

**FERNÁN
GÓMEZ**
CENTRO
CULTURAL
DE LA VILLA

7 ABR - 29 MAY

TEMPORADA 2022
SALA DE EXPOSICIONES

ANTONIO GADES

Tierra, mar y fuego

g Fundación
Antonio
Gades

LA FABRICA

teatrofernangomez.com

MADRID

ANTONIO GADES. TIERRA, MAR Y FUEGO

Exposición retrospectiva

Sala de Exposiciones

Del 7 de abril al 29 de mayo de 2022

Horario: De martes a domingos: de 10 a 19h.

Una producción del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa en colaboración con La Fábrica, la Fundación Antonio Gades y el Centro de Documentación de las Artes Escénica y la Música (CDAEM)

La muestra *Antonio Gades. Tierra, mar y fuego*, una exposición retrospectiva dedicada a esta figura clave de la danza y cultura españolas del siglo XX. La exposición ha sido comisariada por **María Esteve**, presidenta de la Fundación Antonio Gades; **Eugenia Eiriz**, directora general de la Fundación Antonio Gades; y **Ana Berruguete**, directora de Exposiciones de La Fábrica. La muestra, que es una producción de este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con La Fábrica, la Fundación Antonio Gades y el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la Música (CDAEM) del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), se podrá visitar del 7 de abril al 29 de mayo.

©Pepe Lamarca

*Juan Antonio Jiménez,
Cristina Hoyos y
Antonio Gades, 1974*

Antonio Gades. Tierra, mar y fuego es una exposición que revisa y recorre su obra dancística desde sus orígenes hasta su legado actual, poniendo especial atención a tres grandes conceptos que nutren la trayectoria del artista y que se convierten en el hilo conductor del discurso expositivo: su arraigo en la tierra, su amor por el mar y su pasión representada como el fuego. A través de ellos, se propone un recorrido cronológico y

temático que guiará al visitante por el universo coreográfico, escénico y fímico de Antonio Gades.

En la muestra podremos ver materiales comprendidos entre 1936 y 2005. Se trata de un recorrido por la trayectoria artística de Antonio Gades a través de sus grandes ballets. Los conceptos tierra, mar y fuego actúan como símbolos de referencia de su obra. Se exponen más de 400 piezas (140 fotografías, 45 programas de mano, partituras y guiones originales, cartas manuscritas, recortes de prensa, 25 carteles originales, 13 obras gráficas originales de Picasso, Alberti, René Portocarrero, Joan Miró, Antonio Saura, Antoni Tàpies, Joan Ponç, José Jardiel, Jean Lamouroux y del propio Antonio Gades y una escultura de Toni Miró. Se incluye material audiovisual de época y contemporáneo a cargo de su compañía. Destaca una colección de figurines del escenógrafo Pedro Moreno y utilería y vestuario del ballet de Fuenteovejuna, de Bodas de Sangre, de Mirabrás y la Seguiriya (Suite Flamenca), de Rango y de Carmen, además de sus botas de bailar. La procedencia de las obras es el Fondo documental del Archivo de la Fundación Antonio Gades en su mayoría depositado y gestionado en el CDAEM, donde está siendo catalogado y digitalizado. También se muestra elementos del vestuario histórico custodiados por la Fundación Antonio Gades en su sede de Getafe, así como del Ballet Nacional de España, centro de creación artística que también pertenece al INAEM.

