Pública

¿Cómo ves el futuro de la compañía?
Con toda sinceridad el futuro de la compañía lo veo un poco difícil, principalmente por la situación que vive el país y que continúa agravándose. El ejemplo está en que el BNC fue por muchísimos años una compañía de cerca de cien bailarines o más y ahora no somos ni la mitad de esa cifra. Cuando yo entré había bailarines de todas las edades y en la actualidad no hay más que ver que somos unos poquitos veteranos y en el resto las edades oscilan entre 18 y 23 años. Los bailarines no permanecen ni los maestros tampoco. Cada cual tiene el derecho de buscar lo que cree mejor para su destino. Claro, también inciden otros factores, pero es triste. Ojalá me equivoque y la situación mejore.

Una función especial
Unas cuantas ...Mi debut en Carmen, mi debut en Giselle, mi debut en Don Quijote completo, un Lago que hice en el Festival del 2004, los Lagos que hice junto a la Ópera de Roma, la única vez que bailé un pas de deux de Onegin…

El año pasado celebraste tus 25 años en la compañía, ¿te has planteado el futuro a corto plazo?
Sí, claro que me lo he planteado, desde hace varios años ya que vengo pensando en ello. Mi cabeza es como un hervidero. No es algo que pasa de hoy para mañana, es un proceso que lleva un tiempo y la vida te va llevando a ello. Es un poco abrumador y al mismo tiempo puede ser un alivio o una necesidad, pero en Cuba da miedo puesto que una vez que dejas de bailar hay poco futuro… Me he planteado la docencia y seguir vinculada a la danza de alguna forma. Hay otro camino profesional que me atrae mucho, la locución. Sé que no es fácil cuando no te has dedicado a ello, y mientras estas bailando es complicado reciclarse en otro campo, pero es algo que también me gustaría hacer.

En muchos lugares estamos viendo la falta de vocaciones para dedicarse a la danza clásica, en Cuba esto no sucede. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación a tu juicio?
En Cuba sucede que los fundadores de la compañía educaron muy bien al pueblo cubano y acercaron el arte del ballet a todo el mundo, lo hicieron asequible, por eso los niños y niñas quieren seguir estudiando esta carrera. Tanto ellos como sus padres ven esta profesión como algo muy cercano a lo que pueden acceder con relativa facilidad. Todos conocen quién fue Alicia por ejemplo. En otros lugares sin embargo es otro el contexto. Habría que hacer un estudio sociocultural quizás y no conozco el tema como para dar una respuesta categórica. A escala mundial la danza clásica sigue siendo una carrera muy cara de mantener, eso puede ser una limitante, y luego ya de profesional considero que no es un trabajo tan bien pagado acorde con el sacrificio que demanda, en Cuba tampoco lo es. Pero aquí estamos acostumbrados a trabajar con poco y por amor al arte como dice el dicho, eso no es del todo bueno pero sí tiene sus ventajas.

Has obtenido excelentes resultados en diferentes concursos: en Jackson (EEUU) fuiste finalista; Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Academias de Ballet, y en el de «Alicia Alonso», aquí en La Habana. ¿Qué opinión te merece la sobre-exposición de los jóvenes en redes y la repercusión en su salud mental?
Es cierto que da cierta publicidad para conseguir trabajo en un futuro y también es lugar de intercambio, para saber qué se está haciendo en diferentes escuelas. En contraposición me parece que se ha convertido en una moda y que los niños están sobreexpuestos desde demasiado jóvenes. Ya de por si esta carrera es muy estresante y la incertidumbre de ganar o no es un factor añadido. Hay que saber que hay muchos buenos bailarines que no han ganado medallas, creo que es algo relativo, ganar no determina tu carrera. La apreciación de la danza es muy subjetiva y se está sobrevalorando y cada vez hay más concursos, demasiados diría yo.

