

EL RITMO DEL VERANO

ESPECIAL FESTIVALES

EUROPA

IMPULSTANZ

12 de julio a 14 de agosto

HACIENDO CIUDAD

Por: Teresa Villarroya

Viena se actualiza cada verano como lugar de danza. El festival ImPulsTanz entonces reescribe la ciudad como evento, archivo y performance cultural. El goteo de artistas y público se prolonga desde mediados de julio hasta mediados de agosto. Son cinco semanas. El festival nació en 1984 cuando Karl Regenburger y el coreógrafo Ismael Ivo convocaron a un contado número de coreógrafos, seis en total, para impartir clases durante una semana, conformando un espacio y un tiempo para la danza contemporánea en Viena. Cuatro años después incorporaban el elemento performativo y se instituía el ImPulsTanz Vienna International Dance Festival. Hoy esta cita dancística toma prácticamente toda la ciudad: teatros, museos, salas de exposiciones, halls, antiguos palacios residenciales y recuperados complejos militares. Cerca de setenta coreógrafos invitados, charlas, talleres, residencias, exposiciones, investigación, libros y catálogos, debate, *jams* y música soul; y una carta con más de cuarenta espectáculos de coreógrafos tan diferentes como Anne

Terese de Keersmaeker, Mathilde Monnier, La La La Human Steps, Akram Khan, Wim Vandekeybus, Marie Chouinard, Meg Stuart, Jan Fabre, David Zambrano, Chris Haring, el colectivo Superamas y Emio Greco, por citar algunos nombres. También ingresan en este archivo vienes de la creación coreográfica contemporánea de las últimas tres décadas los trabajos de jóvenes coreógrafos invitados a mostrarse en el marco de las llamadas series *8:tension*. Otras propuestas que se pondrán en circulación estos días son las de MaisonDahlBonnema, Ivo Dimchev, Boyzie Cekwana, Eszter Salamon y Christine de Smedt, Trajal Harrell, Mårten Spångberg y Tony Rizzi, entre otros, conformando el contenido más "salvaje" del ImPulsTanz. La coreógrafa española Paz Rojo y el coreógrafo brasileño Cristian Duarte presentarán el 5 de agosto *WE ARE GERRYING*, el primer "gesto" de una serie compuesta por otras dos investigaciones coreográficas que se irán mostrando durante las próximas ediciones de los festivales SISMO y Escena Contemporánea en Madrid.

www.impulstanz.com

Wellness. Foto: David Payr

PRIMERA ESTACIÓN: EL PARAÍSO

Por: Teresa Villarroya

Wellness es la primera “parada” de la serie *The Perfect Garden* firmada por Liquid Loft. Ha sido desarrollada específicamente para el Palmenhaus en el Burggarten de Viena y su estreno se produce en el marco del ImPulsTanz. Fundada en el 2005 por el coreógrafo Chris Haring junto al músico Andreas Berger, la bailarina Stephanie Cumming y el dramaturgo Thomas Jelinek, Liquid Loft obtuvo el León de Oro a la mejor performance en la Bienal de Venecia del 2007 por *The Art of Seduction*. Esta pieza pudo verse en Laboral Escena en el 2009. Sobre *Wellness*, Chris Haring ha contestado a nuestras preguntas.

En *Talking Head* –el anterior trabajo de Liquid Loft– la herramienta-lugar de los intérpretes era un dispositivo tipo “twittertubeandfacebook”. *Wellness* es, sin embargo, el jardín, el paraíso. ¿Qué os interesaba de esta imagen? Seguramente fue el deseo de protección el que nos condujo a utilizar el jardín como imagen. Fuera de él la vida es demasiado peligrosa y buscábamos el entorno apropiado para situar esta idea de ciencia-ficción viva. Desde el Renacimiento europeo se ha tendido a restringir la proliferación y expansión de lo orgánico, pero sigue siendo la riqueza y el crecimiento exuberante de los jardines perdidos de Babilonia lo que da alas a nuestros sueños y fantasías. En un jardín ideal las condiciones ideales prevalecen. Imagina todos los tipos de clima al mismo tiempo, todas las estaciones manteniéndose durante todo el año, idealmente, de tal modo que la

vida se convierte en el tiempo ideal transcurrido. Donde hay verano, hay solo verano. Donde es invierno, es solo invierno. Al final, probablemente descubriremos que el elemento más peligroso en este juego es el mismo ser humano.

¿Cuál es la búsqueda de Liquid Loft con respecto a la presencia del cuerpo y el potencial de la acción coreográfica en este jardín perfecto que es *Wellness*?

Nuestro jardín es una metáfora, juega con imágenes barrocas y el tema de la “vanitas” en el contexto del exaltamiento publicitario del bienestar y las fábricas de estética, un jardín hecho de derivados humanos y orgánicos, donde coexisten estrechamente Cielo e Infierno, pero también es un lugar de recreo para los experimentos coreográficos, las historias de danza personales de los siete intérpretes y otro intento de acercar la danza contemporánea y las artes visuales en una instalación cruzada. Es un jardín temporal que prospera y perece en diferentes lugares. El ser humano tiende a crear todas estas infraestructuras donde los momentos importantes, y lo trivial también, se discute, se celebra y se recuerda, como en los edificios públicos o gubernamentales, teatros, conciertos, arenas, incluso iglesias. El jardín perfecto debería ser un lugar como este en el que los momentos del movimiento tienen un tiempo y un lugar para aparecer y desarrollarse y crecer y perecer. En esta pieza ha colaborado el artista visual Michel Blazy creador de microcosmos y escenarios utópicos. Me gusta enormemente el trabajo de

Michel porque suprime mi miedo a lo fugaz y coloca la vanidad de lo bello en una nueva relación. Juega con los colores de la naturaleza haciendo que parezcan abstractos y utópicos, trabaja perfectamente con un ritmo orgánico y encuentra una cualidad placentera en el material putrefacto. Es el proceso de transitoriedad lo que me interesa y me inspira de él. La danza tiene un tiempo muy corto, la mayoría de nuestros movimientos funcionan porque tienen cierto tiempo y dinámica, incluso si nos movemos a cámara lenta o congelamos una imagen, nunca alcanzaremos el mismo tiempo para crecer o morir. En el jardín perfecto confrontamos la transitoriedad del movimiento con la perentoriedad del material.

