

Argentina-Argentinita

II Parte

Por Víctor M. Burell

¿Por qué el diminutivo?, sencillamente para diferenciarla de “La Argentina”, Antonia Mercé y Juanes, célebre danzarina y coreógrafa nacida en Río de la Plata siete años antes de nuestra biografiada. Era hija de bailarines que desempeñaban una larga gira por aquel país en relación con el Teatro Real de Madrid. La madre, cordobesa, formó pareja con su marido, dándose ambos a conocer en la América hispana.



ARGENTINITA

Encarnación López- La Argentinita

Las casualidades terribles se suceden. Antonia Mercé murió en Miraflores (Bayona) en 1936, mismo año en que Encarna regresa a España después de una larga gira, para coincidir dolorosamente con “prácticamente” el estallido de la Guerra Civil Española, provocada por los rebeldes Sanjurjo, Mola y Franco en julio de ese mismo año. El enrarecido ambiente es el caldo de cultivo, además del terrible paisaje vivido por las dos bailarinas.

A ambas les nace de la entraña esa cosa caliente que las transforma y aún las mata. La Argentina (que en 1925 estrenara en París El Amor Brujo), justamente el 18 de julio de 1936 deja de existir al volver, recuperándose de una enfermedad, del homenaje de danzas vascas que le preparara en San Sebastián el padre Donostia. Eran las nueve horas y cinco minutos de la noche. El conflicto duraría tres años. Era el momento menos propicio para España, prólogo de la guerra fratricida que se perpetuó, pues fueron 40 de pérdida de libertades bajo la dictadura de Francisco Franco Bahamonde, generalísimo de España por su graciosa decisión.

LA DANZA Y EL ARTE DE SU TIEMPO

A partir de aquella época se suceden los contratos, bastantes de ellos anulándose por la corta edad todavía de la artista. París seguía siendo el centro del universo artístico en 1907, cuando Argentinita comenzó a bailar. Ya la sombra de la Primera Guerra Mundial se acercaba con el año 14, aunque todavía le sucederían los “felices veinte”, en los que los estilos cambian, la forma de vida también y los grandes nombres se suceden.

La belleza de líneas complicadas del “art déco” se sustancializa, y olvidándose de flores, ondinias, y semidioses, que aparecen desde la arquitectura hasta el cristal emplomado de colores, declina el “arte nuevo” (en Alemania “jugendstil”), que glosa lo artístico con la cultura, inundando Europa por más de cuatro décadas.

El mundo es por entonces un ancho campo de sucesos, en los que unos no tendrían sentido sin los otros. La verdad es únicamente parte del todo, lo demás -como iremos viendo- depende de los intereses o de la pasión.

La danza de la ya Argentinita es expansiva. A pesar de su corta edad actúa en Zaragoza, Valencia, Cala-

tayud, Barcelona, Córdoba y otra vez San Sebastián. Es en los años 10 cuando empiezan a inaugurarse los salones de variedades en Madrid, de los que debemos citar algunos como especialmente reconocidos: Atocha, Romea, La Latina (hoy todavía supérstite, en memoria de la que fuere profesora de Isabel la Católica) y Príncipe Alfonso, hasta llegar a La Comedia, uno de los teatros más significativos del que se espera su reapertura como sede de la Compañía Nacional.

LOS TEATROS Y EL TEATRO

Su estilo, en repertorios flamencos danza por tangos y bulerías, e inicia también la reaparición de los bailes boleros de la escuela clásica del siglo XVIII.



Teatro Principe Alfonso

Es precisamente en La Comedia donde se ejecuta “El Premio Nobel”, que no necesita de presentaciones por sus raíces típicamente españolas. Se inauguraban también otras danzas de las que serían protagonistas números americanos absolutamente novedosos.

Citemos una reseña del diario ABC que confirma el entusiasmo del público: *se trató de un ejemplo expresivo para el que incluso el atuendo fue algo absolutamente nuevo.*

La ampliación del repertorio se va manifestando en teatros de la capital, como Apolo y La Princesa, lo mismo que en las grandes giras por El Dorado de Barcelona e incluso bastantes coliseos de Portugal.