© Osvaldo Salas

Antonio Gades y Alicia Alonso bailando *Ad Libitum*, 1978

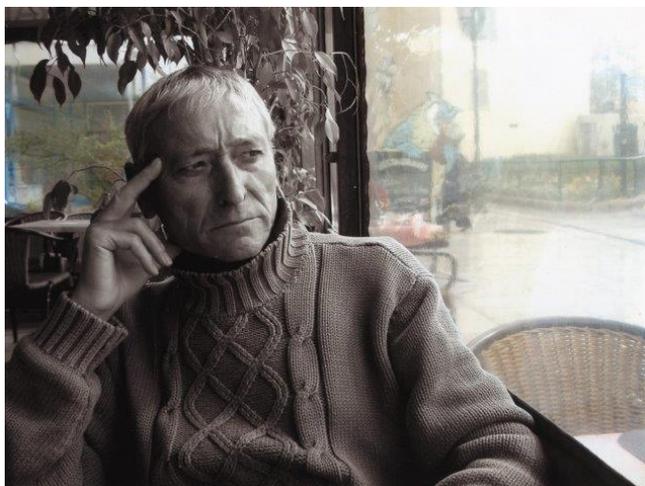
Antonio Gades (1936-2004), es una leyenda del baile, una referencia esencial en el panorama dancístico y teatral europeo del siglo XX. Bailarín, coreógrafo e intelectual de la danza, buscó con su obra restituir la esencia de cada paso, de los que han sido definidos por la tradición, por el folclore, por el pueblo. Su obra puede ser vista como una tentativa de estudiar en profundidad la cultura española, culta y popular, y de glorificarla honrando sus raíces y sus fuentes. Siempre se mantuvo consciente, sobre todas las cosas, de que su trabajo estaba representando la herencia cultural de su pueblo, y que debía de tener cuidado para respetar su integridad, para o desnaturalizarla.

Su encuentro en 1981 con el cineasta Carlos Saura será decisivo para la difusión de sus coreografías y juntos llevan a la pantalla el ballet *Bodas de Sangre* (1974). El filme obtiene un gran éxito en todo el mundo. Continuaron con la película *Carmen*, a la que le siguió un ballet del mismo nombre, después *El amor brujo* y el ballet *Fuego* que cerró este tándem que popularizó al flamenco. En 1994 llegó *Fuenteovejuna* considerada como una de las cumbres de la danza española y su última obra. Falleció en 2004.

El cine se ha encargado de inmortalizar parte de la obra de este artista, pero ha sido el trabajo de la Fundación que lleva su nombre la que ha permitido traspasar su legado estilístico y coreográfico a las nuevas generaciones de bailarines, estudiantes y del público en general. Junto a esta labor, se ha podido reunir y proteger un importante archivo documental CDAEM gracias a los trabajos de conservación, digitalización y difusión que se han desarrollado desde el CDAEM en el marco del acuerdo entre la Fundación Antonio Gades y el INAEM para la conservación del legado del bailarín. Este archivo refleja una época en la que la danza tomó una importancia monumental en la visión que de España se tuvo en el mundo tras la llegada de la democracia.

ANTONIO GADES. Biografía

Antonio Gades nace en Elda (Alicante), en noviembre de 1936, en el seno de una familia

humilde. En ese mismo año su padre parte voluntario al frente de Madrid en defensa de la República Española y posteriormente toda la familia se traslada a un barrio de la periferia de la capital. A la edad de once años Gades deja de ir a la escuela y busca trabajo para ayudar a su familia: primero como recadero en el estudio de un fotógrafo y luego como

© Eugenia Eiriz

tipógrafo linotipista en el diario madrileño ABC. Su primer contacto con la danza se produce casualmente, “por hambre”, a la edad de 15 años. Una andaluza vecina de su casa le había aconsejado que se inscribiera en la academia de la maestra Palitos. Tres meses más tarde es contratado para actuar en un espectáculo de variedades. Aconsejada por Manolo Castellanos, Pilar López acude a ver al joven bailarín, al que incorpora a su compañía y bautiza con el nombre artístico de Antonio Gades. Con Pilar López estudió danza clásica contemporáneamente a todas las disciplinas del baile popular español: la jota navarra, el flamenco andaluz y las danzas de escuela. Nueve años permaneció con la que ya siempre sería considerada por él como “su Maestra”, realizando en 1960 su primera gira por Japón como primer bailarín. En este periodo se produce otro encuentro fundamental: el del mundo del gran poeta andaluz Federico García Lorca, a través de la lectura de una edición clandestina de su Romancero Gitano. Gades comprendió enseguida que su medio de expresión más auténtico iba a ser el flamenco, el baile y el cante andaluz, y que era la Andalucía árida y seca de García Lorca la que a él le gustaba, no aquella pintoresca creada para el turista. En 1961, tras dejar la compañía de Pilar López, se traslada a Italia, donde trabaja como bailarín y coreógrafo en el Teatro de la Opera de Roma (coreografía con Antón Dolin para el Bolero de Ravel), en el Festival de

