

GALA
35 ANIVERSARIO
CÁTEDRA DE DANZA ALICIA ALONSO
1992-2022

Alicia Alonso
IN MEMORIAM

TEATRO AUDITORIO
DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
2 DE JULIO 2022.

30 Años

CÁTEDRA DE DANZA

Alicia Alonso

1. Dª Alicia Alonso y D Gustavo Villapalos en la creación de la Cátedra de Danza “Alicia Alonso” en la Universidad Complutense de Madrid.
2. Doña Alicia Alonso y Doña Leticia Espinosa de los Monteros en la presentación de la Cátedra “Alicia Alonso”
3. Dª Alicia Alonso y S.M. Dª Sofía en la Gala por el 20 Aniversario de la Fundación de la Cátedra de Danza Alicia Alonso.
4. Dª Alicia Alonso, S.M Dª Sofía, D^o Pedro González-Trevijano y D^o Alberto García Castaño en la Gala por el 20 Aniversario de la Cátedra Alicia Alonso.
5. Dª Alicia Alonso y Dª Tamara Rojo, Premio Principe de Asturias de las Artes.Directora del English National Ballet.

LA CÁTEDRA DE DANZA ALICIA ALONSO

Las artes escénicas siempre será lo que diferencia al hombre en el universo, sin embargo, solo las grandes mentes de la humanidad, confluyen en torno a la preservación de aquello que es la manifestación más profunda del espíritu humano. Hace 30 años, se fundaba en España la Cátedra de Danza Alicia Alonso, gracias al empeño y generosidad de Dª Alicia Alonso, Prima Ballerina Assoluta, Fundadora y Directora del Ballet Nacional de Cuba y de la escuela cubana de ballet, D^o Alberto García Castaño y D^o Gustavo Villapalos. Tres mentes que se dedicaron a construir en torno al arte, y a las necesidades de los jóvenes y talentosos artistas españoles, una institución dedicada al desarrollo de todas las capacidades necesarias en un artista de élite. Lo que comenzó con un pequeño grupo de jóvenes bailarines, que ilusionados se convirtieron en la primera promoción, hoy se ha convertido en el Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso un centro de denominación específica de la Fundación Pública "Alicia Alonso" adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, que goza de autonomía pedagógica, de organización y gestión. Que ha desarrollado los primeros Grados Universitarios en Danza de España, Másteres Oficiales en Artes Escénicas y Gestión y Producción de Proyectos Culturales, así como la línea de Doctorado en Artes y Humanidades.

Desde muy pronto, Dª Alicia Alonso, percibió la necesidad de dotar al centro de estudios de un espacio en el que todo lo aprendido se pusiera en práctica, y fundó el Ballet de Cámara de Madrid, que en estos 30 Años ha sido un baluarte del repertorio del ballet clásico. El crecimiento y desarrollo de diferentes líneas de trabajo y de investigación, ha dado como resultado que hoy existan tres compañías, unidades de prácticas profesionales de la Fundación, el Ballet de Cámara de Madrid, la Compañía de Teatro de Cámara y la compañía de artes circenses Círdanza, tres agrupaciones que se encuentran vinculadas a redes de teatros, espacios culturales y festivales nacionales e internacionales. En la actualidad cuentan con un amplio repertorio y han estrenado más de 190 obras originales de danza, danza-teatro y artes circenses.

Hoy en las celebraciones por el 30 Aniversario, el Instituto Universitario de la Danza "Alicia Alonso" mantiene su compromiso con la Excelencia y la Creación Artística de calidad, abriendo sus puertas a investigadores, jóvenes creadores y bailarines que buscan seguir creciendo en sus competencias artísticas.

XV PREMIOS NACIONALES
"CULTURA VIVA"
PREMIO A INSTITUCIONES DOCENTES
CENTRO INTERNACIONAL DE DANZA
ALICIA ALONSO
TZ-8-08

PREMIO NACIONAL A LA MEJOR INSTITUCIÓN DOCENTE DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

El Jurado de Cultura Viva, compuesto por destacados académicos y miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, otorga este galardón al Instituto Universitario de Danza "Alicia Alonso", por su excelencia académica, su impulso a la creación artística de calidad y su proyección internacional.

