

Tanzcompagnie Flamencos en route

Prensa «Ritual & Secreto»

Andrea Kachelriess, Stuttgarter Zeitung, 11.11.2016

(...) ¿Cómo designar equitativamente esta obra maestra del flamenco que nos rapta para transportarnos en un viaje de dos horas y con una docena de grandiosos bailarines y músicos a un mundo de intensas sensaciones y desconcertantes formas?

(...) Desde hace 30 años, la coreógrafa suiza Brigitta Luisa Merki personifica con Flamencos en route la apertura que en su día posibilitó esta danza en el sur de España. También en su nuevo programa logra escenificar el diálogo a través de varios periodos históricos (...)

Angela Reinhardt, tanz, Fachzeitschrift für Ballett, Tanz und Performance, 01.11.2016

BRIGITTA LUISA MERKI «RITUAL & SECRETO»

Donde otros coreógrafos sienten placer en repetirse al cabo de 30 años, justo ahí Brigitta Luisa Merki va penetrando cada vez más profundamente en el interior de su arte. En cada nuevo programa con su grupo Flamencos en route coloca la suiza el flamenco bajo una luz muy otra: aquí resplandece con los colores oscuros de la pintura barroca en medio de la noche. Tras noches de danza-teatro como «Orfeo» ya no busca la fusión con otros estilos, los puentes hacia otras etnias y tradiciones, sino una reducción, casi una abstracción.

Las cuatro piezas de la velada se inspiraron en obras del pintor barroco español Francisco de Zurbarán, un contemporáneo más bien ascético de Velázquez. De la gravedad sagrada de sus monjes y Marías Merki destila un flamenco riguroso reducido a líneas duras. Muy atrás, en el muro del fondo de la Reithalle de Aarau, un cuadro de mujeres resplandece desde de la oscuridad de la historia, los pasos paralelos de las tres «Santas de Zurbarán» unen la humildad interior con una postura orgullosa, llena de autoestima. Los vestidos de Carmen Pérez Mateos relucen en los colores intensos de los antiguos cuadros, oscurecidos con el tiempo, la actitud de las manos receptivas e inquisitivas a un tiempo se hace presente como leitmotiv a lo largo de toda la noche. En vez de la decoratividad del flamenco nos encontramos, ciertamente con llamativa frecuencia, con brazos abiertos, a veces su belleza simbólica recuerda el ballet o la danza expresionista. Un monólogo de castañuelas transcurre casi inaccesible, las mujeres levantan con sus amplios mantos una suerte de almena desde la cual Karima Nayt mezcla sus antiguas melodías en el austero cante flamenco.

El elemento barroco del caminar marca, con mayor fuerza aún, la misteriosa pieza de conjunto «Hortus conclusus». Como una orden del flamenco confabulada el conjunto lleva a cabo sus procesiones meditativas, reposa en su ritmo español común; en la imaginación reaparecen las danzas de tiempos ya lejanos de José Limón y Martha Graham.

«La sombra del toro», el solo de Merki para Eloy Aguilar, desde hace años uno de sus intérpretes, reduce la danza con el toro a líneas rectas, puras; substituye machismo y poses por la pura elegancia del flamenco. Con movimientos amplios y giros suaves estiliza el ágil Aguilar los rituales de la lucha para convertirlos en danza de vida y muerte; él mismo no pierde nunca su plena compostura, ni en el clímax final acelerado por el ritmo. Sin una pose triunfalista el ritual concluye con el desencantamiento del objeto: el torero dobla sobre el brazo su capa rosa-amarilla y se va. Cinco sillas de varillas de hierro que terminan a su vez en una cabeza de toro estilizada marcan, como objetos de arte, la segunda mitad de la función. Casi liberada se acerca Merki de nuevo con más fuerza, tal vez como gratificación por las introvertidas imágenes anteriores, a las estructuras conocidas del flamenco.