Mientras le doy forma a esta entrevista me llega la noticia que Sadaise Arencibia, primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, cerrará el telón a su carrera artística sobre los escenarios del mundo interpretando a La Mujer en Bodas de Sangre junto a Joaquín de Luz, en el papel de Leonardo, en el Teatro Nacional de La Habana el 23 de Abril. Le deseo la mayor felicidad en esta nueva etapa de su vida. Mis felicitaciones de antemano por esta actuación tan especial y por todos los éxitos cosechados durante su magistral carrera.

“Carmen” en el teatro Colón de Buenos Aires

Por **Nieves E. Morán**
Fotos cortesía del Teatro Colón

La mujer que nació en la pluma novelística de Prosper Mérimée en 1845 y se convirtió en protagonista de una ópera de cuatro actos con música compuesta por Georges Bizet -cuya orquestación fuese preparada en solo dos meses– y luego, a partir de 1931, fecha en que se ofreció la primera versión de ballet, ha sido siempre el eco de una historia de pasiones y de fatalidad. Mérimée la describe llena de “una rara belleza agresiva”. Es cautivadora, irresistible, aunque en el campo de la danza la cigarrera de Sevilla ha ido mudando su piel a medida que pasa el tiempo.

En abril de 2025, en el teatro Colón de Buenos Aires, Marcia Haydée hizo que todo sucediera puesto que así es “cuando pisa el escenario”, según sus propias palabras. Para acompañar su creación y compartir su visión de que en esta época actual “las mujeres lo que quieren es la libertad total, no quieren ser manipuladas”, es que dejó su casa en Alemania, creyó que este es el momento exacto en el mundo para hacer “Carmen”. Haydée declaró que fue la primera ópera que vio en su vida en su Brasil natal y cuánto la marcó la mística gitana que tiene el poder de ser ella misma. Está convencida de que la cigarrera es alguien que “no puede amar, solo se ama a sí misma” y aunque es como un animal salvaje, “no la quiere sexy” en el gran escenario argentino.

Maricel De Mitri como la dueña de la fábrica, “primera figura de poder a la que se enfrenta Carmen desencadenando la tragedia”, sola en el escenario “es la muestra cabal de que los bailarines se lucen no solo en la danza sino también en los recursos actorales.

La obra en dos actos tuvo cinco repartos, todos excelentes. El 7 de abril de 2025 Laura Chertkoff escribió en el diario La Nación que “en el contexto de una creación neoclásica, más centrada en la oscuridad dramática que en el brillo de las piruetas, Natalia Pelayo deslumbró como si hubiese nacido para personificar a la cigarrera, una mujer que no pide permiso para ser libre y lo declara a voz en cuello. Por ser como es encontrará la muerte, ya se lo habían dicho las cartas”.

Con esta obra se inauguró la temporada 2025 en el primer coliseo argentino, celebrando el centenario de los cuerpos estables que marca el inicio de Julio Bocca en la dirección del Ballet que lo vio nacer como intérprete solista en 1981. La noche del estreno de “Carmen” la vivió en un palco bajo junto a Marcia Haydée y todo su equipo de maestros ensayistas. Fue un magnífico comienzo de temporada.

Carmen.
Música: Georges Bizet; coreografía: Marcia Haydée.
Ballet Estable del Teatro Colón – Director: Julio Bocca
Agradecimiento: Biblioteca de música Blas Parera–SADAIC–Sra Rosa I. Misciagna. Biblioteca Teatro Colón y Diarios La Nación y Clarín, Buenos Aires, Argentina.

Obituario

Yuri Grigorovich, coreógrafo del teatro Bolshoi muere a las 98 años

Yuri Grigorovich murió el pasado lunes 19 de mayo a los 98 años. Nacido en 1927 en Leningrado, se graduó en la Escuela Coreográfica y se convirtió en solista del teatro Kírov a finales de la década de 1940. Tras su innovadora puesta en escena del ballet *La flor de piedra* Grigorovich alcanza una notable popularidad en la Unión Soviética y posteriormente en el mundo entero.