En este XX Aniversario de la constitución de la primera Cátedra de Danza en España queremos expresar nuestro reconocimiento a todas las instituciones, profesionales, estudiantes y amigos de la Danza que de forma desinteresada nos han apoyado y estimulado para seguir adelante con nuestro proyecto.

Alicia Alonso y Antonio Gades
Ad Libitum / cor. Alberto Méndez /
mús. Sergio Vitier / dis. Salvador Fernández /
Estreno Mundial Teatro “García Lorca”,
La Habana, abr. 28 1978
Foto: Livio Delgado
©Fondo Patrimonial Fundación de la Danza
Alicia Alonso

ALICIA ALONSO, SU HUELLA EN ESPAÑA.

Alberto García Castaño

Director Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso

En 1948 Alicia Alonso funda el Ballet de Cuba, una institución que con el paso del tiempo habría de convertirse en lo que los ctíticos del mundo entero convinieron en llamar el milagro cubano de la danza. En la década del 40 el público norteamericano asiste al nacimiento de uno de los grandes mitos de la danza del siglo xx. Los empresarios de entonces no creían que una joven de apellido Alonso pudiera abrirse camino en el mundo del ballet clásico. La tradición hablaba de grandes nombres rusos o ingleses, los hispanos, término por entonces bastante peyorativo, no tenían tradición, por lo tanto era necesario cambiar su apellido. Sin embargo, la sorpresa fue su negativa a renunciar a su origen hispano, defendiendo su temperamento y su idiosincrasia que como bien ha dicho muchas veces nada tiene que ver con el de los rusos o con el de los ingleses. De esta forma impuso una nueva forma de bailar, al principio decían, baila como una latina, lo que ella sabía era su gran virtud y lo que sin lugar a dudas, le hizo ser diferente al resto de las bailarinas clásicas de todo el mundo. Así casi sin quererlo daba los primeros pasos para el nacimiento de la escuela cubana de ballet. Cuando fundó su compañía lo hizo partiendo de lo que ella era, tenía claro que la técnica académica era un medio no el fin. Por lo tanto, este recurso debía ponerse en función de una estética, de un gusto, de un temperamento y de una idiosincrasia expresiva, en resumen una nueva forma de utilización de la técnica.

