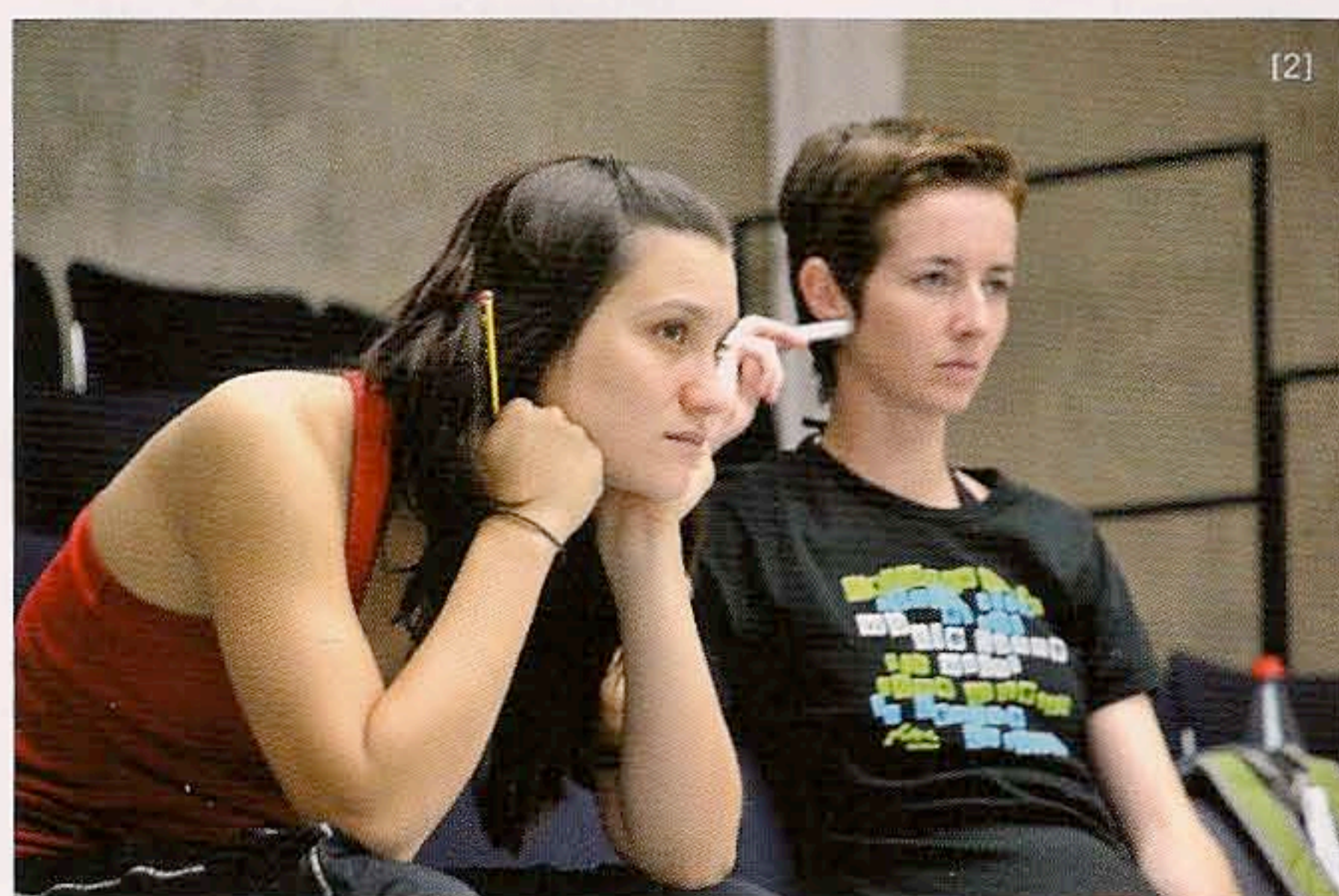




AVATÂRA AYUSO



[1] Ensayo *Looking Backward to To-Morrow*. Fotografía: Eugenia Morales

[2] Avatâra Ayuso y Carmen Piqueras dirigiendo un ensayo. Fotografía: Eugenia Morales

