DANZAENESCENA

Revista de La Casa de la Danza

Nº 65
ABRIL 2025

CARLOS LÓPEZ

II PARTE FESTIVAL DE LA HABANA

CARLOS VILLAMAYOR, fotógrafo

HYGROSKOPÍA, Cruceta Flamenco

38 EDICIÓN DANSA VALÈNCIA

casadeladanza.com

Logroño
Casa de la Danza

Ciclo de visionado de ballet

Analizando los grandes ballets

11 de enero: *La Hija del Faraón*
18 de enero: *Sylvia*

8 de febrero: *La Fille Mal Gardée*
15 de febrero: *Paquita*

8 de marzo: *Espartaco*
15 de marzo: *El Corsario*

Sala de Conferencias del Ayuntamiento | 12:00h
Duración 90 minutos | Entrada libre

DANZAENESCENA
Nº 65_ABRIL 2025

EDITORA: Mila Ruiz

COORDINADOR: Perfecto Uriel

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

COLABORADORES:
Concha Arribas, Roger Salas, Coral López Castellanos, Perfecto Uriel, Orlando Taquechel, Marta Carrasco, Nieves E. Morán.

FOTOGRAFÍA:
Maykel Espinosa Rodríguez/Danza Pública, Edward Lora, LK Studio, Ash, Javier del Real, Jesús Vallinas, Carlos Villamayor, Miguel Ángel Ramos (Arco Visuales), Gene Schiavone, Nancy Ellison, Juan E Cabrera, Karime Arabia, Simon Soong, Alexander Iziliaev, Patricias Photography, Shameka Seabrook, Alfredo Armas, Daniel Azoulay, Soundglare, Jubal Battisti, Luis Domingo, Isabelle Lima y Lucia Marote.

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)

Danza en escena
ISSN – 3020-1101

SUMARIO

4 EDITORIAL: La vida es danza, es ritmo, es creación, es música. ¡Viva la danza!
Concha Arribas

6 ENTREVISTA: Carlos López: un profeta del ballet
Roger Salas

18 Mariano Cruceta, Cruceta Flamenco. 25 años de creación en el arte flamenco contemporáneo
Danza en Escena

22 El Festival de las emociones, La Habana. 2ª parte: Entre clases y ensayos
Coral López castellanos

28 Programación de danza en nuestros coliseos logroñeses. "Hay que empezar a cuidar la calidad del producto"
Perfecto Uriel

32 La danza en Miami durante 2024: un recuento de logros
Orlando Taquechel/ ArtburstMiami

38 Jóvenes estrellas para el S.XXI: César Ortega García
Danza en Escena

43 La 38 edición de Dansa València presenta 39 propuestas escénicas bajo el lema de "Sueño insinuado"
Marta Carrasco

46 Carlos Villamayor, fotógrafo de danza. La perfecta comunión entre dos disciplinas
Nieves E. Morán

50 Lena, dando vida a la muerte
Coral López Castellanos

52 El encanto irresistible de STYX The Company y la música descriptiva del ballet clásico
Orlando Taquechel/ Artburst Miami

57 Libros de danza

Editorial

La vida es danza, es ritmo, es creación, es música. ¡Viva la danza!

Sentados esperando nuestro turno. Junto a mí, una pareja en la misma actitud. Los miro, son conocidos. Nos saludamos, charlamos cosas cotidianas y de pronto se les ilumina el rostro: nos dicen que vienen de Madrid. Han ido a ver actuar al nieto. Mi sorpresa ante la duda de la edad del chaval y su circunstancia. "Es uno de los jóvenes-bailarines que comparten el papel de Billy Eliot, musical de Brodway que está en Madrid haciendo las delicias del público. "Millán, nuestro nieto es bailarín". ¡Millán es el nieto de mis amigos! Millán es de Logroño. Millán es de La Rioja.

Y aquí, ¿qué sabemos de él? ¿Qué sabemos de la danza? ¿Del sacrificio, entrega, disposición, medios, esfuerzos, trabajo, entusiasmo, y colaboración que un bailarín necesita para desarrollar sus emociones? ¿Y qué sabemos de la ingente capacidad y aptitud necesarias para conformarse como un gran bailarín a nivel internacional?

En la vida todo es palabra, todo es música, todo es movimiento. La vida nos mueve y transforma. La vida no se detiene, fluye y la danza va unida a ella de manera continua y permanente. La comunicación plástica es tan antigua como la Humanidad: la voz, la música, el canto, el cuerpo, ese lienzo comunicativo que el bailarín traslada a sus articulaciones para generar emociones plásticas que expresan su propia empatía emocional

Los bailarines utilizan su cuerpo para comunicar, para contar historias, que en tantas ocasiones están ya escritas. La danza supera las barreras lingüísticas ofreciendo un arte escénico tan viejo como la humanidad. El lenguaje corporal es la forma de comunicación más instintiva de la humanidad. Ya los bebés recién nacidos usan sus manos y pies para hacer gestos de baile incluso antes de aprender a pronunciar una palabra, y entonces surge el lenguaje primitivo de la danza, un singular mensaje visual que supera las barreras lingüísticas. Las palabras, los textos más bellos escritos son susceptibles de generar emociones de carácter plástico que completan y enriquecen el propio texto literario.

¿Podemos decir que La Rioja es tierra de bailarines, de creadores? No, necesariamente. Pero si debemos hablar de la pequeña-gran historia que supone en una comunidad autónoma reducida como La Rioja, en una ciudad de 150.000 habitantes aproximadamente, tener una Casa de la Danza. Inaugurada en el 2003 y auspiciada por el Ayuntamiento de Logroño tiene una gran actividad permanente, difundiendo el amor a la danza, la cultura de la belleza y de la formación de jóvenes entusiastas. Coordinada por Perfecto Uriel, la voz de la danza se extiende más allá de nuestras fronteras, camina de la mano de quien sabe valorar la energía que desprende el cuerpo que habla, que se comunica, que desafía las leyes de la física para dejarnos boquiabiertos por su belleza.

Sus cuerpos son instrumento para la expresividad de las artes: la música, la pintura, la literatura, el teatro… Nuestra cultura, nuestra condición humana, la exploración de temas universales: la fragilidad, el amor, la tristeza, la muerte, el dolor. La danza es el espejo de nuestra vida.

Por eso, la danza se ha convertido en una herramienta poderosa en el ámbito educativo porque estimula la expresión personal y la creatividad en los jóvenes. Promueve la conexión entre mente y cuerpo. Un diálogo constante tan necesario en nuestros niños y adolescentes sin duda, nuestros bailarines como Millán de Benito o Gabriel Tudelilla, jóvenes promesas riojanas en la danza universal, saben de ello.

Quizá los riojanos tengamos algo de danza y música en nuestros genes. El Amor brujo, ballet de Manuel de Falla con inspiración y libreto de María Lejárraga, riojana reconocida por su capacidad literaria y musical, da razones para entender la magia de la música, la poesía y la danza.

"Lo mismo que el fuego fatuo
Lo mismito, el querer
Lo mismo que el fuego fatuo
Lo mismito, el querer
Le huyes y te persigue
Le llamas y echa a correr
Lo mismo que el fuego fatuo
Lo mismito, el querer"

El amor Brujo: Manuel de Falla y María Lejárraga (1915)

Concha Arribas Llorente, Profesora y educadora.

ROYAL ACADEMY OF DANCE

info@rad.org.es www.rad.org.es

Carlos López: un profeta del ballet en otras tierras

Por **Roger Salas**

Carlos López en clase

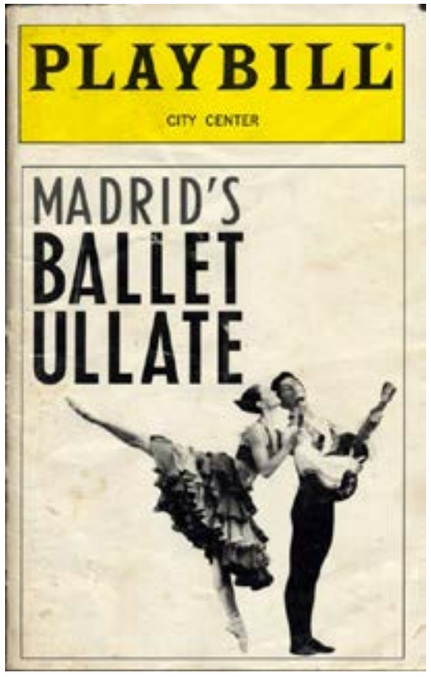
Ensayando Nomos Alpha con Víctor Ullate

Perteneciente a una generación de oro del ballet español donde también figuran Tamara Rojo, Ángel Corella y Joaquín de Luz, entre otros, López saltó a los diarios de todo el orbe cuando en medio de la pandemia del Covid lanzó su iniciativa de clases de ballet online, una iniciativa que, en el decir de los expertos, fue pionera y salvó muchas carreras. Tras su paso por las tablas de Metropolitan y los teatros de medio mundo, Carlos estuvo al frente de la compañía junior del ABT para después regresar a la compañía madre. Su capacidad organizativa y su rigor en el montaje del repertorio lo ha convertido en el intermediario preferido de muchos coreógrafos.

¿Cómo fue el cambio de Europa a los Estados Unidos? ¿Fue traumático, y cómo tomaste la decisión?
No fue traumático. Llevaba en el Ballet de la Comunidad de Madrid, el ballet de Víctor Ullate, 10 años siendo principal y ya notaba que las oportunidades artísticas y las opciones que a mí me llenaran en ese momento ya se me habían acabado. Busqué una inspiración como la que había tenido con Víctor desde que tenía 15 años y el América Ballet Theatre siempre ha sido una compañía que he tenido como referente, que todos hemos tenido como referente en España. Conocíamos a Baryshnikov, habíamos visto bailar la compañía cuando vinieron al Palacio de los Deportes de Madrid y siempre me habían llamado mucho la atención.

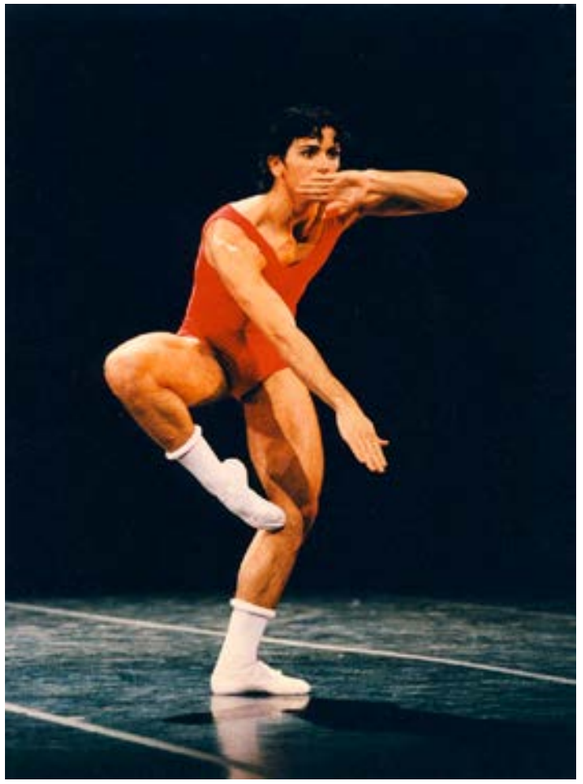
¿Al llegar a la escuela de Ullate venías con algún conocimiento previo de ballet?
Nada nada nada. Me gustaba bailar en casa. La maestra del colegio -que fue muy importante- le dijo a mi madre: “su hijo tiene cualidades para hacer gimnasia, no para de moverse”. Mi madre pensó en un vecino que trabajaba en el Centro Moscardó como entrenador, y me llevaron a probar, pero después de un día le dije a mi madre “mamá, esto no me gusta”. Mis padres abrie-

Cascanueces de la escuela de Víctor Ullate



Programa de mano Víctor Ullate en New York City Center

D.Q con Tamara Rojo, ***Jesús Vallinas***



Nomos Alpha, ***Jesus Vallinas***

ron un restaurante al lado del estudio de Víctor Ullate, y un día que fue a comer, mi madre le comentó a ver si yo podría hacer una prueba. Nos llevó a mi hermano y a mí al estudio y cuando Victor nos vio a los dos, dijo ah sí pues que entre en la escuela. Mi madre le aclaró entonces que se trataba de mí, el mas pequeño, porque Víctor se fue para el alto que era mi hermano. Me llevó a ver una clase y desde el mirador que tenía el salón del estudio de la calle Doctor Castelo vi aquella clase que estaban ya Ángel Corella y Tamara Rojo, porque habían empezado un poco antes.

Llegas a Nueva York luego de tu carrera europeo-española, y digo europea porque aquí en Ullate habías trabajado además de con una serie de coreógrafos de estilo europeo, y la forma de bailar de los americanos, naturalmente, es una cosa totalmente distinta, y me imagino que es una cosa con la que habrás tenido que batallar luchar y meditar durante toda tu vida. La manera de abordar tanto los clásicos como otras formas de americanos y europeos es muy diferente, desde el ataque a la concepción de los brazos en el cisne, hay muchos contrastes.

Cuando fuimos a bailar al City Center [NY] con Ullate, que hicimos Quijote y otros programas neoclásicos, me di cuenta que a los americanos les gusta mucho la gente con carisma, con ataque, con mucha bravura y rapidez y yo eso siempre lo he tenido, igual que lo han tenido todos mis compañeros que acabaron bailando en el ABT. Hay una cosa que a mí me fascina de la sociedad americana, si ven algo o alguien que les gusta y que les llama la atención, van a dar el 200 % para apoyarlo y ensalzarlo, eso allí es algo normal. En España a veces notabas que no te sentías valorado, eras como uno más. Sin embargo allí, si ven que tú tienes un producto que ofrecer o una forma de bailar diferente, ellos lo van a ensalzar y lo van a exponer totalmente. Cuando llegué a Estados Unidos, me costó un poquito el cambiar mi forma de ver el ballet, sobre todo el ABT. Yo venía de Víctor Ullate, que en aquel momento era eso: técnica, técnica y más técnica, más piernas para arriba, y allí me hicieron reflexionar un poquito y decir: venga, piensa un poco más en cómo sube la pierna, piensa más en la diferencia entre una calidad más lenta, más lírica y en lo que estás interpretando, y que no todo sea boom boom boom, sino que hay que cambiar esas dinámicas un poquito. La verdad es que el hecho de trabajar allí con unos coreógrafos tan increíbles como Makarova o Kolpakova, me ha dado una forma diferente de apreciarlo todo, lo que es el "approach" [aproximarse], el enfrentarte a los clásicos. La escuela americana tiene esa variedad donde el intérprete puede encontrar cuál es su sitio. Allí se estudian mucho los personajes y se intenta ver cómo representar un ballet tan clásico como El lago de los cisnes o como La bella durmiente y al mismo tiempo ser tú mismo.

¿La escuela americana también trata de proteger el talento emergente?

Sí, hay mucha búsqueda del talento, y hay muchas formas de buscar no solo en el bailarín del presente, sino pensar mucho en el futuro, en lo que un bailarín puede dar a la compañía a lo largo de su carrera. En todas las competiciones te encuentras mucho talento técnico y un nivel muy parecido, mucha imitación, pero luego no hay ninguna individualidad, les falta encontrarse a sí mismos.