¿Cuál es la noción de coreografía con la que se trabaja en *Wellness*? ¿Una escritura *per se*? ¿Un método de trabajo?

La mayoría del trabajo de Liquid Loft se fundamenta en la improvisación con diferentes ambientes acústicos. El campo acústico-físico del intérprete está siendo continuamente alterado y transformado. Desde que se creó Liquid Loft, casi cada fase de producción ha ido acompañada de la experimentación con entornos acústicos y por ello en determinados casos se reflejan los efectos de la danza. En *Wellness* la coreografía se basa en esta improvisación del sonido. Se juega con la repetición, el mantenimiento de los momentos de interacción, extendiéndolos y dejándolos aparecer en un contexto diferente para cambiar la conciencia y perspectiva del espectador.

www.liquidloft.at

Alvin Ailey II, *Revelations*. Foto: Paul Koinik

VAISON DANSES

8 a 26 de julio

DE VIETNAM A SEVILLA

Por: Sara Esteller

Un teatro romano del siglo I restaurado en el XXI es el escenario pétreo que cada año se cubre de tapices de danza para acoger a las más variadas compañías de todo el mundo. Su espíritu es ecléctico y durante estos tres lustros de vida el festival de Vaison-la-Romaine ha recibido con igual entusiasmo el tap dance de la Guyana y ritmos africanos que a Carolyn Carlson, Angelin Preljocaj o el Nederlands Dance Theater.

Este año viene también rico en variedad y el Teatro Antiguo de esta ciudad del sureste francés también se pondrá flamenco con el *Autorretrato* de María Pagés, la obra con la que la bailaora sevillana se desnuda, metafóricamente, ante el público. Las palabras en off del fallecido escritor José

Saramago que se escuchan al principio del montaje indican el camino emocionante que recorre este espectáculo sincero y divertido. Otros dos importantes nombres de la escena europea, Sylvie Guillem y Akran Khan, remontan *Sacred Monsters* el dúo de 2006 en el que se unían coreografías de Khan, de Lin Hwai-Min, director artístico de Cloud Gate Dance Theatre de Taiwan, y de la coreógrafa de Kathak Gauri Sharma, una de las maestras de esta escuela en la que el propio Khan se formó. De casa llega el Malandain Ballet de Biarritz, imparable en sus giras del *Romeo y Julieta* que la compañía estrenó en septiembre de 2010. En escena 18 bailarines bajo la batuta de un emocional Malandain, que recurre a la partitura de 1839 de Hector Berlioz y no a la más extendida de Prokofiev para contar la historia de los Montesco y los Capuleto.

Convertida en la división más internacional de la compañía, la Alvin Ailey II presentará una selección de piezas tan emblemáticas

de su repertorio como *Revelations*, un homenaje a la cultura afroamericana, de quien el coreógrafo, fallecido en 1989, fue uno de sus principales adalides. La formación contemporánea del Ballet National Algérien estrenó en la pasada Bienal de Lyon *Nya*, espectáculo que recoge el espíritu que inspira a su director, el argelino residente en Francia Abou Lagraa, quien ha elaborado un díptico con dos emblemas musicales de ambas naciones. *El bolero de Ravel y Chants Houria Aichi* son la banda sonora para los 11 jóvenes bailarines de hip hop que materializan con danza los vínculos entre las dos orillas. El Nuevo Circo de Vietnam clausurará el festival con *Lang Tôi, Mon Village*, viaje al presente y al pasado del país que cuenta con música en directo y la actuación de 14 vibrantes intérpretes que combinan danza y acrobacia con precisión y belleza.

www.vaison-dances.com

FULL MOON DANCE FESTIVAL

24 a 28 julio

EN EL CORAZÓN FINLANDÉS

Por: Raquel Risano

Las cifras son redondas, a 20 años 20 performances. Esa es la forma que tiene de celebrar su doble década el festival "de la luna llena" que desde 1992 sirve como plataforma para la danza finlandesa y que se abre también el trabajo de compañías foráneas con el objetivo de llegar a todos los públicos y expandir la pasión por la danza que imprime su director artístico, el reputado coreógrafo Alpo Aaltokoski. Pyhäjärvi es la pequeña ciudad de poco más de 5000 habitantes del centro del país que durante una semana se vuelca en una cita internacional que tiene en el cercano lago que le da nombre uno de sus escenarios más espectaculares.

De creación nacional son la mayor parte de las propuestas, 18 sobre 20. Se podrán ver los últimos trabajos de Carl Knif, *Hologram Walls*, de Tiina Huczowski, *Sarastus* -en premiere-, de Petri Kekoni, *Green Armchair*, de Tanssiryhma off/ balance o el también estreno de Simo Heiskanen, *Amateurs*. Peculiar es *AmzinGRace* de Kirsi Saastamoinen que para su trabajo ha recogido las impresiones de gentes de variadas edades y profesiones -desde camareros a profesoras-, buscando un acercamiento a la "cara real de la vida". El tango con sello finés es el que ofrecerán Minna Tuovinen y Martin Heslop en *Radical Anonymus*, resultado de varios años de investigación y acercamiento al tango, objetivo para el que residieron y trabajaron en Argentina.

Mia Malviniemi continua su acercamiento artístico al tema de la felicidad en *On this side of the shadow*, y la Tsuumi Dance Company hará improvisaciones en tiendas, mercados o autobuses de Pyhäjärvi.

