

CANCIONES, ANTES DE UNA GUERRA

ANTOLÓGICO EXPERIMENTO COREOGRÁFICO CONTRA LA VIOLENCIA

La coreógrafa y bailaora sevillana **María Pagés** reconduce la energía del flamenco, para presentarnos un espectáculo de tono antibelicista que reivindica el optimismo y la memoria sentimental

En la cumbre de su madurez artística, la bailaora y coreógrafa sevillana María Pagés, se encuentra en su mejor momento creativo. Con su personal concepción del flamenco, Pagés, que entiende el arte como algo ilimitado, ha conquistado un lugar de gran relieve en el panorama de la danza mundial utilizando los códigos fundamentales del lenguaje flamenco e investigando dentro y fuera del mismo. Convencida de que los intercambios artísticos no sólo favorecen una mayor comprensión entre los seres humanos, sino una superación enriquecedora de las diferencias culturales, María Pagés –la primera flamenca distinguida con el Premio Nacional de Danza en 2002- es reconocida internacionalmente por su personal concepto estético del arte flamenco. Utilizando las acentuaciones flamencas clásicas, sus obras confrontan al flamenco con otras artes, ampliando su horizonte y abriendo un nuevo camino para el futuro de la danza flamenca. Con su compañía, creada en 1990, regresa al Teatro Cuyás en donde hace un tiempo presentó *Flamenco Republic*, para cautivaros con su penúltimo espectáculo *Canciones, antes de una guerra*, estrenado hace tres años en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

No hay cultura que se escape de los mundos invisibles de los espíritus. No hay cultura que se escape de las guerras. Tampoco la hay que se escape del amor. Alrededor de estos temas surgen los ritmos populares. Y por ello María Pagés ha dedicado este montaje a Manuel Vázquez Montalbán, quien definió a la música popular como el cauce más apto para representar la historia sentimental de un pueblo. *Canciones, antes de una guerra* reivindica la palabra que María Pagés considera tan desgastada. Y reivindica a la canción popular que le permite a la bailaora la libertad de la danza contemporánea y la técnica impecable del flamenco.

El nombre del montaje, que se desarrolla con un claro tono antibelicista, fusiona el flamenco con otros sonidos, y está inspirado en *Canciones para después de una guerra*, película documental de Basilio Martín Patino que fue censurada por el régimen franquista. Pagés, en lugar de referirse a la dramática reconstrucción de un país, da vuelta en positivo, y se para a reflexionar sobre lo que está pasando, sobre este convulso momento, para ofrecernos una posible salida en clave optimista. Esta obra, que apela a valores como la solidaridad, se presenta como una sucesión de canciones, tanto del repertorio popular español como del flamenco, entre los que figuran temas de John Lennon, Guzmán Merino, Valerio y Quiroga, a Henri Salvador, Atahualpa Yupanqui y Alberto Cortez. Así, durante el montaje, se bailan textos tan dispares como las *Nanas de la Cebolla* de Miguel Hernández, *Imagine* de John Lennon, o *When the saints go marching in* de Louis Armstrong.

El espectáculo está dividido en quince cuadros (*Boquerones del alba, Presentación, Blues Dingue, Tatuaje, Guitarra dímelos tú, Soleá de la cueva, Publicidad, Percusión luces, Taranto para mujeres, soñar, Nanas de la cebolla, Alegría, Traveller's lament, When the*

saint's marching in e *Imagine*). Las bailaoras que participan en el mismo son la propia María Pagés, María Morales, Sonia Fernández, M^a del Mar Jurado, Isabel Rodríguez y Tamar González, mientras que lo bailaores son Emilio Herrera, José Barrios, José Antonio Jurado, Alberto Ruiz y Ángel Gil. Los cantaores que acompañan son Ana Ramón e Ismael de la Rosa, y Susana Ruiz en la voz, mientras que los músicos son José Carrillo e Isaac Muñoz a la guitarra, y Chema Uriarte a la percusión.

María Pagés comienza su carrera profesional con la compañía de Antonio Gades, interviniendo en sus recordados montajes *Carmen* y *Bodas de Sangre*. Ha sido primera bailarina de la Compañía de Mario Maya, del Ballet de Rafael Aguilar y del Ballet de María Rosa.

De sus colaboraciones cinematográficas destaca su participación en: *Carmen, El Amor Brujo* y *Flamenco*, de Carlos Saura, así como en *La Bella Otero* y *Hemingway, Fiesta y Muerte*, de José María Sánchez.

Su intento siempre ha sido salir del territorio cercado y excesivamente protegido del flamenco, en busca de aire fresco. Entonces, el arte flamenco reiteraba la relación consigo mismo sin la menor preocupación por el carácter *subcultural* que la cultura oficial atribuía a su capacidad de expresión. Y Pagés, que opina y sigue creyendo que la curiosidad es el motor de toda creación, empezó a modificar valientemente sus códigos. Desde entonces, ha relacionado al flamenco con la pintura en *La tirana*, con el Surrealismo en *El perro andaluz*, con su historia en *Flamenco Republic* y con la palabra en *Canciones, antes de una guerra*, considerando la palabra como el medio más inmediato de comunicación entre los seres humanos alarmados por su progresivo y peligroso desgaste.

En 1995 María Pagés estrena *Riverdance. The Show*, como artista invitada y coreógrafa, actuando en los teatros más importantes del mundo, entre otros el Radio City Music Hall de Nueva York, Auditorium de Chicago, Pantages Theatre de Los Ángeles, Wang Center de Boston, Festival Hall de Osaka, Hummingbird Theatre de Toronto, Komische Oper de Berlín, Theatre National de Chaillot de París, Entertainment Center de Sydney, The Point de Dublín, y Labatt's Apolo en Londres.

María Pagés ha creado para el Ballet Nacional de España *Ilusiones FM*, con guión y dirección de José María Sánchez, que se estrenó en 2002 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Actualmente María Pagés es miembro del Consejo de Cultura de la Comunidad de Madrid. Con su compañía ha producido las obras coreográficas *Sol y Sombra, De la luna al viento, El perro andaluz, Burlerías, La tirana, Flamenco Republic, Canciones, antes de una guerra, y Sevilla*.

Desde 1999 la Compañía María Pagés se establece como Compañía Residente en el Teatro Bulevar de Torreledones (Madrid), iniciando un proyecto pionero en el mundo de la danza a nivel nacional cuyo desarrollo está siendo muy fructífero.

