

UTOPIA

Utopía como anhelo, como impulso, como crítica a lo que ya existe y se ha marchitado por el uso, las convenciones y el desgaste del tiempo y de los hombres.

Utopía, pero no como proyecto irrealizable, no como lugar que no existe.

Utopía como "buen lugar".

(Del griego εὖ, buen y τόπος, lugar: buen lugar).

Oscar Niemeyer me recordó que en la humanidad no hay jerarquías, que todos estamos en una misma y única dimensión. Oscar me recordó que en esta igualdad reverdece la esperanza de poder cambiar el mundo. Porque todos reímos y lloramos. Y todos nacemos y morimos...

María Pagés

La vida es un soplo. Todo acaba. Me dicen que después de que yo muera, otras personas verán mi obra. Pero esas personas también morirán. Y vendrán otras, que también se irán. La inmortalidad es una fantasía, una manera de olvidar la realidad. Lo que importa, mientras estamos aquí, es la vida, la gente. Abrazar a los amigos, vivir feliz. Cambiar el mundo. Y nada más.

Oscar Niemeyer

UTOPIA

Utopía es la última creación de María Pagés.

Una declaración de principios con forma de baile flamenco que nació de la admiración de la artista por el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Un humanista que a sus 103 años deja como legado la inconfundible sinuosidad de sus edificios y, sobre todo, la integridad, el compromiso y la solidaridad que han guiado su vida, convertida en inspiración y mensaje. Un mensaje que Oscar transmitió a María en sus encuentros en su estudio de Copacabana.

Utopía, que se estrenó el 8 de octubre de 2011 en el Centro Niemeyer de Avilés, es una reflexión emocional sobre el anhelo, la imaginación y el instinto de los seres humanos para soñarse a sí mismos en un futuro mejor.

Un proyecto global en el que siete bailaroes interpretan junto a Pagés la experiencia ética y estética del deseo, del inconformismo y de la utopía.

El espacio escénico se nutre -como los dibujos abocetados de Oscar- de las curvas que siluetea la naturaleza. En palabras del arquitecto: "No es la línea recta la que me atrae, dura, inflexible, creada por el hombre. La que me atrae es la curva libre y sensual. La curva que encuentro en las montañas de mi país, en la sinuosidad de sus ríos, en las olas del mar, en las nubes del cielo, en el cuerpo de mi mujer favorita. De curvas está hecho el universo, el universo curvo de Einstein".

La música, original y en directo, está compuesta e interpretada por el guitarrista Rubén Lebaniegos y el cantautor brasileño Fred Martins y cuenta con los cantaores Ana Ramón y Juan de Mairena, la guitarra de José Carrillo Fyty, el violonchelo de Sergio Menem y la percusión de Chema Uriarte.

Utopía es, en su esencia, el título de una danza poetizada que se estructura en ocho partes (o versos) que convocan poemas de Baudelaire, Benedetti, Neruda, Machado, Larbi el Harti y el propio Niemeyer, incorporando además palabras del *Quijote* de Cervantes.

Poemas que ahondan sobre la solidaridad, el compromiso, el exilio, la fugacidad de la vida, la pequeñez de los hombres en un cosmos indiferente a sus miserias y grandezas, y -ahora más que nunca- sobre la necesidad de la imaginación y el idealismo como motores necesarios para el cambio.

María lo baila y Oscar lo dice:

Cuando la vida se degrada y la esperanza huye del corazón de los hombres, la revolución es el camino a seguir.

UTOPIA

EL PROCESO CREATIVO

Utopía es el resultado de casi dos años de investigación. Una búsqueda creativa jalonada con lecturas y visiones, referencias pictóricas, musicales, arquitectónicas y escultóricas.

En *Utopía* están los poemas de Larbi el Harti, Neruda, Benedetti, Machado y Baudelaire. Está la esperanza incombustible de Don Quijote. Y está también el espíritu de otros autores que han acompañado a María Pagés en el proceso. Autores como Gilbert Durand, Gaston Bachelard, Jean Chevalier y Alain Gheerbrant.