A su vuelta a Buenos Aires, ya en 1920, Argentinita triunfa representando aquella “belle époque” de los



Cine Doré. Art Decó



El maleficio de la mariposa, portada MoonMagazine



Federico García Lorca, La Argentinita y Rafael Alberti

años felices, un paso natural hacia la alegría de ese mundo que, después, Husley analiza en su destructivo relato de *El mundo feliz*, arsenal de espantosas reticencias escondidas en su título.

Las líneas del modernismo se van simplificando. Surge el "art déco" como síndrome también de una extendida época. La Guerra del 14 al 18 irrumpió con crueldad en la historia que después parecería estabilizarse para siempre. El movimiento, surgido en los años de entre guerras, exhibió también sus representaciones importantes.

La aparición de este estilo se debe probablemente a la austeridad exigida durante los desastres de la Gran Guerra, aunque el verdadero deseo de escapismo proceda de la pretendida ignorancia de la *depresión económica del 29*, para imponerse imperiosos los placeres de la vida. A este movimiento pertenecen gran parte de la Gran Vía de Madrid así como el Paseo de Gracia de Barcelona, en pura complacencia con el modernismo.

EL PRINCIPIO DE LA GRANDEZA

El mundo del varietés toma posesión de la Península y algo excepcional ocurre ya en 1919.

El 13 de mayo debuta en La Zarzuela una artista a todas luces genial. Encarnación López, La Argentinita, se destaca definitivamente de sus compañeros de cartel, despidiéndose del público dieciséis días después quedando el teatro siempre "hasta la bandera".

Si, estamos ante los albores de La Argentinita que con su condición de artista integral visita también el Teatro Eslava de la capital estrenando *Rosaura, la viuda astuta*, dadas sus facultades interpretativas.

Esta obra de Goldoni, en su línea tradicional de comedia, cuenta en España con una adaptación de lujo,

la de Gregorio Martínez Sierra y Luis de Tapia, con pasajes musicales de Font y un increíble vestuario de Fontanals. Corría el 25 de noviembre y su primera actriz era la célebre bailarina Encarnación López, lo que le permitiría integrar perfectamente los números musicales. Este fue el inicio fundamental de La Argentinita convertida en dama del siglo XVIII encarnando los cuatro tipos de mujer indicados por la obra, obra fundamental para la "década de los 20" comprendida entre las dos Guerras Mundiales y protagonista de la alegría propia de las ganas de vivir.

Más tarde se estrenaría *París-New York* de Crosset y Arèn. Ésta también intentaba llevar al público en abril de 1920 a un ambiente parisino que en este caso interpretó la gran Catalina Bárcena, en ella sobresalió, el día del estreno una interesante conferencia sobre el baile que recitó La Argentinita ilustrándola con alguna de sus danzas.

Se juntaron nombres nobles de las artes: Martínez Sierra, Fontanals y también un pintor uruguayo llamado Rafael Barrada además de Bürmann, que ya quedaría en los anales del Eslava como uno de los más significativos decoradores del siglo, después presente en una obra de Lorca *El maleficio de la mariposa* que no llegó a estrenarse hasta bastante más tarde con decorados de Mignoni, siendo La Argentinita la que influyese en el cambio.

La linterna mágica fue otro proyecto tras la incorporación de La Argentinita. Estaba compuesto por 16 números sin interrupción y precedidos siempre de una exposición hecha por los diversos actores. Sin demasiado éxito de público, la crítica la destacó sin embargo como excelente, sobre todo en los cuadros titulados "*Ballets Rusos y Pantomima de Pierrots*", en las que la bailarina nacida en Buenos Aires fuese protagonista.

UNA FECHA DE INTERÉS

Una fecha de interés en la triple armonía del relato es 1923. Pilar, la hermana menor de la familia, siguiendo las extraordinarias huellas de Argentinita ha comenzado ya su carrera de baile. Tenía solamente dieciséis años. También desde niña se significa probablemente por bailar de manera bastante independiente, formando compañía con Rafael Ortega y estimulada además por Pastora Imperio, que le incita a pisar profesionalmente los escenarios.

