

Rafael Aguilar. Resurrección.

Escrito por José R. Díaz Sande.
Sábado, 22 de Mayo de 2010 14:51 -

RAFAEL AGUILAR

RESURRECCIÓN

[2005-04-10]

“Es triste que el arte y la genialidad se vean truncadas por la m

RAFAEL AGUILAR

RESURRECCIÓN

Rafael Aguilar. Resurrección.

Escrito por José R. Díaz Sande.
Sábado, 22 de Mayo de 2010 14:51 -

Rafael Aguilar.

*“Es triste que el arte y la genialidad se vean
truncadas por la muerte del artista”*

■ Es la reflexión de Carmen Salinas sobre la muerte de Rafael Aguilar – de

Cierto que cuando una persona abandona este mundo – siempre se va sin despedirse de

Rafael Aguilar a través de **Carín** en **Salida** una de las **Basel** los que **se**, como **Manuela**

- “Conocí a **Rafael** y a **Manuela** en Madrid allá por el año 1958. Acaba

El proyecto **Rafael** y **Manuela** se materializa **Carmela** fundación **baile**

- “Mi amistad **Ballet Teatro Español** de **Rafael Aguilar** completa. He hecho de todo: v

LA MUERTE Y UN GRAN VACÍO

Rafael En 3 de marzo de 1990 **Manuela** a **una** **gran** **ve** **de** **la** **cr** **te** **ra** **co** **la** **di** **re** **cc** **io** **n**

Por unos años todo se paraliza en la Compañía y un gélido silencio y de

- Lo que experimento hasta ahora es una suerte de **Trinidad Arriaga**, bailarina solista de

No sé exactamente **Trinidad** qué, pero me viene a la memoria **les de la bailarina** y

- “De **Rafael** lo había aprendido **Rafael**. Co

AVIVAR LAS CENIZAS ANTE UNA OBRA VIVA

A partir de 1999 vuelve a surgir de las cenizas el **Ballet Aguilar**, bajo la dirección de **Carmen Salinas**

- “La compañía lleva el nombre de **Rafael Aguilar** .
Cuando la retomé, mi idea era que no se olvidaran las obras de **Rafael** .
Son obras que todavía están vivas y que las hemos llevado y llevamos por todo el mundo. Algunas tenemos que remontarlas, pero ahí están con toda su fuerza. Al mismo tiempo nos abrimos a coreografías nuevas”.

El mundo balletístico de **Rafael Aguilar**, menos conocido, en España, que el de

Antonio

o el del propio

Gades

por esos misterios que comporta el “marketing”, tiene una peculiaridad: la dramatización de una historia mediante la danza flamenca y española. El libreto no es una excusa para crear unos pasos de baile, sino que intenta formar un todo unitario. Hay también una investigación acerca de las motivaciones psicológicas que conducen a los personajes a sus decisiones finales. Este meollo dramático-psicológico, parece ser la razón de esa vida que rezuman sus ballets.

- “Yo lo conocía muy bien – añade **Trinidad** -. Era y es un genio. Su obra por eso sigue viva. Es de los mejores coreógrafos de este país, aunque no se le reconoció esta valía y ahora, con el tiempo lo podemos mostrar. Entré a formar parte de su elenco en 1987. Y he protagonizado casi todas sus obras. Lo que más me llamaba la atención es que cuando le preguntabas el “por qué” de este paso o

este movimiento tenía la respuesta. Tenía todo muy meditado. Es un hombre que ha llevado la verdad al escenario. No le gustaba la sobreactuación y sí transmitir la verdad. Trabajaba mucho los personajes. El ejemplo es

Yerma

, que la ha diseñado con múltiples matices, porque el personaje lo pide”.

FRANCISCO GUERRERO TOMA EL TESTIGO DE RAFAEL

Nuevos bailarines han ido entrando en estos 10 años de ausencia en los escenarios españoles, pero han sido 10 años bailando por todo el mundo. De la nueva hornada es **Francisco Guerrero** (Macarena, Granada), primer bailarín y coreógrafo:

- A los 10 años: Ballet Infantil Mariquilla en C
- Ballet Danza clásica Española de Meite Galán
- 18 años: **Primer coreografía** Meite Galán.
- Facultad de Bellas Artes en la Universidad
- Real Conservatorio de Música y Danza: Tít
- 22 años: **Maestro. Romeo** y estudio **Javier de**
- Compañía **Antonio Márquez** Sombrero
- Compañía **Carmen Cortés** Salomé
- Colaboración **Sara Baras**
- **1999** : Ballet Teatro Español, Rafael A

En la actualidad es el coreógrafo de la Compañía para retomar las coreografías de **Aguilar** o bien para crear las nuevas.

RANGO, LA COREOGRAFÍA MÍTICA DE RAFAEL

Con motivo de la celebración de 10 años de la nueva andadura del Compañía se ha celebrado un Homenaje a **Rafael Aguilar** reponiendo *Rango*

, ballet basado en *La casa de Bernarda Alba*

. La discrepancia de títulos se debió a que en 1963,

Isabel García Lorca

– hermana de Federico y depositaria de los derechos de autor – no dio permiso para que se construyese un ballet a partir de la obra literaria. Según

Carmen Salinas

, no supo ver más allá de las posibilidades escénicas del texto de su hermano.

