

Gloria Mandelik, la mirada transparente

Por José Luis López Enamorado

Gloria Mandelik en Bharata Natyam

Estoy en el hall de la Asociación de Profesionales de la Danza de Madrid y junto a mí, está Gloria Mandelik, una extraordinaria amiga de la danza, nacida en Florida, California pero formada en Francia, España y la India donde logró una profunda especialización en danzas clásicas del sur de la India. Su palabra siempre va acompañada de sutiles y elegantes movimientos de sus manos, que me hablan de equilibrio, de expresiones gestuales.

En el año 1979, empecé a trabajar con Gloria para el programa 'La Danza' de La 2 de TVE. Grabamos dos programas de ballet con coreografías suyas: "Amor y lealtad" y "Relaciones, soledad" y danzas clásicas del sur de la India ("Ajanta"), que eran desconocidas en la televisión española.

Querida Gloria, te agradezco que hayas aceptado ser entrevistada por mí, años después de aquellas inolvidables jornadas de danza vividas en Televisión Española. Alguna vez me has comentado que, cuando tenías cuatro años, improvisabas danzas mientras escuchabas la música clásica que tu madre interpretaba al piano. Así despertó tu amor por la danza.

En mi casa siempre se escuchaba música clásica y yo, al escucharla, me empezaba a mover. Me llevaron a una clase de ballet, con cuatro años, y aprendí las posiciones... primera... segunda... cuarta... quinta posición, con brazos... en fin, era durante la segunda guerra mundial. Finalizada la guerra volvimos a Francia, país de mi padre, y allí con ocho años, entré en la Ópera de Niza. Bueno, estaba aceptada en la Ópera de Montecarlo pero no podíamos encontrar casa en Montecarlo y la profesora me mandó a Niza porque los directores del Ballet de la Ópera de Niza habían sido primeros bailarines en la Ópera de Montecarlo, Gerard Mulys y Marcel Cassini, y allí estudié.

La danza tiene vocabulario propio, pero tú has enriquecido tus conocimientos profundizado en diferentes estilos: ballet clásico, danza Española, flamenco, danzas clásicas de la India. ¿Qué aporta cada estilo al modo de emitir los sentimientos al espectador?

He trabajado el ballet clásico, el ballet español, fui bailarina estrella del Ballet de Pilar López, Jota, flamenco y danza clásica del sur de la India. Una de las danzas de la India es Bharata Natyam, que es lo que hago, también Orissi, que es otro estilo clásico, y Kathakali. La primera persona que ha sacado de los templos la danza clásica de la India, donde está todo escrito desde hace más de 2000 años, en un libro con todas las posiciones se llamaba Rukmini Devi. A principios del siglo pasado, ella tomó clases de ballet con Anna Pavlova, quien era una amante de la India, y Pavlova le dijo que tendría que sacar de los templos la danza antigua, porque antes solamente se interpretaba por bailarinas de los templos. Rukmini Devi fundó la Kalakshetra y cuando entré en Kalakshetra, Rukmini Devi pasó por los estudios para ver las clases y entró en la clase que yo estaba aprendiendo por primera vez. Se dirigió a mí y dijo: "usted va a hacer muy bien este baile, porque tiene perfecto el ritmo gracias al baile español, y las posiciones, gracias al ballet clásico".

GLORIA MANDELIK DANCE COMPANY

Directora: Gloria Mandelik

El Castillo de las 100 Ventanas

Ballet Clásico con Actor Narrador y Bailarina Narradora

UNA FÁBULA FANTÁSTICA, UN PAÍS SIN FRONTERAS, EN EL TIEMPO SIN TIEMPO

Música: Lalo, Bizet, Fauré
Idea, Texto, Coreografía: Gloria Mandelik

6 y 7 de JUNIO TEATRO CARLOS III - SAN LORENZO DEL ESCORIAL (Madrid)

Cia Gloria Mandelik en El Escorial

Qué maravilla, qué reconocimiento a tu danza por parte de alguien tan importante como fue Rukmini Devi. ¿Estudiaste Kathakali también?

Si, estudié Kathakali con los Dhananjayans en el Bharata Kalanjali, que han sido alumnos de Rukmini Devi.

Recuerdo que en una ocasión emití un documental, realizado por la BBC, que estaba dedicado al Kathakali, ese impactante estilo de danza teatro del sur de la India. La primera parte estaba dedicada a los preparativos previos de los actores, relajación, maquillaje y caracterizaciones complejas. Después, se pasaba a interpretar, con un vestuario rico en colorido y diseño, la "historia actuada" con un complejo lenguaje gestual de pasos, manos y expresiones del rostro, mientras los cantantes narran la leyenda del acto. Gloria, hálame del sentimiento en la danza.

Importa... primero el sentimiento por la música, sobre qué música quieres bailar, hay que tener un sentimiento especial para cada música, para cada baile. Te tiene

“Te tiene que tocar el corazón la música y después, uno tiene que tener un buen ojo para ver las posturas correctas en cada baile. Y lo más importante es bailarlas con la expresión adecuada para el destino, a quien van dirigidas”

que tocar el corazón la música y después, uno tiene que tener un buen ojo para ver las posturas correctas en cada baile. Y lo más importante es bailarlas con la expresión adecuada para el destino, a quien van dirigidas. En la Franklin & Marshall College de Lancaster, Pennsylvania, di una clase magistral y me enviaron una carta para darme las gracias y decirme que la gente había entendido, mejor que nunca, la importancia en la danza del torso, de la mirada y de los brazos... Sí, la mirada... como decía el maestro francés Hervé Llari.