De Atenas llega Aerites Dance Company con *D.OPA!*, una pieza inspirada en las danzas folclóricas griegas. Dirigida por Patricia Apergi desde 2006, esta compañía que ha formado parte de la red aerowaves el pasado año lleva una línea abierta y colaborativa que busca en las relaciones con diferentes creadores una base para su trabajo creativo.

El húngaro Ferenc Fehér formó parte de la compañía de Anikó Juhász entre 1999 y 2006, y un año después comenzaba a poner en escena sus creaciones propias. En *Sirzamanze* hace gala de sus habilidades acrobáticas y de un virtuosismo autodidacta que lo convierten en uno de los artistas más interesantes de la escena de su país.

www.fullmoondance.fi

► Tanssiteatteri Tsuumi, *Tanssin Yö*. Foto: Marko Mäkinen

TANZ IN AUGUST

12 a 28 de agosto

EN LA ESCENA Y EN LA PANTALLA

De la treintena de creaciones que ofrece este año la cita berlinesa solo la de Taiat Dansa llega desde nuestro país. Meritxell Barberá e Inma García presentan el *work in progress* de su nueva propuesta *We are going to make you dance*, trabajo inspirado en el club neoyorkino donde Patti Smith saltó a la fama, allá por los 70.

Emanuel Gat, Hiroaki Humeda, N'Soleh, Tânia Carvalho, Meg Stuart, Jeremy Wade, Susanne Linke, Gregory Maqoma o Nicole Beutler revisitando trabajos tempranos de Lucinda Childs, cuya compañía también participa en el festival, son algunas de las propuestas escénicas junto al *New work* de La La La Human Steps que destacamos en el texto siguiente. Además, la acción se traslada a la pantalla con la primera edición del Berlin Dance Film Festival en el que se presentarán películas como *Pina* de Wim Wenders o *Dialogue 09*, una visión de Thierry de Mey sobre Sasha Waltz, así como otros documentales cuyas proyecciones se acompañarán de debates abiertos.

<http://www.tanzimaugust.de>

► La La La Human Steps, *New Work* de Édouard Lock. Foto: Édouard Lock

► Christine Borch. Foto: Alexandra Richter

► N'Soleh. Foto: Millerand

ESTUDIO DE DANZA María Carbonell

CENTRO AUTORIZADO
Grado Elemental y Medio (LOGSE)
DIFERENTES ESTILOS de DANZA
para TODAS LAS EDADES

**NOS HEMOS
TRASLADADO**

c/ Alcalde Cano Coloma, 7 46002 VALENCIA Tel. 963 805 843
www.mariacarbonell.com info@mariacarbonell.com

c/ Alcalde Cano Coloma, 7

EL NUEVO DESAFÍO DE ÉDOUARD LOCK

Por: Raquel Risano

Todo menos acomodarse o sentirse grande. Pese a ser uno de los imprescindibles de la escena internacional, de formar parte del olimpo de los creadores contemporáneos, aquellos a los que abren sus puertas de par en par los grandes festivales y centros de producción, de haber trabajado con artistas como David Bowie o Frank Zappa, o de haber contribuido seriamente a la difusión de la video danza, Édouard Lock, director de la canadiense La La La Human Steps viene celebrando en 2011 los 30 años de compañía con un *Nuevo trabajo*, como así se llama la obra, a la que no osa poner título porque considera que los compositores y óperas sobre las que ha creado la coreografía, *Dido y Eneas* (1682) de Henry Purcell y *Orfeo y Euridice* (1762) de Christoph Gluck, arregladas por

Gavin Bryars, son obras tan importantes que poner un nombre por encima de esos títulos sería presuntuoso. Esta producción para 12 bailarines (seis mujeres, seis hombres) y cuatro músicos, cuenta con Diana Vishneva, principal del American Ballet Theatre y del Ballet Mariinsky, como bailarina invitada. El creador canadiense, de 57 años, cree que hay que dotar de más visibilidad a los bailarines, a los que reconoce el 50 por ciento del trabajo que se ve en escena, y aspira a que en la danza contemporánea acaben compartiendo protagonismo con los directores. No es de extrañar este empeño en el reconocimiento dada la dedicación que pide a los bailarines, perfección extrema en trabajos virtuosos, veloces, extenuantes, donde rompe los moldes de la base clásica para componer piezas contemporáneas de exigente y frenética ejecución. A Lock le seduce la abstracción, no le interesa una narrativa expresa, y ha

tomado las dos óperas barrocas inspiradas en tragedias clásicas para proponer al público una nueva lectura partiendo de mitos clásicos. Hay poco espacio para el respiro durante la intensa hora y media de solos, duos, tríos y composiciones corales que contiene la pieza. Unas pantallas en las que se proyectan imágenes de dos mujeres gesticulando sacan en varias ocasiones al espectador de la hipnosis de los cuerpos para fijar su atención en la filmación.

New work se pudo ver en nuestro país - Bilbao, Gijón, Logroño, Pamplona- el pasado mes de marzo, pocas semanas después de ser estrenada en Amsterdam. Tras una gira por Canadá regresa de nuevo a Europa y podrá verse en el festival berlinés y acudirá a otras llamadas, alguna de nuevo en España (19 y 20 de julio), como la que le llevará al Festival de las Rías Baixas que por primera vez se celebra en Pontevedra.