Tanzcompagnie

Flamencos en route

Clara Vuille-dit-Bille, Basler Zeitung, 20.09.2016

Belleza de la melancolía

Flamencos en route

Apenas se perciben los finos movimientos de sus cuerpos bajo los exuberantes abrigos y faldas. Como sobre ruedas las tres bailarinas parecen deslizarse por la escena, se sumergen en un sonido que llega desde la lejanía. Una y otra vez aparecen mitad en directo, mitad en pintura, mientras la argelina Karima Nayt llena la sala con su voz aterciopelada.

La producción "Ritual & Secreto" de Brigitta Luisa Merki se hace merecedora de su nombre a los primeros minutos. La oscuridad en la amplia Reithalle (picadero) de Aarau, de la que surgen las bailarinas, despierta un presentimiento de que uno no tardará mucho en convertirse en testigo de algo secreto. Inspirada en "Las Santas" del pintor Francisco de Zurbarán, Merki deja salir las tres santas mujeres de las pinturas barrocas. De una danza a otra van desvelando sus cuerpos, descubren nuevos ritmos y muestran sus auténticos colores. Al mismo tiempo se van moviendo, juguetonas unas veces y austeras otras, y cada movimiento se convierte en sorpresa. Únicamente a través de la ronca voz de la española Rocío Soto despierta el espectador del trance. Junto con los guitarristas Juan Gómez y Pascual de Lorca y el percusionista Raúl Botella teje un tapiz de sonido sobre el cual "Las Santas" entran en el presente.

Interacción expresiva

Sobre todo el intercambio entre solista y colectivo, entre canto y percusión y entre nuevo y viejo convierte "Ritual & Secreto" en una vivencia muy especial. Tanto en las partes rítmicas que alcanzan altísima velocidad como en el dúo entre Karima Nayt y Rocío Soto todo hasta el último detalle resulta armónico. Como en anteriores producciones de Merki se utiliza el espacio y la escena toda: las sillas de los bailarines se emplean como asientos, como percheros y se convierten finalmente en toros vigorosos alrededor de los cuales evoluciona la danza.

En "La sombra del toro" Eloy Aguilar muestra la pareja de danza real que forman toro y torero. Cada movimiento aparece como hecho a medida del cuerpo del bailarín que une a los dos. Cuando la oscuridad vuelve a tragárselo, uno desea casi que la lucha hubiera continuado.

Elisabeth Feller, Aargauer Zeitung, 20.09.2016

Conversaciones magistrales de la coreógrafa

Danza. Con "Ritual & Secreto" Brigitta Luisa Merki muestra en la Alte Reithalle (antiguo picadero) de Aarau un nuevo lenguaje de danza

Inmediatamente nos fijamos en estas tres mujeres que aparecen en las pinturas proyectadas sobre los muros del antiguo picadero. Pertenecen a un mundo ya lejano. Son varios los elementos que justifican esta afirmación: el porte, la gestualidad, la expresión del rostro y, sobre todo, las numerosas capas de tela del vestuario. El pintor español Francisco Zurbarán (1598-1664) dio a estas mártires canonizadas el nombre de "Las Santas" y las representó de una manera no patética sino elegante y majestuosamente. El martirio sufrido no se hace visible: según ello, ¿el encubrimiento lo es todo?

Encubrir y despistar

Esta pregunta preocupa a la coreógrafa Brigitta Luisa Merki, precisamente porque sabe que encubrir es un método eficaz para despistar, quizá desde la propia vulnerabilidad. Ya que "lo que hay debajo" le interesa, Merki, en su obra "Ritual & Secreto", va soltando una capa tras otra - hasta llegar al final con "Nocturno flamenco", un flamenco que queda lejos del encubrimiento y del descubrimiento. Tenemos fiesta de danza: aunque con algunas pausas imprevistas que a veces le cogen a uno desprevenido.

Tanzcompagnie

Flamencos en route

Nuevo lenguaje de danza

Esto es, pues... sí, un nuevo lenguaje de danza que Brigitta Luisa Merki muestra particularmente en la primera parte. Espectacular sobre todo porque el fascinante vestuario de Carmen Pérez Mateos inspirado en Zurbarán influyen en los movimientos y pasos de las bailarinas Carmen Coy, Carmen Iglesias y Natalia González Alcalá.