A lo largo de su carrera, dio a conocer a bailarines tan destacados como Natalia Bessmertnova, su esposa, y también a la famosa pareja formada por Ekaterina Maximova y Vladimir Vasiliev, entre otros.

Grigorovich puso en escena a varios clásicos del ballet ruso durante su carrera. Entre ellos figuran *El Cascanueces* de Chaikovski, *Espartaco* de Khachaturian, *Iván el Terrible* de Prokofiev, o *La Edad de Oro* de Shostakóvich.

Yuri Grigorovich y Natalia Bessmertnova estuvieron en Logroño en el año 2000. Con su compañía presentaron *Espartaco* en el Teatro Bretón. Por entonces La Casa de la Danza era tan solo un proyecto en construcción pero ya teníamos un libro de oro para firmas destacadas. Ellos dos lo firmaron y tuvimos ocasión de compartir conversación juntos.

Mercedes Moliní
Madrid 1958-2025

Por **Perfecto Uriel**

Te conocí tarde, querida Mercedes. Una noche en casa de otro amigo querido ya ausente también nos conocimos. De inmediato conectamos con la mirada. Tú con tu cigarrillo en la mano, yo con mi copa de vino Rioja. La casa de Víctor Burell, refugio de muchos artistas donde las tertulias duraban hasta bien entrada la madrugada, fue el principio de una amistad basada en la pasión por la danza.

El tiempo posterior nos fue proporcionando hermosos e inolvidables recuerdos desde Huesca a Madrid pasando por Logroño y donde siempre disfrutábamos de buen vino y tapas con que acompañar.

Aunque la danza fue nuestro común denominador, también compartimos las ganas de celebrar todo lo que a nuestro alrededor se planteara. Siempre sentimos tu apoyo para nuestros proyectos de provincias, en la cercanía y en la distancia, pues fuiste una de nuestras más entusiastas colaboradoras de La Casa de la Danza de Logroño desde sus orígenes.

La tierra te debe una amabilidad especial que estoy seguro te la ha concedido. Nosotros, humanos compañeros, te recordaremos siempre con el mismo cariño que tú ofreciste a la danza y todos sus protagonistas.

Vladimir Shklyarov. El Príncipe del siglo XXI

Por **Mayumi Sakamoto**
Fotografías cortesía de Sila Avvakum y Maria Shirinkina (Shklyarova)

Albrecht in Giselle, primer acto

Basilio en Don Quijote

Maria Shirinkina y Vladimir Shkyarov

El ballet es un arte por el cual, a través del movimiento, la interpretación y la calidad histriónica, el bailarín transmite a través de su cuerpo el contexto de la coreografía hasta conmover al espectador. ¿Qué hizo que Vladimir fuera único en el ballet, fascinando al público a través del escenario? Hay mucho detrás de todo esto: su talento, su carisma, un trabajo colosal, pero lo más importante el amor; ese amor a la gente, a la vida, al escenario. Amor que no da descanso, que empuja constantemente hacia nuevas hazañas, amor como un eterno y sin fin cambiador de significados, dando origen a la alteridad, a un comportamiento "fuera de este mundo". Vladimir era uno de esos artistas, que con solo su presencia y espíritu llenaba todo el espacio del escenario –y el auditorio– de una energía explosiva, de un carisma y una belleza indescriptible.

A través del tiempo hemos observado que genios de la danza nacen una vez por década en el tiempo, y Vladimir Shklyarov fue uno de ellos en el siglo XXI, entre los genios de la danza mundial de épocas pasadas, como Vaslav Nijinsky, Rudolf Nureyev, Mikhail Barishnikov, Alexander Godunov, y otros.

La naturaleza lo dotó generosamente de habilidades profesionales, y como estudiante de la Academia Vagánova, mostró los rasgos principales de su carácter: masculinidad, paciencia y pasión por la danza. Un increíble deseo de bailar lo llevó a la forma más alta, casi desde el primer año, para convertirse en un artista destacado del escenario del Teatro Mariinsky y ser reconocido con el título de "Artista Honorable de Rusia".