Spoletto con Giancarlo Menotti (coreografía para la *Carmen* de Bizet), y en la Scala de Milán (*Carmen* y *El amor brujo* de Falla). Son estos años sesenta en los que comienza a forjar su personalísimo estilo coreográfico. Para Gades era necesario eliminar todo oropel de mal gusto (las lentejuelas, los virtuosismos que por aquel entonces “prostituían” al flamenco), para tratar de sacar a la luz la esencia de la danza. En la búsqueda de este nuevo punto de vista sobre la coreografía fueron importantes, sin duda, el conocimiento y la atención hacia corrientes artísticas contemporáneas como el movimiento abstracto (Mondrian) y el surrealismo, en la pintura y en la literatura.

En 1974 estrena en Roma *Bodas de Sangre*, inspirado en el drama de García Lorca, una obra maestra que lo consagró al éxito internacional junto a su ya consolidada compañía, sin embargo, los fusilamientos del 75 en España y un profundo sentido de la responsabilidad moral lo inducen a retirarse de la danza. Sólo la amistad y la persuasión de Alicia Alonso y otros bailarines del Ballet Nacional de Cuba, con los cuales había tenido ocasión de trabajar anteriormente, sirvieron, tres años más tarde, para llevarlo de nuevo a la danza y continuar expresando sus ideas a través de ella. Invitado por la formación cubana, en 1978 inicia una gira por EEUU durante la que interpreta el rol de Hilarión en el ballet *Giselle*. En ese mismo año, la nueva España nacida tras la llegada de la democracia, le encarga la creación y dirección del Ballet Nacional Español. Gades centra la labor de la formación en la recuperación de la memoria coreográfica española del siglo XX. En 1981, después de un encuentro con el director Carlos Saura, su ballet *Bodas de sangre* se convierte en película. El tándem Gades/Saura se convierte en uno de los mayores difusores del arte flamenco a nivel mundial. El productor Emiliano Piedra propone continuar esta colaboración y, en 1983 nace la película *Carmen*. El mismo año Gades crea el ballet *Carmen* para el teatro, directamente inspirado en la narración de Prosper Mérimée. Un camino análogo sigue el ballet *Fuego* (1989), creado después de la película *El amor brujo* (1986) siguiendo una libre interpretación de la obra de Manuel de Falla. En 1994 estrena en Génova la que sería su última coreografía *Fuenteovejuna*.

La disolución en 1998 de la Compañía no significa el alejamiento de los escenarios de Gades, ya que a partir de entonces supervisa las reposiciones que de sus ballets realizan otras formaciones. Fallece el 20 de julio de 2004 tras haber creado una Fundación encargada de velar por la integridad y defensa de su patrimonio artístico. Su inmensa labor ha trascendido el ámbito coreográfico para convertirse en una referencia indiscutible en la historiografía del Teatro Universal.

COMISARIAS

EUGENIA EIRIZ

Directora general de la Fundación Antonio Gades

Nacida en León. Formada como asistente de dirección en el Saint Charles College de Madrid, comienza su actividad en el Departamento de Comunicación del Teatro Real (1997-2008). En 2005 se incorpora al recién creado Departamento de Actividades Pedagógicas de esa institución bajo la dirección de Pedro Sarmiento y posteriormente de Fernando Palacios. En este periodo trabaja junto a la pedagoga norteamericana Mary Ruth McGinn para la puesta en marcha del proyecto LOVA (la ópera como vehículo de aprendizaje). Como parte de este proyecto viaja a Washington con un grupo de profesores españoles para conocer in situ los orígenes y el contenido de este proyecto que más tarde inspirará los talleres "El Flamenco en el Aula", desarrollados por Silvia Marín y que forman parte del Programa Pedagógico de la Fundación Antonio Gades.