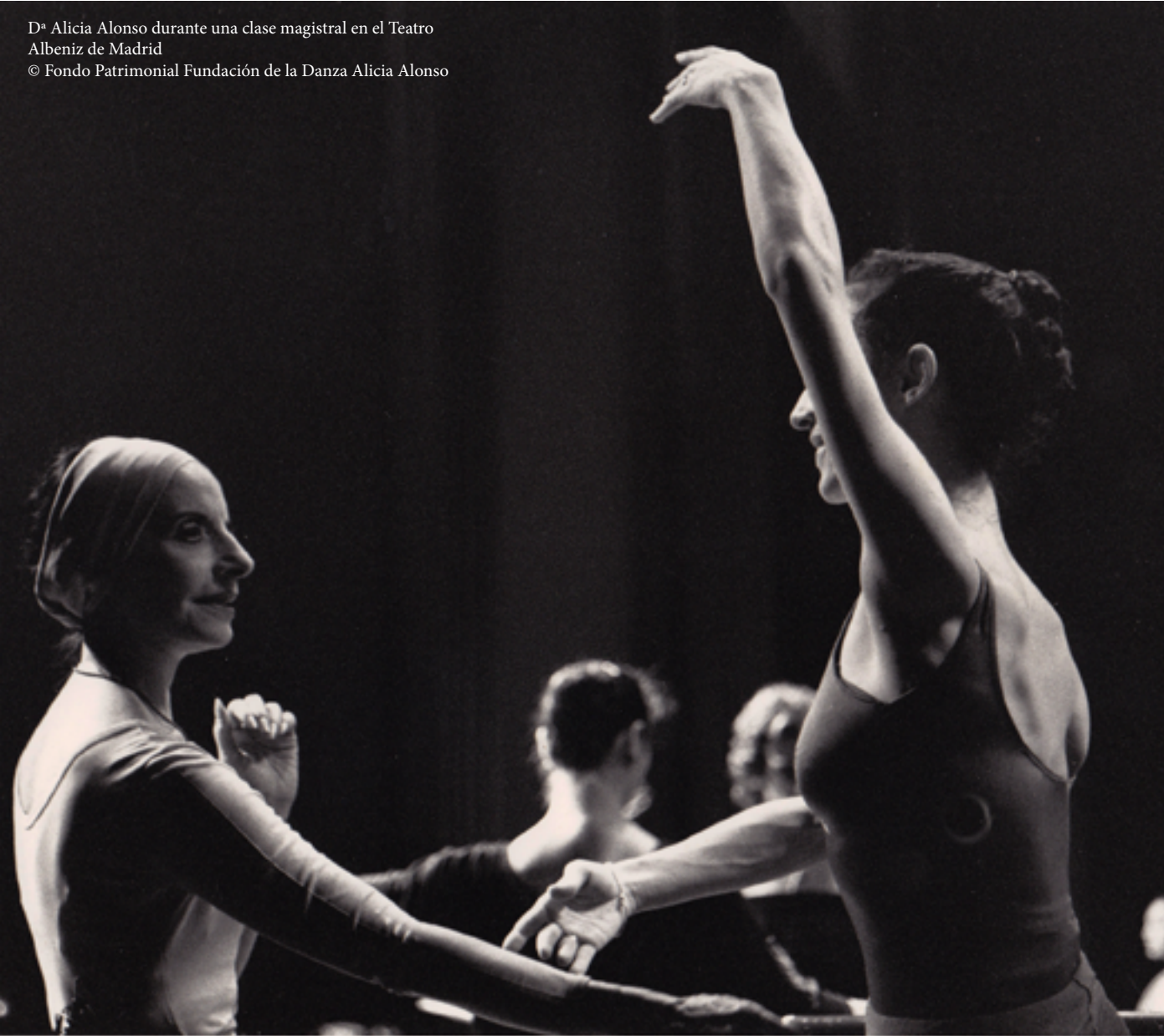
Varias generaciones se requieren para el desarrollo de una escuela, no entendida como un centro formador de bailarines, sino como un método capaz de potenciar el talento y la forma de ser de cada pueblo. Como bien señala Alicia Alonso en sus reflexiones, se requieren muchos años y que confluyan una serie de circunstancias históricas y ambientales para que se de el fenómeno de creación de una verdadera escuela. No es tarea de unos pocos años, ni de una sola persona, aunque como bien ha dicho, si es decisiva la fuerza, el talento y la capacidad de liderazgo de varias personalidades, que posean un sentido de identidad y una voluntad de prolongar su talento en los demás.

Es en la década de los 60 cuando Europa asiste asombrada al nacimiento de este fenómeno. Grandes figuras de la danza como Maurice Béjart observan con admiración el milagro cubano. Junto a él, viaja Víctor Ullate a La Habana, atraído y conquistado por el Ballet Nacional de Cuba, después le seguirán otros maestros españoles y muy pronto los grandes centros formadores en España, incluido el Real Conservatorio de Madrid, empezarán a acoger profesores cubanos. El desarrollo de la merodología