Las clases diarias, los ensayos, los espectáculos y –además, en sus horas libres– trabajando los detalles y pensando en cada rol, en cada personaje, todo ello dio como resultado una técnica impecable y virtuosa: facilidad en los saltos, destreza en los giros, un refinado movimiento de piernas y suaves manos como complemento. La interpretación reflexiva y creíble del personaje, su expresividad emocional, musicalidad y encanto hicieron de Shklyarov el favorito y amado del público.

Vladimir Shklyarov durante una pausa de ensayo

Vladimir Shklyarov junto a su esposa Maria Shirinkina y sus hijos Alexei y Alejandra

Sergei Berezhnoy, Yuri Fateev y Vladimir Kim, sus maestros en el Teatro Mariinsky, lograron una fructífera colaboración que ayudaron al joven artista a estabilizarse en el escenario y encontrar su propia individualidad a través del análisis meticuloso de cada actuación.

Durante sus dos décadas en el escenario, Vladimir Shklyarov tuvo la suerte de interpretar más de 40 ballets y numerosos de conciertos, cada uno de los cuales enriqueció su estilo interpretativo y pulió su individualidad. Su repertorio incluyó numerosos príncipes de cuentos de hadas de los grandes clásicos; héroes románticos muy apropiados a su elegante apariencia, como su Príncipe Desirée, el romántico Sigfrido, el cariñoso Albert, James, Jean de Brienne, el Conde, Romeo, entre otros.

Su Príncipe Desirée, de La bella durmiente, de estilo refinado, preciso en las poses, grácil, con ciertas referencias a la época de Luis XIV, resultó ideal para el joven artista, en que la organicidad de sus movimientos y su hermosa imagen determinaron su posición como príncipe por antonomasia, del mismo modo que su Albrecht en Giselle, es un indudable éxito creativo del artista ya maduro, donde la parte dramáticamente intensa reveló el rico potencial de su talento actoral.

Su profesionalismo en los pas de deux lo convirtieron en el partner por excelencia de las bailarinas con quienes bailó. Tuvo la oportunidad de bailar con bailarinas de excepcional talento, como Diana Vishneva, Ulyana Lopatkina, Victoria Tereshkina, Natalya Osipova, Olesya Novikova, Alina Somova, Ekaterina Kondaurova, entre otras.

Entre uno de sus grandes éxitos, gracias a su talento artístico interpretativo, recordamos su apariencia como un joven encantador –como correspondía a sus personajes–, especialmente en Romeo y Julieta, junto a Diana Vishneva, donde cautivaron a la audiencia mundial, complementándose mutuamente. En la prensa nacional e internacional –incluso en la prensa británica– lo llamaron “el príncipe del ballet ruso”, aunque su deseo infatigable fue bailar no solo los grandes roles del repertorio clásico, sino también irrumpir en el mundo de las coreografías modernas.

El destino le brindó una generosa oportunidad en el Covent Garden de Londres, junto con Natalya Osipova: interpretar Des Grieux en el ballet Manon, de Kenneth MacMillan, en el que la bailarina de temperamento incontenible y expresiva en los dúos, nos hizo mirar con nuevos ojos la colaboración de estos dos insuperables artistas. Su encantador De Grieux, inquebrantable, decidido, lleno de pasión y ferozmente enamorado, cautivó incluso al público inglés más remilgado.

Durante sus dos temporadas en Bayrisches Staatsballett de Munich tuvo además la oportunidad de hacer realidad un sueño: Spartacus, junto con Sergei Polunin (Craso); cuyo marco musical y coreográfico complejo, que requería resistencia y ciertas características externas, parecía un personaje inapropiado para Shklyarov. Y entonces ocurrió una metamorfosis: el joven de los roles de príncipes irrumpió en escena como un verdadero líder de esclavos y gladiadores, un guerrero brutal que lucha desesperadamente contra sus oponentes.