www.lalalahumansteps.com

FESTIVAL DE EDIMBURGO

12 de agosto a 4 de septiembre

EL ACENTO ORIENTAL

A lo grande y con una de las más famosas historias de la cultura China. Así arranca en 2011 el festival de festivales, el de Edimburgo, que este año pone su foco y su acento en Asia en todas las disciplinas artísticas que aborda. El Ballet y la Orquesta Nacional de China son los primeros en subir al escenario del Festival Theatre. La compañía, nacida en 1959 ofrece la premiere europea de *The Peony Pavilion*. Escrita a finales del siglo XVI la pieza se ha puesto en escena tradicionalmente en forma de ópera Kun para relatar como el amor puede vencer a la muerte. Con más de una veintena de bailarines en el escenario, un vestuario fastuoso y la música original de Guo Wenjing, el coreógrafo Fei Bo teje durante dos horas la trama bailada de una historia que durante siglos ha enganchado a los chinos de todas las escalas sociales. El Ballet Nacional de China, que de la asimilación del repertorio clásico europeo (*Don Quijote*, *La Bella durmiente*,...) se ha ido abriendo a los talentos de coreógrafos contemporáneos y ha ido adaptando historias propias, se alimenta de los bailarines de la Academia de Danza de Pekín, donde los jóvenes se van formando en la excelencia de un ballet que representa al país asiático. En 2008 pudimos ver en nuestro país a algunos de estos bailarines en *Bahok*, el espectáculo con el que Akran Khan recorrió Europa. Corea tiene en *Princess Bari* uno de los puntales más sólidos de su tradición oral y en Eun-Me Ahn a uno de los mejores coreógrafos actuales, por eso resulta tan atractiva la unión de un buen cuento y de un excelente arquitecto de historias danzadas. La compañía de Eun-Me combina el lenguaje contemporáneo con otras artes como el Pansori, un canto narrativo coreano de tradición centenaria, para ofrecer espectáculos estéticamente muy seductores en los que la danza teatro, la música en directo, la calidad, e incluso fastuosidad, de todos los elementos son el sello.

▲ Eun Me Ahn Company, *Princess Bari* de Eun Me Ahn. Foto: Youngmo Choi

Recuerdos de los campos de arroz

Nritygram, que se traduce como "ciudad de la danza" es el sueño cumplido de la bailarina Potrima Guari, quien en 1990 estableció cerca de Bangalore, en el sur de India, un centro dedicado a la formación en danzas tradicionales al que acuden alumnos de todas las escalas sociales. Las tareas de acogida, enseñanza y difusión de la tradición fueron el legado que dejó Guari tras su prematura muerte en 1998 y que hoy continúan sus seguidores. Nacido en paralelo al proyecto formativo, The Nritygram Dance Ensemble actuará en Edimburgo con *Sriyah*, una selección de coreografías de la última década, bailes de la tradición hindú interpretados por la formación que ahora dirige Surupa Sen, un nombre propio de la danza en India. El Ensemble que dirige presenta lo más atractivo, hipnótico, colorista y preciso de la danza hindú, acompañado en el escenario, siempre, de música en directo. La artista franco-vietnamita Ea Sola no es una desconocida en España. En 2010 actuó en Barcelona con el solo *Air lines* y su visita despertó mucho interés e impresionó por la crudeza de las imágenes sobre el exilio forzoso o la pérdida de identidad en situaciones

dramáticas. Ahora ofrece una vuelta a *Sécheresse et pluie*, creación de 1985 revisitada en 2011 que bucea en la memoria, la de las gentes de su país de origen que padecieron el horror de la guerra. La presencia en la obra de 11 mujeres de 55 a 80 años que vivieron aquel conflicto acerca más al espectador que sufrieron millones de vietnamitas. El coreógrafo chino afincado en Nueva York Shen Wei posee su propia compañía desde hace diez años, y en ella confluyen códigos y lenguajes de las culturas oriental y occidental. El tríptico que presenta en Edimburgo mira hacia oriente, a Tibet, Camboya y China aportando de cada lugar por el que transita un puñado de citas evocadoras: pausado y espiritual para los altos tibetanos, dinámico y juguetón para el selvático Ankor Wat camboyano y más frenético, enérgico y vibrante para la multirracial China. Además de conocer sus obras en escena, los visitantes del festival pueden acercarse al diálogo que algunos de estos creadores ofrecen durante interesantes jornadas de charla y conocimiento mutuo.

www.eif.co.uk

▲ La La Human Steps, *New Work* de Édouard Lock. Foto: Édouard Lock

LE TEMPS D'AIMER LA DANSE

9 a 18 de septiembre

BIARRITZ, TAN CERCA

El festival de poético nombre (traducido vendría a ser *Tiempo de amar la danza*) responde al compromiso de la ciudad francesa con el baile y una vez al año compone un programa donde abunda la producción nacional, hay mucho espacio para los vecinos del sur y otro abundante para lugares más distantes pero igualmente interesantes. Un combinado de estilos que tiene en cuenta los gustos más dispares, del estilo sobrio y exquisito de Los Ballets de Montecarlo o el del propio Malandain Ballet de Biarritz, a la danza que viene de Costa de Marfil (Chantier), Guadalupe y Marruecos (Myriam Soulanges), Noruega (Carta Blanche, Compañía Nacional de Danza Contemporánea), Argelia (La Baraka), Corea (Missok Séo) o Israel (Yuval Pick). Desde España llegarán al Théâtre du Casino, la Gare du Midi y al Colisée varias compañías: Maritzuli pone el acento en el folclore vasco, Israel Galván presenta su último trabajo *La curva*, Fabián Thomé estará presente con el trío *Desde el sofá* y Thomas Noone con *The Room*. El Ballet d'Europe, Guillaume Bordier, Yann Lhereux, Sébastien Perrault y la compañía Dernière minute de Pierre Rigal, son las formaciones francesas que viajarán hasta Biarritz. También lo hará la compañía Illico de Thomas Lebrun, a quien entrevistamos en estas páginas para que nos hable de sus próximos proyectos y de la que va ser su tarea al frente del Centro Coreográfico de Tours a partir de enero de 2012.

www.letempsdaimer.com

Compañie Illico, *La constellation consternée* de Thomas Lebrun. Foto: Frédéric Iovino

Compañie Illico, *Six order pieces* de Thomas Lebrun. Foto: Frédéric Iovino

THOMAS LEBRUN

EL ENFOQUE COLABORATIVO

Por: Sara Esteller

El muy dinámico coreógrafo y bailarín francés Thomas Lebrun, quien visitaba recientemente Valencia con *La constellation consternée*, comenzará el próximo año la nueva tarea de dirigir el Centro Coreográfico de Tours. Mientras gira con su compañía Illico y prepara para 2012 el estreno de *La jeune fille et la mort*, este artista, confeso amante de la cocina y de la buena vida, continúa sus proyectos con otros coreógrafos y baila en *Six order pieces*, espectáculo al que invitó a participar a seis artistas de varias disciplinas.

