LO REAL / LE RÈEL / THE REAL
FASCINANTE MUERTE DE LOS GITANOS

LO REAL / LE RÈEL / THE REAL
FASCINANTE MUERTE DE LOS GITANOS

FOTO BASE: TEATRO REAL (VIDEO)
www.madridteatro.net

Israel Galván, bailaor flamenco muy personal y con proyección internacional, estrena *Lo Real / Le Rèel / The Real*, un encargo del **Teatro Real** de Madrid y que es estreno mundial en el mencionado teatro. Posteriormente viajará a Alemania, Francia y Holanda. Todo comenzó cuando **Gerard Mortier** - director artístico del **Teatro Real** - se interesó por **Israel Galván**

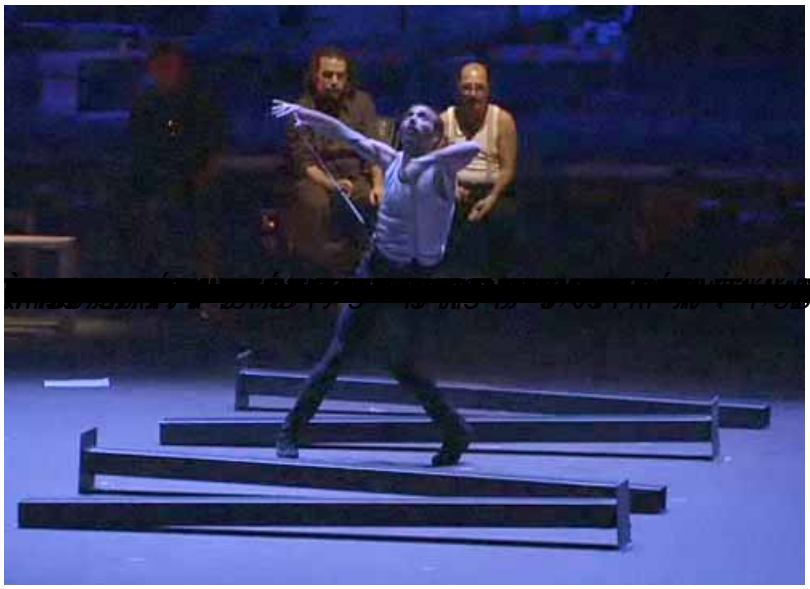
, siguiendo su filosofía de

.

ampliar mis horizontes cuando llego a cualquier otro país. Supe de la importancia de Israel cuando actuó en el **Teatro de La Abadía***, el* **Lope de Vega** *en Henares. Me resultó fantástico. Pero entablar una relación con*
Israel
no es fácil porque es muy tímido, aunque fascinante en la escena. Por fin conseguimos desarrollar esta idea, mediante una colaboración conjunta. Lo que es muy importante el remarcar que el encuentro con
Israel
no ha sido en la Moncloa o en la Sede de la Comunidad de Madrid, sino en la Embajada de Francia en España, gracias a los embajadores
-
Jérôme Bonnafont
y
señora
-
que son entusiastas de
Israel Galván
y me animaron a desarrollar la idea con
Galván
. España es muy tímida en lo que respecta a presentar sus grandes artistas fuera de la nación. En los próximos meses se presentará, a través de
Israel
, la marca de España en toda Europa.