Trabajar conjuntamente en los Teatros Mariinsky y Bayerischer Staasballetts, sus numerosas giras, galas e invitaciones para actuar por todo el mundo, así como cientos de entrevistas y el reconocimiento de una audiencia global lo hicieron un bailarín del mundo.

Su última y triunfal Gran Gala internacional fue en Santo Domingo, República Dominicana, en el Teatro Nacional Eduardo Brito, el 23 de agosto del 2024. Vladimir estaba muy emocionado por poder brindar al público dominicano todo su arte: “Voy a dejar un pedacito de mi espíritu en este escenario, este es mi regalo”, recalcó. Y así fue, el auditorio retumbó con los interminables aplausos.

Vladimir Shklyarov, premier del Teatro Mariinsky, “el Príncipe del XXI”, fue el corazón de esta gran e histórica gira junto a otros importantes bailarines rusos, Evgeny Konovalov, Maria Khoreva, Anastasia Smirnova, Mikhail Makar, Artem Ovcharenko, Anna Tikhomirova y otros. Y en este próximo verano, en agosto del 2025 en el Teatro Nacional Eduardo Brito se dedicará en su memoria la II Gran Gala de las estrellas rusas de los Teatros Mariinsky y Bolshoi, con estrellas que compartieron escenario en la vida artística de Vladimir Shklyarov, entre ellos Renata Shakirova, Ekaterina Kondaurova, Oksana Skorik, Evgeny Konovalov, y Anastasia Smirnova.

Encuentro con Millán y con Gabriel

Por **Danza en escena**

La Casa de la Danza organizó, el pasado 21 de febrero, un encuentro de jóvenes estudiantes de danza locales con dos futuras estrellas internacionales. En la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento y con la asistencia de autoridades que, previo al encuentro, saludaron a los dos bailarines.

Público que asistió al encuentro con los dos bailarines logroñeses

Gabriel Tudelilla

Millán de Benito

A modo de homenaje hemos querido reconocer el talento de dos logroñeses que han triunfado en una de las competiciones más importantes del mundo profesional de la danza: El Prix de Lausanne. Dos absolutos héroes en los que muchos otros jóvenes riojanos pueden encontrar ese punto de inflexión para hacer de la danza su objetivo de vida. Ellos son Millán de Benito y Gabriel Tudelilla.

Después de la pertinente presentación de sus respectivos CV, por parte del director de La Casa de la Danza, se abrió un turno de preguntas en el que todo el mundo pudo participar y preguntar para saber y conocer a nuestros dos grandes promesas de la danza internacional.

Durante el encuentro hemos podido conocer muchos más detalles de sus proezas en Lausanne, de sus preocupaciones, de sus aficiones, de sus quebraderos de cabeza, de sus sueños de futuro y, sobre todo, hemos podido expresarles nuestro agradecimiento por haber elegido esta profesión, a pesar de las dificultades que ella conlleva.

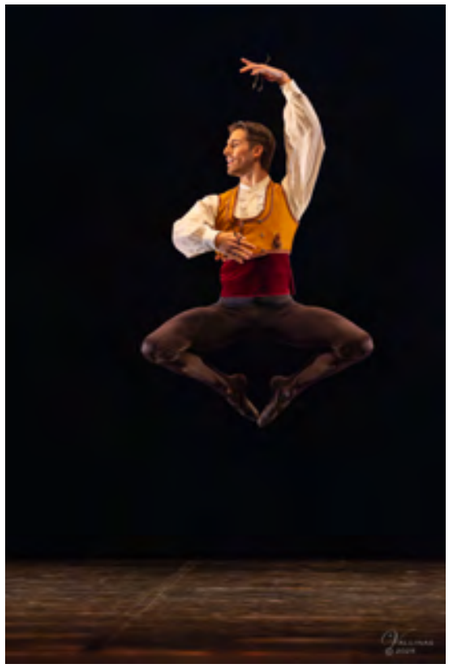
Al finalizar el encuentro todos los asistentes pudieron hacerse fotos con ellos dos y recoger sus autógrafos en unas postales que se habían dispuesto para tal objetivo. La figura de estos dos logroñeses, riojanos de oro en términos de danza, ya no serán caras desconocidas para muchos jóvenes practicantes de danza que quizá en un futuro puedan abrazar el mismo recorrido que Millán y que Gabriel.