A la muerte de su esposo, Antonio Gades (2004), y siguiendo los deseos de éste, comienza a trabajar en la puesta en marcha de la Fundación Antonio Gades junto a Faustino Núñez, que conserva, protege y difunde su legado artístico.

En 2009, asume la dirección general de la Fundación supervisando la labor de la Compañía, que recupera para los escenarios el repertorio coreográfico del Maestro. Paralelamente, ha trabajado en la edición de libros, como asesora en la realización de documentales y ha coproducido con el Teatro Real la grabación y edición de los ballets de Antonio Gades para su emisión en cines y cadenas televisivas.

Ha dado charlas sobre Antonio Gades en los Cervantes de Nueva York y Londres, entre otros, y en entidades culturales como la ROHM de Omán o más recientemente en Madrid dentro del ciclo *En Clave Clandestina* y los *Encuentros de Música y Danza del Casino*. En el ámbito creativo, escribe *La Danza de la Punta al Tacón*, espectáculo divulgativo sobre danza española estrenado en el Teatro Real en 2011 y cuya presentación alterna en la actualidad con María Esteve. Ambas han trabajado recientemente junto a Ana Berruguete comisariando la exposición *Antonio Gades. Tierra, Mar y Fuego* producida por La Fábrica para el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.

MARÍA ESTEVE

Presidenta de la Fundación Antonio Gades

Nace en Argentina en pleno tour mundial de Gades con el programa del ballet *Bodas de sangre*. A los diecisiete años ingresa en el Real Conservatorio de Danza y Arte Dramático de Málaga, continuando su preparación en el Piccolo Teatro de Milán, bajo la dirección del prestigioso director Georgio Sthreler.

A lo largo de su carrera como actriz ha trabajado en numerosas producciones teatrales: *Pop Corn* (Dir. Juanma Bajo Ulloa), *La importancia de llamarse Ernesto* y *El jardín de nuestra infancia* (Dir. Carlos Ballesteros). También ha trabajado en las series de televisión: *Supernormal* (Dir. Emilio Martínez Lázaro. Movistar +), *Sabuesos* (TVE), *Web Therapy* (Movistar +), *Doctor Mateo* (Dir. Enric Folch. Antena 3), *7 Vidas* (Dir. Arantxa Écija/Ricardo Álvarez/Mario Montero, Telecinco), *Maneras de sobrevivir* (Dir. Juan Martínez), *Empezando a vivir* (Dir. Manuel Ripoll) y *Kety no para* (Dir. Millán). Actualmente está pendiente del estreno de *Sin huellas* (Amazon).

Ha formado parte del elenco de más de una docena de películas: *Hacerse mayor y otros problemas* (Dir. Clara Martínez-Lázaro), *Be water* (Dir. Roberto Cano, cortometraje), *Nomeolvides* (Dir. Miguel Berza, cortometraje), *Solo química* (Dir. Alfonso Albacete), *Flushed away* (Dreamworks), *Four last songs* (Dir. Francesca Joseph), *Los dos lados de la cama* (Dir. Emilio M. Lázaro), *El juego de la verdad* (Dir. Álvaro Fdez. Armero), *Días de fútbol* (Dir. David Serrano) y *El otro lado de la cama* (Dir. Emilio M. Lázaro) donde fue nominada al Goya como Actriz de Reparto. Se suman, además: *Hombres felices* (Dir. Roberto Santiago), *El arte de morir* (Dir. Álvaro Fernández Armero), *Cuarteto de La Habana* (Dir. Fernando Colomo), *Nada en la nevera* (Dir. Álvaro Fernández Armero), donde fue nominada al Goya como Actriz Revelación, *Mensaka* (Dir. Salvador García), *Atómica* (Dir. Alfonso Albacete / David Menkes) y *Más que amor frenesí* (Dir. A. Albacete/D. Menkes/M. Bardem).

