

Bailando con Ananda

Presidente, autoridades, miembros del Consell Valencia de Cultura , amigas y amigos .Muchas gracias por darme la oportunidad de poder mostrar en publico mi admiración al talento y el arte de la Compañía Ananda Dansa ,en una ocasión tan importante como la concesión de la medalla de esta

Hace muchos años , recién nombrada directora general de cultura , el entonces Conseller Cipria Ciscar, nuestro amigo, me preguntó si quería ir a Paris

Había recibido una carta de Rosangeles Valls comunicándole que el espectáculo de la compañía Crónica Civil V36-9. había sido seleccionado como uno de los cuatro mejores espectáculos de danza europeos, por un jurado internacional para ser exhibido en el M.A.R.S de Paris .Y fui .Y seguí yendo a verles actuar. A pesar de conocernos tantos años y haber visto la mayoría de sus espectáculos todavía me asombra su imaginación y su buen hacer , amplia y justamente reconocidos con mas de 70 premios entre ellos el Premio Nacional de Danza , 10 premios Max . Además de la satisfacción que producen los aplausos, las emociones , las conversaciones que han provocado y recibido de su publico, el publico que ha acudido a disfrutar en sus mas de 3500 representaciones. 30 obras representadas en , mas de 300 ciudades de 19 países , el ultimo de ellos Corea del Sur .Me asombra su versatilidad, del Mago de Oz a Divinas Palabras .Muchas veces han preguntado a Rosangeles y a Edison cual es la formula del éxito , contestan que tienen tantas ganas como el primer día, cuando decidieron los dos hermanos procedentes de distintas disciplinas artisticas , Edison venia del mundo del teatro concretamente del Odin Teatre , y Rosangeles provenia de la danza ,con una amplia formación en ballet clásico y en danza contemporánea ,crear la compañía . Ambos tienen una buena y amplia formación . Edison licenciado en dirección de escena y dramaturgia de Esad, becado como artista en residencia, estudió dramaturgia en el laboratorio William Layton . Ella titulada en el conservatorio profesional de danza. Licenciada en coreografía e interpretación ha realizado diversos cursos de gestión. Después de 35 años sin parar, afortunadamente siguen teniendo cosas que decir, quieren contar historias, comunicar a través de la danza. La danza sigue siendo su pasión, su dedicación vital , su compromiso . Viven la danza como arte y como parte de su vida . La medalla que hoy les concede el Consell Valencia de Cultura es una medalla, podríamos decir, compleja .Se concede a la compañía creada en 1981 - 1982 que se identifica con sus directores Rosangeles y Edison ,que se han ocupado de todo con cuidado , con talento , arriesgando. Ambos han asumido la creación y dirección de todos los espectáculos de Ananda Dansa. Pero son mucho mas que sus directores, sus creadores, sus gestores, son su alma .

A ellos se suman los bailarines y bailarinas a los que he tenido la fortuna de ver crecer artisticamente. Se nota que son sinceras las palabras de Rosangeles cuando dice “después de tantos años colaborando tenemos un equipo de gente a la que amamos, pero sobre todo son unos magníficos profesionales”. Nos han transmitido la idea de que también en las salas de ensayo se crea porque al modelarse los cuerpos, se va redondeado el espectáculo ,profundizando , perfeccionando. Cada uno, cada una por separado son brillantes , han sido premiados por sus interpretaciones individuales fundamentalmente Toni Aparisi, Ana Lujan y al armonizarse se multiplican los talentos, la creatividad el conjunto. No olvido la importancia de la música y recuerdo muy especialmente a Pep Llopis , un excelente compositor ,que se compenetra ejemplarmente con la compañía y con cada espectáculo .