En todos ellos ha encontrado María, de una manera u otra, una red de simetrías y coincidencias, un universo de símbolos y motivos comunes: el anhelo de armonía, la complementariedad de la luz y la sombra, la defensa de la alegría, el impulso para elevarse, para comprender el mundo y transformarlo -o intuirlo- como un reflejo de lo mejor de nosotros mismos.

María Pagés ha articulado todo el proceso creativo de *Utopía*. El espacio escénico que alberga esta coreografía flamenca se traduce en su personal interpretación de la ideología arquitectónica de Oscar Niemeyer; la música, en su trabajo con Rubén Lebaniegos y Fred Martins; el vestuario -que ella misma ha diseñado-, ha contado con el trabajo de María Calderón para el tratamiento de las texturas y los colores de los tejidos, todos elaborados a mano.

A partir de un trazo nace la arquitectura...

Oscar Niemeyer

Un espacio diáfano. Un lienzo en blanco que propicia ese momento en el que la línea imaginada surca el aire y se convierte en materia.

Abajo, un camino rojo que serpentea. Arriba, elevadas y livianas como los trazos flotantes del arquitecto que sueña, tres líneas ascienden y descienden, rescatan y encarcelan, bailan y juegan con la coreografía, la luz, la sombra y la música.

Esta es una escenografía liberada de la construcción arquitectónica, depurada hasta el extremo, primordial y primigenia. Una arquitectura embrionaria que evoca y sugiere "la plaza abierta a todos los hombres y mujeres del mundo", "las curvas generosas, de espacios amplios y abiertos".

María Pagés ha imaginado no sólo las formas exteriores, sino también la arquitectura interior, la que acoge el paisaje y las transformaciones del alma. Quebrando la rectitud que albergan los teatros, dando lugar a un espacio curvo y puro que nos lleva de vuelta a los orígenes, al primer estadio de los planos del arquitecto, esa fase en la que aún no hay materia sino aire, abertura, posibilidad y futuro.

Este es un espacio escénico sin densidad, un espacio sin materia. Porque la arquitectura es, lo dice Oscar, "una cuestión de sueños y fantasías".

Los bailarines y los músicos, todos en el mismo plano, iguales en el espacio y el tiempo, están rodeados de lo invisible. De los sueños y los deseos.

En *Utopía* viajamos de las composiciones corales (que revelan la solidaridad y el conflicto, el compañerismo y la incompreensión, el orden y el caos, la ironía y la participación en una alegría común) a los solos en los que María Pagés materializa en escena el mundo interior, la búsqueda de uno mismo, la transición simbólica de los otros al yo y del yo a los otros.

Vestidos del color del hormigón, de la materia prima, los bailarines y los músicos parecen cubiertos del polvo del camino, del sudor del trabajo, de la densidad de la tierra. Subrayando la propiedad escultórica de los cuerpos humanos, se nos muestran como volúmenes en movimiento o como estatuas redivivas, inspiradas en las esculturas de Auguste Rodin y Juan Muñoz.

UTOPIA

Un camino con ocho paisajes.

Utopía. Un prólogo, un índice de lo que está por venir, una presentación de personajes, símbolos y motivos.

Música: Fred Martins **Letra:** Marcelo Diniz

Diálogo. Una reflexión sobre la igualdad y el equilibrio escenificado con la farruca.

Música: Isaac Muñoz

Tiempo roto nos habla de la brevedad de la vida, del orden y el caos, del enfrentamiento, de los que ganan y los que pierden, del cautiverio, de la libertad y del exilio.

(Trilla-Soleá) **Música:** Rubén Lebaniegos y popular **Letras:** Pablo Neruda, Miguel de Cervantes y Rubén Lebaniegos

Conciencia y deseo. Un poema bailado en el que María Pagés se sumerge en esa sombra más allá de la sombra, en el interior de sí misma.

(Granaína-Rondeña) **Música:** Rubén Lebaniegos **Letra:** Larbi El Harti

Vamos juntos, compañero. Un baile coral sobre la solidaridad.