Necesitaba de un bautismo de fuego antes de unirse a su hermana diez años más tarde. Nuevamente se suceden los teatros con éxito, sobre todo en la estrecha periferia del mundo madrileño. Los triunfos de su antecesora se duplican: Romea, La Latina, Principal. Todos se van sumando en un rosario de luces en el que la danza española -ya aposentada- triunfa sin barreras.

¿Quién es Pastora Imperio? Se trata del nombre artístico de Pastora Rojas Monje, bailaora sevillana que fuera, probablemente, la más representativa del folclore flamenco. Vivió entre los años 1887 y 1979. La legendaria artista se casó con el matador de toros Rafael Gómez "El Gallo", hermano del mítico Joselito. Los toros siempre están presentes también en ésta nuestra historia, como enseguida comprobaremos.

Ya entonces los matrimonios, era frecuente que se frustraran de inmediato, a pesar del prohibido divorcio impuesto por una Iglesia siempre decisoria en España.

Igual que la moral católica dictaba las normas a seguir, también sabía salirse de las mismas. En las altas esferas y entre bastidores se daban amores ilegales y escondidos, se tenían hijos adulterinos (empezando por el rey) y se marcaba el futuro de los expósitos.



Pilar López Júlvez



Gran vía, Madrid 1919

más grandes bailarinas en diversas épocas. *El Amor brujo* aparecería por fin en Cádiz, tierra de don Manuel, en 1933. Argentinita recoge la antorcha y es entonces cuando Pilar empieza a bailar con su hermana, iniciándose la carrera que no las reuniera hasta diez años más tarde.

El tamaño de la letra en los carteles ha sido siempre un síndrome directo de importancia, un significante absoluto. Pilar era la segunda bailarina hasta que, más tarde, los nombres se igualarían en tamaño dando a la hermana pequeña la alternativa, una especie de pasaporte para el futuro.



El «garrotín» de Pastora Imperio entusiasmaba al público del Central Kursaal. Mientras bailaba Pastora, don Ramón del Valle Inclán hablaba y hablaba en elogio del arte gitano y personalísimo de la artista... (Dibujos de Santeja)

Pastora Imperio

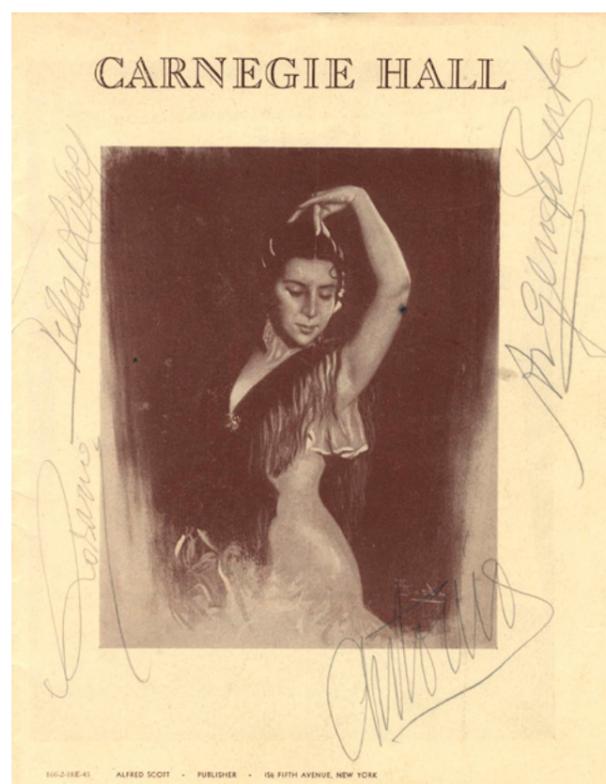
Para situarnos, en aquellas fechas nacía Jorge Negrete, y en España estaba al mando del gobierno liberal Canalejas, todavía incapaz de presagiar que tan solo en un año un anarquista terminaría con su vida, mientras observaba las novedades de la céntrica Librería San Martín.

