

Antonio, centenario de un genio (1921 – 2021) V Parte. Último capítulo. "Director y coreautor (1980-1996)"

Por Isabel Pérez y Emilio Martí

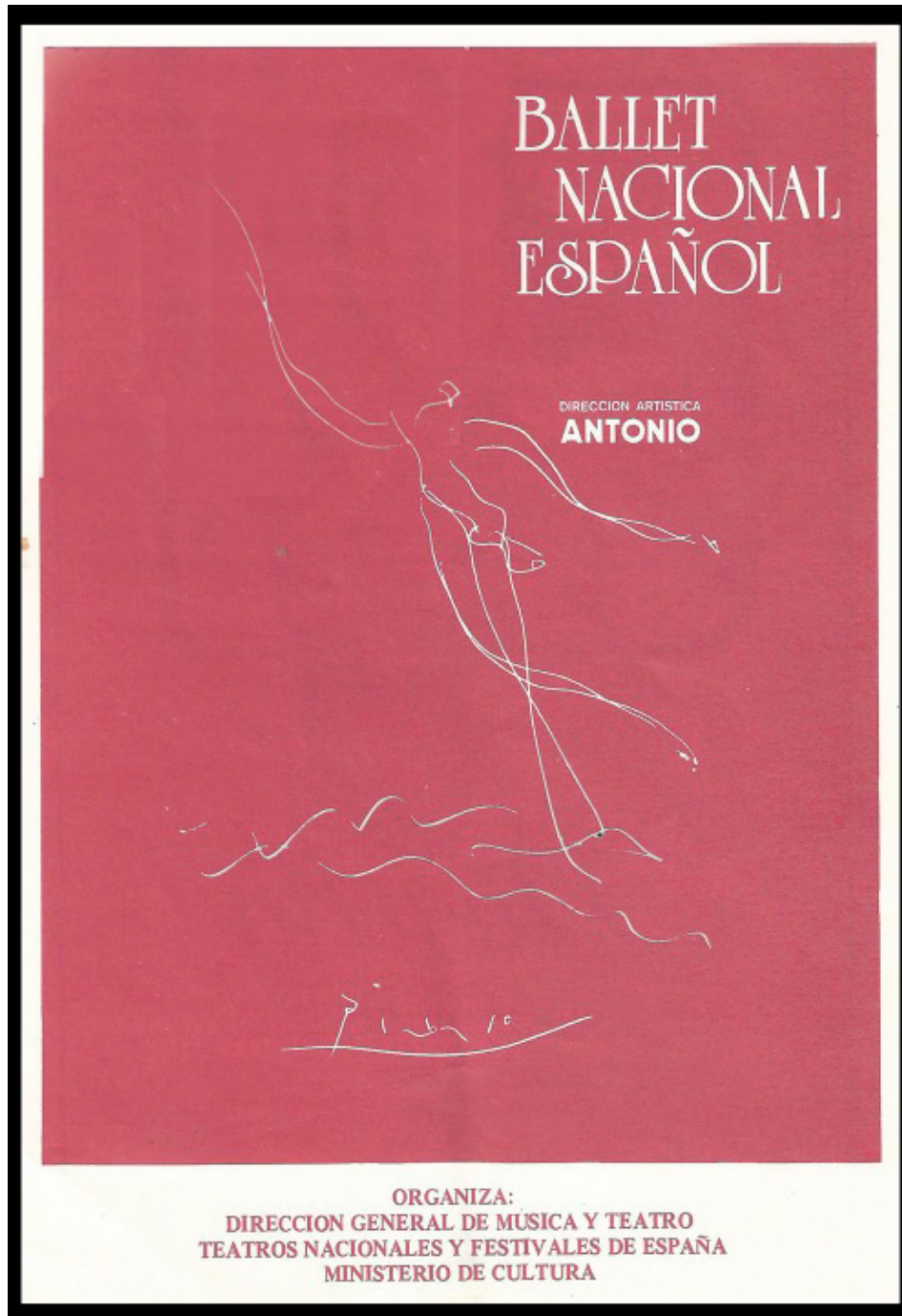

Figura 47. Programa de mano "Ballet Nacional Español" con la dirección de Antonio Fuente: archivo personal de Maribel Gallardo