Sobre *Six order pieces*, que representará en Biarritz ¿no es complicado ponerse en manos de creadores diferentes y hacerlo solo en el escenario?

Difícil no es la palabra. Agotador, sería el término que utilizaría para evocar esta travesía. Es sin embargo un camino que elegí como un reto personal: el de volver a asumir riesgos frente a otros creadores y reencontrar esa fragilidad del intérprete. Lo mas agotador es pasar de un estado a otro o de una escritura a otra, pero es lo que me gusta de la escritura coreográfica y del trabajo de intérprete.

Es usted un artista muy colaborativo.

Sí, prueba de ello es *Six order pieces*. Antes colaboré igualmente con Foofwa d'Imobilité, con Cécile Loyer, con músicos, con cantantes... y siempre lo hago con mis bailarines. Un coreógrafo es para mí un creador cuya obra está en relación constante con otros artistas.

¿Cómo afronta el reto de dirigir el CCN de Tours y cuales son las líneas de trabajo que desarrollará allí?

Mi proyecto para el CCNT es bastante sencillo en su propuesta, pero rico en contenido. Se trata de difundir la danza en la región, de proponer al público una especie de "escuela de la mirada"

privilegiando la apertura a todos los tipos de danza contemporánea, y de no encerrarse en un sola manera de entenderla. También dar prioridad a la creación y difusión de obras coreográficas, invitando a equipos artísticos diferentes para contribuir a esta apertura y buscar una mirada más tolerante y curiosa sobre la danza de hoy. Sin olvidar el trabajo en profundidad respecto a formación y sensibilización, que siempre he defendido y que me gustaría potenciar de forma singular, especialmente no limitándolo solo a las intervenciones escolares, es decir "al público de mañana", o a extensiones socioculturales, sino también al público de hoy, al que nos cruzamos en la calle y que no conoce la danza, al que no solemos ir a buscar para que le interese.

¿Continuará con los proyectos que ya tiene?

Por supuesto. Mis proyectos actuales van conmigo. Otros surgirán o se moverán conmigo. Mi repertorio me sigue, mi equipo artístico y administrativo también, todo lo que tengo en proyecto para los próximos años se viene también a Tours.

En 2012 estrenará *La jeune fille et la mort* ¿Me puede definir que es para usted una persona romántica o qué es el romanticismo al que se refiere en el proyecto?

Es precisamente esta cuestión la que me motivó la escritura y reflexión de la pieza: ¿Qué es el romanticismo hoy? ¿Es lo mismo para una chica de 25 años que para una mujer de 60 que viven en la misma época y el mismo contexto? ¿Está igualmente presente después de 40 años de vida adulta? No se trata de hacer un análisis del ballet romántico, sino de plantearse esta cuestión del romanticismo entre bailarines y bailarinas de edades y vidas artísticas diferentes. Es la razón por la que la distribución se hace así, bailarines de 25 a 63 años que han experimentado danzas y corrientes artísticas diferentes, del expresionismo a la no danza, de la danza abstracta a la danza teatro... la partitura de Schubert es desde luego una referencia al romanticismo de la época,

que intentaré confrontar a un cierto "romanticismo de hoy", si es que hay alguno.

Usted da la impresión de ser un creador muy libre y eso se traduce en muchas creaciones, colaboraciones, proyectos, giras... ¿Cuál es el punto común que hay en todo su trabajo?

Las ganas de crear, de conocer, de confrontar, de mantener una cierta libertad.

¿Qué le aportan y que aporta usted en los proyectos pedagógicos que desarrolla?

Creo sinceramente que la relación entre la creación y la pedagogía es muy importante, ya que te permite cuestionarte constantemente todo lo relativo a la relación con el otro y a la transmisión. A partir de ahí pienso que el intercambio es esencial, ya sea como acto de creación o de transmisión.

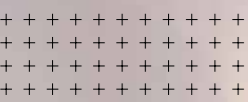
¿Qué aporta la teatralidad a sus espectáculos?

Voy a darle un poco la vuelta a la pregunta. Lo que me interesa no es lo que la teatralidad aporta sino por qué algunas de mis obras recurren a ella. Yo digo a menudo que me gusta servirme de todas las posibilidades a mi alcance para llegar allí donde siento que se encuentra exactamente lo que quiero expresar. Por consiguiente, si hay teatralidad en una de mis propuestas es porque es en ella donde he encontrado la exactitud que buscaba para llevar a buen puerto mi proyecto coreográfico. Me gusta explorar todo lo que el cuerpo puede aportar de musicalidad, emociones, abstracción, desapego... de teatralidad a través de la escritura coreográfica.

¿Que tienen en común la cocina y la danza?

Muchas cosas. La creación, las mezclas, los colores, las especies, el gusto, la preparación, la idea, la cantidad justa, la presentación, compartir, la invención, el don... Estoy seguro que si reflexiona dos minutos encontrará muchas más. Pero en especial "las ganas" y, añadiría, "el placer".

www.cieillico.fr

E S P A Ñ A

FESTIVAL GREC DE BARCELONA

17 de junio a 31 de julio

NO SOLO SARDANA

Por: Begoña Donat

La recta final del Grec se atiene a la filosofía de esta edición: ejercer de muestrario de la danza catalana. En la retina ya queda el hito protagonizado por Cesc Gelabert, el primer coreógrafo local que ha inaugurado el Grec en sus 35 años de historia, y los estrenos de Sol Picó y Andrés Corchero.