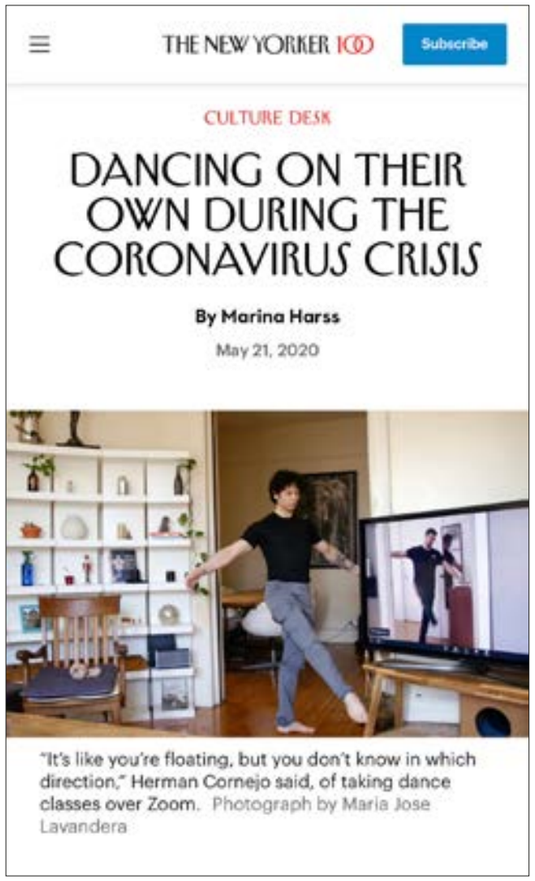
Tu puesto en ABT es de director de repertorio, algo que, con ese nombre, no existe como tal en las compañías europeas. Naturalmente, que hay gente que se ocupa de lo mismo que tú haces en USA. Quería que hablaras exactamente de tu labor como director de repertorio.

Resumiendo el título, es preservar y conservar todos los títulos que existen en la compañía, eso es genéricamente, luego lo que es el cargo, tiene un montón de ramificaciones que hacen que el trabajo no sea tan fácil como solo conservar y preservar, sino que tienes que dar clases a los bailarines una vez o dos veces a la semana para mantenerlos técnicamente, les tienes que ensayar durante siete horas todos los días, se interviene en las distribuciones y en las decisiones, asistes a los coreógrafos que vienen al ABT. Si vienen coreógrafos a crear un nuevo ballet, tú tienes también el papel como de anotador de la coreografía, porque cuando el coreógrafo se va, tú eres el que al año siguiente la tienes que reponer. Y al reponer un ballet eres tú quien te encargas de establecer cuántas horas necesitas, e incluso elaborar hasta cinco distribuciones distintas.

Tuve la sorpresa de abrir un día el periódico The New York Times y encontrarme que reseñaban tu trabajo con las clases de ballet online en la pandemia. También se hizo eco el National Geographic y muchas otras publicaciones hasta tener una repercusión global. ¿Cómo surgió esa iniciativa?

La propia vida y la experiencia del ballet te da las herramientas para buscar soluciones donde aparentemente no las hay. Hay que buscar un recurso para mejorar y volver a empezar otra vez. Entonces es el ballet que te hace sacar de donde no hay, cuando no tienes, cuando te crees que no puedes, sacas soluciones. A veces me dice la gente que siempre tengo alguna solución, y me digo a mí mismo "solucionador de problemas". En el momento del covid la compañía estaba al 150 % de espectáculos. Acabamos de estrenar Of Love and

Rage de Alexei Ratmansky en California, que fue una producción enorme donde nos acercábamos al tema griego. A primeros de marzo nos íbamos a ir a Abu Dhabi y a Chicago con Giselle y de repente, de un día para otro nos cancelaron todo y nos mandaron a casa. El año anterior yo había probado un programa que se llama Zoom en la San Paul School (una escuela donde siempre doy clases y hago coreografías), pero sinceramente después de dar la clase, como estaba yo solo en el estudio y me sentía muy aislado, dije OK, ya veremos. El 13 de marzo del 2020, en cuanto las autoridades nos mandaron a casa pensé en este programa, ya que los bailarines de la compañía querían ir a un estudio, pero estaba ya todo cerrado en Nueva York. Al día siguiente, todo comenzó.


THE NEW YORKER 100 Subscribe

CULTURE DESK

DANCING ON THEIR OWN DURING THE CORONAVIRUS CRISIS

By Marina Harss

May 21, 2020

"It's like you're floating, but you don't know in which direction," Herman Cornejo said, of taking dance classes over Zoom. Photograph by Maria Jose Lavandera

Tengo los vídeos y es increíble, ese día nos levantamos por la mañana tres, dos bailarinas principales y yo, todos en pijama, me puse a dar la clase y aunque el sonido se acoplaba y el espacio era reducido, salió fantástica. Al lunes siguiente ya éramos 30 en clase, y en cuestión de horas todo estalló por las redes sociales y se empezó a hacer viral. Fox Tv News y el New Yorker me llamaron, e incluso la compañía Apple me escribió porque querían utilizar una foto que habían visto en The New York Times para hacer un anuncio comercial junto con Oprah Winfrey y gente que había sido creadora durante la pandemia. Más que nada fue la intención, era una cosa de dar ánimos, empezábamos las clases y nos pasábamos los primeros 45 minutos hablando y preguntándonos qué tal estábamos. De repente salía un perro por la pantalla o un familiar por detrás, a uno solo le veía el cuello, a otro la pierna pero era un poco como sentirte unidos mientras el mundo estaba desmoronándose. Yo vivía en Manhattan, y se oían las sirenas de las ambulancias continuamente. Era un caos y no te cuento estando en un país lejos de casa. Estados Unidos es el país donde vivo y trabajo, pero España es mi casa, donde está mi familia, alejada.

THE IRISH TIMES

NEWS CULTURE LATEST MOST READ

The laptop screen of Carlos Lopez, a ballet master with American Ballet Theater, shows dancer Courtney Lavine, who is taking his class via Zoom, at his apartment in New York. Photograph: Celeste Sloman/The New York Times

The New York Times

Carlos Lopez, a ballet master with American Ballet Theater, teaching an online class from his Chelsea apartment using Zoom. Celeste Sloman for The New York Times

Nos reuníamos así a las 10:00 de la mañana para nuestra clase de ballet y todos los días movía la cama, ponía la tele encima, y quitaba la alfombra, daba la clase, cerraba todo y venga, hasta el día siguiente; entonces se convirtió en una rutina que ayudó mucho. Di 40 clases seguidas desde mi apartamento. Hubo mucha gente que quería unirse a tomar la clase, pero yo no quise abrir las clases al público. Mi intención era no perder la conexión ni la calidad de la experiencia con los bailarines, pues en zoom cuanta más gente había en el programa, más pequeños se ven y claro, aunque yo lo hacía para dar apoyo y ánimos, también para corregir y que mejoraran. Me parecía muy importante, que aunque uno estuviera en su casa, y yo no les pudiera ver bien, dar las correcciones pertinentes. Hay un debate que he tenido años después de esta experiencia, porque mucha gente cuestionaba la falta de conexión cuando se enseñaba a través de la cámara. Yo pienso que a todo hay que sacarle la parte positiva y en aquel momento, me di cuenta que a través de una pantalla de televisión me era mas fácil reconocer errores de nivel técnico, aunque nunca es comparable con impartir en persona. En resumen, lo hice para dar a los bailarines de la compañía, eso que necesitaban tanto y que sintieran que no estaban en sus casas solos, sino que ahí estaba alguien detrás de la cámara observándoles y apoyándoles en esos momentos tan duros de trabajo personal y solitario.

¿Te has planteado escribir un libro sobre esa experiencia?

No me lo he planteado, y tendría mucho para contar porque fueron tiempos en los que por momentos me llegue a sentir muy sólo, pero otros momentos me sentí muy acompañado. Y aunque llegó el día en que el director de la compañía me comentó que no era necesario dar mas clases, yo le dije que no solo los bailarines lo necesitaban sino que yo y mi salud mental también lo necesitaba. Ellos eran la razón por la que me levantaba de la cama y afrontaba un nuevo día.

¿Se baila hoy mejor que antes?

No mejor, sino diferente. En nuestra profesión estamos continuamente volviendo al pasado y buscando referencias. Lo primero que hacemos antes de reponer un ballet es ir a la hemeroteca y ver como se bailaba antes, quien lo había hecho y que elecciones coreográficas se habían tomado. Y muchas veces te sorprendes porque se bailaba con una técnica muy fuerte y artísticamente muy libre. Los gustos han cambiado un poco y la exigencia estética también ha evolucionado. Hay veces que como dice el dicho se quiere ser mas puros que los puristas y con tanto afán de limpiar la técnica, se puede llegar a perder la espontaneidad y olvidarse que lo importante es bailar. Los cánones se han modificado y ahora se busca más un aspecto físico determinado y con unas determinadas lineas que antes no existían.

¿En qué ha cambiado el baile masculino?

En el baile masculino yo pienso que ahora hay un poquito más de comprensión de que el papel del hombre puede ser representado también de otras maneras, que no es siempre el "macho men". Soy de la opinión que aunque uno tiene que contar una historia y repre-

La Bayadère, ***Gene Schiavone***

El Pájaro azul, ***Nancy Ellison***

Lago de los cisnes, ***Gene Schiavone***

Romeo y Julieta, ***Gene Schiavone***

Diana y Acteón con Tamara Rojo, ***Jesus Vallinas***

Con Joaquín de Luz, Fernando Carrión, Ángel Corella y Jesús Pastor

sentar al personaje adecuadamente, puede haber un poquito más de personalidad y más individualidad. Hay que buscar el carácter de uno donde el lado humano del personaje haga que la presentación del hombre sea menos esquemática y menos predispuesta a hacer lo que los cánones de hace 50 años dictaban y como tenía que ser la figura del hombre en el escenario. Ahora, hay mucha más variedad y dentro de la variedad hay cosas más y menos acertadas, pero por lo menos, se insta a tener más libertad de expresión. En relación a la técnica de los hombres, pues igual antes se saltaba muchísimo, se giraba muchísimo, y ahora te lo hacen y se superan diariamente, como los bailarines del ABT con los que trabajo diariamente. Pero es cierto, que ahora lo vemos en seguida porque todo es más inmediato. En cuanto alguien hace algún paso nuevo, en seguida lo ves en las redes sociales y eso antes no ocurría.

¿Cómo ves la supervivencia del ballet? Forsythe una vez me dijo que estaba muerto y enterrado, y con eso no estoy en absoluto de acuerdo, obviamente. Sobre todo, ¿qué tenemos que hacer para garantizar su supervivencia?

Mi opinión personal es que no está muerto. Lógicamente si no, no estaría en la compañía que estoy, ni llevaría un título como el que llevo, con mucho respeto y honor. Es verdad que se han cambiado un poco las formas de ver ciertas versiones de ballets clásicos o temáticas de esos ballets. Pero lo que es el repertorio en sí, la música, la historia, no está muerto para nada. Es bueno ofrecer otras opciones también y que se puedan reinventar las historias, pero sin olvidarse nunca de dónde vienen. Por ejemplo lo veo todos los días cuando estoy en el Metropolitan Opera House con El lago de los cisnes donde hacemos una versión que te puede gustar más o menos, pero la gente sale entusiasmada y solo es una obra de todas las que presentamos. Cinco semanas de las cuales solo se llena el MET hasta arriba con una obra como El lago de los cisnes. Entonces, porqué ir contra lo que el público quiere si el público es el que tiene la ultima palabra. Algo que pasa con el ballet clásico, es que todo el mundo se cree que lo puede hacer. Si tú lo ves con una compañía que lo representa excepcionalmente bien, acabas enamorado, pero si es el caso contrario, puedes detestarlo. En este caso no es el ballet clásico en si el responsable, si no la compañía que lo representa o la versión coreográfica utilizada. Hay ballets que pueden ser más complicados de entender, pero para mí, solo el ballet clásico te puede llevar a sentir unas emociones muy particulares.

¿Y con respecto a tu formación inicial en la escuela Ullate? Hubo allí una explosión de talento.

Creo que son varios factores, uno para mí es que en ese momento la escuela de Víctor tenía mucho reconocimiento, en el sentido de que tenía muchos bailarines. Me acuerdo que en las clases éramos 30 alumnos por la mañana y podían haber otros 30 o más por la tarde. Hacíamos festivales de fin de curso en los que éramos mas de 100 en el escenario. Ahí ya tienes mucha materia. Ya de primeras, tienes un árbol con muchas manzanas. ¿Qué pasa? que no todas las manzanas a lo mejor van a salir preciosas verdes o rojas, pero luego ahí estaba el cuidado de Víctor. Él era muy específico con lo que le gustaba o no le gustaba. Nos lo ha transmitido y lo hemos heredado de él, que tenía una idea muy clara de lo que era correcto o no en relación a la ejecución de la técnica clásica. Victor tenía una forma de poner las manos y los pies muy específica y te lo explicaba meticulosamente una y otra vez. De esa manera tú te ibas formando ya desde muy pequeñito con una sensación de que eras un pequeño maestro. Explicaba y repetía constantemente las correcciones en clases de ballet que podían llegar a ser de hasta tres horas.

En estas clases, él también creaba mucha competencia, y aunque yo, personalmente en ese sentido prefiero enseñar de otra manera, hizo que muchos de nosotros saliéramos como salíamos, con ganas de comernos el mundo. Nos llevábamos bien, pero siempre había esa competencia, sana por lo general. Fuimos la segunda generación de la escuela y nos enseñó las bases del ballet clásico desde bien jóvenes. Gracias a mi carrera y todo lo que he podido aprender con los años, me he dado cuenta que la base es lo más importante.

Te puedes encontrar a niños que vienen con unas facilidades increíbles, pero que están muy mal enseñados, y claro, ¿cómo les quitas esos vicios y reeducas su manera de bailar?

En la escuela éramos una burbuja donde no existían las redes sociales, y no había forma de saber lo que pasaba en los otros estudios del mundo así que nuestra referencia era el compañero de al lado. Si uno hacia cuatro piruetas, pues tú tenías que hacer cuatro o cinco. Para nosotros mejorar nuestra técnica era primordial y nuestra forma de mejorar era con nosotros mismos. De ahí salió esa generación, que te das cuenta con los años, que no éramos unos pocos y ahora

Con Tamara Rojo

Con Alessandra Ferri

Con David Howard

Con Natalia Makarova

Con Irina Kolpakova

Con Julio Bocca

van por el mundo siendo reconocidos coreógrafos, directores de compañías, buenísimos maestros etc. Aunque psicológicamente ahora la docencia es de otra manera y que se podía estar o no más de acuerdo con la metodología empleada, Víctor nos enseñó lo mejor que supo implementando su aprendizaje con María de Ávila, y su carrera con Maurice Béjart y hay que reconocérselo y agradecérselo.

Pero antes quiero preguntarte una cosa más, a raíz de este asunto del trabajo. ¿Tú has tenido la tentación o la intención de la coreografía, de la creación?
Si la he tenido, un poco empujado por esta escuela y compañía pequeña que se llama San Paul en New Hampshire. La directora me invitó y me lo propuso porque ella me conoce bien y cree más en mí que yo mismo, entonces dijo ¿por qué no montas un ballet? Y ya llevo tres! Hice un ballet que se llama *Painting Stories*, luego hice otro que se llama *Raíces*, con música compuesta por Jerónimo Maesso. Jerónimo, que ya había creado *Arraigo* me conocía desde muy jovencito, puso todo su arte y conocimientos y la verdad salió estupenda. El hacer una coreografía con una música completamente nueva, no es fácil, puesto que tienes que estudiarla minuciosamente, pero el resultado fue muy bueno y parece que a la gente le gustó mucho. No soy ni me considero una persona ambiciosa, sino una persona muy trabajadora a la que le gusta afrontar retos.

Te quería preguntar por algunas personas que creo que son importantes y que han intervenido en tu vida profesional y en el escenario. Empecemos por Tamara Rojo.
Tamara representa muchas cosas. Ante todo, es una amiga. Tamara es la primera bailarina con la que tuve que descubrir lo que era la relación de una partenaire de baile, con sus más y sus menos, porque éramos muy jóvenes y tuvimos que aprender muchas veces sin la ayuda o sin la guía necesaria para hacer lo que hicimos a tan temprana edad. Porque en un partenaire no solo se necesita la técnica para ejecutar los pasos juntos, sino que psicológica y artísticamente hay que conectar con la otra persona. Ella fue la primera persona con la que creé un vínculo muy grande y tuvimos una relación de compañeros, donde los dos íbamos en la búsqueda de un sueño. Dedicábamos el tiempo y hacíamos lo que hubiera que hacer para conseguir y llegar a esa meta juntos. Ella es una mujer fuerte, con las ideas muy claras y ver todo lo que ha conseguido y todo lo que sigue haciendo me llena de orgullo. Disfruto mucho conversando con ella, y ver como pasan los años y nuestras carreras se van cruzando en diferentes momentos artísticos y personales de nuestras vidas.