Desde 2004 alterna su trabajo como actriz con su labor en el patronato de la Fundación Antonio Gades girando con la nueva Compañía durante casi dos años para ayudar en su puesta en marcha tras el fallecimiento de su padre. En 2006 es nombrada presidenta de la Fundación, trabajando desde entonces estrechamente junto a la directora General de la misma, Eugenia Eiriz, y la directora Artística de la Compañía, Stella Arauzo, para la consecución de los fines fundacionales. Desde 2020 participa en el espectáculo divulgativo *Movimientos, la danza de la punta al tacón*, que da a conocer a las nuevas generaciones la danza española y sus protagonistas. Recientemente ha comisariado junto a Eugenia Eiriz, y Ana Berruguete de La Fábrica la exposición *Antonio Gades. Tierra, Mar y Fuego*.

ANA BERRUGUETE

Directora de Exposiciones de La Fábrica

Directora de Exposiciones de La Fábrica y Responsable en el festival PHotoEspaña, donde ha comisariado exposiciones individuales y colectivas de autores de corta y larga trayectoria. Entre ellas destacan *Carlos Saura y la Danza*, Fernán Gómez, C.C. de la Villa. Madrid. 2021; *Alfonso, cuidado con la memoria*, junto con Chema Conesa, Sala Canal de Isabel II, Madrid. 2021-2022;

Futures Photography. Círculo de Bellas Artes, Madrid. 2020 y 2021; *Tiempo detenido. Memoria gráfica del confinamiento*, con Eduardo Nave y Ángeles Imaña, Exposición virtual, Fundación Enaire. 2020; *Alberto Schommer. Contemporáneos*. La Cárcel, Segovia. 2019; Sala América, Vitoria. Museo Cerralbo, Madrid. 2020; Santa María la Rica, Alcalá de Henares, 2021; *s.m.a.r.t. caminos hacia la sostenibilidad. Sze Tsung Nicolás Leong, James Mollison, Boomoon, Naoya Hatakeyama, Thierry Cohen, María Primo, Nick Cobbing y Rodney Graham*, Real Jardín Botánico, Madrid. 2018; *Marcelo Brodsky. 1968 el fuego de las ideas*, Centro de Historias, Zaragoza. 2018; *Ellas, nosotras, vosotras. Adriana Lestido*, Museo de Santa Cruz, Toledo; Museo de Ciudad Real; Museo de Guadalajara. 2017; *Pensar en futuro. Nuevos relatos fotográficos en Dakar*, Fernán Gómez, C.C. de la Villa, Madrid; Uzine Foundation, Marruecos. 2017; *Korda, retrato femenino*. Museo Cerralbo, Madrid. Museo de Bellas Artes, Huelva. 2016-2017; *Paysages habités: Amaya Hernández, Paula Anta, Nicolás Combarro, Concha Pérez y Jorge Yeregui*. Château d'Eau. Toulouse, Francia. 2015; y "(Re) presentaciones. *Fotografía latinoamericana contemporánea*. Tabacalera Promoción del Arte, Madrid; C.C. La Caja, Caracas, Venezuela; SESC Consolação, Sao Paulo; La Regenta, Las Palmas. 2013-2014

Es doctora Cum laude en Historia del Arte Contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid tras presentar la tesis doctoral "Daniel Vázquez Díaz, entre tradición y vanguardia", dirigida por Jaime Brihuega Sierra y a partir de la que ha realizado diversas publicaciones, conferencias y colaboraciones en exposiciones en el MNCARS, Museo de Bellas Artes de Bilbao y MEIAC, entre otros. Durante más de diez años ha colaborado en diferentes medios de comunicación especializados en cultura y como docente en cursos de posgrado sobre gestión cultural, fotografía y artes visuales.