de la escuela cuba- na comenzará a dar sus frutos. Grandes estrellas de la danza a nivel mundial, como Tamara Rojo o Ángel Corella por citar algunos nombres españoles. reconocerán la influencia de sus maestros cubanos y pronunciarán los nom- bres de Karernia Moreno, Lázaro Carreña, Menia Martínez, Cristina Álvarez, Marta Garda. Orlando Salgado. Lienz Chango Ramona de Saa. Aurora Bosch, Loipa Arújo o Mina Plá, entre otros, cuyas contribuciones han sido decisivas en el desarrollo de la danza clásica en España. Tampoco en esta época podemos perder de vista la presencia continuada en el Teatro Albéniz de Madrid del Ballet Nacional de Cuba, sus puestas en escena de los grandes clásicos y las clases magistrales de Alicia Alonso, máximo exponente del clacisismo en Iberoamérica, van a potenciar el nacimiento de un público cada vez más aficionado a los grandes ballets clásicos y románticos.

Por otra pane, Alicia Alonso, había destruido ya viejos prejuicios, su defensa de la hispanidad había abierto un camino, los bailarines latinos formarían una gran constelación de estrellas internacionales, intérpretes de extraordinario talento que no sólo hablan de virtuosismo técnico, sino de quienes son y de donde vienen. Baste mencionar nombres como el de Tamara Rojo Premio Príncipe de Asturias de las Artes, Ángel Corella. José Carlos Martínez, Zenaida Yanoski, Lucía Lacarra. Alicia Amatriain o Joaquín de Luz y muchas otras figuras que hoy reivindican la hispanidad por todo el mundo.

En 1997 la Asamblea General de la UNESCO reconoce la labor de Alicia Alonso y de su compañía como máximo exponente de la escuela

Dª Alicia Alonso durante una clase magistral en el Teatro Albeniz de Madrid
© Fondo Patrimonial Fundación de la Danza Alicia Alonso

cubana de ballet y en su Resolución No. 59/1997 votada por unanimidad. declara efeméride del bienio el 50 Aniversario del Ballet Nacional de Cuba y reconoce la labor de la escuela, por su grado de implantación a nivel nacional, regional e internacional y la califica de inestimable contribución al patrimonio cultural de la humanidad.

Por aquellos años, España tenía una asignatura pendiente, una deuda con los profesionales de la danza que implicaba no sólo reconocimiento social, sino académico. Al reclamo de éstos y después de varios años de ausencia, Alicia Alonso vuelve a España, pues era indispensable el desarrollo de unos estudios superiores de danza, enfocados desde la perspectiva universitaria. Su experiencia en Cuba. le había hecho reflexionar no sólo sobre los aspectos artísticos de la danza, sino sobre la necesidad de desarrollar otra dimensión la terapéutica y para ello crea lo que denominó el Psicoballet, una apliación de la danza en procesos tanto físicos como mentales. Una metodología enfocada a personas con necesidades educativas especiales, que llevaba a la danza hacia una integración multidisciplinar con ramas de la ciencia como la medicina, la psicología o la antropología, siendo pionera en lo que hoy conocemos como terapias artísticas. De aquí que el lugar idóneo, desde su punto de vista para el desarrollo de unas enseñanzas superiores, cuya finalidad no fuera únicamente bailar, estaba en la Universidad .

Es entonces que en febrero de 1992, con el apoyo del entonces Rector de la Universidad Complutense, el profesor D. Gustavo Villapalos Salas, con un grupo de sus colaboradores cercanos, funda

la primera Cátedra de Danza que llevaría el nombre de la Prima ballerina assoluta, en la mencionada Universidad. Desde aquí se desarrolla la primera experimentación educativa para el desarrollo de los estudios de Grado en España, etapa que se finaliza en 1999. A partir de este momento, se crea el Instituto Superior de Danza “Alicia Alonso” que unos meses después se convertirá en el primer Instituto Universitario de Danza dentro de la Universidad Pública más joven de la Comunidad de Madrid, la Rey Juan Carlos. Desde aquí se desarrollarán las primeras titulaciones oficiales con equivalencia plena a Licenciatura Universitaria, se pondrá en marcha el primer programa de Doctorado en Artes Escénicas y el primer Master Oficiales en esta rama del Arte.