El comienzo de "Las Santas de Zurbarán" es interiorizado: las tres bailarinas atraviesan con sumo cuidado la estancia; se atreven, no obstante, con la caída de pliegues o planean de tal manera sobre el suelo que es como si sintieran bajo sus pies una superficie helada, lisa como un espejo. Los dobladillos de sus ropas rozan con suavidad el pavimento. A ellas se juntan Juan Gómez, Pascual de Lorca (guitarra) y Raúl Botella (percusión), que despliegan un tapiz musical, combinando viejas melodías españolas con voces argelinas y ritmos flamencos.

Junto a ese trío se hallan sillas con altos respaldos sobre las cuales se han dejado tiradas diversas telas cuyas muestras remiten inconfundiblemente a las de Zurbarán.

El atrezzo tiene muchas funciones. Sirve de lugar de refugio para bailarinas y bailarines, pero también de podio para las cantantes Karima Nayt y Rocío Soto así como para el cantante Vicente Gelo. Unas y otro, con esa diversidad que tanto fascina, se integran en pie de igualdad a una coreografía que sólo se puede calificar de música de cámara. Siempre -sea a tres, a dos o de uno en uno- se trata de conversaciones: por ejemplo cuando las bailarinas se van despojando de las diversas capas de su indumentaria hasta llegar a su última pieza para que el público las reconozca como individuo.

Apoiado por una fina dirección luminotécnica (Karl Egli), el aspecto de música de cámara lo penetra todo y se expresa en un fluido lenguaje de movimientos, que incomoda lo arrogante y que por ello opta por pequeños -frecuentemente conmovedores- gestos. El gran solo de "La sombra del toro" no es para el bailarín excepcional Eloy Aguilar ninguna contradicción. Como en "Las Santas" juega también aquí un papel importante el elemento textil. El bailarín aparece con su capote, el manto rojo de la corrida taurina. La forma como Aguilar juega con este atrezzo y como entra en diálogo con él impacta. Y esto no sólo porque el bailarín en una tormenta de staccato producida por los remolinos de sus zapatos de flamenco mantiene una precisión impactante, sino porque se borran las fronteras entre toro y torero. Uno se pregunta quién es quién, aunque no pretende conocer la respuesta. De todas maneras lo que es conocer se reduce a lo siguiente: "La sombra del toro" se inscribe sin costura en la lista de conversaciones magistrales que lleva a cabo Brigitta Luisa Merki en "Ritual & Secreto".

Marianne Mühlemann, Tages-Anzeiger, 28.12.2015

Hipnótico diálogo sin palabras

«Ritual & Secreto» aúna las raíces del flamenco con nuevos influjos y resulta sencillamente grandioso.

Marianne Mühlemann, Der BUND, 21.12.2015

Flamencos en route:

Diálogo hipnótico con el mundo.

Cuando se le salen a uno los ojos de las órbitas y se le embala el corazón: con el estreno de «Ritual & Secreto» triunfa el magnífico grupo de Brigitta Luisa Merki. (...)

Tanzcompagnie

Flamencos en route

Isabelle Jakob, NZZ, 21.12.2015

Santa elegancia

«Ritual & Secreto», que acaba de estrenarse en Berna, es en verdad la más española de las coreografías de Flamencos en route, y con toda seguridad una de las más dignas de verse. No son legión los artistas suizos de la danza que han mantenido varias décadas su renombre hasta fuera de las fronteras. Entre ellos no puede faltar el nombre de Brigitta Luisa Merki. (...)

Sonja L. Bauer, Aargauer Zeitung, 19.12.2015

La nueva producción de Flamencos en route crepita y emociona.

Milena Krstic, KulturStattBern, das Kulturblog des «Bund», 19.12.2015

(...) El público vitoreó ayer por la tarde, silbó en señal de reconocimiento y al final se puso en pie para dedicarles una calurosa ovación.

Flamencos en route no sólo ha escenificado perfectamente su espectáculo (desde la música hasta la técnica y, por supuesto, la danza), sino que asimismo ha creado un ambiente a medio camino entre una película de Pedro Almodóvar y una escena de un callejón madrileño.