EL MUNDO ANCHO Y AJENO

Los muchachos recitaban *La canción del pirata* y el lujo se distinguía en el Paseo de La Castellana, en el Hipódromo y la zona de Puerta de Hierro. Se leían periódicos en los cafés como *El Debate* y *El Herald*, mientras que la famosa Chelito enfebrecía a los hombres moviendo sus caderas con descaro.

La singular figura que fue la que estrenara *El Amor brujo* de don Manuel de Falla en 1915 en el Teatro Lara de Madrid, fue la valedora de Pilar.

El estreno del gaditano pasó por manos de las tres



Argentinita en América

España, Francia (París-Champs-Élysées), y lo que sería el corazón del corazón del arte español triunfa también en América y África (Orán, México, Buenos Aires y toda Centro América, hasta que en 1943 estrenan ambas en Nueva York *El Café de Chinitas*, del cual hablaremos mucho después).

Bajo las reconocidas luces del mundo entero brillan en el edificio las que rezan: Metropolitan Opera House. Este momento, de manera imperturbable, les hace partícipes de la gloria en USA entera (Washington, Boston, San Francisco ...)

LOS GRANDES TEATROS LAS GRANDES OBRAS

La Argentinita, desde el comienzo, manifiesta su vocación por el teatro. Baile, teatro y canto se entrecruzan para dar la verdadera radiografía de la artista.

Un escenario privilegiado con su presencia es el Teatro de La Zarzuela, ya pisado en 1919, y que en 1922 dio amparo a la Compañía Argentina de Muniño-Alippi con representaciones de sabor criollo como *El último gaucho*, *Martín Fierro* o *Fiesta Criolla*. Es curioso que el éxito invitó a subir el precio de la butaca de 5 a 8 pesetas.

En beneficio de la Asociación de la Prensa, el jueves 21 a las 5 de la tarde se celebró una función que contó con la especial intervención de Encarnación López.

En el *El último gaucho*, La Argentinita, vestida con el traje típico, canta y baila el zapateado argentino, y en *La borrachera del tango* interpreta este cuplé parodiando a una gran artista francesa. Después de bailar, precisamente con Elías Alippi, entusiasmó al público la jota de Alcañiz.

Presentes Amadeo Vives, León Felipe, Pedro Muñoz Seca y Carlos Arniches, por citar algunos. La Noche buena se celebra con un banquete en el Hotel Palace. Una función extraordinaria que contó con la asistencia de SS.MM. y AA.RR. La despedida se efectuó realmente la noche del 8 de enero, con un magno festival al que estuvieron presentes la mayoría de los colegas madrileños.



Paseo de Gracia, Barcelona

LA MARCHA DE UN MONARCA

Tras las cenizas esparcidas por la Primera Guerra Mundial, España, después de *los felices 20*, vive por fin la cabizbaja marcha de Alfonso XIII, para triunfar, con un gozo popular indescriptible, la Segunda República, instaurada el 14 de abril de 1931, que precedería un cambio espectacular para la Península agotada.

Pero no hay que correr en los procesos. Allí en medio estalla lo que llamaríamos *Generación del 27*. Todo se preparaba para el cambio, un cambio sustancial ya que los aires de esta nueva generación no se habían dado entre nosotros desde el llamado *Siglo de Oro*, ello a pesar de la Inquisición.

Pero nada es por casualidad. Los orígenes de este cambio hemos de buscarlos con la entrada del *krausismo*, filosofía de nuestro entorno.

No quiere esto decir que la España católica no viese sus detractores de este sistema alemán aparecido en el siglo XVIII. Balmes (el filósofo-sacerdote), sin un verdadero conocimiento de causa, arremetió contra lo que llamara *panteísmo* y que sin embargo fue imponiéndose gracias al sistema de destacados políticos

de la Primera República; como sin ir más lejos fuera el presidente Salmerón, malagueño muerto ya hacía tiempo.

El *krausismo* se destaca por fin a través de la doctrina de Giner de los Ríos, pedagogo y filósofo excepcional que fundara en 1915 la *Institución Libre de Enseñanza*, todo esto desde su cátedra universitaria de Madrid.