Alessandra Ferri.
Alessandra Ferri es una mujer muy carismática y luchadora. Una mujer que al principio me costó conectar porque somos de una generación diferente, y que parecía como que tuviera un escudo. Yo me suelo volcar con un tipo de personalidad como la suya y no es que sean difíciles, sino que a lo mejor no se les ha acercado la gente de la manera que quieren que se les acerque. Puede que sea por timidez. A mí me parece una artista increíble y una mujer que tiene muchísimo que aportar al mundo de la danza ahora que ha dejado los escenarios. Con todo lo que ella ha vivido y las experiencias que ha tenido artísticamente, pienso que va a trabajar muy bien como directora del Ballet de la Ópera de Viena.

David Howard.
David Howard junto con Willy Burman fueron unos referentes maravillosos que me cambiaron la manera de ver todo en el ballet. Tomaba clase con los dos en Steps on Broadway, donde David daba la clase a las 10 y Willy a las 10:30, y yo como no me casaba con nadie y me encantaba probar diferentes estilos, pues iba una vez con David y otra vez con Willy.
David en concreto era una persona muy rítmica, con un estilo y una forma de crear unas clases con mucha musicalidad y mucho ritmo, en las que pensabas, no estoy haciendo nada, pero al mismo tiempo estabas agotado. En la época que yo conocí a David, ya era un poco más mayor y no daba muchas correcciones, pero las correcciones en sí, te las hacía con los ejercicios mismos. Sobre todo, eran un referente en América por su manera de usar la música.

Nina Ananiashvili.
Nina es un sol como persona y muy buena gente. A Nina yo la conocía igualmente por vídeos de VHS, y cuando llegué al ABT, y de repente me veo haciendo *La Fille mal gardée* en el papel de Alan junto a ella, o mi primer ensayo, nada más entrar en la compañía que fue el segundo movimiento de *Symphony in C*, y eso era en mi primera semana en ABT, no me lo podía creer. Ella llegaba al escenario y los bailarines decíamos, a ver qué va a hacer Nina hoy. No sabemos qué va a hacer en el escenario, pero seguro que nos va a encantar. Tenía una forma de bailar tan diferente y tan personal… Ella llegaba y de repente te cambiaba la coda y decía me voy a la izquierda, me voy a la derecha. Pero siempre te mantenía enganchado y siempre con una humildad y con un cariño que trataba a todo el mundo que era admirable.

Con Skylar Brandt y Herman Cornejo

Con Yuriko Kajiya en La Bella durmiente. Foto Matt Murphy

The Whipped Cream en ABT

Con Maya Plisetskaya

Con Roberto Bolle

Con Twyla Tharp

Con William Forsythe

Natalia Makarova.

Natalia, no cabe duda que es un referente para todos y representa parte de la historia del ABT y todo lo que supuso el irse de Rusia a Estados Unidos, lo que ha bailado en América y la creación de su Bayadera para el ABT hace que sea un icono para nosotros en la institución. Personalmente, le tengo un grandísimo respeto y admiración. Ella es una persona como Irina Kolpakova, que desde el momento que vinieron al ABT, tenían muy claro lo que querían y lo que les gustaba o no. Tanto estéticamente o técnicamente, y no tenían reparo en decirlo. Puede ser por mis inicios con Víctor Ullate, que él siempre fue muy claro también con nosotros en esos aspectos y entonces las respetaba mucho. Prefiero tener la información clara y concisa a que me vayas diciendo sí, sí y luego cuando llegue el resultado, digas no, no. Natalia es muy exigente, y sabe lo que quiere, pero es verdad que también tiene su corazoncito y se ve todo el amor y la pasión que tiene por su arte.

Irina Kolpakova.

Irina es para mi como mi segunda madre en América. Bueno, para mí y para muchos bailarines a los que ha transmitido su sabiduría. Primero fue mi ensayadora y me decía las cosas como me las tenía que decir, con firmeza, pero siempre desde el amor y el cariño. Ahora es una de las personas con las que trabajo diariamente y la cual observo cuidadosamente, aprendiendo mucho. A sus 92 años es una fuente de inspiración. No solo como persona, sino como leyenda de la historia del ballet y del ABT. Una mujer con mucha garra, energía y ganas de transmitir sus conocimientos. Me encanta cuando Irina se me medio enfada porque le sale el genio y ahí es donde se ve por qué esta mujer ha llegado donde ha llegado. A veces nos podemos enfocar mucho en la técnica del ballet, pero Irina se puede pasar una hora corrigiendo un brazo o un port de bras. Ella lo visualiza y es verdad que cuando tú estás con ella, lo ves igual y te das cuenta del por qué es tan maravilloso ver a alguien que le dedica tanto tiempo a lo que los demás no ven.

Julio Bocca.

Julio es un referente. Sobre todo, de la época cuando yo era joven y por ejemplo, gracias a él aprendí a hacer los *coupé jetés* de la manera que el los hacía, por los vídeos que vi. Julio era de los poquitos referentes que teníamos en España, como hispano y haciendo ese tipo de pasos de bravura que no nos habían enseñado en la escuela. Y claro, yo vi a Julio en esos vídeos y pensé, este *coupé jeté* me tiene que salir como a él. Y luego la gente me decía… que maravilloso *coupé jeté* tienes. Pues es de Bocca.

Misty Copeland.

Misty es una celebridad y una bailarina que ha cambiado mucho la forma de ver a las bailarinas en Estados Unidos. Por su físico y por lo que representa para muchos en cuestión de diversidad y porque fue una pionera en hablar de ciertos problemas que había en la sociedad y en el mundo del ballet y los cuales le afectaban a ella y mucha gente de color. Misty se lleva como estandarte y tiene la misión de que haya más representación de gente de color en el ballet. Sobre todo, en Estados Unidos donde hay mucha gente de color y donde piensa, que si no hay más bailarines de color en el ballet o no llegan a niveles profesionales, es porque no tienen las oportunidades y no por el talento. Ella está poniendo cara a la gente de su etnia en nuestro mundo y abriendo puertas. Hemos bailado muchos ballets juntos y la respeto y considero una amiga. Además, es innegable que si tú hablas de Misty Copeland, todo el mundo sabe quién es.

Partiendo del hecho de que la patria del bailarín es el ladrillo donde están sus zapatillas, ¿te has planteado volver?

La pregunta del millón. Yo me planteé volver cuando dejé de bailar con el ABT en el 2011. Es más, me vine de vuelta a Madrid y me traje todas mis cosas a España en un barco que tardo tres meses en llegar. Eran 10 años en cajas que traía y así como llegué a España en agosto del 2011, en septiembre ya me había vuelto a Nueva York. Fíjate que me volví y las cosas seguían viniendo a Madrid. En el momento, una vez más vi que no tenía oportunidad de volver a bailar en mi país. Ahora mismo no me planteo volver a España y es algo que me lo pregunta mucho la gente. Sobre todo, cada vez que sale la oportunidad de dirigir la Compañía Nacional de Danza. Yo bailé 10 años en España con Ullate y sé cómo funciona el país. Sé cómo se mueve el mundo de las artes y de la danza en España. Una parte que no he entendido nunca es que puedas dirigir la Compañía Nacional de tu país pero que a los cinco años te puedan echar sin más. No hay proyecto o miras a largo plazo. Tu no vas a cocinar una paella o un cocido madrileño en 10 minutos, ¿no? Pues para una compañía de danza también hace falta tiempo. ¿Podría volver? Quién sabe... en un futuro me encantaría, ahora mismo no. Me encanta venir a España y vengo mucho. Tengo la suerte que con el tipo de contrato que tengo con el ABT puedo venir mucho a España y puedo ver a mi familia, a mis amigos, doy clases en conservatorios o en la CND y eso me hace sentir muy completo y apreciado.

Mariano Cruceta, Cruceta Flamenco
25 años de creación en el arte flamenco contemporáneo

Por **Danza en Escena**
Fotos de Miguel Ángel Ramos (Arco Visuales)

"En el círculo se confunden el principio y el fin"
Heráclito de Efeso

Gloria Solera

Mariano Cruceta

Mariano Cruceta, Cruceta Flamenco, artista, creación, proyecto, toda una vida dedicada a la investigación del arte flamenco, un superviviente magister que, a pesar del tiempo pasado inactivo, sigue creando y resolviendo el endiablado laberinto escénico del arte flamenco contemporáneo.

Cuando todos pensaban que Cruceta Flamenco había desaparecido del panorama estelar del flamenco, aparece, cual ave Phoenix, entre las cenizas que la horrible pandemia, llegada de muy lejos, dejó sobre él y su universo creativo. Reaparece en 2024 con una reflexión circular que titula Hygroskopía.

Pero, ¿qué significa la palabra Hygroskopía? Hygroskopía se refiere a la habilidad que tiene la madera para absorber la humedad del ambiente. A esta propiedad se la conoce como higroscopicidad. La madera es un material vivo con una característica elástica que asegura su vuelta al estado natural sin daños significativos.

Un concepto, el de Hygroskopía, que se puede aplicar al arte flamenco que viene cultivando Mariano Cruceta, desde hace 25 años, y paseándolo por el mundo entero. Un baile de vanguardia, investigativo y reflexivo que llena Teatros y Auditorios además de aportar una visión moderna de la estética propia del baile de su tiempo. El paso del tiempo, la humedad relativa o la sequía extrema nos lo devuelve en plenitud y sin daños conceptuales en su proceso creativo.

Hygroskopía es una propuesta donde el espacio sonoro y la música unifican todos los otros elementos de la obra. Son composiciones musicales originales interpretadas en directo y que, ensambladas, crean un paisaje sonoro de ambiente experimental electroacústico. La coreografía, la videocreación, la voz en off, el teatro y la performance se unifican por medio de textos teatrales interpretados en directo.

Hygroskopía es una obra en catorce escenas, ordenadas en cuatro módulos, para crear un espacio onírico. Cada una de las escenas es un sistema único, un microcosmos, donde los elementos que la componen no están aislados, se interrelacionan y se trasladan de un módulo a otro. El escenario es un ámbito donde convergen lo poético, lo técnico y lo ontológico. Un espacio para el dialogo donde cada uno de estos elementos funciona como un agente reactivo. Los personajes encarnan categorias filosóficas y sus acciones

Mariano Cruceta y Gloria Solera

Mariano Cruceta y Laura Balo

construyen un discurso que no solo transcurre en el plano físico, sino también en el simbólico y el metafísico. Hygroskopía se convierte en un dialogo constante entre lo individual y lo colectivo, entre lo tangible y lo emocional, como si se tratara de unas moléculas conscientes en el vasto laboratorio del cosmos.

Roger Salas titula su crítica al estreno con esta frase: "Mariano Cruceta: la iniciación órfica de un baile singular"

El crítico también describe en su artículo algunas referencias al flamenco y al espíritu vanguardista de Cruceta: "El baile flamenco contemporáneo tiene múltiples facetas estéticas y modos estilísticos diversificados de acuerdo a las modas, tendencias y derroteros de la investigación de los artistas. De una parte, subsiste una zona anclada en la tradición tanto narrativa como plástica, y de otro, un nutrido grupo de creadores y bailarines de todas partes, empeñados en sacar a ese ballet flamenco de una estrecha cuadrícula convencional para insertarlo en el arte contemporáneo del que, en realidad, es parte sustancial por su propia génesis histórica. Mariano Cruceta está naturalmente insertado en esta segunda sección y es incluso abanderado de tal presupuesto de intenciones artísticas"
Revista Scherzo, crítica al estreno 17/11/2024)

También son reveladoras las palabras del crítico cuando dice: "Hygroskopía, liberado hasta donde puede de las últimas modas que padece la especialidad, se yergue como un acto órfico donde la recapitulación es la esencia discursiva. El público es llevado a ese viaje de derrota, pero a la vez, de asunción y destino. No es ruta fácil, y Cruceta tiene conciencia de ello"

Hygroskopía
Autor, dirección artística y coreografía: *Mariano Cruceta Serrano*
Director de escena, ayudante de dirección y diseño de iluminación:
Manuel Segovia
Escenografía: *Manuel Segovia y Mariano Cruceta*
Producción y Dirección Musical: *Mariano Cruceta y Gloria Solera*
Composición Musical, arreglista y letrista: Gloria Solera
Postproducción musical, mezcla y mastering: *Javier Godino (Bunker Studio)*
Voz en off: Paco Ventura y Mariano Cruceta
Fragmentos de guitarra flamenca en off: *Miguel Linares.*
Vestuario: *Carmen Granell, Gloria Solera y Laura Balo*
Audiovisuales: *Miguel Ángel Ramos Castillo.*
Producción: *Cruceta Flamenco*
Intérpretes:
Mariano Cruceta: danza e interpretación
Laura Balo: actriz y performance
Gloria Solera: flauta travesera, flautín, shakuhachi, whistle y voz.
Estrenada en el Teatro del Bosque (Móstoles) el sábado 19 de octubre de 2024

El Festival de las Emociones. La Habana
2ª Parte: Entre clases y ensayos

Por **Coral López Castellanos**
Fotografías de Maykel Espinosa Rodríguez /Danza Pública, BNC y Edward Lora

Le Parc, Verity Jacobsen y Antoine Dubois

Otra pieza fantástica en este Festival es *Delibes Suite* con coreografía de J. Carlos Martínez, actual director de la Ópera de París. La bailaron de forma magistral Mathilde Froustey y Riku Horta del Ballet de Burdeos. En una pausa tras la clase nos hablan de este paso dos. "Es muy ligero y fresco. Es una pieza muy compleja técnicamente. La intención de Martínez era que pudiéramos mostrar toda la extensión de nuestro dominio de la técnica y nuestro arte. Tiene unas pinceladas de humor muy francés y el vestuario es de Agnès Lestetu, también muy al estilo francés. Lo he bailado muchas veces, la primera vez en 2004, en el concurso de Varna, y ésta será la primera vez que lo baile aquí y también la primera con mi pareja de baile Riku Horta. Hay una divertida competición entre el hombre y la mujer que espero aprecien. Colaboramos mucho con José Carlos Martínez, ya que su *Don Quijote* y su *Corsario* están en el repertorio del ballet de Burdeos. Estamos muy agradecidos por la invitación a este festival, ya que tanto en la ciudad de Burdeos, como en la isla de Cuba, son apasionados de la danza clásica"

Le Parc es una de esas piezas bellísimas que no te cansas de disfrutar y envidiar. Ese beso eterno , sincero que no quieres que acabe al igual que la coreografía de Angelin Preljocaj con música de Mozart, interpretada por Verity Jacobsen y Antoine Dubois (Ballet Preljocaj), magníficos amantes en este ballet estrenado en 1994 en la Ópera Bastille por las eternas estrellas de la Ópera de París, Dupont & Legris.

Alma, Samara Moratinos y Bryan Barrios

Giselle, Ana Lorena Boyd y Denys Cherevychko.

Los representantes del ballet venezolano Teresa Carreño, Samara Moratinos y Bryan Barrios, me impresionaron por su calidad expresiva, su belleza y calidad de movimientos con dos coreografías de Ines Rojas *Alma y Cenizas*, siendo la primera vez que asistían a un evento de estas características, y como me comentaba Rojas:, "para ellos, ya era un regalo el poder estar aquí y también para toda la compañía, puesto que esta invitación significa que el actual nivel artístico de la Compañía merece estar en un Festival tan importante y prestigioso"

Otro debut en la isla fue el de Ana Lorena Boyd, recientemente nombrada primera bailarina del Ballet de Panamá y del ucraniano Denys Cherevychko, juntos por primera vez, y que demostraron su profesionalidad, técnica y afán de superación interpretando muy diversas coreografías: *Paquita , Giselle, y Diana y Acteón,* esta última con Jonhal Fernández, del Ballet Spartanburg, en Estados Unidos.