Desde el Instituto se fomentará la creación artística de calidad y se cerrarán acuerdos con instituciones tan prestigiosas como el Ballet Nacional de Cuba, el Ballet del Teatro Alla Scala de Milán, la Fundación del Ballet de la Opera de Roma, el Ballet y la Escuela del Teatro de Opera de Budapest, el Ballet del Teatro de la Ópera de París, el Nederand Dance Theatre 11 entre otros. Este hecho ha constituido una apuesta insólita dentro de la Universidad Española, pues se requerían recursos materiales de infraestructuras, además de fuentes de financiación estables para el desarrollo de los programas, lo que Alicia Alonso señala como un mérito extraordinario de la Universidad Española.

De la misma manera, se fomenta la investigación científica se alcanzan acuerdos para estudios de nutrición con la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, se trabaja en proyectos relacionados con las personas con discapacidad múltiples, con invidentes, por acuerdo con la ONCE y se inicia una importante investigación sobre la utilidad de la danza en personas con parálisis cerebral, financiada por el Gobierno del País Vasco.

Asimismo, en el terreno artístico, los estudiantes destacan en el campo de la creación, más de cien coreografías son inscritas en la Sociedad General de Autores. Por otra parte, obtienen los primeros premios en certámenes coreográficos como el de la Comunidad de Madrid, el de Burgos New York, en el Iberoamericano o como finalistas en la Fundación Onassis. También destacan como intérpretes, Iván Pérez Avilés egresado del Instituto, que es nominado como mejor Bailarín de Holanda, y también destacó dentro del Nederland Dance Theater I como intérprete y coreógrafo. Asimismo, otra egresada, Marina Mascarrell, obtiene en el Certamen Coreográfico de Madrid el Premio a la Bailarina más sobresaliente y es igualmente contrarada por el Nederland Theater. Muchos han sido los reconocimientos alcanzados y muchos los nombres que tendríamos que señalar, pero sin dudas, el más relevante es el Premio Nacional a la mejor institución de enseñanzas artísticas otorgado por la Fundación Cultura Viva, por la excelencia académica, impulso a la creación artística y proyección internacional.

Dª Alicia Alonso durante una clase magistral en 1988
organizada por el Ministerio de Cultura de España.
©Fondo Patrimonial Fundación Alicia Alonso

GALA 30 ANIVERSARIO

El lago de los cisnes adagio del II acto

Coreografía: Lev Ivanov / Marius Petipa
Música: P. I. Tchaikovsky.

Sinopsis:

Una de los pasajes más líricos y hermosos del ballet en el que Odette (la princesa convertida en cisne) y el príncipe Sigfrido, interpretan su escena de amor durante el famoso adagio.

Intérpretes:

Odette: Sadaise Arencibia
Príncipe Sigfrido: Ányelo Montero
Bailarines invitados Ballet Nacional de Cuba

Pequeño vals vienés

Coreografía: Gloria García Arambarry.
Música: Federico García Lorca / Leonard Cohen / Silvia Pérez Cruz.
Concepto y diseño de vestuario: Gloria García Arambarry.
Vestuario: Belkis Reynaldo.
Diseño de Iluminación: Enrique Velasco

Sinopsis

Honramos con esta obra las palabras de Lorca en torno al poema "Un vals hacia la civilización", incluido en la publicación Poeta en Nueva York, ". La piel iridiscente se extiende más allá de los límites del cuerpo, como elemento protector, recubrimiento translúcido, que aún así, siendo piel, deja entrever nuestro mundo interior.

Intérpretes:

Carmen Cebrián / Mihai Daniel Calin.