BAILANDO ANTES DE IR

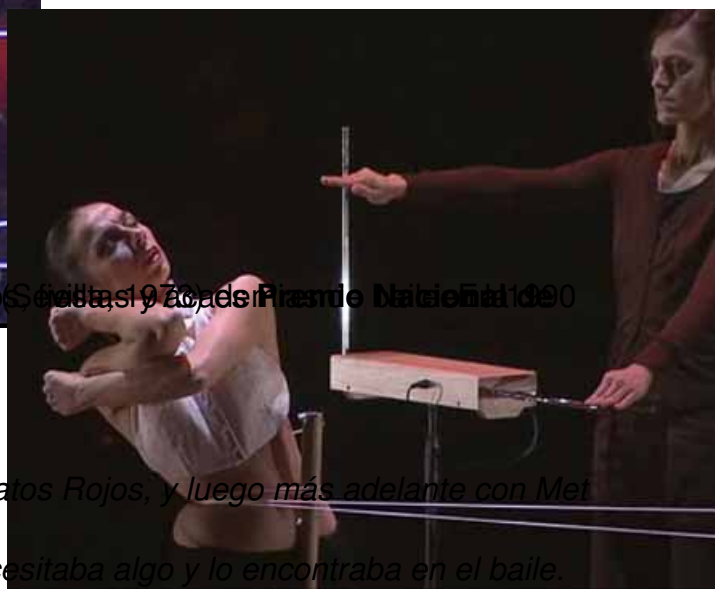
A LA CÁMARA DE GAS



FOTOS: JAVIER DEL REAL

EL BAILE ES MI ARMA

 BELÉN MAYA



(CLIKEAR)
(CLIKEAR)

Desde mi primer espectáculo ¡Mira!/Los zapatos Rojos, y luego más adelante con Met amorfosis
tenía que desahogarme con la muerte. Mi cuerpo necesitaba algo y lo encontraba en el baile. Cada obra supone un cambio en mi cuerpo. Con ésta se me ha quedado el hombro hacia arriba
- bromea
Israel
.
Todos estos cambios me ayudan a vivir de otra manera y vivir mejor. Mi inquietud es seguir bailando feliz. Yo en la vida soy muy tímido, pero en la escena menos. El baile es mi arma.

Cuando se enfrentó con este pasado lo primero que sintió fue

.

ansiedad, pues no sabía cómo se podría bailar este conflicto. Poco a poco fui descubriendo que era bailable y con alegría. Se ha dicho que de los muertos crecen las flores, pues bien la reconstrucción de mi baile encontré poder hacerlo con alegría y es de lo que estoy más contento. En esta obra hablo de la máxima muerte como ha sido el exterminio y hay que sobrevivir bailando y para sobrevivir hay que bailar feliz. Una de las incógnitas en el régimen nazi, es su fascinación por el flamenco y, al mismo tiempo, el rechazo por la cultura gitana.

.

Eso es algo horroroso, pero se me iban los ojos en el poder que tenían los nazis. Tienen como un imán. Al bailarlo y documentarme me he dado cuenta que no se pueden gastar bromas o dejarse llevar por el "qué ropa tan bonita". Aquella situación es algo que no se puede repetir. Es como un veneno que no me lo puedo quitar. Antes todo eso lo veía por encima. Ahora lo veo más a fondo. Me lleva al ¡cuidado! y al respeto. Cuidado por la fascinación que es bella, pero rechazable. **BAILAR MÁS ALLÁ DE LOS OBJETOS**

En cada nueva coreografía
Israel
afirma que...

.

No quiero verme a mí mismo, sino a otra persona que salga del baile con nuevas formas y nuevos modo de pensar. No se trata de bailar y basta. Tengo que salir transformado. Por ejemplo, yo siempre he bailado solo o con objetos. Aquí he visto que necesitaba a
Isabel
y a
Belén
, porque solo no podía plasmar este tema. Y entro lo nuevo que he experimentado es el bailar con otras personas. Bailo con ellas y no ellas por un lado y yo por otro. Ambas son de mi generación y vienen con sus géneros propios . Belén, en su carrera, ha cambiado el modo de bailar en la mujer. Isabel proviene de la Escuela de Sevillanas. Todos eso ellas lo sacan. Hay también objetos, como en otras coreografías. Yo no soy el bailaor principal, sino uno más entre todos. En la compañía he intentado no caer en el fascismo en el que hay un general, un capitán ... Somos una gran familia, en la que
Isabel
es la mala - bromea -, y todos formamos parte de una idea y todos tenemos algo de Hitler y eso hay que sacarlo.