Convencido

Rafael

, de las posibilidades balletísticas de *La Casa de Bernarda Alba* abordó el tema de las hermanas lorquianas abrasadas por la pasión.

RANGO (LA CASA D

- Este homenaje a **Rafael Aguilar** –
explica

José Manuel Garrido

, director del Teatro Madrid –
me lo pidió

Carmen Salinas

. Era lógico una vez que

Rafael

actúo muchas veces en este escenario y
a él me unía también el pelear en favor
de la danza. Ha sido importante lo que él
ha hecho por la danza. Por otro lado
también era justo este

Homenaje

porque se ha sabido administrar y
mantener una compañía de reconocido
mérito en todo el mundo, aunque no sé

si tanto en España. Sé de buena tinta que en la República Francesa cuando se habla de flamenco, se habla de **Rafael Aguilar**

.

El homenaje a Rafael repuso *Rango*, obra emblemática en la compañía; el paso a dos de

Carmen

, otro de los ballets que marcaron época y cuyo video se encuentra en el mercado, y 2 trozos del

Bolero de Ravel

. La velada se complementó con la exhibición de videos entrevistando a

Rafael

y algunos fragmentos de otras coreografías suyas.

No obstante ese homenaje oficial de un día, se prolonga en la marcha hacia delante de la propia compañía y con un programa nuevo

FRANCISCO GUERRERO: RECUPERAR Y CREAR

El programa que se ha ofrecido en el Teatro Madrid bebe del Aguilar de antaño y da a luz una nueva coreografía a partir de un apunte del propio Aguilar sobre una idea, vertida en pocas líneas, y que **F**

rancisco Guerrero ha montado.

El título general es *Gr
aná, flamenco pal poeta*

. Consta de dos actos con títulos muy
precisos:

Yerma

y

Zambra

.

- “Cuando yo entré en la
Compañía, ya no vivía **Rafael.**

Pero allí estaban

Trinidad y Carmen

. Las dos y sobre todo el trabajo

“cuño a cuño” (¿?) con

Carmen

hizo que yo me aclarara. De

Yerma

, existían cintas en Super 8 no muy visibles, de las cuales poco se podía sacar. Pero la gente que la interpretó en su día, me ayudó mucho a la reconstrucción.

Zambra

, ha sido más personal, ya que de

Aguilar

sólo existían unos datos muy pequeños, pero sugerentes para poder hablar sobre la vida de

Lorca

.

Este *Graná*, intenta una concatenación entre la representación de *Yerm* *a* y la fiesta celebrada en una zambra con motivo del éxito, a la cual asisten el propio **Lorca** y la actriz que la estrenó, **Margarita Xirgu**. Allí entre palos del flamenco se consumará la tragedia.

La identificación de *Yerma* con **Lorca**
era algo muy meditado por

Rafael

:

- En **Yerma** es donde podemos encontrar el retrato psicológico más completo de **García Lorca**.

En esta obra percibimos el calvario insoportable, que diríamos universal.

Yerma

busca desesperadamente ser trascendida, una creación común, un ideal, pero en su interior no encuentra más que rutina, frustración, que le impide 'volar' en

el sentido de escaparse. Ningún Dios ni otro sentimiento religioso le pueden hacer desprender de esta herencia, es como si Yerma se identificase con las fuerzas de la naturaleza una especie de panteísmo vital. Su frustración es tal, que en ningún caso puede ser compensada y se lamenta abiertamente de esta frustración. Esta obra es terriblemente humana, confiere todos los sentimientos secretos subconscientes: sueños no realizados, aspiraciones truncadas, sentimientos que no llegan a romper el sentido humano de la vida”.

(RAFAEL AGUILAR)

YERMA

YERMA (1988) FOTO. PACO R

ZAMBRA 2005

- Zambra – explica **Economía** **estructura** **de** **la** **zona**

LAS NUEVAS COREOGRAFÍAS

Las nuevas coreografías pretenden seguir la línea de **Rafael**, pero al mismo tiempo dar cabida a nuevos coreógrafos que no tienen medios para expresar sus ideas sobre la danza, pero que están rebosantes de ellas.

- El mundo de la danza es un coto muy cerrado — advierte

Francisco

-

, siempre están los mismos, lo cual no quiere decir que lo hagan mal. Lo hacen muy bien. Pero son necesarios nuevos valores que creen nuevas coreografías y que sepan rescatar el mundo de Aguilar. A pesar de que hayan pasado 40 años, en aquel tiempo eran

obras de vanguardia, con lo cual hay mucho que descubrir en ellas.