Al certamen de Castellón
Las musas bajan al escenario

Por **Manuel Segovia y Mª Gabriella Foschi**
Fotos de Jesús Vallinas

Carmen Rodríguez

Claudia Ávalos



David Lordén

Eva Pérez

Ayer, de nuevo, el Teatro Principal de Castellón se llenó de magia. Sus palcos, sus luces doradas, el murmullo contenido del público… Todo parecía latir al compás de algo más grande. Y allí, en lo alto, como siempre, las nueve musas que custodian el escenario observaban en silencio. Testigos del paso del tiempo, siguen ahí, quietas, inmutables… y sin embargo cómplices.

Desde mi palco, me dejé llevar por la emoción de los que pisan por primera vez esas tablas. Vi en sus cuerpos el temblor de la entrega, el coraje de quien decide que la danza será su camino. Y en un instante, me pareció que la más luminosa de todas las musas era TerpsÍcore. Bajó de su pedestal, quizá, para aplaudir en secreto a quienes osan invocarla.

Este certamen es más que una competición. Es un rito, un acto de afirmación, un espejo en el que la danza española, el flamenco, la danza clásica y la contemporánea se miran, se retan, se nutren. Aquí no se trata sólo de técnica -aunque la hay, y desbordante- sino de verdad, de búsqueda, de entrega absoluta.

Algunos intérpretes defienden coreografías imposibles, de una complejidad vertiginosa. Otros apuestan por la emoción contenida, por la sutileza, por lo que no se dice con los pies sino con la respiración. Y todos, absolutamente todos, nos recuerdan que la danza no es una meta, sino un camino.

Quiero dar las gracias, de corazón, a todos los participantes, también -y especialmente- a quienes no pasaron a la final. Porque lo que vivieron sobre ese escenario es ya parte de su vida. Porque cada esfuerzo, cada ensayo silencioso, cada instante compartido es experiencia, es crecimiento, es arte en estado puro.

Gracias también a la organización, a Gabriella y a todo el equipo por el trabajo incansable que implica mantener vivo un proyecto así. Y al público, que sigue llenando las butacas y recogiendo con respeto y emoción todo lo que brota del escenario. En esta 28ª Convocatoria Nacional de Danza Ciudad de Castellón y Premio Fundación Dávalos-Fletcher, el jurado tuvo la difícil tarea de elegir entre tanto talento. Por ello, con especial cariño,

Foto familia

Maddi Olaizola

Noelia Ruiz y Matías López del BNE

Sarah Gros y José Juan del CDC

queremos felicitar a los premiados de esta edición: Premio a la Interpretación y mejor imágen escénica: Carmen Rodríguez; Premio Danza Clásica: Claudia Ávalos; Premio Danza Contemporánea: Maddi Olaizola; Premio Danza Española: David Lordén y Premio Flamenco: Eva Pérez

Y ojalá este certamen siga contando con el apoyo que merece después de tantos años haciendo realidad los sueños de muchos jóvenes artistas. Apoyo no sólo del sector de la danza, sino también de la comunidad entera. Porque en estos escenarios, muchas veces humildes, se fraguan los sueños de artistas que mañana tendrán grandes trayectorias. Lo importante no es ganar: es participar. Las futuras estrellas nacen aquí, bajo la mirada silenciosa -y luminosa- de las musas

Un año más gracias Manuel Segovia por tus palabras.

Gracias a todos por ser los pilares de este proyecto y por haber comprendido la verdadera finalidad de este encuentro.

Gracias Maribel Gallardo, Eva López Crevillén, Manuel Segovia, Javier Latorre, Isaac Montllor, Iván Pérez, Joan Crespo, Andrea Escudero y Elena Llopis, por vuestra generosidad que ha permitido a muchos jóvenes disfrutar de una experiencia decisiva en su carrera profesiona.