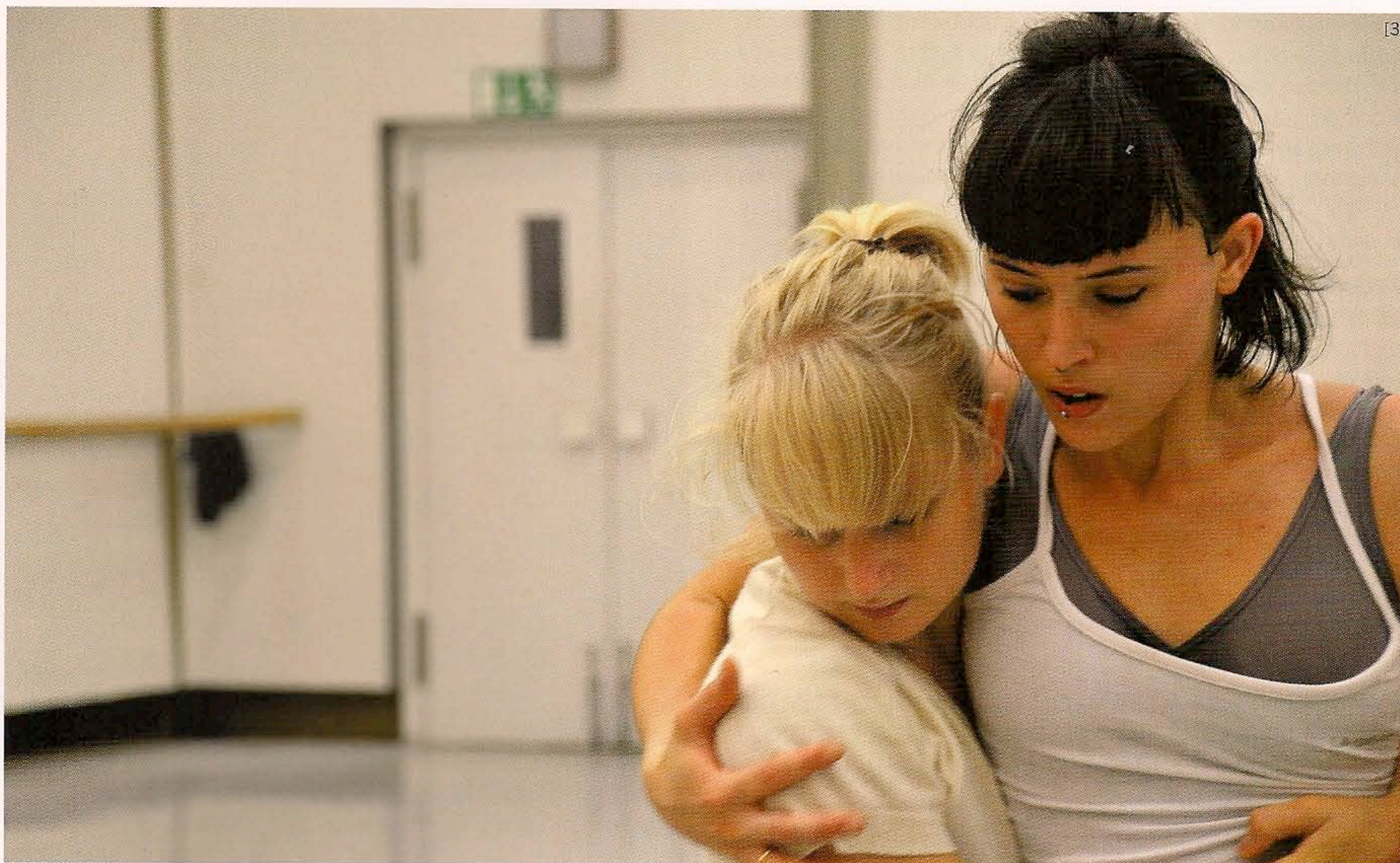
[3] Ensayo, Alejandra Baños y Teresa. Fotografía: Tania Herrero

[4] *Looking Backward to To-Morrow*, en la sala Dalcroce. Fotografía: Eugenia Morales

Avatâra Ayuso es una joven coreógrafa española, con residencia en Londres, cuyo currículum abarca formaciones tan variadas como su paso por D.A.N.C.E (Dance Apprentice Network aCross Europe) dirigido por William Forsythe, Wayne McGregor, Frédéric Flamand y Angelin Preljocaj, como el ser integrante de la Shobana Jeyasingh Dance Company (London), compañía de marcado gesto hindú/indio fusionado con la danza contemporánea, sin olvidarnos, de su paso por The Place; de que es una bailarina de tango extraordinaria y posee una exhaustiva formación en danza clásica de la mano de su maestra Carmina Ocaña, entre otras.