Cherevychko, actualmente en el Ballet de Viena, de un excelente nivel técnico y un ritmo en piruetas y saltos que quizá no debiera de sorprender en un entorno como el de los bailarines cubanos, con una técnica tan fuerte y mundialmente reconocida, y con ese toque del que hablaba antes Azari Plisetski en rueda de prensa, "La Nuca" refiriéndose al D. José de *Carmen*, para darle el aire español que necesita la coreografía de *Paquita*. Tiene un porte y un estilo especial para bailar este repertorio, que es muy exigente y también muy conocido entre el público cubano.

Denis Cherevychko me cuenta sobre la pieza contemporánea *Voyage* que Renatto Zanella hizo hace 30 años para Malakhov y que él baila en el Festival: "He tenido la gran oportunidad de que el autor del "solo" la reponga para mi, conocerla de primera mano. Mi máximo reto es no ser la copia de nadie, ser auténtico. Creo que es muy importante que el bailarín tenga su propia personalidad y que sea el coreógrafo el que traiga la particularidad de cada bailarín, esto hace que cada pieza sea única y que no exista entre los bailarines motivo de comparación, porque cada bailarín tiene una peculiaridad y unas conexiones específicas con la danza como bailarín."

Ana Lorena Boyd

Aguas Primaverales I. Perren y M. Shemiunov

Para Boyd es una pasión que tiene desde chiquita que ha logrado convertir en su carrera. “Es una experiencia increíble. Fue muy bonito y enriquecedor el poder compartir la pasión de este arte tan bello con bailarines, maestros y coreógrafos de distintos países. Siempre estos eventos ayudan a enriquecer a uno como persona y como bailarín. El intercambio cultural nos hace crecer y nos motiva a ir por más, por lo menos en lo personal”

Patricia Hernández de la compañía de Ballet Laura Alonso y Jonhal Fernández del norteamericano Ballet Spartanburg, interpretaron una mezcla de varias versiones del *Quijote*: la cubana y la americana. “Siempre al bailar con primeras bailarinas me parece bien que ellas decidan, porque suelen estresarse más que los hombres”, comenta Fernández .

Por su parte la bailarina Patricia Hernández confesó que le encanta el recibimiento del público cubano:”conoce y se entusiasma de tal manera por ejemplo con el *Lago de los cisnes*, sale el cisne y aplauden, un aleteo y aplauden, 15 fouettés y aplauden, eso a uno lo emociona y le da mucho ánimo. Es poco común esa experiencia en otros países. Pero es genial que interrumpan la música y celebren los movimientos”.

Ambos demostraron buena técnica, realizaron *portés* muy espectaculares y muchas piruetas. Patricia nos demuestra mucho dominio de la técnica, dandole el característico estilo a Kitri realizando los célebres fouettés jugando con el abanico.

Una pareja consolidada después de 25 años bailando son Irina Perren y Marat Shemiunov del Teatro Mijailovsky, de San Petersburgo, quienes se definen como “emisarios diplomáticos“. Ellos nos ofrecieron una interpretación de los clásicos muy peculiar que nos brindó un circo de acrobacias en *portés* tanto en *Espartaco* como en *Aguas Primaverales* en versiones de George Kovtun.

Quizá para los puristas y poco amantes de las zapatillas brilli-brilli y de las acrobacias, la pareja de rusos estaba más cerca del exceso que de una interpretación virtuosa. Aún así, conquistaron al público cubano. Shemiunov regaló al BNC, durante la rueda de prensa, una obra pintada por él de estilo oriental en agradecimiento a la invitación para participar en el Festival.

Exquisita, y dulce Emily Bromberg quien interpretó *Hotel Room* y junto al austríaco Rainer Krenstetter, el pas de deux de *Diamantes* del ballet *Joyas*, pieza emblemática de Balanchine. Durante la rueda de prensa Krenstetter, gran conocedor del BNC y de Alicia Alonso por las historias que contaban sus padres, bailarines en Viena “he crecido con sus historias“, aseguró saber del alto conocimiento sobre danza del público cubano y a pesar de pensar que traer esta pieza sería un gran riesgo, “estoy contento de haberlo hecho porque siento que es importante mostrar repertorios y visiones relativamente nuevos para el público. La técnica Balanchine posee una musicalidad muy específica e interpretada de la manera idónea puede ser fantástica”, nos dice E. Bromberg.

Hotel Room. E. Bromberg

COMPAÑÍAS INVITADAS

Danza Contemporánea de Cuba

Nos regaló, en la Gala dedicada al décimo aniversario de la Uneac una obra que a mi siempre me causa un magnetismo especial: *Súlkary*, obra en repertorio desde 1971. “Es un símbolo de la danza moderna cubana y un archivo corpóreo” como lo define America Medina, (Cubaescena 2021). Con coreografía de Eduardo Rivero y música yorubá y ararà con arreglos del Conjunto de Percusión del Conjunto Nacional de Danza Moderna. *Súlkary* nos muestra instinto, la fecundación, la relación del hombre con la tierra, la sensualidad y las dotes de lo femenino y lo masculino a través de un baile tribal que llega a un hipnótico trance. Impresiona la fusión de la terrenalidad y el barroquismo de sus poses. En *Mambo 3XXI* coreografiada por Céspedes y música de Benny More, fusión del folclore cubano con la danza contemporánea disfrutamos de una pieza muy vital y dinámica.

La Compañía dirigida por el bailarín, coreógrafo y director del conjunto danzario Malpaso, Osnel Delgado, ex bailarín de Danza Contemporánea de Cuba quien fundó la compañía en 2013, junto a sus colegas Daile Carrazana y Fernando Sáez, con la intención conseguida de lograr un lenguaje artístico propio, como lo avalan las críticas y el público en Estados Unidos y Europa.

La entidad de pequeño formato se nutre de egresados de las escuelas nacionales de danza y ballet, y ha colaborado con la española Susana Pous, y con coreógrafos norteamericanos y canadienses como Sonya Tayeh, Aszure Barton y Ronald K. Brown, Ephrat Asherie y Trey McIntyre, entre otros.

Súlkary.Danza Contemporanea de Cuba

Malpaso

Malpaso presentó tres exquisitas piezas: *Woman with water*, del renombrado artista sueco Mats Ek, interpretada por Greta Yero y el propio Osnel Delgado. Una de las célebres piezas del coreógrafo israelí Ohad Naharin, *Tabula Rasa*, cuyo título proviene de una expresión en latín que indica el acto de desestimar los hechos pasados, similar a la expresión moderna común de “hacer borrón y cuenta nueva”. Fernando Saéz, director de Malpaso nos cuenta en rueda de prensa: «*Tábula rasa* con un elenco más numeroso es una obra muy hermosa y fresca que parece que fue coreografiada ayer”

Y por último: *Ara,* estreno mundial durante el Festival. La primera bailarina del BNC, Gretel Morejon realiza una intimista y delicada interpretación junto al coreógrafo y bailarín Osnel Delgado, sobre música de Aldo López Gavilán, quien la interpretó al piano y Camila Crespo.

Refleja la etapa que muchos padres atraviesan, las emociones y los sacrificios y alegrías que conlleva, ya que Ara es el nombre de su hija fruto de la relación del coreógrafo con la bailarina Iliana Solís, coautora de la pieza, que trata de plasmar su propia vivencia actual. “Los bailarines han de estar muy preparados, puesto que integramos piezas de muy diferentes estilos. Esta riqueza nos permite cambiar de pieles pero siempre buscando la honestidad, quién uno es. Es muy importante trabajar sobre la perfección técnica, pero extraer y aprender de lo cotidiano y ahondar en el ser humano, en su bondad y en sus lados más oscuros”, puntualizó Delgado.

Tabula rasa.Malpaso

Mondo de MiCompañía

Acerca del diálogo entre Malpaso y la bailarina de formación clásica Gretel Morejón:"Es una bailarina versátil, trata de familiarizarse con un vocabulario diferente. Tenemos en la compañía importantes bailarinas que han desarrollado parte de su carrera en el Ballet Nacional de Cuba y luego logran asimilar con facilidad nuestro lenguaje" como afirma Miguel Cabrera en rueda de prensa: "La danza es una".

OtroLado

Fundada por jóvenes bailarines en 2018, "destaca por desafiar los límites de nuestros cuerpos y nuestras mentes para crear obras impredecibles y retadoras como la vida misma, esto nos lleva a querer encontrar ese otro lado desconocido", como nos explica Norge Cedeño, su director, fusionando el folklore cubano con técnicas de danza contemporánea. La compañía asume el reto de innovar con un lenguaje propio a través de la tradición. Con más de 5 años de trayectoria y 18 coreografías, OtroLado presentó en este Festival, las siguientes obras: **Inside**, un "solo" interpretado por Thais Suarez, con música de Satie, Chopin y Araujo que fue creada para el proyecto, micro-danza de la Fundación Internacional de Danza Aterballeto; **Paradoja**, que explora la percepción del universo; **Ritual Garden**, nace con la necesidad de empoderamiento femenino y dar voz a la mujer con una conexión con nuestra parte "animal" y **Folk Room** (Work in progress), "un experimento, que nace de este tronco común, que es el folklore donde baila toda la compañía a pesar de ser muy joven y estar en un proceso de formación. Sentíamos la necesidad de abrirlo para dejar de ser un grupo cerrado y dar la capacidad de crecer día a día a través de la disciplina que es la única forma de ganar talento" Todas ellas firmadas por su director Norge Cedeño, quien además bailó en *Paradoja* junto a Thais Suárez y Bryan Beltrán.

Lizt Alono Dance Cuba

Compañía residente del Gran Teatro de la Habana, donde tiene su sede habitual la compañía/Escuela LADC, presentó en el festival *Almas en Procesión*, fragmento de la obra *Latidos*. Fusión de la conga, la danza latina y otros estilos de danza cubana, que como nos cuenta Alonso en rueda de prensa, "está muy lejos de los orígenes de la compañía y de la danza española. Es fruto de los tiempos que vivimos y una forma de reinventarnos con la que hemos tenido mucho éxito y hemos recorrido prácticamente todo el mundo" La escuela ofrece danza y fusión. Sus inicios se remontan a 1992 y un año más tarde se funda la compañía. En la actualidad cuenta con más de 1000 alumnos y desde el 2008 está adscrita a la Escuela Nacional de Arte, la ENA, e imparte grado medio y superior y es la cantera de la que se nutre la compañía.

Micompañía

La española Susana Pous, afincada en La Habana desde 1998, estrenó *Mondo*, asesorada en la parte artística y en la iluminación por Guido Gali, en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional con la compañía que fundó en 2018.

Pous utiliza la música de Eme Alfonso creada para la pieza en dos funciones inéditas, ya que decidió experimentar puesto que la obra giraba en torno a un actor

Anajnu Veatem

Nuestros valses de Incoballet foto de Edward Lora

y en su momento no se pudo estrenar como estaba ideada. Finalmente se ha dado la oportunidad con el actor Georbis Martínez, y siete bailarines, para realizarla tal como estaba pensada. La palabra mondo significa esencia, es el reflejo de ciertas inquietudes del momento en el que vivimos. "Creo que tengo la responsabilidad de denunciar la falta de humanidad que nos rodea. La esencia es la corroboración de lo que queda cuando estás desprovisto de todo y es a dónde tenemos que volver y lo que tenemos que recuperar. Invito al público a mirar a los ojos a mis bailarines" Me pareció una obra redonda, completa argumentalmente y con unos buenísimos bailarines. Una coreografía impresionante.

El Conjunto Folklórico Nacional de Cuba

Nos regaló un fragmento de la obra *Comunidad* coreografiada por Leiván García Valle y con dirección musical de Guillermo López estrenada en 2023, año en el que accedió a la dirección de la compañía. Sobre los cantos y danzas de origen bantú *Comunidad* explora los límites entre lo clásico y lo folclórico, la danza, el teatro y las artes plásticas. Sorprende la expresión, la fuerza y vitalidad de los intérpretes.

Anajnu Veatem

El Ballet Judío de México presentó en la sala Avellaneda dos funciones, llenas de colorido, juventud y dinamismo. La compañía, cuyo nombre significa nosotros y ustedes, se define como una compañía multidisciplinar, ya que la comunidad judía ha tenido influencia a nivel mundial y afirman tener el bagaje de muchos estilos en su folklore. "Somos migrantes de diferentes lugares de Europa y Oriente Medio asentados en México, que aportamos elementos muy variados y le añadimos un toque contemporáneo" explican los bailarines Alan Brat e Ilan Podlileniac.

El Instituto Colombiano de Ballet, *Incoballet,* cuya dirección artística está a cargo de José Manuel Ghiso y Natalia Berrios, tuvo un día de programación en la sala Covarrubias y en la Gala de clausura con el *Vals Rojo*, fragmento de *Nuestros Valses* de Vicente Nebrada, repuesto y ensayado por Natalia Berrios. Bailado por Diana Marcela y Felipe Vargas, a quienes se unió una fantástica Viengsay Valdes, quien también lo bailó en la función del Teatro Martí. Desafortunadamente se tuvo que cancelar una función debido al huracán. La compañía colombiana se fundó en 1978 en Cali, y es la primera institución en el país dedicada completamente a la formación de bailarines en danza clásica y contemporánea. Desde sus inicios, ha sido pionera en la educación y democratización del acceso a la danza. "La danza es un ejemplo de movilización social que da oportunidades a jóvenes de zonas marginadas. Un proyecto de vida real, es un ecosistema universal. Asistir a este festival es un privilegio y la confirmación de que nuestros bailarines están en un buen nivel. "Hemos querido presentar el tango *Longing* de Ricardo Amarante, ya que aporta un atributo diferenciador de estilo neoclásico", en palabras de Karole Hernández, directora general.Es un privilegio asistir a este evento que refleja fielmente el germen y espíritu de su origen: la unión de las artes, del que Anette Delgado, dice es "el festival de las emociones" y "un lugar de intercambio y aprendizaje" para Dani Hernández, primeros bailarines del Ballet Nacional de Cuba.

Gracias a Viengsay Valdés, Primera bailarina y actual directora del BNC, quien con su enorme esfuerzo y entrega ha sabido recoger el testigo y liderar la continuidad de la excelencia de escuela cubana de ballet, manteniendo un altísimo nivel.

Programación de Danza en nuestros coliseos logroñeses. “Hay que empezar a cuidar la calidad del producto”

Por **Perfecto Uriel**

“Hacer memoria para danzar el presente y reinventar el futuro”

Biterna, IT Dansa

Como consumidores de danza que somos, ha llegado el momento de empezar a exigir calidad por los productos que nos presentan, independientemente del precio que el Teatro establezca para la entrada de público.
Comenzó el año con sorpresas en el número de espectáculos para ver danza. No se vayan a creer que tendremos danza todas las semanas, no. Se ve más programación gracias a los tradicionales “Jueves Flamencos” que programa el Teatro Bretón y que siempre se ven salpicados con danza flamenca de la buena.
Cinco han sido las propuestas que hemos podido disfrutar en nuestros dos coliseos durante este primer trimestre del año.

Cascanueces
Auditorio Riojaforum, 17 de enero 2025

Se inaugura la programación de este nuevo año 2025 con un *Cascanueces*, a destiempo, y en la tónica que nos tienen acostumbrados los programadores: espectáculo de baja calidad. Por no saber no supimos ni el nombre de la compañía. Los grandes nombres del *Ballet Clásico* hay que bailarlos con buena técnica, con independencia de si el vestuario es exquisito, o si la escenografía es adecuada. En esta producción que abrió el año, nada mereció la pena. Fue una pena. ¿Algún día habrá interés en programar buenos espectáculos de Ballet?