Lo más reconfortante es que independientemente de pasar o no a la final, y ser o no los premiados, todos consideran su paso por la Convocatoria como una experiencia única muy positiva y enriquecedora.

Gracias a todas las compañías y solistas que colaboran en la Gala, a Jesús Vallinas por las preciosas imágenes. Gracias equipo: Ana Llopis, Lupe Mus, María Andrés, Anna Andrés, Blanca Pons y a los voluntarios Adrián Berro y Silvia Moreno, que cada año se animan a prestar su ayuda.

Este año si creo que puedo decir que este proyecto tiene futuro con todos/as vosotros/as.

Y gracias a ti Perfecto, por darnos voz.

La nueva 'Carmen' de Miami City Ballet es un rotundo éxito

Por **Orlando Taquechel/ Artburst Miami**
Fotografías de Alexander Iziliaev,
cortesía de Miami City Ballet

La nueva 'Carmen' del Miami City Ballet, con coreografía de Annabelle López Ochoa, tuvo su exitoso estreno mundial el viernes 25 de abril en la Ziff Ballet Opera House del Arsht Center de Miami

Cameron Catazaro (el Destino) y Dawn Atkins (Carmen) en su primera aparición juntos

Dawn Atkins y Stanislav Olshanskyi en "Carmen"

Taylor Naturkas (Micaela) y Stanislav Olshanskyi (Don José) en "Carmen"

Por fin Miami City Ballet (MCB), estrenó su nueva "Carmen" y la noticia corrió como pólvora encendida: el canto del cisne de Lourdes López, su último proyecto como directora artística de la compañía, es un rotundo éxito.

Y para conseguirlo, ha contado con la colaboración de Annabelle López Ochoa, una coreógrafa visionaria con una larga trayectoria creando ballets sobre mujeres importantes (Coco Chanel, Eva Perón, Frida Kahlo), que supera las expectativas que le preceden y logra hipnotizar a los espectadores con una propuesta orgullosamente feminista donde actualiza la archiconocida historia publicada como novela en 1845 por Prosper Mérimée y adaptada como ópera en 1875, con música de Georges Bizet.

La actualización que distingue a esta "Carmen" es la profesión de su protagonista: la gitana cigarrera de Sevilla es ahora una crupier de Las Vegas. El cambio más llamativo es el desenlace del conflicto entre Carmen y Don José, donde la primera sobrevive y el segundo es la víctima.

La nueva ocupación de Carmen está inspirada en Molly Bloom, la famosa Poker Princess. Pero el final abierto de la historia nos sugiere que, en realidad, la atractiva crupier imaginada por Annabelle López Ochoa es un personaje mucho más cercano a la Roxie Hart del musical "Chicago". ¿Alguien duda que el veredicto va a ser "no culpable' si es llevada a juicio por el asesinato de Don José?

En términos de puesta en escena, esta "Carmen" deslumbrante por la limpieza de su realización, no teme ser heredera de logros anteriores y, de manera discreta, parece rendirle homenaje a sus creadores.

A Roland Petit, cuando Carmen baila seguida por un pelotón de bailarines (Zizi Jeanmarie, la intérprete original del ballet de 1949, fue también una importante vedette del music hall francés) y a Alberto Alonso, cuando nos redescubre el personaje del Destino, aportación emblemática a la historia de la danza de la versión creada para Maya Plisetskaya en 1967.

Brooks Landegger (Escamillo) irrumpe en la escena

Dawn Atkins es Carmen para el Miami City Ballet

Del mundo de la ópera, Annabelle López Ochoa traslada al ballet la polémica proposición operística de Leo Muscato y el Teatro Maggio Musicale Florentino que en 2018, y como una manera de denunciar el feminicidio apabullante del siglo XXI, hicieron que Carmen le arrebatara el arma a Don José y lo matara.