Pero a esta edición todavía le queda movimiento: Carles Salas, del 14 al 17 de julio, en La Caldera, y Àngels Margarit, del 22 al 24 de julio, en el Mercat de les Flors.

Con motivo de su 20 aniversario, Carles Salas y sus Búbulus retoman un tema, el de la soledad, que ya exploraron en *ITEM-El frío no se limpia*. En *Sola*, la compañía despliega los diferentes rostros del aislamiento en el cuerpo de una bailarina y el teclado de un pianista, pero celebrando el ensimismamiento como una elección personal y positiva, guardada de la reflexión.

Por su parte, Àngels Margarit, Premio Nacional de Danza 2010, parte al encuentro del coreógrafo suizo afincado en Bruselas Thomas Hauert en *From B to B*. A pesar de los kilómetros de distancia, las barreras lingüísticas, las diferencias generacionales y los métodos de creación equidistantes, ambos han gestado una pieza coherente en común. Como ha expresado Hauert: "el punto de partida de uno, en el momento de comenzar, puede convertirse en el destino del otro. Contiene un potencial para su próximo viaje".

Esta danza de la colisión viajará a Munich (12 de agosto), al festival la Bâtie de Ginebra (13 y 14 de septiembre), al Festival TNT-Dansa de Terrassa (2 de octubre) y al Théâtre de la Bastille de París (del 6 al 9 de octubre).

www.grec.bcn.cat

From B to B de Àngels Margarit y Thomas Hauert. Foto: Rafael Vargas

SOL PICÓ

"ME GUSTAN LAS ARENAS MOVEDIZAS"

Por: Begoña Donat

¿Cuál es el origen de la monstruosidad? Sol Picó ha concluido que la carencia de amor. El déficit afectivo copa su nueva creación, *Petra, la mujer araña* y *el putón de la abeja Maya*, que se representa en el contexto del Festival Grec del 1 al 4 de julio en el Teatre Lliure de Gràcia (Barcelona). El montaje, una mixtura entre baile, teatro de texto y circo, se inspira en la película *Las amargas lágrimas de Petra von Kant*, de Fassbinder, y cuenta entre su elenco con Maru Valdivielso en el papel de la arrogante diseñadora de moda. Tras su estreno en la Ciudad Condal, su carpa de inadaptados se anclará en el Festival de Danza de Itálica (Sevilla, 12 y 13 de julio) y en el Festival de Teatre de Carrer de Tàrraga (8 y 9 de septiembre).

Maru Valdivielso ha declarado que vuestra colaboración la ha ayudado a no acomodarse como actriz. ¿Qué te ha aportado a ti?

Nos conocimos en Madrid, durante mi asistencia de movimiento para *Electra*, de Ferrán Madico, en la que ella actuaba. Después de *El ball*, de Sergi Belbel, donde tanteé el trabajo de intérprete, me quedó el gusanillo de trabajar con texto y movimiento. Pero lo dejé aparcado porque empecé con una historia sobre las falsas apariencias. Cuando Maru me propuso adaptar *Las amargas lágrimas de Petra von Kant*, pensé en unir ambas historias. El gran reto fue buscar la correspondencia entre una dramaturgia propia y una preexistente.

Has vuelto a tu hábito de mezclar antagonistas. ¿Cómo amalgamas dos iconos femeninos tan enfrentados como Petra Von Kant y la abeja Maya?

Maya ya iba de flor en flor de niña, así que no ha de extrañarnos su vida adulta (risas). La historia es una metáfora: en este montaje, Petra no colecciona moda, sino monstruos. La mujer araña y la abeja Maya son dos pequeñas piezas de su colección. Aquella es Marlene, la asistente de la película de Fassbinder, y ésta, Karin, el monstruo del que se enamora.

¿Qué referencias has manejado para incorporar movimiento a los freaks de tu circo?

El circo ha sido una excusa para emplazar la obra. De hecho, es un esqueleto de carpa, un despliegue de hilos donde se sustentó un circo. Sus ocupantes conforman un gabinete de curiosidades. Recuerdan a las colecciones de monstruos del XIX, pero no llevan barba ni nariz de elefante. Su monstruosidad proviene de una oscuridad interna. El trabajo coreográfico no se ha basado en la apariencia visual, porque nos hubiéramos ido al cotolengo. La creación parte de las tinieblas del alma. Ha sido un trabajo muy duro e intenso, donde hemos reído y llorado.

En tu primera obra, *Razona la vaca*, te serviste de textos de Accidents Polipoètics, y ahora vuelves a contar con material de Rafael Metlikovez.

¿Cómo ha sido el reencuentro?

Nunca se ha llegado a perder. De hecho, me ayudó en el pregón de unas fiestas. Aquí ha sido muy fácil, porque es psicólogo de profesión y ejerce. Para la oda al monstruo que Maru-Petra nos recita, Rafael ha escrito una frase maravillosa que sirve de resumen del espectáculo: "Todos nacemos amorosos, no monstruosos, pero la falta de amor en el proceso de la vida es lo que va degenerando en el monstruo. Sólo el amor nos podrá salvar".

Sol Picó. Foto: Rojo Barcelona

¿Crees que este espectáculo va a salvar algún alma perdida?

Ya me gustaría. Es un trabajo muy diferente de lo que he hecho. Resulta muy oscuro, no tiene final feliz. Hace poco una persona me dijo: "A mí lo que me gustaba de ti es que siempre había una esperanza, pero aquí no". Soy una persona muy optimista, pero aquí gana la parte oscura.

¿Por qué no bailas?

Congeniar este montaje con la gira de *las moscas* ha sido muy duro. De hecho, me costó un pequeño susto físico. No soy *superwoman*.

Entonces, ¿no debemos temer tu retirada?