Isabel Bayón
y
Belén Maya
son las dos bailaoras que
Israel
ha integrado para
Lo Real
.

EL LENGUAJE DE ISRAEL

A TRAVÉS DE MI CUERPO

CARMEN LÉRIDA "UCHI"
FOTO: TEATRO REAL (VIDEO)

Isabel Bayón comienza bailar desde los cinco años. Ha bailado para **Manolo Marín**, **Milagros Mengíbar**, **Mario Maya** , **Israel Galván** y **Miguel Poveda** , todos ellos nombres relevantes en esto del flamenco. En 2001 crea su propia compañía creando diversos espectáculos, entre los cuales *La puerta abierta* obtiene el **Giraldillo** al mejor espectáculo en la XIV Bienal de Flamenco de Sevilla y *En la horna de sus zapatos* el **Giraldillo** al baile en la XVI Bienal del Flamenco de Sevilla. En la actualidad compagina su interpretación con la docencia.

El intervenir en esta historia de exterminio y trabajar con **Israel** le ha supuesto...

.

... todo un proceso interno, por la forma única de baile de **Israel** *que tiene un lenguaje coreográfico propio y diferente al mío. Me he ido adaptando hasta llegar a sentirme cómoda y terminar su lenguaje a través de mi cuerpo, en el modo de respirar y hacerlo mío. Al final hemos llegado a sentirnos cómodos los dos. Ha sabido ver cómo respiro y como lo hago.*

En cuanto al personaje que
Isabel
interpreta lo define como

.

un personaje que tiene muchas personalidades: loca, folklórica, mala, niña, de todo un poquito. Es un personaje algo delicado, ya que es bastante diferente en el baile a lo que pasa sobre el escenario. Aparte de las técnicas y movimientos propios del lenguaje de Israel, se añade el que no solamente hay que bailar, sino interpretar, un color diferente: es al mismo tiempo divertido y da miedo. Esto supone una exigencia magnífica, me siento cómoda y lo paso bien. Admiro a **Israel** *como artista pues es honesto. Es único y va más allá de la moda en el flamenco.*

SIN LÍMITES ESTÉTICOS

NI MOVIMIENTOS PREESTABLECIDOS

BELÉN MAYA / ISRAEL GALVÁN
FOTO: TEATRO REAL (VIDEO)

Belén Maya, hija del bailaor **Mario Maya**, es bailarina - clásico, clásico español, jazz, contemporáneo - y bailaora - flamenco. Pasa por la
Escuela del Ballet Nacional
y posteriormente ingresa en la
Compañía de Mario Maya
, donde llega a ser primera bailarina. En 1995 participa en
Flamenco
, la película de
Carlos Saura
. Su intervención marcará un hito en el baile flamenco femenino en lo que respecta a la musicalidad, movimiento y vestuario. En 1996 crea la
Compañía Belén Maya

y estrena
La Diosa en nosotras
. En 1997
Mayte Martín
la invita al
Festival Grec de Barcelona
y, de ahí nace la
Compañía Mayte Martín y Belén Maya
, ya que ambas entiende el flamenco de forma similar. En 2004 participa en
Los Caminos de Lorca
con la
Compañía Andaluza de Danza
y en 2008 en
Mujeres
. Desde 2005 la
Compañía Belén Maya
creará una serie de títulos sin abandonar colaboraciones con otros artistas como es
Carmen Linares
, y ahora
Israel Galván
.

Tras la proposición balletística de
Israel
y el desarrollar los ensayos,
Belén
se decía así misma:

.

En todos estos meses me decía: Yo no lo puedo hacer. Me va a echar. Esa era mi obsesión. Ha sido el sueño de mi carrera, trabajar con Israel y en estas condiciones, de modo que me decía: "Haz conmigo lo que quieras". Tenía que traspasar los límites físicos y psicológicos. Era como tirarme a una piscina, ya que no había límites estéticos o movimientos preestablecidos. Si **Israel** *decía que estaba bien, pues estaba bien. Confiaba plenamente en él.* El personaje de **Belén** rompe con los moldes estereotipados y más con el tópico de la bailaora.