Los seductores diseños minimalistas de escenografía de Christopher Ash son cómplices del trazo coreográfico y del exuberante arreglo orquestal de Juan Pablo Acosta, que sobrevive milagrosamente al despropósito imperdonable de presentar con música grabada a un estreno mundial tan importante como este.

De todas formas, el montaje avanza con asombrosa fluidez. No hay apagones entre escenas y cada silencio cuenta. Incluso en los momentos donde impera un cierto naturalismo en la gestualidad de sus bailarines/actores, el sofisticado trabajo de Annabelle López Ochoa como directora se siente como una reflexión intuitiva sobre el mantra de Blanche Dubois: "No quiero realismo, ¡quiero magia!".

Definitivamente, todo lo anterior resulta ser un marco estupendo para el lucimiento de los dos elencos escogidos por la coreógrafa para actuar en las cuatro primeras funciones que tuvieron lugar a teatro lleno en el Arsht Center de Miami antes de trasladarse al Broward Center de Fort Lauderdale.

El elenco de la noche de estreno -el viernes 25 de abril- incluyó en los roles principales a Dawn Atkins (Carmen), Stanislav Oshlanskyi (Don José), Cameron Catazaro (el Destino), Steven Loch (Zuñiga) y Brooks Landegger (Escamillo).

En la función del domingo 27, Hannah Fisher fue Carmen, Cameron Catazaro interpretó a Don José, Francisco Schilereff hizo del Destino, Andrei Chagas fue Zuñiga y Ethan Rodrigues asumió el rol de Escamillo. Taylor Naturkas interpretó a Micaela en ambas ocasiones.

Atkins y Olshanskyi son ahora las dos grandes estrellas de la compañía, y uno va al teatro para ver como encarnan la singularidad de sus personajes sin abandonar sus estilos personales.

Cameron Catazaro y Dawn Atkins en "Carmen"

En ese contexto, Atkins ofrece una Carmen centrada en sí misma y por momentos, intencionalmente inescrutable, leal sólo a la agenda marcada por su destino. Por su parte, Olshanskyi hace entrega de un Don José vulnerable, obnubilado por la pasión. Ambas son creaciones memorables.

El versátil Cameron Catazaro causa una gran impresión como el Destino de Atkins y sobresale igualmente como Don José junto a Hannah Fisher, que a su vez es acompañada por el Destino espectacular de Francisco Schilereff. Tanto Steven Loch como Andrei Chagas interpretan a Zúñiga con admirable honestidad.

Brooks Landegger, derrochando carisma, despliega su habitual talento para el espectáculo como Escamillo, que en esta versión no es un torero sino un actor fiestero. En el mismo papel, Ethan Rodrigues consigue una caracterización igualmente divertida en un registro absolutamente diferente. En ambas funciones, Taylor Naturkas se mostró encantadora y segura de sí misma como Micaela.

Pero a la hora de reconocer un trabajo verdaderamente revelador, hay que mencionar el de Hannah Fisher como intérprete, con una Carmen feroz e intimidante en su zafiedad que cautiva al público y la hace merecedora de una de las ovaciones más entusiastas de la temporada. Y las ovaciones abundan en cada una de las funciones.

En resumen, esta "Carmen" es uno de esos casos raros en los que todo –lo viejo y lo nuevo, lo esperado y lo inédito- confluye con soltura exquisita.

El resultado es un ballet narrativo confeccionado sin costuras por un equipo creativo con dominio absoluto del oficio. Algo que resulta ser una cualidad en peligro de extinción en estos tiempos, porque con frecuencia olvidamos que el término obra maestra es la acreditación de un oficio bien adquirido.

Sin oficio no hay maestría y la maestría se pasea dueña y señora por la "Carmen" de Annabelle López Ochoa y el Miami City Ballet.

ArtburstMiami.com es una fuente mediática sin fines de lucro dedicada a las artes que presenta historias frescas y originales de escritores especializados en teatro, danza, artes visuales, cine, música y más.