ALICIA ALONSO IN MEMORIAM

Lorquianos

Coreografía: José Manuel Buzón
Música: Pablo Montalvo, Ana Reverte, Enrique Morente y Medina Azahara
Voz En Off: Tino Morán
Iluminación: Iudaa
Vestuario: José López Monteiro

Sinopsis:

Lorquianos se trata de pequeños fragmentos coreográficos que dan vida a nuestro poeta más internacional, Federico García Lorca. Representado en cuatro movimientos:

Raíz: Lucía Morales, María Belda, Paula Rey, Sara Navarro, Paloma Camacho, Alicia Fernández, Isabel Ponce, David Simón y Jesús González
Dualidad: Sara Navarro y Paula Rey
Lealtad: David Simón, Jesús González y Lucía Morales
Camino: Todo el elenco

ELENCO:

Lucía Morales, María Belda, Paula Rey, María Marugán, Sara Navarro, Paloma Camacho, Alicia Fernández, Isabel Ponce, Alba Orero, Sara López, David Simón y Jesús González.

Sugarplum Fairy Pas de Deux

Coreografía: Gloria García Arambarry.
Música: P. I. Tchaikovsky.

Sinopsis:

Este paso a dos, que forma parte del repertorio de la danza clásica, del insigne ballet El Cascanueces, interpreta en lenguaje de danza contemporánea la cadencia musical y coreográfica que ha hecho célebre esta escena de la danza clásica.

Intérpretes:
Carmen Cebrián González / Daniel Calin.

La bella durmiente del bosque (Pas de deux)

Coreografía: Alicia Alonso sobre el original de Marius Petipa
Música: P. I. Tchaikovsky.

Sinopsis:

Esta escena del 3er acto del citado ballet, representa la boda de la princesa Aurora con el príncipe Desiré. Uno de los Pas de Deux más representativos del periodo clásico del ballet, con su estructura tradicional de adagio, variaciones y coda, creada por el célebre y prolífico Marius Petipa.

Intérpretes:
Princesa Aurora: Sadaise Arencibia
Príncipe Desiré: Ányelo Montero
Bailarines invitados Ballet Nacional de Cuba

A solas con Karmenes

Idea original y coreografía: José Manuel Buzón
Asesoría y creación de percusión: Roberto Vozmediano
Música: Gerardo Nuñez, Niña Pastori, Enrique Heredia,
Wolf Hoffmann y Estrella Morente y Michael Nyman
Diseño de iluminación: Javier Otero
Montaje audiovisual: Enrique P. Velasco
Vestuario: José López Monteiro, IUDAA, Paz Volpini y José Manuel Buzón

Sinopsis:

Se trata de una suite de la obra *Karmenes* donde se realiza un viaje en memoria de las Carmenes más representativas de nuestra cultura dancística, mujeres valientes y empoderadas que se unen para que siga vivo su recuerdo, un recuerdo eterno, un recuerdo inmortal.

Esta suite de danza española y flamenco esta dividida en 2 cuadros, y es el cuerpo de baile el encargado de dar forma a cada ambiente escénico.

1. Taberna
2. Réquiem

ELENCO PERSONAJES

Carmen Dauset "Carmencita": Sara Navarro
Carmen Amaya: María Belda.
Carmen el mito: María Fernández
Artista invitada (bailarina Solista cedida por el Ballet Nacional de España).
Lilas Pastia: David Simón
Alter ego: Lucía Morales

ARTISTAS

María Marugán, Lucía Morales, Isabel Ponce, Paula Rey, Paloma Camacho, Alicia Fernández, Alba Orero, Sara López.

DESCANSO

Giselle (II Acto)

Coreografía: Alicia Alonso sobre la original de Jean Coralli y Jules Perrot

Libreto: Jules-Henri Vernoy y Theophile Gautier

Música: Adolphe Adam

Maestros repetidores: Óscar Torrado, Martha Bosch, Marianela López

Escenografía: Julio Castaño

Diseño de iluminación: Enrique P. Velasco / Javier Otero

Estrenado en 1841 en la Ópera de París, el ballet *Giselle* es sin duda una obra maestra del ballet romántico y uno de los títulos más representativos de este período.