Una de las cosas que más me excita es ver a la gente moverse frente a mí. Y he tenido a un grupo brutalmente generoso. Pero no, todavía me pica el escenario. Tanto es así, que al verles bailar durante cuatro meses, no me he podido resistir y en mi cabeza ya me he puesto a gestar un solo.

¿Qué te llevó a amadrinar a Laia Minguillón en su proyecto *Filage bloc*?

Laia viene habitualmente a tomar clases a La Piconera y me pidió ayuda en un proyecto de danza-escalada que se estrena en octubre en el Festival Lola. Ha sido un tutelaje a distancia en medio de esta producción. Me interesan las personas que se mueven y se meten en terrenos difíciles. Me gustan las arenas movedizas.

¿En qué va a consistir tu participación en el tributo que el Festival Acústica va a rendirle en septiembre a Dalí?

Voy a bailar unos poemas suyos leídos por él mismo. La pintura me inspira profundamente. Hace poco reinterpreté en baile los cuadros y esculturas de la exposición *Picasso devant Degas* en el Museo Picasso, y fue interesantísimo.

www.solpico.com

ITÁLICA FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA

1 a 28 de julio

PERSONALIDAD MÚLTIPLE

Por: Begoña Donat

De la obsesión por lo feo a la minuciosidad preciosista, de los amores renacentistas al averno del flamenco, de Schubert a Dante. Las antítesis de la danza contemporánea actual se tocan en Itálica con motivo del 30 aniversario de su festival. La cita internacional regresa a la ciudad romana de Sevilla 17 años después de que problemas de conservación patrimonial lo trasladaran. Aterballetto visita el conjunto arqueológico los días 15 y 16 de julio

con dos propuestas. En la primera, *Pression*, una pareja masculina forcejea al ritmo del solo de cello de Helmut Lachenmann que da título a la coreografía, sucedidos por una pareja femenina que se distancia envuelta en la melodía de *La muerte y la doncella*, de Schubert. La segunda aportación del Ballet de la Asociación de Teatros de Emilia Romana, *InCanto dall'Orlando Furioso*, es una adaptación libre de un poema de Ariosto. La pieza cuenta con música de Haendel y "traslada a la danza los sentimientos y pasiones entremezclados que mueven a las mujeres, los caballeros, las armas y el amor", explica el coreógrafo de ambas piezas, Mauro Bigonzetti. Chinabaus Danza, o lo que es lo mismo, la rama coreútica de la compañía sevillana Teatro del Velador, que cruza el apelativo del director del colectivo

Juan Dolores Caballero, "el chino", y el de su admirada creadora alemana, estrena *Upper* el 17 de julio en el Teatro Romano. La pieza sitúa a un grupo de bailarines en un espacio vacío. En palabras de su director, si hay un común denominador en sus creaciones, este es "la obsesión por los motivos de lo feo y el desecho humano. Desafiando los cánones clásicos de equilibrio y armonía, o quizás ignorándolos, prefiriendo el desequilibrio, el exceso y lo inacabado". Los días 22 y 23 de julio, el coreógrafo Antonio Romero se da *un Paseo por el amor y la muerte*, creación que le procuró el Premio Benois al mejor bailarín. La pieza, estrenada en la pasada Bienal de Flamenco, extrapola el infierno de Dante al género. Por este atlas del pecado desfilan los maestros y figuras clásicas del arte flamenco. Como colofón a la efeméride, Itálica acoge el último montaje de Momix, *reMIX* el 28 de julio. La compañía de Moses Pendleton y sus bailarines-ilusionistas celebra como el certamen sevillano tres décadas de trayectoria, y lo hace en un flashback donde compila retazos de *Opus Cactus*, *Bothanica*, *Momix Classics*, *Passion*, *SuperMomix* o *Sun Flower Moon*.

www.teatroenitalica.com

FESTIVAL DE PERALADA

1 a 28 de julio

UN CUARTO DE SIGLO EN EL CASTILLO

Por: Begoña Donat

Rafael Amargo y Ángel Corella visitan la localidad de Girona con sendos regalos bajo el brazo. El festival de Peralada alcanza su XXV edición y dos de sus hijos predilectos le corresponden con obsequios en movimiento. Tras la catarsis de *Solo y Amargo*, el granadino se rodea de nombres señeros del flamenco, los curtidos cantaores Diego Carrasco y Remedios Amaya, y la joven pianista y cantaora María Toledo, para ahondar en su remozco comercial del género. Como guinda, la vuelta del coreógrafo pródigo, Ramón Oller, a las tablas catalanas, en una colaboración para esta propuesta de título categórico: *Para Peralada*, programada el 7 de agosto.

La corte del Corella Ballet Castilla y León no le anda a la zaga en mayúsculas: Lucía Lacarra, Alicia Amatriáin y el canadiense Jason Reilly, estrellas del Ballet Nacional de Canadá, secundan al Premio Nacional de Danza 2003, en esta Gala de danza. De seguro, uno de los momentos más señalados de la función del 13 de agosto será el paso a dos de Ángel con su hermana Carmen, *Soleá*, coreografiado por María Pagés, una cumbre entre el flamenco y el ballet donde se taconeá en puntas.