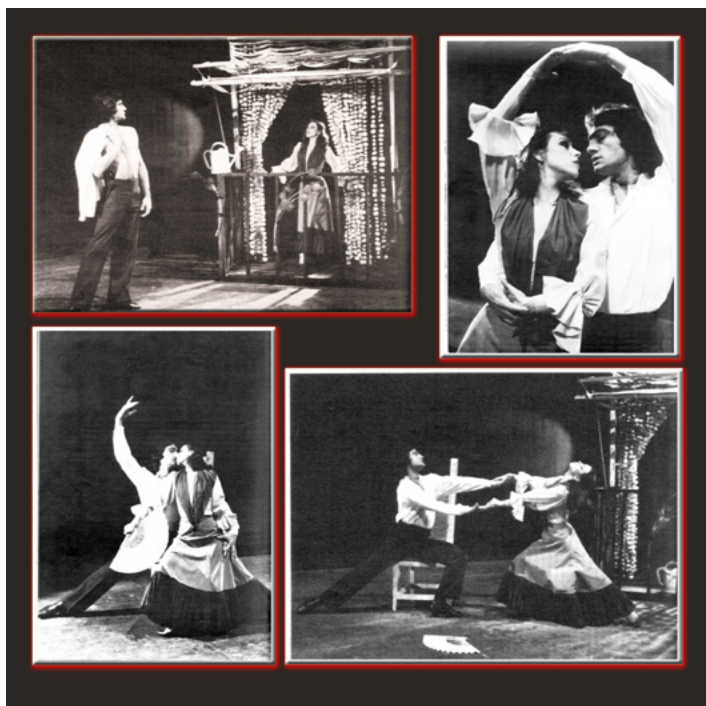

Figura 48. "La casada infiel" Antonio Alonso y Cristina Hernando B.N.E. / Fuente: C.A.D.F.

Figura 49. Antonio saludando como director del B.N.E. tras la función Fuente: C.A.D.F.

En marzo de 1980 es nombrado director del Ballet Nacional Español, por su largo y brillante historial como bailarín, coreógrafo y director de compañía, tomando el relevo de Antonio Gades, que duraría hasta 1983.

El repertorio que presenta es variado, con obras de otros coreógrafos, alternando con las suyas que ya habían sido estrenadas anteriormente en su compañía: "Allegro de Concierto", "Puerta de Tierra", "Flamenco", "La casada infiel" (Figura 48), "Fiesta por Bulerías", "La Lola se va a los puertos (Flamenco)", "Asturias", "El Corpus en Sevilla", "Preludio", "Media Granaina", "El Sombrero de Tres Picos", "El Amor Brujo", "Danza Gitana", "Eritaña", "Sonatas", "Almería", "Zapateado", "Tanguillo de Cádiz" y "Farruca".

Figura 50. María Rosa y Antonio en la compañía de este 1962 Fuente: archivo personal de María Rosa

Justo antes de finalizar Antonio en el cargo de dirección en 1983, estaba creando dos obras: "Las tardes de la alameda" (un ballet de una hora de duración sobre la Sevilla de 1930, con Manuela Vargas y Antonio Márquez como protagonistas) y "La Dolores" (un ballet de una hora sobre Aragón). Estas obras no se llegaron a estrenar.

Durante casi cuatro años estuvo retirado de la vida profesional, hasta que en 1987 recibe la propuesta de María Rosa (quien había trabajado con él en su compañía como primera bailarina en 1962) (Figura 50), para trabajar en su compañía, el "Ballet Español de María Rosa", propuesta que acepta encantado, pues de nuevo vuelve a estar en activo con su profesión.

Figura 51. María Rosa y Antonio en casa de éste Fuente: archivo personal de María Rosa

En esta nueva andadura, que será la última de su trayectoria profesional, asumirá la dirección artística y escénica, la luminotécnica, además de realizar coreografías, unas creadas exclusivamente para el Ballet Español de María Rosa (la obra "El Rocío" y el zapateado "A palo seco") y otras reposiciones que habían sido ya estrenadas en el Ballet Español de Antonio ("Paso a cuatro"), así como en el Ballet Nacional Español bajo la dirección de Antonio ("Allegro de concierto", "Almería"). (Figura 51)

El estreno se produjo el 24 de abril de 1987 en el Teatro Monumental de Madrid, programado en cartel para cuatro semanas pero que debido al éxito estaría tres meses, para después continuar de gira.