Triple Bill (IT DANSA)
Teatro Bretón, 01 de febrero 2025

Entramos de lleno en la danza neo-contemporánea. Se trata de jovenes estudiantes en formación que integran lo que se ha dado por llamar, inadecuadamente, “Joven Compañía”. Estos futuros bailarines, tecnicamente adecuados, trabajan con alegría y presentan todo su joven potencial sobre el escenario. Un programa nada facil para ellos pero que consiguen librar sin demasiados sobresaltos. El buen trabajo de formación se ve, se aprecia y se

Distirak (Destellos), Dantzaz

disfruta pero aún les queda un buen tramo para ser compañía de solera. *Biterna*, de Aleix Martínez, quedó descafeinada. Daba la impresión de obra inconclusa. *Lo que no se ve*, de Gustavo Ramírez Sansano, quizás fue lo más destacado y ajustado a su juventud. Y *Minus16*, de Ohad Naharin -una pieza que ya se ha visto en el Bretón con el título Minus One (2008), pues no terminaba de asumir esa tremenda fuerza de la repetición. Disfrutón momento el de subir al público sobre el escenario para marcarse un bailable.

El Lago de los cisnes (BALLET CLÁSICO DE CUBA)
Auditorio Riojaforum, 22 de febrero 2025

Y volvemos a los Grandes Clásicos del Repertorio para volver a tropezar con la misma piedra. Confusión con la denominación de la Compañía pues muchos espectadores esperaban ver bailar a los intérpretes del Ballet Nacional de Cuba. Estas cosas pueden ocurrir cuando uno no lee bien las propuestas publicitarias de los Teatros. En fin, toda una decepción en regla. Una coreografía anticuada con exceso de mímica. Vestuario, escenografía e iluminación muy deficientes. Para poner en escena uno de los más grandes ballets de la historia, es necesario contar con intérpretes excelentes, tecnicamente hablando. También han de ser buenos actores para poder transmitir las emociones y poder contar el argumento de la historia. Los intérpretes del Ballet Clásico de Cuba no estuvieron, ni creo que lo hayan estado antes, a la altura de lo que la música de Tchaikovsky demanda. Al menos lo que vimos en Logroño fue una absoluta pantomima, aveces incluso irreverente.

Va de Bach (ARACALADANZA)
Teatro Bretón, 23 de febrero 2025

Las producciones infantiles de “danza-teatro” con frecuencia suelen conducir a equívoco. Parece ser que al aliñar una propuesta escénica con música ya le confiere el derecho de utilizar el distintivo de “danza”. Yo más bien las veo como espectáculos de “Teatro del movimiento”, muy creativos, muy apetecibles para potenciar el gusto por las artes escénicas, pero en ningún

Va de Bach, Aracaladanza

caso como espectáculos de danza propiamente dicha. Aracaladanza, una compañía habitual en las campañas escolares del Teatro Bretón, se presentó en programación oficial abierta al público general y esto, sin lugar a dudas, hace subir la media de espectadores en las salas. Interesante trabajo de ilusion y movimiento en torno a la obra de J.S.Bach que sin duda nos ha proporcionado una velada agradable.

Distirak (Destellos) (DANTZAZ)
Teatro Bretón, 01 de marzo 2025

Una trilogía contemporánea que nunca se sabe si es contemporánea o simplemente trabajo corporal con música. Tres propuestas -*Staff, Pink y Verdantz*- de tres coreógrafos europeos, Giovanni Insaudo, Alexandros Stavropoulos y Sarada Sarita. Tres piezas cuyos objetivos de frescura, color y vinculo universal con el público eran, a veces, difícil de reconocer. Ochenta minutos de experiencia de movimiento con acompañamiento musical que, la pura repetición de las frases, los convertía en espesas propuestas aburridas.

Ni la musica emocionaba, ni el lenguaje utilizado acompañaba a la música. Un desconcierto concertante que no terminaba de cuajar. La falta de un programa que nos ayudara a comprender la propuesta creativa también se echó de menos. En resumen, gran confusión entre lo que es danza contemporánea, danza teatro o teatro del movimiento con acompañamiento musical. Vamos a tener que esperar para ver una buena propuesta de danza contemporánea.

La danza en Miami durante 2024: un recuento de los logros

Por **Orlando Taquechel/ Artburst Miami**

Los bailarines principales de Miami City Ballet (MCB), Dawn Atkins (como Odette) y Stanislav Olshanskyi (como Príncipe Sigfrido), en "El Lago de los Cisnes" de Alexei Ratmansky. Fotografía: Alexander Iziliaev (cortesía de MCB)

(De izquierda a derecha) Alihaydée Carreño (como Berthe, la madre de Giselle), Israel Kaique da Silva (Hilarión), Gretel Batista (Giselle) Fotografía: Simon Soong (cortesía de CCBM)

Sonia Franco y Alejandro Peralta en "Ser.Rana". Fotografía: SOUNDGLARE (cortesía de Spain Flamenco Arts)

Emily Caravella (izquierda), Mika Santo (Centro) y Alexa Flores (derecha) en "The Teller", de Brianna Campbell, que se presentó el 30 de junio en el Aventura Arts & Cultural Center. Fotografía: Juan E. Cabrera (cortesía de STYX The Company)

Reseñar lo mejor de un año que termina es revisitar la historia como un ejercicio nostálgico de agradecimiento y reflexionar sobre los logros, ignorando las ocasionales experiencias insultantes donde a todas luces "el emperador va desnudo", como diría el niño del cuento de Hans Christian Andersen.

Así las cosas, al finalizar 2024 hay que festejar que Brigid Baker siga reinando de manera absoluta como la máxima representante de la danza "de autor" que se hace en Miami (este año, con su sublime "Cloud10" que presentó en el Miami-Dade County Auditorium en marzo) y que Siudy Garrido (que en junio regresó a la Ziff Opera House del Arsht Center con un "Amor Brujo" cercano a la perfección) sea la artista de danza con el mayor poder de convocatoria en Miami con su flamenco espectacular. Por razones obvias, ambas están por encima de cualquier selección anual.

Por su parte, FUNDarte es reconocido como el curador de la mejor danza "de cámara" que llega a Miami, el Arsht Center ha consolidado su oferta dancística y Miami City Ballet (MCB) es un exitoso paradigma, gracias a la invaluable dirección artística de Lourdes López.

El cierre temporal por remodelación del Miami-Dade County Auditorium (MDC) ha provocado que los artistas que habitualmente se presentaban en su sala principal o en el On.Stage Black Box salgan a buscar una sede sustituta, con resultados mixtos, en lugares como el Aventura Arts and Cultural Center, el Sandrell Rivers Theater y el Moss Center de Cutler Ridge.

Los eventos anuales continuaron acumulando ediciones exitosas durante 2024: "ScreenDance: Miami" y "Miami International Ballet Competition" (MIBC), en enero; "Forward Motion Dance Festival", en marzo; "Miami Dances", en mayo, y el afamado "International Ballet Festival of Miami" (IBFM) en julio y agosto. También en agosto se celebraron el "Festival ILE-IFE de Danza Afrocubana" y el "Festival de Cante Miami". La "Daniel Lewis Dance Sampler" subió a escena en octubre.

La bailarina Natalia Uribe, en el papel de La Narradora, seguida por las asistentes a la función de “Havisham!”. Fotografía: Simon Soong (cortesía de DNM)

Pedro Medrano (en el papel de Pepe El Romano) y Ariadna González (como Adela) en “La Casa de Bernarda Alba”. Fotografía: Alfredo Armas (cortesía de SAH)

Los bailarines del Ballet Nacional de España en “Tributo a Mario Maya: De lo Flamenco”. Fotografía: Daniel Azoulay (cortesía del Arsht Center)

(De izquierda a derecha) Camilo Toro, Yanil Pabón y Carlos Realegeno en la “Carmen” de Peter London. Fotografía: Shameka Seabrook (cortesía de PLGDC)

Aunque es prácticamente imposible ver toda la danza que se presenta en Miami, porque con frecuencia los grupos locales y los visitantes ofrecen una sola función y estas tienen lugar en fechas coincidentes, los momentos y personalidades mencionados a continuación se encuentran entre los acontecimientos por los que 2024 debe ser recordado con entusiasmo.

LA PUESTA EN ESCENA DE DANZA TEATRO. Dance NOW! Miami (DNM) y el South Beach Chamber Ensemble con “Havisham!”, de Hannah Baumgarten, en el Ancient Spanish Monastery de North Miami Beach. Un espectáculo inmersivo y mágico.

UN HITO HISTÓRICO. Cuban Classical Ballet of Miami (CCBM), con “Giselle” (en versión de Eriberto Jiménez) en el Miami-Dade County Auditorium. El regreso a escena de la Primera Bailarina cubana Alihaydée Carreño, ahora en el papel de la madre de Giselle.

EL PAS DE DEUX MÁS CONMOVEDOR. Dawn Atkins y Stanislav Olshanskyi, Bailarines Principales de MCB. Ya sea en “Agon”, “El Lago de los Cisnes” o “El Cascanueces” (sus grandes actuaciones durante 2024), porque no importa de quién es la coreografía o quién escribió la música. El simple hecho de verlos bailar juntos es motivación suficiente para susurrar “¡guao!”, con lágrimas en los ojos, a la persona sentada a tu lado.

DESDE ESPAÑA, CON AMOR (1). El XV Festival Flamenco Miami, con presentaciones en el Arsht Center de los programas “Invocación”, a cargo del Ballet Nacional de España (en el Ziff Opera House) y “Estrellas del Flamenco”, con Manuel Liñán, Alfonso Losa, El Yiyo y Paula Comitre (en el Knight Concert Hall).

EL IMPACTO DE UN ARTISTA INVITADO. “La Casa de Bernarda Alba”, de la Sociedad Actoral Hispanoamericana (SAH), bajo la dirección de Miguel Sahid, en el Miami-Dade County Auditorium, por la participación del bailaor Pedro Medrano en el rol de Pepe El Romano.

Yayoi Sazaki en “Paquita”. Fotografía: @patriciasphotography© (cortesía)

Los bailarines de Dimensions Dance Theatre of Miami (DDTM) en “Something to Remember You By”. Fotografía: Simon Soong (cortesía de DDTM)

EL CONCIERTO. Peter London Global Dance Company (PLGDC), en el Sanctuary of the Arts de Coral Gables, con un programa titulado “Rebelión y Resiliencia” que incluyó una versión de la famosa “Carmen” de Prosper Mérimée condensada en un pas de trois iconoclasta donde Peter London elimina la música de Bizet y ésta no se echa de menos.

LA PROMESA. STYX The Company en “The Teller”, que Brianna Campbell, coreógrafa y codirectora de este grupo de reciente creación, presentó en el Aventura Center. Una atractiva carta de presentación disfrutable por su irreverencia, su ingenuidad encantadora y el uso amable de la pátina nostálgica que enriquece las referencias cinematográficas que todos compartimos.

LA INSTALACIÓN ESCÉNICA DESAFIANTE. El estreno mundial del “Bio’Ngo” de Lukas Avendaño en el Sandrell Rivers Theatre, una presentación de la serie Out in the Tropics de FUNDarte.

LA FUNCIÓN DE DESPEDIDA. Arts Ballet Theatre of Florida (ABTF), en el Aventura Center, con el programa “Classical and Neoclassical Ballets”, que mostró a la compañía en su mejor momento y cerró con una “Paquita” de antología que centralizó Yayoi Sasaki, antes de viajar a Japón para someterse a tratamiento por cáncer de mama y fue anunciado al inicio de la función.

NACE UNA ESTRELLA. Al asumir por primera vez de manera espléndida el papel de Puck en “Un Sueño de una Noche de Verano”, que MCB presentó en el Arsht Center, Rui Cruz consiguió establecerse como un nuevo favorito.

DESDE ESPAÑA, CON AMOR (2). Sonia Franco con “Ser.Rana” en el Aventura Center, como parte de la serie FL. FLAMENCO de FUNDarte. Un trabajo espléndido y un triunfo más de las giras norteamericanas que organiza Begoña Fernández Pellicer con Spain Flamenco Arts.

LA BÚSQUEDA INCANSABLE. Dimensions Dance Theatre of Miami (DDTM), por no desfallecer en el intento de afirmar su individualidad y enriquecer su repertorio. En este sentido, “Something to Remember You By”, de Stephanie Martínez, una obra que presentó en el Moss Center, resultó ser todo un acierto.

Brooks Landegger y Taylor Naturkas en la función de Miami City Ballet (MCB) Fotografía: Alexander Iziliaev (cortesía de MCB)

Rui Cruz y Ethan Rodrigues en “Two of One”, la coreografía de Stanislav Olshanskyi, estreno en el festival “Men Who Dance”. Fotografía: Simon Soong (cortesía del Inter-American Choreographic Institute)

Por último, dos menciones para acontecimientos fuera de Miami.

UN PRÍNCIPE INTERPRETANDO OTRO. Brooks Landegger como Príncipe Sigfrido en “El Lago de los Cisnes” de Ratmansky, acompañado por Taylor Naturkas, en una función encantadora del MCB en el Broward Center. El anuncio de su debut despertó enorme expectativas e hizo que muchos miamenses se fueran manejando hasta Fort Lauderdale. El resto es historia.

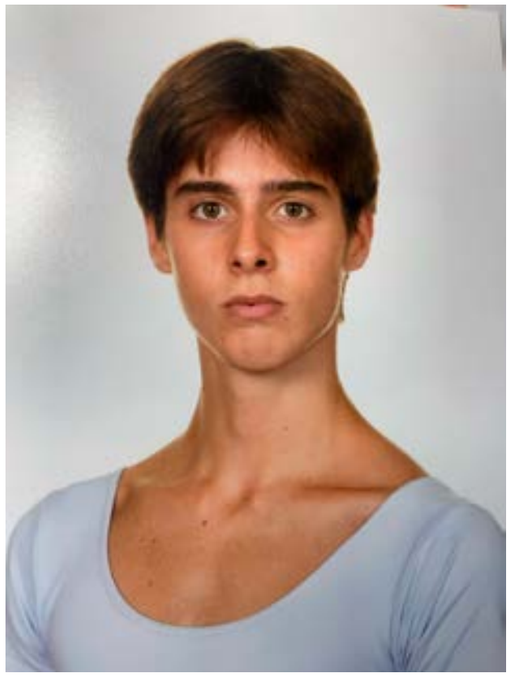
UNA BIENVENIDA PRIMERA OBRA. “Two of One” de Stanislav Olshanskyi, la coreografía escogida para abrir la segunda parte del programa de la excelente V edición del “Men Who Dance”-también en el Broward Center-, que organiza el Inter-American Choreographic Institute (ICI) con sede en Miami, bajo la dirección de Rafı Maldonado-López. Entre otras muchas actuaciones memorables de artistas procedentes de 25 países, la exquisita pieza de Olshanskyi -su debut como coreógrafo- fue interpretada magistralmente por Rui Cruz y Ethan Rodrigues representando a MCB y resultó ser la gran sorpresa del evento.

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.

“Bio’Ngo”, de Lukas Avendaño (ascendiendo por el árbol trenzado creado en escena por los propios bailarines) Fotografía: Karime Arabia (cortesía)

César Ortega García

Por **Danza en Escena**



Madrileño. A los seis años entra en una escuela de danza después de quedar fascinado viendo un festival fin de curso de su hermana. Solo pasan cuatro años y decide dedicarse a la danza de manera profesional. Después de su paso por el concurso de danza YAGP se hace merecedor de varias becas y cursos en las más prestigiosas escuelas de ballet del mundo. Finalmente decide incorporarse a la Royal Ballet School White Lodge. Hoy su formación sigue adelante, de manera brillante, en la Upper School Royal Ballet.

Ser bailarín es una de las profesiones más duras que existen, ¿por qué decidiste ser bailarín y no arquitecto, por ejemplo?
Fue una decisión gradual, al principio empezé en una escuela de mi barrio donde iba como hobby para pasarlo bien y disfrutar. Pero poco a poco mi amor por la danza y por el arte en general fue creciendo a la vez que aprendía más asentándose en mi como una forma personal de expresión. Fue cuando les pedí a mis padres hacer las pruebas para entrar en un Conservatorio de Danza. Estando en él fue en donde decidí a lo que me quería dedicar. Ahora cada día que pasa me doy más cuenta de que quiero dedicar mi vida a este arte y dísciplina.