Me gustaría encontrar y contar la esencia de la compañía .Sin duda han conseguido el equilibrio .Sus numerosos aciertos son consecuencia del esfuerzo y de una forma

especial de hacer , irrepetible .Mas de una vez le he preguntado a Rosangeles después de un estreno ¿ como lo haceis ¿ . Se que detrás de cada espectáculo hay un complejo proceso creativo y organizativo . Sería estupendo que los espectadores , la ciudadanía supiera , supiéramos que hay detrás de cada montaje , el esfuerzo , la combinación de talentos, la música , el vestuario, la iluminación ,la escenografía .Algunas veces sofisticada mas complicada con mecanismos innovadores, mágicos , otras veces la desnudez , lo mas limpio nos tramite lo mas dramático

Conocida es la frase de Picasso : la musa , la inspiración existe pero te tiene que encontrar trabajando .La fuente de inspiración es su amplia cultura, combinan sus orígenes , la mediterraneidad con lo universal , las huellas de la vida , la memoria colectiva y la contemporaneidad y el sentido del humor . El mundo les inspira ,despierta su imaginación . Nos quieren transmitir parte de sus ideas, de sus sentimientos ,su manera de ver el mundo, sus principios y los valores con los que están permanentemente comprometidos y que trascienden a la danza , a la creación , como iremos viendo .Un compromiso con el publico y lo publico. Por eso , cuando corresponde , critican la política cultural, o la no política cultural . Exigentes con razón, reclaman a los poderes públicos que se valore y apoye la danza contemporánea , como se merece. Y luchan desde años para que tenga en Valencia el lugar que le corresponde .Se han implicado , especialmente Rosangeles en proyectos públicos o colectivos. Ha participado en la elaboración del Plan general del fomento de la danza ,ha asumido responsabilidades como la dirección del centro coreográfico de la comunidad valenciana , Presidenta de AVED y realiza asiduamente labor de asesoramiento en diferentes organismos como el Inaem .

Se autodefinen como Artistas testigo por su receptividad con lo que sucede a nuestro alrededor y mucho mas allá , lo que nos impacta no tienen limites territoriales , por eso se consideran Artistas globales por su implicación con lo que esta sucediendo El único pecado, decía Marta Graham ,es la mediocridad y ese pecado no lo han cometido. Les prestigia y avala La colección ,el conjunto de todas las creaciones, como en los buenos museos . La coherencia , siendo fieles a sus principios creativos y manteniendo siempre la calidad

Quieren que el publico se divierta ,por supuesto, pero también y especialmente transmitir emociones y que la emoción conecte con la razón. Valoran mucho la técnica pero van mas allá , Se trata como decía Pina Bausch de bailar los sentimientos porque realmente lo que interesa es lo que mueve a las personas .Crean un circulo virtuoso ,al provocar sentimientos , despertar los sentidos y las emociones para llegar a la mente que es de donde se partió. Y lo consiguen. Y llenan teatros .

Tienen una manera de hacer propia que aúna el teatro con el lenguaje de la danza y la poesía.

Se esfuerzan con el propósito de seducir al espectador , al publico , crear la complicidad, escuchar, recoger sus reacciones que se incorporan en ocasiones al proceso creativo .Quieren además, conseguir el afecto. Decía Grotowski que el publico como un todo no existe. Cada espectador es un individuo aislado en la oscuridad de la sala, por eso aciertan cuando crean esa complicidad especial . Recuerdo que Rosangeles contaba que en algún momento había sentido que Carolyn Carlson bailaba solo para ella.

Otro gran acierto ,combinar espectáculos para todos los públicos ,inicialmente espectáculos para el publico infantil ,con sus espectáculos para adultos .

Podríamos calificar su trabajo como integral porque lo hacen todo ,pensar, descubrir la historia que quieren contar y cómo, ensayar y colaborar en la composición musical

,comunicar, gestionar ,organizar las giras . Siempre con afán de superación . Y la inquietud antes de estreno ,volveremos a acertar, se preguntaban al estrenar el ultimo espectáculo ,Pinoxxio y obtuvieron 7 premios Max