En septiembre de 1993 el Ballet de María Rosa presenta el espectáculo "Homenaje a Antonio" en el Centro Cultural de la Villa de Madrid y en 1994 en este mismo teatro, le entregan la Medalla al Mérito Artístico.

La vinculación profesional y personal de Antonio con María Rosa duró hasta el fin de sus días, y la compañía de ella siguió llevando coreografías de Antonio hasta que desapareció el Ballet Español de María Rosa tras cuarenta años de trayectoria (1964 – 2004), poniendo reposiciones de obras como "El sombrero de tres picos", "El Amor Brujo", "La casada infiel", "Sortilegio de los collares", "En la taberna - Tanguillos de Cádiz", "Caracoles", "Almería", "Pena Negra", y "Zapateado de Sarasate".

Figura 52. "Ballet Español de María Rosa" con Antonio saludando a la Reina de España Dña. Sofía. Fuente: C.A.D.F.

Figura 53. María Rosa haciendo una entrevista a Antonio para programa de Antena 3 televisión Fuente: archivo personal de María Rosa

Tras sufrir una trombosis en febrero de 1994, queda en silla de ruedas. Fallece el 5 de febrero de 1996, en Madrid. El velatorio se le hizo en su estudio de la calle Coslada nº 7 (Madrid), donde estuvo de cuerpo presente en el escenario de dicho estudio y al que asistió tanto gente de la profesión como ajenos a ésta para darle su último adiós. Después fue trasladado a su Sevilla natal y también velado para darle sus paisanos el último adiós. Fue enterrado en el cementerio San Fernando de Sevilla, donde descansa en paz en un mausoleo con una estatua a tamaño real, realizada por el escultor Juan de Ávalos.

Durante su larga trayectoria grabó más de una treintena de discos (Figura 54), en los que han quedado para la posteridad sus maravillosas ejecuciones con castañuelas y sus maravillosos zapateados, así como en algunos, los de su compañía.

Figura 54. Discos de Antonio Composición: Emiolio Martí / Fuente: C.A.D.F.

Figura 55. Obras de arte de Antonio Composición: Emiolio Martí / Fuente: C.A.D.F.

Figura 56. Antonio observando sus álbumes Fuente: C.A.D.F

También las obras de arte estuvieron muy presentes durante toda su trayectoria. Prestigiosos pintores, escultores y diseñadores de todo el mundo, realizaron cuadros, dibujos, grabados, esculturas... en honor a su figura (Figura 55), además de los más de 235 fotografías que lo inmortalizaron durante toda su trayectoria a lo largo y ancho del planeta, sin olvidar diseñadores de vestuario-decorados y músicos que compusieron para él partituras únicas (El segoviano esquivo, Fantasía Galaica, Paso a cuatro, Juganto al toro, Eterna Castilla, La casada infiel...)

Cabe destacar su espíritu archivista con el que consiguió recopilar prensa, fotos, programas, partituras y un largo etcétera, desde sus inicios profesionales hasta el fin de sus días, teniéndolo todo archivado y ordenado, en grandes y lujosos álbumes (Figura 56), de manera escrupulosa, en su maravilloso estudio de la calle Coslada de Madrid. La mayoría de este material lo adquirió la Junta de Andalucía en la subasta realizada en el año 2000 en la Sala Durán de Madrid (el 90% de los 487 lotes), atesorados en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, en Jerez de la Fronte-

Figura 57. Antonio en revistas nacionales e internacionales

ra, además de poder consultar el “Fondo Antonio Ruiz Soler” en el Archivo Digital de las Artes Escénicas de Andalucía (ELEKTRA). De esta forma, su maravilloso legado quedó para siempre disgregado, dificultando así la labor de investigación.

Su aparición en las portadas de revistas de danza a nivel internacional (Figura 57), primero con Rosario y posteriormente en solitario, es otro claro ejemplo de la importancia que Antonio llegó a adquirir en su dilatada carrera, además de otras revistas que le dedicaron largos reportajes y los libros dedicados a su figura.