¿Tu familia ha puesto algún impedimento por que quisieras estudiar danza para llegar a ser bailarín de ballet profesional?
Mi familia nunca me ha puesto ningún impedimento, la verdad es que he tenido mucha suerte. Siempre me han apoyado en todas las decisiones que he tomado y me han acompañado en todo momento, sobre todo en los que he pasado dificultades. Ellos han sido un apoyo fundamental para haber llegado donde estoy hoy.

Tras tus primeros pasos en la escuela de tu ciudad, decides dar el salto al Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya de Madrid, ¿qué es lo que te decidió para seguir una formación académica más intensa?
Cada año que pasaba, mi amor por la danza y en especial por la danza clásica crecía. Cuanto más aprendía, más me interesaba y quería aprender. Así que decidí pedirle a mis padres hacer las pruebas de acceso a un Conservatorio y por cercanía en el transporte público elegimos el Conservatorio de Danza Carmen Amaya. Ya que todos los Conservatorios Profesionales están en el sur de Madrid y yo vivo en el norte. Cuando hice las pruebas con 11 años me cogieron para entrar en cuarto curso de enseñanzas elementales y fue una alegría tremenda para nosotros. Tuve que cambiarme de colegio en sexto de primaria a otro colegio en el que la hora de salida fueran las 14:00, ya que tardábamos 1 hora en llegar. Iba con mi madre o con mis abuelos que estaban libres a medio día para poder llevarme al Conservatorio.

¿Cómo fue la experiencia al llegar al Conservatorio de Danza? ¿Fue muy diferente a la formación que recibías en tu escuela?
Fue similar pero con un ambiente muy diferente, hacía las mismas especialidades, ya que en la escuela bailaba también danza española. Lo único diferente fue dar música. Al entrar en el Conservatorio el mayor cambio que noté fue la carga horaria y la intensidad.

Tuve un recibimiento muy bueno por parte de los profesores y compañeros, ya que el grupo ya estaba consolidado y yo era nuevo. Mis profesores fueron Nuria Balbaneda, Irene Soto, Mar Moreira y Jorge Taramasco, a los cuales les estoy muy agradecido por todo el apoyo y enseñanzas que me ofrecieron.

¿Cómo y cuándo decides tu camino profesional hacia la danza clásica, al ballet?
Antes de entrar en el Conservatorio ya sabía que mi camino era la danza clásica. En la escuela donde empezé habíamos participado ya en algunos concursos y era consciente del significado del repertorio y las variaciones clásicas. Me asombraba el repertorio, el estudio del cuerpo, la belleza, el estilo y esteticismo de la danza clásica. Aparte ya dentro del Conservatorio Nuria Balbaneda, en cuarto de grado elemental, me direccionó mucho hacia esta disciplina. Ese año haciamos las pruebas de acceso para Enseñanzas Profesionales.

Acabas tu formación en Madrid y comienza un nuevo camino por recorrer. Certámenes, competiciones, premios, becas… Sabemos que has participado en algunos importantes concursos, ¿con cuál de ellos te quedarías como referencia profesional?
Mi formación en Madrid no acabó hasta junio de 2022 pero durante 2021 y 2022 me inscribí a varios concursos. Fue con mi participación en el YAGP de Barcelona 2021 y YAGP Finals 2022 donde conocí a importantes directores de las grandes escuelas de hoy en día. También el conocer a gente de mi edad que amaban de la misma forma que yo esta disciplina fue muy inspirador para mí. De hecho en el Concurso Internacional de Ballet Ciudad de Torrelavega fue donde casualmente conocí a Martina Garcés otra joven Española que estudia ahora conmigo en Londres y que también ganó el primer premio YAGP Barcelona Junior Female en 2021.

Amalgama CPD Carmen Amaya 2022

Untitled en Kenneth Macmillan Emerging Choreographer 2023 foto Ash

YAGP Barcelona 2022 La Fille mal gardée. Foto LK Studio

YAGP (Youth America Grand Prix) es un importante concurso de ballet en Estados Unidos con filiales en diferentes paises del mundo. En España, en el año 2021 se celebró en Barcelona, ¿cómo accedes a esta cita para estudiantes de danza? ¿Cuál fue tu resultado? ¿Hubo más YAGP después de España?
Fui a YAGP en diciembre del 2021 con otros compañeros del Conservatorio. Nuestros profesores nos seleccionaron para ir a la semifinal de Barcelona. Magdalena Avellaneda mi profesora en 1º y 2º grado Profesional me preparó una versión de la variación de *La Fille mal gardeé* para ir a YAGP. En el certamen quedé primero en la categoría *Junior Men* y me invitaron a la final en Estados Unidos que se celebró en abril del 2022 y también tuvimos la oportunidad de acudir. A *Tampa finals* acudí con la misma variación en danza clásica pero también tuvimos que llevar un solo contemporáneo. Tuve la suerte de que Angie Pasiecznik, una profesora de contemporáneo del Conservatorio, coreografiára para mi.

Un resultado tan brillante abre puertas muy importantes para decidir el futuro de un bailarín.¿Dónde decides acudir para beneficiarte de las oportunidades que se te presentan después de la competición?
En Barcelona me dieron becas para el Royal Ballet School, Princess Grace Academy, Ballettschule Theatertanz Basel (BTB) y Dutch National Ballet Academy. Tenía becas tanto para ir a probarlas durante 2022 como para entrar en *Full Time student*. Mis opciones principales eran el Royal Ballet School y Princess Grace Academy así que decidí ir a probarlas durante principios de 2022. Estuve en Mónaco (Princess Grace Academy) en febrero de 2022 y en Londres (Royal Ballet School) en marzo del 2022. Finalmente me decidí ir al Royal Ballet School White Lodge. En abril de 2022 fui a Tampa a la final del YAGP. En la final recibí alguna beca más, Houston Ballet Academy y Balletschule Basel para sus cursos de verano. Ese verano acudí al curso de verano de Ballettschule Theatertanz Basel (BTB) y Dutch National Ballet Academy.

¿Cómo es el día a día de un estudiante de ballet en The Royal Ballet Upper School? ¿Cuál es tu día más duro de la semana?
Nos levantamos alrededor de las 7:00 en nuestra residencia que está situada en Pimlico. Nos preparamos y a las 7:35 tenemos el buffet preparado para desayunar. Sobre las 8:00 cogemos un bus desde Victoria Station hasta Covent Garden que es donde se encuentra la escuela. Llegamos sobre las 8:20 y hasta que empezamos las clases académicas a las 9:00 estiramos y hacemos algunos ejercicios, nos pasamos *el roller*, exploramos algunas correcciones o nos relajamos.

De 9:00 a 10:00 tenemos *Degree*, estudiamos sobre contexto el histórico de la danza y la salud del bailarín. De 10:00 a 11:00 tenemos *Academic Enrichment*, en el cual nos dan la opción de elegir online un tema sobre el que desarrollar un estudio de enriquecimiento del arte. La opción que he elegido yo es un *Expanded Project Qualification*, trata básicamente de realizar un proyecto de investigación escrito de 5000 palabras sobre un tema en el que he mostrado interés. El tema que he escogido es sobre un libro llamado Cartas a Un Joven Poeta de Rainer Maria Rilke.

Después de las 11:00 tenemos hasta las 11:45 o 12:00 para calentar aunque también hay días que tenemos 30 min de pilates o strength and conditioning antes de clase. Las clases de ballet son de 1h y 30 min, 1h y 45 min o 2h depende de como esté organizado el horario ya que todas las semanas cambia. Sobre la 13:45 o 14:00 hacemos un descanso de 1h para comer, después de la comida tenemos dos clases más haciendo un descanso de 30 min entre cada una de ellas pueden ser: contemporáneo, coaching y variaciones, pas de deux, coreografía, strength and conditioning dependiendo del día de la semana hasta las 18:00. A las 18:15 tenemos que coger el bus de vuelta a la residencia porque nuestra cena es las 18:45. Después tenemos desde las 19:15 a las 22:00 para descansar, hacer deberes, poner lavadoras, prepararnos para el día siguiente, estirar y llamar a nuestros familiares. A las 22:00 es lights out, a esa hora es cuando nos vamos a dormir. El día más duro de la semana es el lunes, ya que aparte de volver del fin del semana tenemos clase de ballet durante 1h y 45 min, más coaching o variaciones durante 1h y 30 y pas de deux 1h y 30min.

Aunque estás todavía en un periodo de formación, seguro que ya has aparecido en alguna representación de las que organiza The Royal Ballet School, ¿cuál ha sido tu momento más feliz?
Este año pasado en las *Summer Performances* la última actuación que hacemos es en el Royal Opera House. Es impresionante bailar en el escenario en el que tantos grandes artistas han bailado. Mi recuerdo más emotivo fue bailar en el Royal Opera House con mi amiga Martina una pieza llamada *Fieldwork* coreografiada por Ashley Page. Fue muy especial ya que el año anterior no tuve la oportunidad de bailar en las *Summer Performances* debido a una lesion, entonces era mi primera vez actuando allí.

Sabemos de tu interés por la coreografía, ¿nos puedes contar algo que te haya sorprendido en estos años de trabajos coreográficos?
La libertad para crear movimiento, la posibilidad de coger estímulos o intenciones de cualquier objeto, arte, relación o tema. Me fascina como antes mencioné la belleza y esteticismo de la danza clásica en particular, en este momento sobretodo me gusta hacer coreografía con vocabulario de ballet, las oportunidades con este vocabulario no están todas exploradas, ya que se considera más bien restringido.

YAGP FINALS Tampa 2022 Sutil. Foto LK Studio

YAGP FINALS Tampa 2022 La Fille mal gardée Foto LK Studio 3

Danza rusa de Cascanueces en CPD Carmen Amaya

Todos tenemos ídolos que nos inspiran cada día, ¿puedes decirnos si tú también los tienes? ¿Alguno en especial?
Tengo muchos ídolos que me inspiran día a día, bailarines, profesores, coreógrafos que siguen en escena, bailando, enseñando o creando y otros que ya no están. Hugo Marchand, Mathias Heymann, Vadim Muntagirov y Reece Clarke pero también Rudolf Nureyev y Mikhail Baryshnikov. También me inspiran bailarinas como Trinidad Sevillano, Marianela Nuñez, Alina Cojocaru y Sofiane Sylve. Cada uno de ellos y ellas tienen aspectos diferentes tanto personal como artísticamente inspiradores.

¿Te has imaginado como bailarín profesional, o tienes otras metas?
Mi sueño sería poder llegar a bailar en una institución estatal estable y tener la oportunidad de hacer roles principales, pero siempre me ha llamado la atención poder enseñar y coreografíar. También hay otras disciplinas fuera de la danza que tanto tienen que aportarme como es la música, la historia y la literatura. Mi meta es no parar de aprender a cada sitio que vaya.

¿Cómo te describirías a ti mismo en una sola frase?
Una persona con muchas inquietudes.

¿Algo que quieras añadir y que se nos haya pasado por alto?
Quería agradecer a todos los profesores que me han formado en todos los ámbitos, tanto en lo artistico como en lo académico ya que de todos he podido aprender. Sobre todo a los que me han inspirado y me siguen inspirando para ser mejor persona y bailarín. Y a mi familia por estar siempre ahí.

La 38 edición de Dansa València presenta 39 propuestas escénicas bajo el lema de ‘Sueño insinuado’

Por **Marta Carrasco**

El festival, incluye nueve estrenos y la participación de compañías de danza de 8 comunidades autónomas, y pretende ser una llamada al optimismo y la esperanza. La cita cultural incluye en su programación un paseo coreográfico por la Vall de Segó y dos actuaciones en localidades afectadas por la riada

La 38º edición de Dansa València, que se celebrará del 5 al 13 de abril, este año presenta 39 propuestas escénicas bajo el lema ‘Sueño insinuado’, que pretenden ser una llamada al optimismo y la esperanza.

El director general de Cultura, Miquel Nadal, ha destacado que Dansa València “es un festival consolidado como referente no solo en la Comunitat Valenciana, sino también en el ámbito nacional. Así lo certificó este año el informe del Observatorio de la Cultura, que lo situó entre los siete mejores festivales de toda España, el primero dedicado a la danza”.

En esta edición se incluyen ocho estrenos, cuatro de sala y cuatro de calle, una coproducción y un programa diverso que reafirma su condición de centro neurálgico nacional de las artes del movimiento.

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, señaló que esta edición pretende ser “una invitación a un sueño de futuro compartido. El festival se celebra en el inicio de la primavera y en un momento en el que València anhela crecer en optimismo. Queremos ayudar a este renacer y que la esperanza vuelva a florecer a través de 39 propuestas artísticas donde la adversidad se afronta con resiliencia y un ánimo sustentado en el apoyo colectivo”.

El festival impulsado por el IVC cuenta con una selección de espectáculos de ocho comunidades autónomas: Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Navarra, Galicia, Cataluña, Islas Canarias y Cantabria, que se exhibirán en 25 localizaciones, tanto en salas públicas y privadas como en espacios patrimoniales y no convencionales. Teatros, museos y plazas acogerán una selección de piezas que configuran una amplia perspectiva de la creación contemporánea española reciente.

Cinco estrenos de calle y cuatro de sala
El estreno del festival será el 9 de abril a cargo de Javier J. Hedrosa, que investigará en el Edificio Rialto sobre el recuerdo de experiencias escénicas en su instalación ‘Lo memorable’; y de la compañía británica Humanhood, que presentará en el Teatre Principal ‘Vortex’, donde se explora la resiliencia humana a través de una coreografía de gran precisión y un paisaje sonoro envolvente.

El 10 de abril, en el espacio La Mutant, el coreógrafo madrileño Jesús Rubio Gamo captará la fugacidad del movimiento y las emociones en ‘...Todas esas cosas dentro de las cosas que llamamos cosas escondidas en...’, y en el Teatre Martín i Soler OtraDanza estrenará su instalación escultórica ‘Prometeo’, una coproducción del Palau de les Arts Reina Sofía, el Auditorio de Tenerife e IVC Artes Escénicas.

JeftaVonDinther Remachine, ***Jubal Battisti***

El 11 de abril la compañía La Venidera mostrará en El Almudín 'No', donde Albert Hernández e Irene Tena, ex bailarines del Ballet Nacional de España, indagan en nuevas perspectivas en la danza española contemporánea con la colaboración de Marcos Morau, tras su experiencia con la obra 'Afanador' de la compañía institucional.

Los espectáculos de calle que tendrán su estreno en Dansa València serán 'Nel mio respiro', de Cocinando Danza, el 5 de abril en el Museu de Belles Arts; las versiones de calle de 'La transeúnte' del gallego Daniel Rodríguez el 9 de abril en la plaza del Mercado y 'Estrip' de la alcoiana Paula Serrano en la plaza de la Virgen el 11 de abril. La calle pondrá el punto final al festival con la acción participativa '¡La Fiesta!', de Colectivo Dánzate.

Extensión del Festival: municipios afectados por la DANA

En esta edición el festival se extiende por otras localizaciones y localidades de Valencia, comenzando el 6 de abril, en dos de los municipios afectados por las inundaciones del pasado 29 de octubre, Catarroja y Massanassa, que acogerán, respectivamente, 'Estrip' de Paula Serrano, y 'El baile de la zurda', de la compañía de Barcelona LaCerda, que se inspira en las maratones de baile y en los ritmos latinos.

El 12 de abril, Dansa València ha diseñado junto a la plataforma Hort Art un paseo coreográfico por la Vall de Segó con acciones artísticas de Ana F. Melero y Luna Sánchez Arroyo, Elena Córdoba, Teresa Lorenzo y Cristina Valdivieso en espacios no convencionales, y en conexión con el entorno. Del Escorxador y el Llavaner de Faura a la Era de Quartell y la Font de Quart, entre naranjos, lugares de fundamental importancia para la memoria colectiva del territorio.