Opuesto por completo a las disposiciones del gobierno monárquico fue expulsado de su cátedra, pero con la entrada en la Fundación pone en práctica su línea pedagógica para crear lo que él definía como "hombre capaz de cambio". Este ideal de reconocimiento se extendía también a la mujer, amparados ambos por el racionalismo, la libertad de textos y la supresión de los exámenes memorísticos.

Se trataba pues de una escuela neutra y antidogmática, basada en un método científico para perfilar "hombres completos", abiertos a todos los ambientes del saber humano. La libertad se oponía por fin al autoritarismo.

La Institución sigue su andadura modelo, no tardando en alcanzar renombre internacional y esto es, ni más ni menos, que gracias al germen de la llamada *Residencia de Estudiantes*, fundada en 1910 y que se constituyó en definitiva defensora del sistema en la llamada Colonia de los chopos (donde aún hoy existe, aunque con una larga interrupción y algunas sustanciales reformas que incluso llegan a nuestros días) Su director entonces, Alberto Giménez Fraud, la articuló como *casa abierta a la creación y el diálogo interdisciplinar*.

Continuará...



Argentinita con Dalí

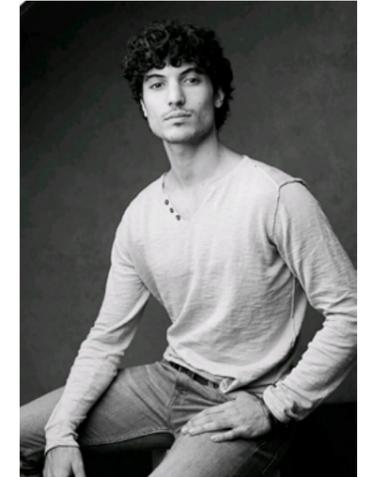


Generación del 27

Fernando Carratalá Coloma

Jóvenes promesas del siglo XXI

Por Nora Peinador



Fernando Carratalá

Fernando Carratalá Coloma, tiene 22 años y es de San Vicente del Raspeig, Alicante. Desde pequeño se formó en varias escuelas entre ellas la de Arantxa Arana y la de Sofía Sancho. Para seguir formándose en verano hizo varios cursos, con Ángel Corella en Segovia y con la escuela de Víctor Ullate en Madrid. Éste le ofreció una beca en su escuela de Madrid para continuar su formación.

A los 14 años, apoyado por sus padres, se trasladó a vivir a Madrid para seguir su formación profesional en Danza en la escuela de Víctor Ullate y de ahí, en 2015, pasó a formar parte de la compañía Víctor Ullate Ballet, donde adquirió experiencia escénica para su lanzamiento a Europa. En 2017, tras una audición en Londres, entra a formar parte del English National Ballet que dirige Tamara Rojo.

En su primera temporada con la compañía apareció en el papel de *Nutcracker doll* en Wayne Eagling's *Nutcracker* y como *Messenger of Death* en *Song of the Earth* de Kenneth MacMillan. Fue finalista en la lista de bailarines emergentes 2018 en Inglaterra. Él sigue trabajando duro a pesar de varias lesiones.

¿Por qué decidiste ser bailarín?

De pequeño me gustaba mucho taconear y hacer cosas de flamenco. Un día mi madre me llevó a la escuela donde mi hermana hacía ballet y me puse a hacer esos "taconeos" delante de la profesora y ella me dijo que si quería probar y tomar una clase. Fui y la verdad es que me encantó y ahí es cuando dije "yo quiero hacer esto", lo tuve claro desde bien pequeño.

Tras tu formación en Madrid ¿qué fue lo que te decidió a dar el salto a Londres?

Decidí dar el salto a Londres porque quería crecer como bailarín y como artista. Tenía ganas de bailar ballets clásicos y contemporáneos de diferentes coreógrafos, y seguir creciendo como bailarín. Uno no puede quedarse estancado, hay que evolucionar.

¿Qué es lo que más te gusta de ser bailarín profesional?