Completa la programación la traslación al baile del tríptico pictórico *El jardín de las delicias* a cargo de Blanca Li. La coreógrafa afincada en Francia le da un sello pop a la obra sacrílega de El Bosco: "Un lugar donde toman cuerpo la locura, la libertad, los deseos, las fantasías, donde se fomentan y se resuelven las contradicciones de nuestra época: la carrera desenfrenada hacia el consumo, los excesos, las vanidades, las delicias de las perversiones ordinarias. Un lugar donde se hace el amor, se come, se baila y se toca música. Un salón de baile enloquecido y lúcido a la vez".

www.festivalperalada.com

El jardín de las delicias de Blanca Li. Foto: Laurent Philippe

BNE imagen de Negro Goya

CICLO LORCA Y GRANADA

20 de julio al 27 de agosto

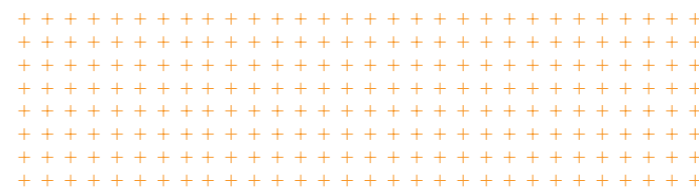
INMERSIÓN EN LA INFANCIA DEL POETA

Por: Begoña Donat

Cristina Hoyos, Blanca Li, José Carlos Plaza, Pepa Gamboa, Mario Maya, Antonio Gades y, ahora, Eva la Yerbabuena. Los Jardines del Generalife acogen desde 2001 un ciclo que ha alternado a leyendas del flamenco con referentes de la creación actual. Esta edición, la casa de recreo de los sultanes de Granada cede su exuberancia a un montaje que en la exploración de la persona del poeta indaga en la persona de la coreógrafa. *Federico según Lorca* baila la niñez del autor de la Generación del 27. Y en la abstracción de las turbaciones, anhelos y sobresaltos ligados a la iniciación a la vida, la Yerbabuena, Premio Nacional de Danza 2001, ha hallado ecos de sus propias vivencias. Como ella misma confiesa: "En este camino de descubrimiento se abrió, en paralelo, otro sendero, el del redescubrimiento, de mi propia infancia, de mi adolescencia, de la historia antigua y reciente de mi pueblo, de Granada tal y como la veían mis ojos, de las mujeres que me rodeaban y que se asemejaban tanto a las que poblaban las páginas de Lorca y que eran fiel reflejo de las que cuidaban, rodeaban, a Federico".

Para esta inmersión en el universo personal del dramaturgo, la coreógrafa viajó a lugares fundamentales de su vida, se entrevistó con estudiosos de su obra y entabló conversación con gente que llegó a conocerlo.

Para lucir este mosaico, Eva se ha rodeado de un plantel de cantaores, bailaores y músicos. Entre otros, Paco Jarana, compositor de la música, quien ha urdido una banda sonora donde los palos tradicionales del flamenco conviven con disonancias, cuencos tibetanos y música contemporánea para el baile. El proceso de creación ha estado ligado a la personalidad creativa del poeta: "Mi idea de Lorca es la de un hombre que tiene la capacidad de ver donde los demás simplemente miran, y eso le hace buscar siempre algo nuevo desde algo tradicional. Para mí Lorca era un hombre que buscaba romper tabúes, sin renunciar a repetir algunos de los ecos que había escuchado desde siempre".

SAGUNT A ESCENA

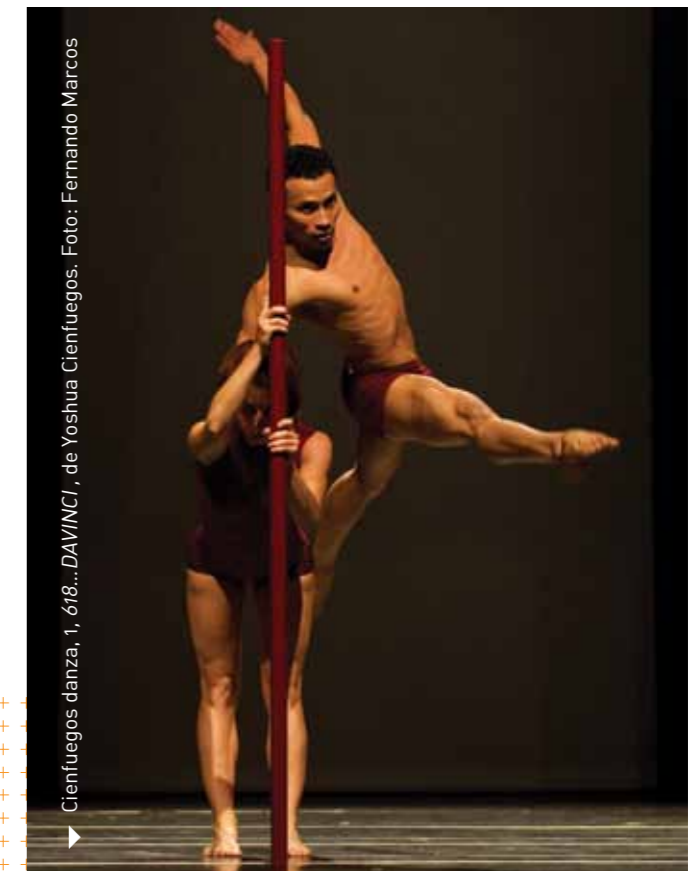
27 de julio al 13 de agosto

VERANO DE REPESCA

Escasez de movimiento en la programación. Ballet de Teatres repone su lectura coreográfica de *Carmen*, estrenada en 2009, los días 30 y 31 de julio. En su fruición por no caer en el tópico, Ramón Oller hace dialogar el baile flamenco con la danza contemporánea, y a la cantante Martirio, quien se atreve a cantar la célebre *Habanera* en francés, con extractos de la ópera de Bizet.

Completa la programación la nueva propuesta de Yoshua Cienfuegos, flamante Premio Nacional de Danza de Costa Rica. El coreógrafo celebra una década de trayectoria ejercitando las matemáticas. *1, 618... DAVINCI* es su tributo al renacentista Leonardo, cuya magna obra científica inspira la danza, el espacio, el tempo y la música de esta creación que se representa el 9 de agosto.

<http://teatres.gva.es>

Cienfuegos danza, 1, 618... DAVINCI, de Yoshua Cienfuegos. Foto: Fernando Marcós

Calixto III, 11 y 13 b - 46008 VALENCIA - Tel/Fax: 96 385 80 54