La Chachi, ***Lucía Marote***

Dansa Valencia también se desarrolla en otras disciplinas, como con el ciclo que anualmente inaugura la muestra, Moviments Urbans, desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de València a través de la concejalía de Cultura, donde la danza sale al encuentro de la ciudadanía en espacios museísticos y rincones urbanos.

Los espectáculos familiares también tienen cabida en este festival, con dos programados en colaboración con Teatre Escalante, Diputación de València, en Nau Ribes: '¿Por qué un árbol es una gallina?', de los franceses Ma compagnie, el 5 de abril, y 'Tana (Madriguera)', de los italianos TPO, los días 12 y 13 de abril.

El flamenco y sus nuevas propuestas en lenguajes interconectados y con otra mirada, también tiene cabida en este festival con los espectáculos de María del Mar Suárez, La Chachi, Manuel Liñán y Migue López. La malagueña visitará el Teatre Rialto el 7 de abril con la segunda entrega de su investigación sobre los palos flamencos, 'Las Alegrías'.

Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza 2017 subirá al escenario del Teatro Principal el 12 de abril con su galardonada 'Muerta de amor', donde el flamenco y la copla van de la mano. Por último, Carme Teatre acogerá el 13 de abril la investigación del actor y bailarín sevillano, Migue López sobre la poesía mística barroca en 'Tu hermosura'.

Manuel Liñán, Muerta de Amor

Poliana Lima The Common Ground, ***Luis Domingo e Isabella Lima***

Como en anteriores ediciones, habrá una mirada actual al folklore. En esta edición, representada en las piezas de Paloma Muñoz/CÈL·LULA#5 Mercat de Les Flors y Colectivo Glovo. La extremeña vuelve al desierto devastado que la vio crecer en 'La Quijá', donde ha contado con la colaboración vocal del cantaor Niño de Elche. Por su parte, los gallegos proponen el 13 de abril en la plaza de los Fueros una obra de carácter ritual, de culto a las ancestras y a las raíces titulada 'Trïade'.

Las nuevas tecnologías también están presentes en el festival desde el punto de vista de la Danza, con los Qabalum y el coreógrafo de Países Bajos, Jefta van Dinther. La obra de los navarros, 'Todo este ruido', nace de la atracción por el imaginario de la ciencia ficción y los efectos especiales, y podrá verse el 10 de abril en la plaza del Patriarca.

El holandés, en cambio, trasladará el 11 de abril al Teatro Principal su curiosidad por la tecnología en 'Remachine', a través de cinco bailarines que caminan, trepan y flotan sobre un enorme disco que gira continuamente, al mismo tiempo que cantan a capella sobre una partitura de música electrónica.

Los catalanes Montdedutor cuestionarán el amor romántico el 11 de abril en Espacio Inestable con 'Danzas románticas'; Alberto Cortés subrayará la necesidad de los cuidados en las relaciones de pareja atravesadas por el maltrato el 11 de abril en Teatre Rialto en 'Analphabet'; la brasileña Poliana Lima incidirá en la migración y en la identidad en 'The Common Ground', prevista el 12 de abril en La Mutant; y la catalana Sònia Gómez escenificará el 13 de abril en Teatre Rialto su indagación en la salud mental en 'Calidoscòpica'.

Danza de Valencia

La Danza que se crea en la Comunidad Valenciana también tiene cabida en esta edición con la presentación de los trabajos de 17 artistas y compañías. A los mencionados Javier J. Hedrosa, OtraDanza, Cocinando Danza, Paula Serrano, Cristina Valdivieso y Colectivo Dánzate se suman Jessica Castellón & Boris Orihuela, programados con 'Cuentas corrientes' en dos funciones, la primera el 5 de abril en el Museu de Belles Arts y la segunda el 10 de abril en la plaza del Patriarca.

Kiko López & Héctor Plaza, también por partida doble con 'Lo que los árboles no cuentan' actuarán el 5 de abril en el Antiguo Cauce del Río Turia a la altura del puente de la Trinidad y el 11 de abril en la puerta románica de la Catedral; asimismo, la esperada y habitual batalla urbana de Valencia City Cypher el 6 de abril en la plaza de la Virgen; y Norberto Llopis Segarra en Espacio Inestable con 'La operación' el 12 de abril.

Por último, el 9 de abril, en la Sala Matilde Salvador, el festival asume su rol de dinamizador del sector profesional de la región con Focus Valencià, donde acoge en formato de 'showcase' las últimas piezas de Cía. Silvia Batet, Cristina Martí, Venérea, Alberto Serrano y Ana Rosa Manzanera y Jessica Castellón.

Carlos Villamayor, fotógrafo de danza. La perfecta comunión entre dos disciplinas

Por **Nieves E. Morán**
Fotos de Carlos Viullamayor

Nacido en la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, da eternidad como fotógrafo free lance a lo efímero del arte de la danza desde el día en que como un juego, desde un costado del escenario, comenzó a fotografiar a sus compañeros mientras bailaban. En 2012 comenzó a despedirse de los escenarios para brillar debajo de él dando vida a los protagonistas de la danza, solo hay que mirar sus magníficos trabajos. La razón de ser de esa magnificencia es su vida anterior como bailarín.

Nieves E. Morán.- ¿Cómo comenzó su vinculación con la danza?
Carlos Villamayor.- Fue como un amor a primera vista. Tenía catorce años cuando vi bailar a una prima mía en una función de ballet en un teatro de Junín, mi ciudad natal. Más tarde, ya con diecinueve años, decidí que ese sería mi camino. Mis padres siempre apoyaron mi elección y así fue que estudié un año y medio en el Instituto de Arte de Junín. Un día llegó la noticia de la existencia de una audición para ingresar en la carrera de danza en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Acudí e ingresé en la prestigiosa escuela. Estuve en el ISATC unos ocho años y antes de finalizar la escuela ingresé en el ballet estable del Teatro Argentino de La Plata como bailarín de la compañía. Allí estuve veintitrés años, hasta mi retiro en 2012.

Recibió el premio José Neglia, ¿qué ha significado ese galardón para usted?
Cuando estaba en la escuela, la Fundación Teatro Colón becaba a los alumnos más destacados, a aquellos que eran cumplidores, que no faltaban a las clases, que amaban la carrera y yo, por la disciplina que se llevaba allí, era un poco todo eso junto.

¿Recuerda algún personaje especialmente?
Cuando ingresé en el Ballet Estable del teatro Argentino de la ciudad de La Plata, tuve la oportunidad de hacer roles. La compañía no tenía categorías de bailarín solista o primer bailarín, allí éramos todos cuerpo de baile. Cuando llega un coreógrafo elige los bailarines que pueden interpretar roles y tuve la suerte de ser elegido para bailar muchos roles. Yo fui un bailarín de carácter. Yo era el Brujo en El Lago de los cisnes, o Hilarión en Giselle. En El sombrero de tres picos hice el Molinero, fue uno de los que más disfruté.
Uno de mis grandes recuerdos fue con el Ballet Concierto. Se conmemoraba el 118º aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata y tuve el honor de reemplazar a Iñaki Urlezaga. Se había preparado una función al aire libre frente a la Catedral, entre las coreografías se presentaba el Bolero de Ravel versión danza española. Yo hacía cuerpo de baile, no hacía nada destacado. Aún así, en dos días lo preparamos y salió todo muy bien, hubo muy buenas críticas de la prensa especializada y del público.

Se dice que un bailarín baila con el corazón, con la cabeza… ¿la imaginación, tiene también un papel importante?
Sí, es importante. Cuentan las condiciones, por supuesto, el arte, la disciplina, pero la cabeza tiene que estar metida en esa carrera que uno elige. La disciplina es importantísima desde el mismo día en que se comienza hasta "colgar las zapatillas" como se dice, hasta que se deja el escenario. Es una carrera difícil, muy corta y no es fácil llegar.

Mencionó antes la danza española, ¿estudió y bailó con la maestra Sibila Miatello?
La carrera de bailarín clásico es corta. Después de cierta edad uno comienza a pensar a qué me voy a dedicar en el momento de retirarme. Una idea es dar clases de técnica, o bien qué danza podría hacer que me quede bien y pueda disfrutar. En mi caso, amo y bailo el tango pero seguía buscando otra manera de expresarme. Siempre me gustó la danza española, sobre todo estilizada, y un día leyendo "Balletin Dance", revista especializada en danza de Argentina, descubrí a la maestra Sibila. Fui a presenciar una clase y cuando la vi bailar fue también un amor a primera vista. Estudié varios años con ella y un día me eligió para integrar

Antonella Zanuto en Vertical

Sibila Miatello bailando Asturias

Marianela Nuñez en Cometa

el *Ballet Al Andalus* que ella dirigía. Fue una satisfacción pertenecer a esa compañía y sobre todo, ser su *partenaire* en varias ocasiones. Sibila fue una persona muy querida y respetada en el mundo de la danza española en Argentina. En 2009 cuando comencé con la fotografía ella fue una musa inspiradora, me gustaban mucho sus movimientos, con sus vestidos, su bata de cola, los abanicos, mantones, sus manos…todo en ella era perfecto para la fotografía.

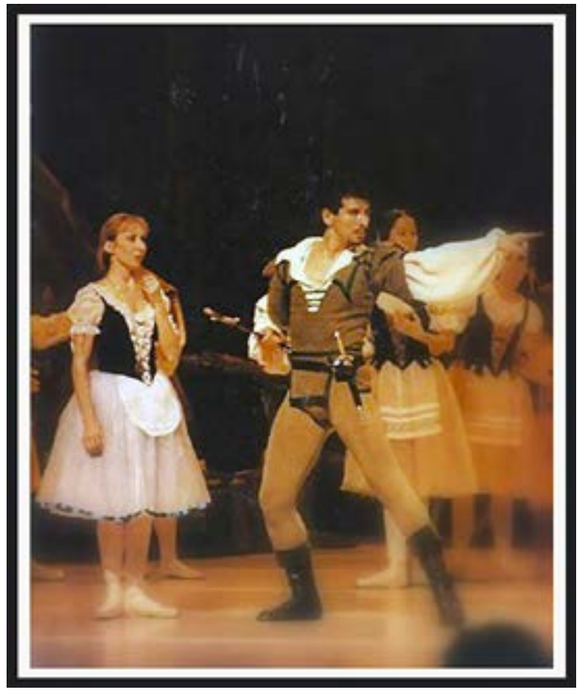
Como fotógrafo, háblenos sobre cómo fue ese salto a otra disciplina.
En 2008 mis primos que viven en Florencia me invitaron a visitarlos. Estuve dos meses recorriendo Italia y luego fui a Sevilla para hacer unos cursos de danza española. Uno de mis primos me prestó una cámara fotográfica y me entusiasmó el resultado de las fotos que tomaba. Ya de regreso en Buenos Aires compré mi propia cámara, faltaba poco tiempo para retirarme de mi carrera como bailarín profesional y comencé a hacer fotos a mis compañeros del ballet, a veces tomaba un salto o había un gesto que me atraía. Con temor las subía a las redes sociales, por miedo a que no les gustaran, pero para mi sorpresa tuvieron muy buena aceptación.

Al año siguiente vino al teatro Argentino de La Plata un coreógrafo a montar *La Bayadera*, lo acompañaba Patricio Melo, un fotógrafo que fue bailarín del Ballet de Chile. Le mostré las fotos que tenía impresas, él me alentó y me asesoró sobre qué cámaras tenía que comprar para este tipo de fotografía. En 2010 se realizó la Primera Gala Internacional de Ballet de Buenos Aires en el teatro Coliseo, con bailarines de Rusia, de la Ópera de París, del American Ballet, del teatro Colón, del teatro Argentino de La Plata y fueron los mismos bailarines argentinos quienes me recomendaron ante los productores, por lo que fui llamado para hacer las fotos de la Gala.

Al poco tiempo, sin pensarlo me había convertido en un fotógrafo de danza. Yo estaba feliz y me dije, el camino es por acá. Además de la parte virtuosa me gusta fotografiar la parte expresiva del bailarín, el arte que lleva adentro el artista, eso es lo mejor. La carrera del bailarín es muy sacrificada y es muy bueno verse bien retratado después de horas y horas de trabajo.

El archivo fotográfico es imprescindible, siempre se necesita el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. ¿Qué proyectos tiene para 2025?
Uno de mis proyectos es hacer un viaje a Londres. He tenido la suerte y el honor de ser uno de los fotógrafos elegidos en Argentina por Marianela Núñez, principal dancer del Royal Ballet de Londres. Me honra absolutamente que me elija para ser su fotógrafo en Argentina. Estuvo aquí en mayo de 2024 bailando La Bella Durmiente en el Teatro Colón y tuve el placer de fotografiarla en la función.

Querencia de Antonio Najarro



Carlos Villamayor es Hilar´ión en Giselle

También tuve y tengo la satisfacción de fotografiar a grandes bailarines argentinos que triunfan en el mundo como Paloma Herrera, Maximiliano Guerra, Herman Cornejo, Luis Ortigoza, Ludmila Pagliero, Lucas Emi, Eleonora Cassano, Cecilia Figaredo, Hernán Piquín. También a Genoveva Surur, Julieta Paul, Bautista Parada, del teatro Argentino de La Plata y Karina Olmedo, Nadia Muzyca, Juan Pablo Ledo, Federico Fernández, del teatro Colón, entre otros. También fotografíé en 2019 al Ballet Nacional de España, en Buenos Aires, bajo la dirección de Antonio Najarro.

¿Qué es la danza para usted? ¿y la fotografía?
La danza es disciplina, es trabajo, mucho trabajo, es amor por lo que se hace, es arte y lo veo como algo maravilloso. Y la fotografía es más o menos como la danza. Hay que tener mucho amor, mucho respeto y hay que darle mucho tiempo, sobre todo si se es perfeccionista. Es un amor incondicional.

La fotografía de danza es compleja, difícil de hacer. El fotógrafo no solo tiene que saber manejar su cámara, sino también saber de danza, esencialmente danza clásica y si se aprende a hacerlo bien, las otras danzas son más fáciles para fotografiar. Siempre se busca todo lo que son líneas, con una falda, por ejemplo, y eso lleva al movimiento.

En 2014 fui elegido junto a cuatro destacados fotógrafos especializados para ser jurado de un concurso de fotografía y realizar una exposición por el 20º aniversario de la revista “Balletin Dance” y al año siguiente, 2015, realicé mi primera exposición “El Arte de la Danza”. Fue en el Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires. La comisaria fue la destacada y reconocida fotógrafa Alicia Sanguinetti. Luego la llevamos a distintos museos y centros culturales de Argentina. En 2024 se presentó en el Hall de Honor de la Legislatura, que es un espacio emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Es una manera de hacer escuela para que la danza siga viva.

Actualmente soy el fotógrafo artístico del Ballet del Teatro Colón de Buenos Aires, de la Fundación Julio Bocca, además de colaborador de la revista “Balletin Dance” y del CAD, Consejo Argentino de la Danza.

Hace un tiempo escribí una frase que dice: “Llevo todo mi conocimiento y experiencia, como ex bailarín profesional, a este maravilloso mundo de la fotografía de danza para poder capturar a través de la lente, no solamente ese instante único e irrepetible de un salto, movimiento, equilibrio o posiciones correctas sino también la emoción, el alma y el arte del artista”.

Nieves E. Morán.-Muchas gracias, Carlos Villamayor.