Lo que más me gusta es subir al escenario, disfrutar bailando cada día y sobre todo sentir que el público disfruta con lo que expreso.

¿Lo que menos te gusta?

Las lesiones.

Si no fueses bailarín ¿qué profesión hubieras elegido?

Me habría encantado algo relacionado con el mundo del automovilismo, ya que es una cosa que viene de familia y que me inculcaron de muy pequeño.

¿Cómo es tu día a día en el English National Ballet?

Cada día tenemos hora y media de clase de ballet a lo que le añadimos seis horas de ensayos, es una jornada laboral completa. A esto también hay que contar los días de función. En estos momentos estoy rehabilitándome de una operación en el pie, y mi día a día es prácticamente fisioterapia y rehabilitación.

Diferencias y similitudes entre las ciudades en las que has vivido: Alicante, Madrid y Londres.

Alicante es mi ciudad y la llevo siempre en mi corazón. Entre Madrid y Londres, las dos son grandes ciudades culturales, ciudades que no duermen y siempre hay mucha energía. Yo diría que el clima, la gastronomía y las costumbres hacen que sean dos ciudades muy opuestas.



"Harlequinade", Laurent Liotardo



"Pájaro azul" Bella Durmiente, Laurent Liotardo

Me gustaría hacer el grado superior de ballet, para poder dedicarme a la enseñanza y transmitir toda mi experiencia a las nuevas generaciones de bailarines.

¿Qué día de tu semana es el más duro?

Pues los días que tenemos doble función, porque son días que a veces te programan ensayos entre una función y la otra y sueles terminar destrozado.

¿Cómo te preparas antes de una actuación?

Normalmente me maquillo e intento tener tiempo para calentar y preparar mi cuerpo. Después de estas dos labores suelo dedicar media hora para probar "partes" de la coreografía sobre el escenario antes de la función.

Todos tenemos ídolos que nos inspiran ¿cuál es el tuyo?

En el mundo del Ballet tengo dos, uno es Baryshnikov y el otro es Rolando Sarabia. Y mis ídolos en la vida son mis padres que son los que me enseñaron todo lo que se y que siempre me apoyaron. Les admiro y quiero mucho.

Dime tus mejores y peores momentos en los escenarios.

El mejor momento para mí fue haciendo *Le Sacré du Printemps* de Pina Bausch, ya que es la coreografía que más me ha hecho sentir, disfrutar y que más me ha llenado como artista. De momento los peores momentos no los contemplo.

¿Cómo te describirías a ti mismo, en una frase?

Intento ser muy honesto conmigo mismo, y también con los demás.

¿Qué "roll", qué papel te gustaría bailar?

Pues como a cualquier bailarín de ballet clásico creo que el roll más deseado es el de *Príncipe Sigfrido* en el *Lago de los Cisnes*. Es el ballet más emblemático aunque, personalmente, me encantaría poder bailar alguna pieza más de Pina Bausch como puede ser *Vollmond* por ejemplo, ya que me parece muy real y muy puro todo lo que lleva el nombre de Pina Bausch.

¿Qué diferencias encuentras entre las compañías en las que has trabajado?

Pues sobre todo la organización y planificación, y el trato al personal, es donde más diferencias hay. Y también el dinero y apoyo que tiene la danza en diferentes países.

Tú, que siempre has considerado a Tamara Rojo como un ejemplo a seguir en tu formación, ¿qué nos puedes contar de ella ahora que es tu directora en el ENB?

Para mí Tamara Rojo es una mujer muy inteligente y con mucho carácter. Es una excelente directora artística y está llevando a esta compañía a unos puntos de calidad óptimos.



Fernando Carratalá

La carrera profesional de un bailarín suele ser corta ¿dónde piensas enfocar tus pasos cuando acabe tu tiempo escénico?

Me gustaría hacer el grado superior de ballet, para poder dedicarme a la enseñanza y transmitir toda mi experiencia a las nuevas generaciones de bailarines. También me gustaría formar una buena escuela, con gran nivel, en Alicante para que no tengan que marcharse a grandes ciudades a formarse antes de salir al mundo profesional.