Otro componente de su éxito es la formación constante . Rosangeles empezó a los 8 años , de la mano de su madre. Tenia claro que quería ser bailarina que esa era su vocación aunque empezó a cursar ingeniería . Tuvo dudas en algún momento. Se planteó si valía la pena la ruptura con su vida en Valencia. Frecuentaba Barcelona y encontró en Paris su paraíso. Pudo contemplar a Bejart, Jhon Don, Carolyn Carlson. Se había convencido de que valía la pena empezar de nuevo, arriesgarse para formarse y desarrollarse, Afortunadamente para ella ,para nosotros y para los espectadores que han acudido a las mas de 3.500 funciones hizo una elección acertada

Es considerada pionera y maestra ha pretendido y pretende experimentar investigar, innovar y crear nuevas formas de movimiento, profundizar . Ha trasmitido sus saberes en las salas de ensayo, en conferencias , seminarios . Ha sido responsable hasta 2017 , hasta ahora mismo de la dirección docente y artística de la escuela municipal de danza de Paterna . La pedagogía para ella ha sido muy importante desde el inicio de su carrera . ha sido profesora de danza clásica y contemporánea , directora y profesora en diversas escuelas de danza de la comunidad

La danza permite expresar con mas libertad una idea , un sentimiento , una emoción, contar una historia

Ananda, además de lo mencionado, ha sido pionera en la creación de espectáculos de gran formato para acercar la danza al gran publico. Han combinado acertadamente el riesgo y la estabilidad .

Los obstáculos han estado y están ahí y no ha sido un camino de rosas . Menos mal que Europa los acogió , porque durante 10 años solo actuaron en el extranjero. Los principios de los 90 fueron afortunados . Fueron seleccionados como representantes de la Comunidad Valenciana en la Exposicion de Sevilla , y se estrenó Borja Imperante . Por otra parte la propuesta del Centro teatral Escalante de realizar montajes para publico infantil fue el principio de una interesante colaboración . En 1993 crearon Polo de hielo, sobre el cambio climático . El siguiente paso también fue un gran acierto supuso sustituir los espectáculos para público infantil por espectáculos para todos los públicos .Que nos permite disfrutar al mismo tiempo a distintas generaciones . El mago d´ Oz en 1999 fue el inicio de una trayectoria de éxito ,una línea que explora los cuentos de la literatura universal y que forman parte de la memoria colectiva como Alicia, Peter Pan .Buscan la esencia del cuento, por ejemplo la relación padre- hijo en Pinoxxio.

La coreografía es el arte de crear danzas .Si La habitación propia, como decía Virginia Wolf , es necesaria para crear en el caso de las coreógrafas requiere una serie de elementos o exigencias, que no son requeridas en otras profesiones o ámbitos de la creación. Necesitamos, dice Rosangeles, metros cuadrado pasar crear, personas para crear. Es coreógrafa incluso contemplando las olas del mar (me la imagino en Ibiza o en el Cabanyal)pero no puede ponerlo en practica sino dispone de un escenario o sala de ensayos del dinero suficiente para pagar una nomina, clases y ensayos diarios ,saber contabilidad y gestión...Decía la directora que la suya es una una profesión de riesgo pero donde la precariedad impera han conseguido estabilidad, por las coproducciones. las giras otro esfuerzo que compensa .Gracias también a su condición de compañía

residente en el Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna al que acudimos con fervor y curiosidad para ver que nos ofrecen, cómo despiertan nuestras emociones, cual será la reflexión que nos llevaremos a casa.

Y la confianza de su público, un público conquistado sobretodo a lo largo y ancho del país y esto les permite arriesgarse, mantener la calidad que no es en absoluto incompatible con el éxito. Creo conveniente destacar su gestión ejemplar y su honestidad. Tengo curiosidad por saber como serán las conversaciones entre los hermanos cuando configuran un proyecto

Siempre me ha parecido interesante la relación entre las distintas artes que se pone de manifiesto cada día con mas frecuencia y que da lugar a algunas producciones como la realizada en su día por Merce Cunningham, Rauschenberg, John Cage. El origen de un montaje, la inspiración puede surgir de un poema de Emily Dickinson o de una obra de Valle Inclán o de Pessoa. La danza permite interpretar personajes, recordar acontecimientos históricos, hacer memoria o reflejar los problemas, los dramas que están sucediendo o desvelando en nuestra sociedad como la violencia de género. La danza es trasmisora de valores.