Lena, dando vida a la muerte

Por **Coral López-Castellanos**
Fotografías de Maykel Espinosa Rodriguez/Danza Pública

Lena Vostrotina

Lena y Nikolay Shugaev

Lena y Brandon

Una Muerte del Cisne, terrenal y delicada al tiempo que Elena Vostrotina del Ballet de Zúrich devuelve al escenario en la versión que el propio Fokin revisó en 1925 con Elna Ørnberg, en Parma. Basada en la de Carmina Ocaña y ensayada por Elna Matamoros, acompañada por Nikolay Shugaev (Rusia, cello) y Daniela Rivero (Cuba, piano) de la que nos cuenta E. Vostrotina su puesta en escena: *Fue un proceso maravilloso durante dos días con Elna en Valencia. Una experiencia muy interesante para mí ya que me trasladó las notas que Carmina Ocaña, su madre, tiene de E.Ørnberg. Fue como bucear en el pasado, encontrando las poses, el estilo y colocarlos en el presente, algo verdaderamente inusual. Un tesoro manuscrito guardado durante años al que le hemos dado vida y lo hemos traído al presente.*

¿Qué diferencias encuentras con otras versiones?
Sobre todo lo que supone en su significado, no solo en la estructura paso y poses, ya que algunas de ellas son universales en todas las coreografías del cisne, pero sí, en lo que significa. He visto y crecido con muchas versiones de la muerte del cisne, pero en ésta la idea que me gusta especialmente de lo que me traslada Elna, y es lo que encarna la muerte.

Creo que encaja muy bien con tu personalidad y tu fuerza ¿es así?
Es una coreografía no tan clásica, no es pura estética en líneas, sino la muerte en sí misma profunda, honesta. Es una pieza muy corta pero con una gran dificultad para encontrar el equilibrio de contar toda una historia y su significado. Es la primera versión que bailo y aunque no quiero cambiarla, he introducido mi forma personal de sentir y expresar. Creo que es una pieza en la que su proceso no termina, que puedes trabajarla siempre y esto la hace tan interesante. Solo puedo pensar en continuar y continuar tratando de encontrarme a mí misma.

¿Cuál es el ballet que más te gusta interpretar?
El Lago es un ballet que siempre llevo en el corazón. Es muy especial. Coge todo de ti, pero realmente creo que todo lo que haces en el presente, en ese mismo instante es único, es el primero.

Junto a Brandon Lawrence del Ballet de Zúrich, interpretaste, "In our wishes" Una pieza contemporánea en la que vimos una maravillosa versatilidad de estilo. Con tu nivel técnico tan alto no encontrarás ningún obstáculo para bailarlo, pero ¿necesitas una preparación mental o anímica previa para afrontarlo?
En el clásico tengo un lenguaje definido y unas estructuras estudiadas pero en contemporáneo no sabes a lo que te enfrentas. Necesitas cambiar el chip, ser flexible, estar alerta y tener capacidad de adaptación y aprendizaje. Quizá el coreógrafo pueda pedir cosas muy novedosas y se necesita mucha atención y estar absolutamente abierto a nuevos procesos creativos para dar lo máximo de uno mismo, aunque creo que es necesario en cualquier proyecto sea nuevo o no.

¿Cuántas veces has bailado *La muerte de cisne* antes de bailar aquí en La Habana?
Desafortunadamente lo he bailado en muy pocas ocasiones: cuando lo estrené en 2016 en Italia, (en este momento suena en el Salón Blanco "El Cisne Blanco" ensayado por Sadaise Arencibia); en el homenaje a Carmina Ocaña por sus 50 años de docencia, y aunque nunca he tomado clase con ella, fue una ocasión muy especial y tengo unos estupendos recuerdos. Y lo bailaré de nuevo en la Gala de Esteban Berlanga en Albacete, en Diciembre.

Elena Vostrotina (San Petersburgo) se forma en la Academia Vaganova. En 2003 entra a formar parte del Ballet Mariinsky. Sus roles destacados son: Odette/Odile, Myrtha, La reina de las dríadas... En 2006 entra en el Ballet Semperoper de Dresde. Allí fue nombrada bailarina principal y bailó un amplio repertorio de ballets clásicos, neoclásicos y modernos. Ha colaborado con coreógrafos de renombre y ha actuado en el Teatro Académico Musical de Moscú Stanislavsky y Nemirovich-Danchenko, en el Teatro Estatal de Novosibirsk, en la gala «Roberto Bolle y amigos» y en los Ballets Bubeníček. Elena Vostrotina ha sido primera solista en el Ballet de Zürich desde la temporada 2017/18, donde apareció como Odette/Odile en la reconstrucción del Lago de los Cisnes de Ratmansky.

El encanto irresistible de STYX The Company y la música descriptiva del ballet clásico

Por **Orlando Taquechel/ Artburst Miami**
Fotos de Juan E. Cabrera, cortesía de STYX The Company

Rachel Abelenda y Clarissa Castañeda en “I Am Plant”, coreografía de Brianna Campbell

Los bailarines de STYX The Company en “Not a Ballet”, coreografía de Brianna Campbell y Mika Santo

Las bailarinas de STYX The Company en “Fallen Swan”, coreografía de Daniela Cepero

La música descriptiva que acompaña a los ballets clásicos está llena de sugerencias para el coreógrafo, los intérpretes y el espectador. Fue compuesta con esa intención y si usted la escucha con atención y cierra los ojos, le será fácil visualizar el trazo coreográfico y las intenciones que enriquecen su ejecución.

El vals de Swanilda en “Coppelia” y el primer encuentro del Príncipe Sigfrido y Odette en “El Lago de los Cisnes” – o los famosos 32 fouettés de Odile – son logros imperecederos que no habían admitido hasta hoy sustitutos en la memoria colectiva de los amantes del ballet.

Pero todo cambió el pasado 18 de enero cuando STYX The Company, la agrupación fundada y dirigida por Brianna Campbell y Mika Santo, se presentó con un programa titulado “Not a Ballet” (en español, “No es un Ballet”) en el Teatro Seminole de Homestead.

La música de Pyotr Ilyich Tchaikovsky para “El Lago de los Cisnes” hizo entonces una inusitada aparición al final de la espléndida obra de grupo de Brianna y Mika que le da nombre al programa y abre la función.

Esa segunda obra con música de Tchaikovsky se titula “El cisne caido” y tiene coreografía de Daniela Cepero. La pieza comienza con seis bailarinas vestidas de blanco que entran arrastrándose, se levantan y bailan, inmersas en un estado de ánimo heredado de Isadora Duncan.

Nota al margen: Hay algo para todos los gustos en el programa, incluyendo hip hop, danza moderna, danza comercial, danza expresiva, teatro musical, ballet, danza contemporánea y ballet contemporáneo.

La fe y el sentido de la verdad de sus intérpretes es fundamental para apreciar las sutilezas puestas en juego por Cepero, y “El cisne caído” agrada como ejercicio de delicadeza sui generis. Pero es mucho más que eso, y pronto descubrimos que es también el primer asalto a la memoria de las lecturas establecidas por los grandes coreógrafos del pasado.

Ya para entonces, Brianna y Mika -como ‘curadoras’ de un programa que incluye ocho coreógrafos y 15 obras- han establecido tres recursos que contribuirán a la eficacia comunicativa de toda la propuesta: la com-

Mika Santo en “Loophole”, coreografía de Jade Mesa

Daniela Cepero en “Arms of the Carriage”, coreografía de Brianna Campbell

Los bailarines de STYX The Company en “Not a Variation”, coreografía de Brianna Campbell

Brianna Campbell en “Forgetting Coda”, coreografía de Rachel Abelenda

Los bailarines de STYX The Company en “The Dress Code”, coreografía de Mika Santo

Cierre eufórico y ovación de pie (confeti incluido) para la exitosa presentación de STYX The Company en el Seminole Theatre en downtown Homestead. Foto Orlando Taquechel

plicidad de la luces, la identidad monocromática en el vestuario (rojo en “Not a Ballet”, blanco en “The Fallen Swan”) y el manejo de los grupos como si se tratara de un ejército bien entrenado.

La transición entre estas dos primeras obras nos descubre un cuarto recurso: “Not a Ballet” (el programa) es en realidad un concierto de escenas entrelazadas. Los bailarines de la escena que termina comparten el escenario por un breve instante con los bailarines de la siguiente y estos incluso colaboran en el desenlace del trabajo que les ha precedido. No hay apagón entre las coreografías y las escenas se definen -como en el teatro- por la entrada y salida de los intérpretes.

Todos son trabajos que bien merecen reseñas individuales porque son poseedores de una extraña cualidad: son inmunes a un análisis basado en gustos y méritos. Con frecuencia, al rememorar una actuación, pensamos que tal vez era mejor haberlo hecho de otra forma, pero el encanto irresistible de STYX The Company consigue hacernos sentir la necesidad de admitir sin reparos lo que hacen.

En este contexto, baste mencionar que los solos que interpretan Mika (“Loophole”, coreografía de Jade Mesa y música de Biosphere) y Brianna (“Forgetting Coda”, coreografía de Rachel Abelenda, con música de Kendrick Lamar y Jay Rock) funcionan a la perfección como “material especial” al servicio del talento inmenso de ambas.

Por su parte, el oficio detrás de las obras de grupo es formidable. Dos coreografías de Mika, “Monkey Barre” (con música de Caleb Arrendo y Lou Reed) y “Dress Code” (música de Yaeji), lo demuestran con creces.

STYX The Company recurre también con frecuencia a la comicidad pero evade tanto el humor crudo como el humor negro. Su objetivo parece ser dibujar una sonrisa agradecida en el rostro del espectador y lo logra con una mezcla de humor absurdo y humor blanco, como es el caso del adorable “I am Plant” de Brianna, donde sobresalen como comediantes Rachel Abelenda y Clarissa Castañeda.

Pero es la peculiar idiosincrasia de sus respuestas a las sugerencias de la música descriptiva de Ludwig Minkus, Delibes y Tchaikovsky lo que hace de este programa un logro creativo de excepción. STYX The Company parece haberle dado a sus bailarines una indicación básica, “hagan lo que sientan con esa música” y en todos los casos, el resultado es un festejo.

Tomemos, por ejemplo, la excelente segunda parte del programa que abre con “Arms of the Carriage” (“Los Brazos del Carruaje”) un solo concebido por Brianna Campbell con música de Minkus, donde los brazos de Daniela Cepero son los que interpretan la variación de Kitri del pas de deux del tercer acto de “Don Quijote”, mientras permanece en proscenio de espaldas al público.

A continuación, en “Not a Variation” (“No es una Variación”) reconocemos la música de “Paquita” (Minkus), “Don Quijote” (otra vez) y “La Bella Durmiente” de Tchaikovsky, pero el fascinante malabarismo coreográfico de Brianna es todo suyo.

Es un suceso sísmico incuestionable que -al menos para los que estuvimos en esta función- la música de Tchaikovsky para el primer encuentro de Odette y el Príncipe Sigfrido en “El Lago de los Cisnes” la vayamos a recordar, a partir de ahora, asociada igualmente al desempeño de las seis aprendices de la compañía en el “Swan’s Trance” (“El Trance del Cisne”) de Joaquín Espinosa. Quizás, porque todos hemos querido bailar a Tchaikovsky como nos da la gana.

En “La Bayadont” (un título intraducible) le toca el turno al Minkus de “La Bayadère” y como colofón, la música de “El Cascanueces” de Tchaikovsky (vals final y apoteosis) es ilustrada con precisión apabullante por toda la compañía vestida como polichinelas (traje blanco holgado con botones al frente) en una secuencia de cierre absolutamente inolvidable que arrebata a los espectadores y te hace preguntar primero, ¿a quién se le ocurrió esta genialidad?, y luego, ¿quién dice que no se puede alcanzar perfección en la noche de estreno?

Por supuesto, antes de formular la pregunta más incisiva de todas, ¿realmente hace falta un presupuesto enorme para armar un espectáculo con un cierre digno de una superproducción como el de “Not a Ballet”?

El sitio web de STYX The Company afirma que son la primera y única compañía profesional de Miami que hace danza comercial de concierto. La verdad es que nadie en los alrededores hace lo que ellos hacen y “Not a Ballet” es prueba fehaciente del mérito de su manifiesto artístico.

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.

Vigesimoctava Convocatoria
Nacional de Danza
Premios "Ciudad de Castellón" y
Premio a la Interpretación
"Fundación Dávalos-Fletcher"

17 y 18
de mayo
de 2025

Organiza:
Asociación Cultural
TERPSÍCORE

CLÁSICO, CONTEMPORÁNEO,
ESPAÑOL, FLAMENCO

Colaboran:

Instituto Superior De Danza Alicia Alonso, INAEM, Compañía Nacional de Danza, Ballet de Biarritz, Balletto di Siena, Balletto del Sud, Dance Theatre Heidelberg,Ballet de Hannover, Stadttheater Bremerhaven, Staatstheater Cottbus, Scottish Dance Theatre, Delattre Dance Company, Nowaday Dance Company,Ballet de Barcelona, Jac Ballet, Ballet de Catalunya, BCN City Ballet, Lamov, Carabdanza, Cía Cienfuegos Danza, Proyecto Good - Otra Danza, Itdansa Jove Companyia Del Institut Del Teatre, Jove Companya De Dansa Gerard Collins, Valencia Dancing Forward, Ballet Nacional De España,Cia. Carmen Y Matilde Rubio B.E.M. Cia. Iberica De Danza, Ballet Flamenco de Andalucía, Cia. Antonio Najarro, Ballet José Huertas, Fundación Antonio Gades, Dsyr Cía De Danza, Alejadro Lara Dance Project, María Herrera- Encuentro con Los Maestros, Real Conservatorio Profesional de Danza "Mariemma" (Madrid), Institut Del Teatre de La Diputación De Barcelona, Conservatorio Superior de Danza "María De Ávila", Adam Valencia, Esencia Danza, Asociación de Profesionales De La Danza De La Comunidad De Madrid, "Danza en Escena", Casa De La Danza de Logroño , Asociación Prodanza Huesca , Jesús Vallinas –"Imagen Gráfica", Emilio Morales "Un Mundo de Danza"

Colaboran en la difusión de las bases

danza.es - emiliomorales.com - profesionalesdanza.com - eter.com - casadeladanza.com

Patrocinan:

FUNDACION DAVALOS-FLETCHER · Diputació de Castelló · Ajuntament de Castelló · GENERALITAT VALENCIANA · INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA · FUNDACIÓ CAIXA CASTELLÓ · facsa

Sección libros de danza

Una Historia Visual de la Danza Contemporanea en España

¿Qué es la Danza Contemporánea? ¿Cómo se ha desarrollado esta forma de danza en nuestro país?
¿Cuáles son la principales figuras, hitos y eventos que han dibujado su historia?
Un viaje apasionante por la historia de la Danza Contemporánea española lleno de fotografías, gráficos y líneas del tiempo que te ayudarán a conocer y comprender lo que ves en los escenarios nacionales.
Descubre todo esto y mucho más en "Una Historia Visual de la Danza Contemporánea en España" de Ainhoa Sarmiento.

La Danza en el tiempo

¿Quieres descubrir por qué las bailarinas llevan tutú y zapatillas de punta?
¿Te gustaría entender cómo se ha transformado la danza que vemos en los escenarios? ¿Te interesaría saber quiénes fueron las personas más importantes de la historia de la danza?
Un libro lleno de datos interesantísimos que te permitirán conocer el arte de la danza desde dentro y descubrir cómo ha ido cambiando en el tiempo hasta convertirse en lo que bailamos hoy.

Pas a pas

Mercè Mor
Pages Editor

Toda una vida dedicada a la danza. Con este libro, Mercè Mor quiere explicar, paso a paso, todas las vivencias y anécdotas que se han acumulado desde que ella tenía cinco años.

Béjart, Si Dieu le veut

Michel Robert
Ediciones Racine

El jueves 22 de noviembre de 2007, una llamada de un periodista interrumpió mis preparativos para la partida hacia Lausanne. "¿Lo sabes?" "¿Qué?" "Béjart murió esta mañana." Detener mi carrera. Explotar. Responder a solicitudes repentinas de la prensa. Para testificar. Y luego pensar, reflexionar sobre sus últimos deseos. Mientras estaba vivo, le conté que estaba escribiendo un diario en el que describía su vida cotidiana, en el escenario y... detrás de escena. No tengo nada que ocultar, respondió. Este diario es el primer libro de su segunda vida, aquel en el que pensarás en él.