.

Salgo sin peineta y sin todo lo establecido por lo que supone que debe ser una bailaora de flamenco. No sigue ningún cliché o coreografía preestablecida. Se trata de construir un personaje que en el flamenco no existe. A nivel interpretativo ofrece cierta dificultad pues mezcla dos estados: alegre, aunque va hacia la muerte, vital y orgulloso. El ir a la muerte queriendo, era difícil de entender. Al repetirlo poco a poco y gracias a **Israel**, *un*

coreógrafo tan bueno, el personaje se ha ido construyendo poco a poco.

MILES DE CITAS MUSICALES

.

ISBAEL BAYÓN

ISRAEL GALVÁN

FOTOS: TEATRO REAL (VIDEO)

La composición musical viene a ser como las capas de una cebolla - desvela **Pedro G. Romero**. *Al trabajar con el tema, Israel ha acudido a toda una documentación musical. Hay una serie de composiciones musicales como son la canción*
Hitler in my heart
en la que Anthony and The Johnsons recurren a la malagueña, al ritmo de fandango;
Los Piconeros
de
Imperio Argentina
en la película alemana
Andalusische Nächte
y que
Man Ray
utiliza para ensalzar el deseo sexual en la sonorización
L'Étoile de Mer
; el tango
Plegaria
de

Eduardo Blanco
, llamado el
Tango
de la muerte, popularizada por bandas de violinistas gitanos y que tocaba un grupo de judíos en el
campo de concentración de Janowska
para marcar el ritmo y dar pie al poema
Todesfuge
de
Paul Celan
:"la muerte es un maestro venido de Alemania". Hay una superposición de miles de citas musicales. Fragmentos de letras, de romances culto y popular. Se trabaja también con músicas contemporáneas. El utilizar esas músicas que fascinaron a
Hitler
y los nazis, aplicadas al exterminio, está en la línea de lo que hizo
Nietzsche
al utilizar los
acordes africanos
de la
Carmen
de
Bizet
o
los tangos
de
La Gran vía
de
Chueca
en sus arrebatos contra
Wagner
. Desde entonces ambos mundo están en oposición. Los hombres puros de las tierras altas bajan a la ciudad corrupta y degeneran en lupanares, casas de juego y rfugio de delincuentes, precisamente ahí, en el mundo del lumpen donde apareció el flamenco. Es en esa capa de los de abajo donde Israel encuentra los índices musicales de su obra.

TXIKI BERRAONDO:

NO ESTROPEAR LA IDEA AL DIRIGIR

Txiki Berraondo
es copartícipe de la dramaturgia, y lleva la dirección de escena.

.

Mi primera preocupación fue el no estropear la idea evitando la mitificación o la idealización. Ha sido un proceso muy difícil. Yo soy vasca, aunque llevo 20 años en Barcelona donde he trabajado con el ***Lliure****,* **Sol Picó** *y me entusiasma el modo de trabajar que en aquellos tiempos se tenía y que se ha perdido en pro del repertorio. Aterrizo en Sevilla y me veo que todo es personaje: el suelo, la luz, los objetos... Hemos podido trabajar horas y horas como en aquella etapa del* **Lliure***, y yendo más allá. Todo lo que ocurre hay que valorarlo. Ese era el modo de trabajar de*
Fabiá Puigcerberg
- director y escenógrafo del
Teatre Lliure
.
Estoy trabajando con gitanos, yo que procedo de una cultura vasca, pero todo, de repente, se hace real y la solución está en trabajar bien y punto. Mi trabajo ha consistido en canalizar los sueños de
Israel
y
Pedro
.

FOTO: TEATRO REAL (VIDEO)

Más información

Israel Galván. Lo real
Lo Real. Israel Galván. Crítica

José Ramón Díaz Sande
Copyright©diazsande