Cuando te encuentras con Avatâra y tomas un té con ella, y posiblemente un trozo de bizcocho, te das cuenta de que estás ante una persona inteligente, radiante, sensible y luchadora, que intenta abrirse camino en el tan difícil mundo de la danza (cosa que está consiguiendo).

El último proyecto que ha elaborado ha sido *Looking Backward to To-Morrow*, su primera producción de programa completo, financiado por dos instituciones alemanas: European Center for the Arts Hellerau y TanzPlan Dresden. Este proyecto tiene como base la primera ciudad jardín que se construyó en Alemania, Hellerau, un marco incomparable donde en la historia de principios de siglo XX, lo urbano y lo utópico se entrelazan.



¿CÓMO SURTIÓ EL PROYECTO?

Fue a partir del año 2006. Yo vivía en Dresden por entonces y gracias a las magníficas oportunidades que tuve durante mi participación en el programa Dance Apprentice Network Across Europe (DANCE) hicimos varios proyectos en colaboración con la TransMedia Academi (un laboratorio de tecnología y artes escénicas) y actuamos en el admirable teatro del Festpielhaus, institución asociada a nombres como Mary Wigman, Dalcroze y artistas de la Bauhaus. Ambas instituciones están en Hellerau. Recuerdo que el primer día me perdí por las callejuelas de la ciudad-jardín, y me encantó esa sensación de laberinto orgánico al que me llevó ese despiste. A partir de ahí me empecé a interesar por la historia de esa pequeña ciudad de la que nunca había oído hablar. Fascinada por su diseño urbano, meses después empecé una investigación más profunda con mis colaboradores habituales Carlos Fernández y Eugenia Morales. Dos años después se abrió una convocatoria para jóvenes coreógrafos en Dresden. Nuestro proyecto tenía el perfil perfecto.

CUÉNTAME EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO

Looking Backward to To-Morrow es una coreografía financiada por el Centro Europeo para las Artes de Hellerau, y TanzPlan Dresden. La pieza explora a través del movimiento, la imagen, el sonido y el diseño escenográfico las tensiones implícitas entre naturaleza y sociedad en uno de los proyectos urbanísticos más fascinantes del siglo pasado: la ciudad jardín de Hellerau. Para esta producción, he reunido a un equipo de colaboradores multidisciplinar e internacional, compuesto por una arquitecta (Eugenia Morales), dos compositores (Stephan Wöhrmann y Oliver Doerell), un video artista (Pipo Tafel), una diseñadora de vestuario (Silke Abendschein), una repetidora (Carmen Piqueras) y un ayudante de producción (Carlos Fernández). Cinco bailarinas completaron el equipo. También conté con la colaboración especial de 8 estudiantes del conservatorio de Palucca Schule Dresden y con el apoyo de la Deutsche Werkstätten Hellerau.

¿QUÉ HA SUPUESTO PARA TI PODER CREAR EN ESTE ESPACIO TAN EMBLEMÁTICO, Y CON TANTA CARGA HISTÓRICA?

El Festpielhaus es uno de los teatros europeos de artes escénicas con más nombre actualmente y William Forsythe es coreógrafo residente desde el 2005. Desde el primer momento en el que pisé el teatro (esta vez como coreógrafa) me sentí privilegiada por haber podido tomar parte de la historia de esta institución.

¿QUÉ RELEVANCIA TIENE LA ARQUITECTURA DE HELLERAU EN LA PIEZA?

El punto de partida de *Looking Backward to To-Morrow* era la íntima relación entre danza y arquitectura, ambas disciplinas juegan con el espacio y con el movimiento, pero desde perspectivas distintas. La ciudad de Hellerau, como ciudad-jardín que es, se organiza con unos patrones urbanos que pretenden seguir de la forma más orgánica posible la topografía de la naturaleza. La ciudad se presentó como una solución "ideal" a las malas condiciones de vida de la ciudad, así la integración de lo urbano con la estructura laberíntica y orgánica de la naturaleza parecían ser la respuesta. Tanto la escenografía (a cargo de la arquitecta Eugenia Morales) como las pautas coreográficas se inspiraron en esos patrones urbanos y naturales que se ven y experimentan cuando uno camina por Hellerau.