Desde sus inicios **Rafael** mezcló el baile clásico, el baile español, lo contemporáneo y lo flamenco en su estado más puro. Echó mano también del folclore español con un toque de

modernidad. A ello añadió el elemento de dramatización de la historia, en modo de no usar el baile como puro baile hueco, sin más razón que un virtuosismo circense. En palabras propias sus coreografías pretendían:

YERMA 2

RAFAEL, VIAJERO DE LA DANZA

El homenaje

a los 10 años de su muerte,
además de traérnoslo a la
memoria a través de su
mundo coreográfico sirve
para rememorar su currículó:

**Ingresa
Trabajo**

Bailarín en el Teatro San Napol

Bailarín con Mariemala Sc

Madrid: Estudio Antonio Gaudes

1960 : Forma Manopla y: Rafael

1986 : Ballet Teatro Es

Inicios de la Compañía en el la

Giras : Francia, Yugoslavia, B

1965 : Londres: Canzas Anda

París : El Rango (creada en 1

Nueva giras

1974 : 10 semanas (París)

- 1977** : Festival Internacional de Música de **Berlín** : *El rango* inicio de la gira por el mundo con *Royal Ensemble*
- 1979** : Antonio **E/ Campesino** en **Berlín**
- 1980** : Gades *El rango* en **Triunfo** en **Barcelona**
- 1981** : París: *El rango* con **Antonio**
- 1981** : Antonio **E/ Rango** en **París**
- 1983** : crea **colectivo José Heredia**, **Antonio**
- Julio, 1983** : **Bevo** programa para **Radio**
- Septiembre 1983** : **Colectivo José Heredia** **Antonio**
- 1984** : Revisión **El rango** para **Madrid**
- 1986** : *Dique de Viento* en **Madrid**
- 1987** : *Bolero* , como **Madrid**

- 1988** : Estrenó *Yedera* para el Festival de Matador, para *Clasificación*
- 1990** : Nueva *Yeso* en *Clasificación*
- 1991** : Premio Lawrence Olivier
- 1992** : Estrenó *Gaetesia* en *Clasificación*

3 de marzo 1995 *Clasificación* , en Madrid

3 horas de la ma **Mugæla**

La vida del Ballet de **Rafael Aguilar** ha transcurrido preferentemente en el extranjero. Y en esta nueva etapa también. El secreto nos lo desvela

Carmen Salinas

:

- “Ya en la época de **Rafael** habíamos conectado con empresarios extranjeros que poseían toda una red de conexiones. Ahora al levantar de nuevo la compañía acudí a aquellos contactos y en concreto con

un empresario alemán muy importante. De ahí nuestra ausencia de España que ha conseguido no solamente la gira por Centro-Europa sino también por Australia, Suiza, Grecia y Turquía”.

ZAMBR

La última vez que la
compañía actuó en Madrid –
no en España – fue ese

fatídico 3 de marzo de 1995. Tras este *Graná* en el Teatro Madrid una amplia gira por Europa. Es posible que en Septiembre vuelvan de nuevo a España. El sentimiento general sobre su vuelta a Madrid es con una expresión

***Estamos encantados,
aunque***

La huella de **Rafael Aguilar** ha sido notable. Poseía un don especial para detectar a los “grandes”. Los que

ahora triunfan en solitario o
con Compañía propia,
estuvieron contratados por
su Compañía:

En el baile:

*Rafael Amargo, Javier
Barón, Antonio Canales,
Joaquín Cortés, Lola Greco,
Joaquín Grilo, Beatriz
Martín, Antonio Márquez,
María Pagés, La
Yierbabuena.*

En el cante

·
·

Carmen Lianres.

En la

música

: *Jo*

sé Jiménez el Beijín

(guitarra), Vicente Molina.

Directoras

del Ballet Nacional de

España

: *Au*

rora Pons, Beti, Aida

Gómez, Elvira Andrés.

COREOGR

AFÍAS DE RAFAEL AGUILAR

EL RAMO (1963),
(RECOPIADO DE *EL RAMO*)
(1983) (sobre un *RAMO*)

(1983) (sobre música de *MACY*)
(sobre el poema de *AMN*)
(1984) (Musical de *MATE*)
(1986), *DIQU*
(1987), *LA VI*
(1987), *SUITL*
(1987), *BOLE*
(1988), *YERM*
(1989), *MATA*
(1992), *CARM*

REPERTORIO ACTUAL DE LA COMPAÑÍA

CARMEN

BOL
GRA

Más informa

■
GRANÁ,
FLAMENCO PAL
POETA - Crítica
Danza »

■
BALLET TEATRO
ESPAÑOL -
RAFAEL AGUILAR -
Crítica Danza »

■
YERMA, BOLERO,
RANGO -
SíNTESIS DE
RAFAEL AGUILAR -
Crítica Danza »

José Ramón Díaz Sande
Copyright©diazsande

Rafael Aguilar. Resurrección.

Escrito por José R. Díaz Sande.
Sábado, 22 de Mayo de 2010 14:51 -

Teatro Madrid

D
A
P
28
T
M
B

www.entradas.com 902

artibus@teatro e-

madrid.com

www.teatromadrid.co

m