Obviamente no puedo relatar sus curriculum de forma completa. Cada medalla, cada premio supone el reconocimiento al esfuerzo y al talento. Destaco los recibidos, por la Compañía: Premio Nacional de Danza en la modalidad de creación en 2006, 10 premios Max. El año pasado fue emocionante la gala de entrega de los Max, Pinocchio, recibió 7: al mejor espectáculo, coreografía, bailarín y bailarina principales Toni Aparisi y Ana Lujan a la composición musical. También han recibido en nuestra tierra importantes premios como los que conceden la Cartelera Levante, Importante Levante, Cartelera Turia, Premio Aetid. Polo de hielo recibió el premio al mejor espectáculo de danza de la Generalitat valenciana en 1993. Prácticamente todos sus espectáculos han sido premiados.

No han perdido el ansia de aprender. Decía Marta Graham se aprende practicando, tanto si se aprende a bailar bailando como a vivir viviendo. También la libertad se aprende ejerciéndola decía Clara Campoamor.

Pertenecen a la primera generación de creadores de Danza contemporánea en España. Y su resistencia tienen mucho merito. Insisto Edison y Rosangeles, hacen todo firman la coreografía, la dirección escénica y la escenografía, la dirección técnica, la regiduría, el sonido y la gerencia de la compañía. 35 años sin parar,

Al mencionar que Rosangeles fue una pionera, Maestra, en el mundo de la danza contemporánea, he pensado en la falta de conocimiento de otras pioneras anteriores que han ido influyendo, inspirando, enlazándose como Isadora Duncan, Marta Graham que representaron la libertad. La liberación. Recuerdo con que placer leí "Mi vida" de Isadora Duncan.

Espero vayamos teniendo la posibilidad de acceder a sus vidas y a su arte. Me ha alegrado saber que en la Universidad Politécnica de Valencia Ana Abad realizó su tesis sobre "Coreógrafas, pedagogas y directoras. La contribución de la mujer al desarrollo del ballet y el cambio de paradigmas en la transición al siglo XXI".

Me he referido en varias ocasiones al compromiso de la Compañía, ahora insisto en el compromiso cívico. Vicepresidenta de la Academia de las artes escénicas de España, editora de la revista Artescénicas, colabora con la SGAE y otras instituciones. Formamos parte del colectivo La cultura importa. Ha luchado y sigue haciéndolo por el protagonismo de la danza en Valencia.

Han ido formando una familia creativa , los hermanos ,las parejas ,Majo, mi amigo Rodolf Sirera y Rebeca Valls . Quiero recordar en este momento a Josep LLuis Sirera y a Remei . Un ejemplo interesante de colaboración la obra de Rodolf "Trio" y que ha sido codirigida por el mismo y por Rebeca .

Creo que compartiremos la idea de Emerson de que nada importante se consigue sin entusiasmo, y en Ananda el entusiasmo se respira y también la pasión por la danza y por la cultura .

La cultura decía Emilio Lledo es un invento de los seres humanos impulsados por la necesidad de convivencia y de comunicación .Es magnifico tener amigos y amigas a los que admiramos .La amistad danza alrededor de la tierra habitada y nos anuncia a todos que gracias a ella podemos ser felices como los dioses dijo Epicuro

Ananda significa en sanscrito Se feliz con aquello que hagas y Ananda nos hace felices Porque la belleza nos emociona . Nos conmueve la osadía , la alegría, el dolor, la esperanza, la tenacidad, la imaginación . Comprobar como se enlazan vida y arte, la danza como parte de la vida y como arte

No olvidemos que como escribió Anais Nin la vida se contrae y expande en proporción directa a nuestro coraje.

En el baile el cuerpo expresa lo que las palabras no pueden decir, la danza es el lenguaje secreto , escondido del alma dicen Marta Graham y Rosangeles Valls pero hoy si que nos emocionara con la palabra al recibir la merecida medalla que con gran acierto le concede a la compañía

Muchas gracias

Carmen Albareda Bataller