La escenografía es una estructura móvil de 11 m de largo por 3 de alto, con 7 módulos de distintos niveles intermedios, que eran movidos por el quinteto de bailarinas para formar nuevas configuraciones espaciales, conformándose de esta manera el sexto bailarín.

¿CUÁL Y CÓMO HA SIDO EL PROCESO DE CREACIÓN? ¿CÓMO FUE LA SELECCIÓN DE LAS BAILARINAS?

La creación del movimiento tuvo lugar durante 7 semanas, pero la organización del grupo de colaboradores empezó unos seis meses antes. Quería trabajar con gente a la que ya conocía pero con la que nunca me había podido reunir. El primer paso fue encontrar a las bailarinas. El bailarín es el que le da razón de existir a una coreografía,

quería asegurarme de que tenía a un grupo sólido de chicas. Sí, quería sólo chicas, para poder mostrar la fuerza que el cuerpo femenino puede tener en escena, sin limitaciones físicas en momentos de contact. Quería trabajar con el cuerpo en movimiento y demostrarme/nos que el buen bailarín de contemporáneo no depende de ser hombre o mujer, sino del trabajo que inviertas en hacer que algo funcione. Teniendo esto en mente llamé a varias bailarinas que tenían mucha personalidad y ganas de explorar.

HÁBLAME DEL QUE HAYA DOS MURCIANAS DENTRO DE TU EQUIPO ¿A QUÉ SE DEBE?

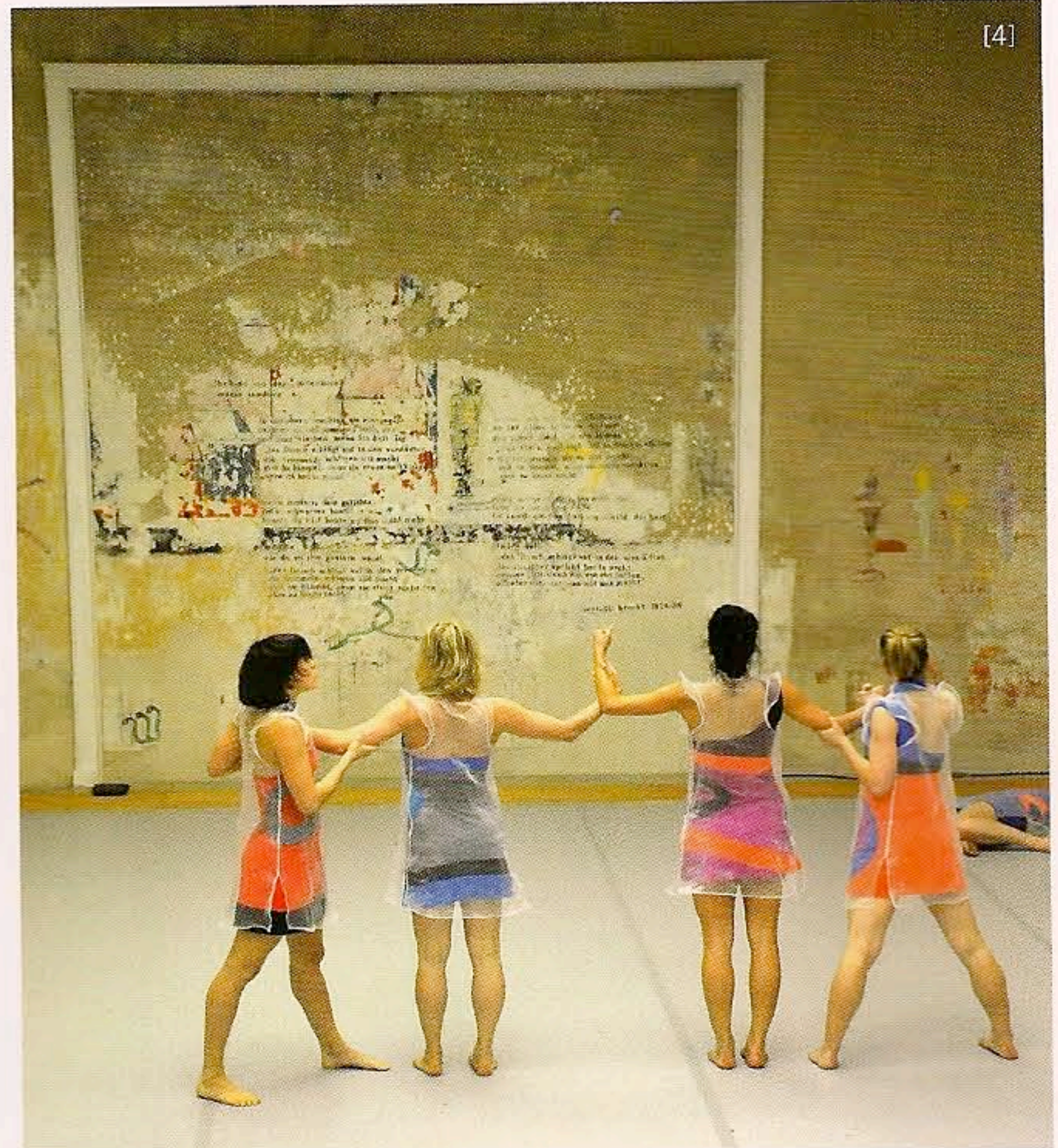
Elegí a Alejandra Baños (como bailarina) y Carmen Piqueras (como repetidora) porque las conocía con anterioridad y me gustaba su entusiasmo. Ambas daban el perfil perfecto para lo que tenía en mente. Me temo que mi criterio de selección no fue el que fuesen murcianas! Lo mejor de haberlas tenido es que siempre sacan su espontaneidad y saben relajar el ambiente. No tienen esas constricciones de comportamiento que otras culturas pueden tener como la inglesa o alemana. Muestran su personalidad sin miedo y están orgullosos de sus raíces. Creo que el murciano es murciano siempre hasta la médula! Esté donde esté siempre deja sentir un poquito su tierra.