En España, combinabas el ballet clásico con la danza española junto a los grandes como Antonio Ruíz, Alberto Lorca, Pedro Azorín (Jota) y Pilar López. También con el flamenco, bailaste con Mario Maya, Carmen Mora y Rafael Aguilar. Pero fueron dos bailaoras mexicanas, Roberto Ximenez y Manolo Vargas, quienes despertaron tu interés por el flamenco. Háblame de tu conexión con estos dos bailaoras y de tu llegada a España.

Cuando yo tenía quince años, vi en Francia a estos dos grandes del flamenco y me fascinaron, sobre todo Manolo Vargas. Más tarde, después de estudiar en la India, fui de gira por México y Manolo Vargas me invitó a su casa; ya daba clases de yoga y era una maravilla de persona con una gran personalidad, era una persona con mucho carisma.

Gloria Mandelik con su Cia en escena

Cuando yo tenía 15 años, mis padres se habían vuelto a EE.UU. y yo me quedé en París tomando clases de ballet clásico y actuando a la vez. Mi padre se enteró de que estaba actuando a pesar de que él me había prohibido bailar porque decía: “de todas las artes, la danza es la peor pagada y la más sacrificada y la que termina antes, por la edad”. Me dijo que estudiara pintura y me mandó a clases de pintura porque así podría diseñar escenarios. Yo le dije que no y me dijo: “bueno, por lo menos puedes estudiar arte dramático”, y me mandó a la mejor escuela de arte dramático de París, donde podría aprenderme los clásicos de Francia. Yo seguía bailando y mi padre le dijo a su familia de París que me mandaran a los EE.UU. Dije: ¡de eso nada! me escapé y me vine a España. Fue una tía mía quien me trajo a España de vacaciones en los años 50, me trajo porque ella conocía a gente que estaba metida en el flamenco y que eran intelectuales, como Viola, el poeta y pintor Manuel Viola; él conocía a todos los flamencos de zambra, y yo pude conocerlos también.

Empecé a tomar clases con Antonio Marín. Me vio Pilar López y me quiso llevar a su compañía pero no sé qué pasó que no se llevó a cabo. Más tarde, estuve con unas amigas viendo un ensayo de Pilar López en el Teatro Español y de repente, me miró Pilar y me dijo:

Gloria Mandelik

“Rica, qué hace usted ahí sentadita. Yo me acuerdo de usted, tiene un braceo muy mono. Póngase aquí a improvisar porque se me va una chica y usted va a tomar su sitio”. Y así entré con José Tamayo en la ópera Carmen en la Plaza Mayor, con Pilar López (ríe).

También bailaste con Rafael de Córdova.

Si, eso fue bastante después, cuando regresé de la India. También me montó José Granero un solo, que no recuerdo qué era, y me prestó un traje para bailar ese solo. He bailado con Antonio el Bailarín que, en 1964 fuimos un mes a Londres; estaban también Víctor Ullate, Luis Fuente y el maestro de ballet Héctor Zaraspe. Después dos meses de gira por toda Inglaterra con Antonio el bailarín.

ABC

MADRID, MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 1967

HOY LLEGAN A MADRID
LOS VENCEDORES
DE JOHANNESBURGO

El dvznde

SRES. DE LUZON, 3
Teléfono 248 51 51

HOY, MARTES, PRESENTACION

La hermosura y el arte de

GLORIA

Por vez primera en un
"tablao" flamenco

También en este «tablao» se bebe

MACKINLAY'S

Portada en ABC Gloria Mandelik

Homenaje a Gloria Mandelik en Estudios de Danza Amor de Dios

Recientemente has recibido un homenaje en la Escuela Amor de Dios de Madrid. ¿De dónde o de quien partió la organización del acto?.

Hace varios años atrás, hablé con mucha gente que han bailado en mi Ballet, han sido amigos míos cuando impartía clase en los estudios de Luis Fuente, gente a quienes he montado coreografías o he dado clases particulares de ballet español o de danza clásica de la India. Hablé con ellos para hacer una fiesta con todos los que habían bailado conmigo, en mi compañía, pero llegó el Covid y no pude hacerlo. Después, ellos han conectado vía internet y lo han preparado; querían darme una sorpresa pero pensaron que, si no lo sabía, podía darme un ataque (ríe) y dos días antes me dijeron que me habían preparado un homenaje. Querían hacerlo en la Asociación de Profesionales de la Danza de Madrid pero no estaba libre el estudio; entonces decidieron hacerlo en los estudios de Amor de Dios. Yo he conocido el Amor de Dios original, en la calle Amor de Dios, pero ahora está en los altos del mercado de Antón Martín. Decidieron coger un estudio allí y asistieron más de 35 personas de todas las partes de España, desde Tenerife en avión, desde Barcelona en tren, desde Valladolid... Todos se han trasladado a Madrid para ofrecerme este homenaje.

Durante el tiempo que ha durado esta entrevista, Gloria ha ido presentándose a jóvenes profesor@s y bailarín@s de la Asociación de Profesionales de Madrid, la Comunidad de los artistas de la danza que en el año 2002 me hizo entrega del premio Zapato Rojo, en reconocimiento a mi labor divulgativa de este arte.

Gloria Mandelik conserva el estilo y el atractivo que la han acompañado durante su larga actividad para y con el mundo de la danza. En la actualidad, cada día, de lunes a sábado, ejercita barra en un estudio de la Asociación.

Ha sido un verdadero placer reencontrarte y que me hayas contado tantas maravillas, de tu danza y de la danza en general, con los grandes profesionales que has trabajado.

Gracias a ti, te quiero mucho. Contigo tengo unos recuerdos maravillosos, de los mejores que tengo.