(Debla-Martinete) **Música:** popular **Letra:** Mario Benedetti

Camino rojo. Una metáfora del camino machadiano, de las etapas de la vida construidas al andar.

(Taranto-Martinete) **Música:** José "Fity" Carrillo y popular **Letra:** Antonio Machado

Es ahí donde quiero vivir. Una apuesta por la ironía y la alegría.

(Guajira-Tangos) **Música:** Rubén Lebaniegos, Caio Marcelo y popular **Letra:** Oscar Niemeyer

Elevación significa el fin del camino. La ruptura de las cadenas. La alegría de la subida a un lugar en el que mirarnos, tan pequeños, desde el cosmos.

(Alegías) **Música:** Rubén Lebaniegos y popular **Letra:** Charles Baudelaire

MARÍA PAGÉS

¿María Pagés baila? Plantada, como cualquier otro ser humano, sobre la tierra que pisamos, difiere de nosotros en que el suelo donde sus pies van dibujando preguntas y respuestas no es sólo la base indispensable para que el movimiento no se rompa a cada avance o retroceso.

Con María Pagés, el suelo adquiere un misterioso poder de levitación, como si a la tierra le fuera imposible desprenderse de la tierra y diluirse en los aires siguiendo los caminos que sus brazos señalan. Que en María Pagés habita el genio del baile, todos lo sabemos y lo proclamamos. Pero hay algo más en esta mujer: ella baila y, bailando, mueve todo lo que la rodea.

Ni el aire ni la tierra son iguales después de que María Pagés haya bailado.

José Saramago

María Pagés nació en Sevilla. Es reconocida internacionalmente por su personal concepto estético del arte flamenco. Entiende el arte como algo ilimitado y ha conquistado un lugar propio en el panorama de la danza mundial.

Utilizando los códigos fundamentales del lenguaje flamenco e investigando dentro y fuera del mismo, Pagés ha demostrado ser una pionera en el entendimiento del flamenco como un arte en evolución, contemporáneo y vivo. Ha superado en sus coreografías las diferencias culturales, convencida de que los intercambios artísticos favorecen una mayor comprensión entre los seres humanos. Según sus palabras, el flamenco es un claro ejemplo de cómo la unión entre culturas, razas y religiones, puede crear un eco común.

En 2002 obtuvo el Premio Nacional de Danza (Creación) y el Premio de Coreografía ADE en 1996. Se le concede el Léonide Massine 2004 per l'Arte della Danza "Al Valore", seis Premios Giraldillo en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla y el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid 2007, entre otros muchos reconocimientos y galardones.

Comenzó su carrera profesional con la compañía de Antonio Gades. De sus colaboraciones cinematográficas destaca su participación en *Carmen*, *El Amor Brujo* y *Flamenco*, de Carlos Saura.

En el año 1990 crea la Compañía María Pagés y desde esa fecha, ha producido las siguientes obras coreográficas: *Sol y Sombra* (1990), *De la luna al viento* (1994), *El Perro andaluz. Burlerías* (1996), *La Tirana* (1998), *Flamenco Republic* (2001), *Canciones, antes de una guerra* (2004), *Sevilla* (2006), *Autorretrato* (2008), *Flamenco y Poesía* (2008), *Dunas*

(2009) y *Mirada* (2010). En 2002 coreografía para el Ballet Nacional de España *Ilusiones FM*.

A lo largo de estos años la Compañía ha estado presente en los mejores y más prestigiosos escenarios del mundo y también ha impulsado giras con fines sociales en países como la India, Mozambique, México y Honduras.

En octubre de 2005 fue la compañía artística responsable del acto de inauguración de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca. El acto inaugural incluyó el estreno de la coreografía sobre un poema de José Saramago: *Ergo uma rosa*.

Mikhail Baryshnikov invitó a María a bailar en el BAC (Baryshnikov Arts Center) de Nueva York en el año 2007, proyecto que se completó con un trabajo de creación de la coreógrafa en residencia en el BAC.