¿CÓMO TE HAS SENTIDO AL COMPARTIR PROGRAMACIÓN CON FORSYTHE, UNO DE LOS COREÓGRAFOS MÁS IMPORTANTES DE LA ESCENA EUROPEA?

Afortunada, no hay otra palabra.

¿POR QUÉ ESTÁS TRABAJANDO FUERA?

Porque hay más oportunidades para desarrollarte profesionalmente. En países como Inglaterra, Alemania o Francia quieren a gente que tenga ganas de ampliar sus facultades artísticas y que quieran luchar al máximo para conseguirlo. Aun así, siempre que puedo vuelvo a España a dar talleres (mucho más difícil es traer mi trabajo coreográfico). Quiero traer a mi país lo que voy descubriendo fuera. Los jóvenes coreógrafos necesitamos que las instituciones nos apoyen y confíen en nuestras capacidades; y eso todavía no se consigue fácilmente en España. En Europa si ven que luchas, te apoyan. En realidad eres como su tarjeta de visita: si tú haces un buen trabajo, ellos se llevan reconocimiento también. Ambas partes sacan beneficio. El camino no es fácil, como todos sabemos, pero sigo y seguiré luchando por volver y compartir. Tengo fe en que el cambio llegará.



[4]

¿CÓMO DEFINIRÍAS TU TRABAJO?

Muy intenso física y mentalmente. Al final, todos (sobre todo las bailarinas!) acabamos exhaustos pero siempre con un buen sabor de boca y con ganas de empezar nuevos proyectos.

¿CUÁLES SON TUS PROYECTOS A CORTO Y A LARGO PLAZO?

A corto, intentar traer *Looking Backward to To-Morrow* a España. Tenemos un buen aval: tanto las críticas como ambas instituciones nos han mostrado su apoyo. Quiero compartir con el público español el maravilloso proceso por el que ha pasado todo el equipo de colaboradores.

A largo, seguir coreografiando, seguir bailando, seguir enseñando y seguir aprendiendo, de los mejores, tanto como sea posible. Afortunadamente, me quedan infinitas cosas por conocer. Siempre hay más.

TANIA HERRERO

Más información en: www.avataraayuso.com // www.tanzplan-dresden.de // www.hellerau.org



:::: ROYAL ACADEMY OF DANCE ::::

Nuestra Señora de los Buenos Libros // Edificio San Cosme, 1 - Bajo Derecha // 30008 - MURCIA
Teléfono: 968 23 01 62 // Móvil: 609 821 246 // www.balletbuitrago.com