LOGROS Y APORTACIONES

Para finalizar este artículo, nos gustaría hacer un breve resumen de los logros conseguidos por Antonio y las aportaciones que ha hecho a la Danza Española y el Baile Flamenco. Hemos seleccionado doce:

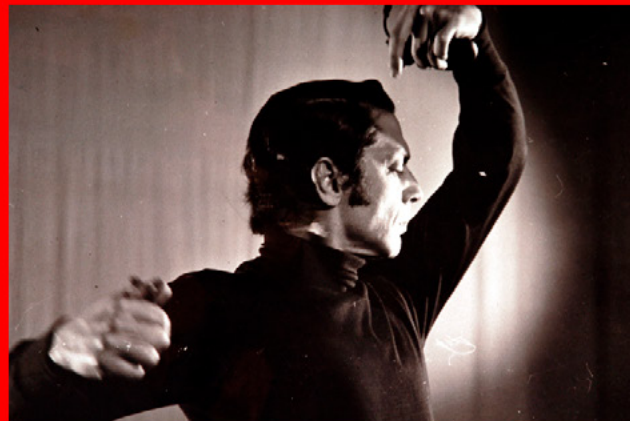
1. Con tan sólo 28 años había conseguido ser uno de los artistas más relevantes de la escena americana, siendo su triunfo en cualquiera de los teatros del continente un hecho indiscutible. Con 32 años ya era una estrella reconocida a nivel internacional.
2. La creación del baile por Martinete.
3. Incorporó una musicalidad en el zapateado cambiando la intensidad de los golpes.
4. Participar en 22 películas entre América, España e Italia, proporcionando así un valioso material audiovisual.
5. Cambiar la forma de bailar del hombre rompiendo muchos patrones como levantar los brazos, mover las manos, utilizar la capa y los saltos vertiginosos con las botas.
6. Haber formado un Ballet Español con el que realizó obras de gran formato, siendo la primera compañía de danza española en pisar teatros que hasta ese momento solo estaban reservados para la ópera, la música y la danza clásica, como por ejemplo el Teatro Empire de París donde fue sacado en hombros por el público, el Teatro de la Scala de Milán, el Teatro de la Ópera de El Cairo y el Teatro de la Ópera de Viena, entre otros.
7. Incorporar en su compañía las clases de danza clásica a diario con los más prestigiosos maestros del momento. Es la primera vez en la historia que se produce un hecho así en una compañía de danza española. Posteriormente lo hicieron otras compañías de danza española como el "Mariemma Ballet de España".
8. Tener su propia sede de ensayo en su estudio-teatro de la calle Coslada de Madrid, que llegó a convertirlo en un auténtico museo de la danza.
9. Poner por primera vez el flamenco en el Teatro del Liceo de Barcelona.
10. Ser el primer artista español que trabajó en la Unión Soviética.
11. Estar en posesión de más de 60 premios entre condecoraciones y reconocimientos por su trayectoria artística.
12. Dejar un legado coreográfico para la Danza Española único en la historia, que abarca los cuatro estilos como son el folklore, la escuela bolera, el flamenco y la danza estilizada. Este legado es tan amplio, tan rico y tan variado, que en la actualidad, varias de sus creaciones coreográficas se siguen interpretando sin haber perdido un ápice de frescura e innovación. La prueba de que una obra de arte (danza, música, pintura, escultura...) se convierta en una "Obra Maestra" lo decide el tiempo, que puede ser un verdugo implacable, pero también es proveedor de sabiduría, que al final es la máxima aspiración de todos. Sin duda, se puede afirmar que de Antonio se han convertido en "Obra Maestra" unas cuantas, habiendo alcanzado ya algunas la friolera de 76 años, como es el caso del "Zapateado" con música de Pablo Sarasate.

ANTONIO

centenario de un

GENIO

1921-2021

CONCLUSIÓN

En estas páginas hemos podido comprobar, en cinco artículos y de forma muy resumida, una trayectoria de más de 65 años, con tantos triunfos y tan densa, que daría para escribir su biografía en varios tomos.

El pasado año 2021 se cumplió el centenario del más grande que ha habido en la Danza Española, solo esperamos y deseamos que las instituciones oficiales se den cuenta de una vez por todas, la importancia que ha tenido y tiene Antonio para el mundo de la danza, la cultura y la historia de este país, a un nivel igual o superior que en la danza clásica lo fue Anna Pavlova, Nijinsky o Rudolf Nuréyev. Ojalá algún día Antonio esté incluido en los libros de texto de los colegios, al igual que lo están importantes músicos, pintores, escritores y poetas.

Hasta entonces, solo nos queda trasladar toda esta información a las nuevas generaciones, para que nunca dejen de conocer al “Gran Antonio” y puedan valorar y apreciar tan importante legado.

Figura 58. Antonio Composición: Emilio Martí / Fuente: C.A.D.F