En octubre de 2009 el Teatro Real de Madrid programa a la Compañía María Pagés dentro de su temporada de danza.

También ha colaborado con el tenor Plácido Domingo en *Plácido y la copla*. En este año estrena el espectáculo *Dunas*, creado junto con el coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui, en el que ambos comparten el flamenco y la danza contemporánea, estableciendo un diálogo de gran contenido poético.

En enero de 2010 dirige la Gala Inaugural de la Presidencia Española en la Unión Europea que tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid. En esta gala comparte escenario con Tamara Rojo y crea una coreografía especial que ambas interpretan junto al Coro Nacional de España. En este mismo año se estrena con gran éxito *Soleá pas de deux* en el City Center de Nueva York, coreografía creada por María Pagés para Ángel Corella.

Mirada se estrena en Sevilla cerrando la temporada del Teatro de la Maestranza en junio de 2010, con el reconocimiento unánime de público y crítica.

Su último proyecto, *Utopía*, estrenado en el Centro Niemeyer de Avilés en octubre de 2011, es una reflexión ética y estética sobre el anhelo, el inconformismo y la capacidad de los seres humanos para soñarse a sí mismos en un futuro mejor.

Reconocimientos a María Pagés: Premio Nacional de Danza 2002 (Creación); Medalla de Andalucía 2011; Premio Nacional de Coreografía ADE 1996; Seis premios Giralddillo, XIII Bienal de Arte Flamenco; Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo de la XV Bienal de Arte Flamenco; Premio Léonide Massine 2004 (Italia); VI Premios Flamenco Hoy 2005 (Intérprete y Espectáculo); Premio Cultura Viva 2006; Premio Cultura de la Comunidad de Madrid 2007; Premio del Público del Festival de Jerez 2009; Premio Internacional Terenci Moix 2011; Premio Butaca 2011 a la Mejor Producción Teatral Española; Premio del Público del Festival de Jerez 2012.

UTOPIA

una creación de María Pagés

ficha artística

idea, dirección y coreografía

María Pagés

coreografía farruca y asistente de coreografía

José Barrios

música y arreglos

Rubén Lebaniegos, Fred Martins, Isaac Muñoz y José "Fyty" Carrillo

letras

Charles Baudelaire

Mario Benedetti

Miguel de Cervantes

Antonio Machado

Larbi El Harti

Pablo Neruda

Oscar Niemeyer

Marcelo Diniz

iluminación

Pau Fullana

escenografía y diseño de vestuario

María Pagés

diseño de sonido

Albert Cortada

teñido y pintura de telas

María Calderón

fotografía

David Ruano

realización de escenografía

Eduardo Moreno

realización de vestuario

Ángel Domingo

suelo de baile

Harlequin Floors

zapatería

Gallardo Dance

elenco artístico

baile

María Pagés
Isabel Rodríguez
Eva Varela
María Vega
José Barrios
José Antonio Jurado
Paco Berbel
Rubén Puertas

músicos

Ana Ramón y Juan de Mairena (cante)
Rubén Lebaniegos y José "Fyty" Carrillo (guitarras)
Fred Martins (voces, guitarra y cavaquinho)
Sergio Menem (chelo)
Chema Uriarte (percusión)

equipo técnico

luces

Pau Fullana

regiduría

Pablo Ramos

sonido

Albert Cortada

monitores

Marc Santa

maquinista

Juanma Pérez

sastrería

Rocío González

una producción de

en coproducción con

con la colaboración de

María Pagés Compañía

directora

María Pagés

dirección ejecutiva y contratación

Jordi Buxó

dirección de producción y técnica

Pablo Ramos

comunicación

CULTPROJECT Elvira Giménez y Ángela de la Torre

gerencia

Carles Manrique

coordinador ensayos

José Barrios

web master

Belén Reyes

María Pagés es artista asociada al Centro Niemeyer

Fotos: David Ruano

Contacto de comunicación

CULTPROJECT www.cultproject.com

Elvira Giménez y Ángela de la Torre

info@cultproject.com

670 96 33 74 / 646 41 96 51