La versión coreográfica que se interpreta en este programa corresponde a la que realizó la prestigiosa bailarina Alicia Alonso para el Ballet Nacional de Cuba, montaje que, debido a su éxito y calidad, se incorporó posteriormente al repertorio de otras grandes compañías internacionales como la Ópera de París, la Ópera de Viena y el San Carlo de Nápoles, por citar algunos ejemplos. Además, en 1966, Alicia Alonso obtuvo el Grand Prix de la Ville de París, en el IV Festival Internacional de la Danza, celebrado en el Teatro de los Campos Elíseos, por su versión coreográfica e interpretación personal del ballet *Giselle*.

Sinopsis:

Hilarión, afligido por la muerte de su amada Giselle al final del primer acto, acude al bosque para visitar su tumba donde le sorprende la media noche y con ella la llegada de las Willis y su ritual de venganza. Dirigidas y convocadas por su reina, Myrtha, inician su liturgia en la que Hilarión es su primera víctima. Al oír nuevos pasos las Willis desaparecen. Llega Albrecht, el duque desolado y arrepentido que va en busca de la tumba de Giselle para suplicar su perdón. Giselle aparece conmovida por su arrepentimiento e intenta prevenirle para que se marche del bosque, pero ya es tarde, y la implacable Myrtha ordena a las Willis atraer a Albrecht hasta su presencia para hacerle bailar hasta la muerte. Sin embargo, la fuerza del amor que Giselle siente por Albrecht será su salvación, dándole aliento para mantenerse vivo hasta la llegada del alba. Con el amanecer las Willis desaparecen, por lo que Giselle también tiene que despedirse de su amado para siempre. Albrecht trata inútilmente de retenerla pero ella tiene que seguir su triste destino envuelta en esa maldición provocada por el engaño y la traición de los hombres.

Intérpretes:

Giselle:

Anette Delgado

Bailarina invitada Ballet Nacional de Cuba

Albrecht:

Narciso Medina

Bailarín invitado Ballet Nacional de Cuba

Myrtha, Reina de Willis:

Camila Fernández

Hilarión:

Sergio Castro

2 Willis:

Alicia García- Casarrubios / Carolina Iglesias (día 16)

Alicia García- Casarrubios / Ángela Hernández (día 17)

Campesinos:

Adrián Martínez / Mikel Martín / Mateo Femopase

Willis:

Raquel Medina / Clara Gómez / Andrea Carrió (16) / Sara Estrada / Carolina Iglesias (día 17) / Ángela Hernández (día 16) / Ana Xiuyu Delgado / Martina Ramos / Alexia Solares / Teresita Rojas / Marta Pérez / María Menéndez / Carmen Picardo / Sira García / Marina Lanuza / Aurora Spina / Iris del Río / Nerea Ruiz / Laura Lozano/ Silvia Menéndez / Nora de Abia

* Programa interpretado por estrellas invitadas del Ballet Nacional de Cuba, Compañía de Antonio Márquez, Fundación Antonio Gades Ballet Nacional de España y Ballet de Cámara de Madrid.

**FUNDACIÓN DE LA DANZA “ALICIA ALONSO”
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DANZA “ALICIA ALONSO”**

CONSEJO RECTOR

Presidencia

**Presidente Fundación de la Danza “Alicia Alonso”
PEDRO SIMÓN MARTÍNEZ**

Dirección General :ALBERTO GARCÍA CASTAÑO.

Dirección Ejecutiva: LUIS MANUEL LLERENA DÍAZ.

Consejo Artístico: Loipa Araújo Carruana, Amador Cernuda Lago.

Dirección Artística General: Óscar Torrado del Puerto.

Dirección Técnica: Enrique Pérez Velasco/Eduardo Lucas

Productor Ejecutivo: Enrique Pérez Velasco.

Regiduría: Gemma Pagés Pallach.

Diseño de Iluminación: Enrique Pérez Velasco.

Jefa de Vestuario: Belkys Castillo

Maîtres

Danza Clásica

Coordinador: Óscar Torrado del Puerto.

Profesores: Martha Bosch, Daimara Olivero, Vivec Llera,
Marianela López, Gemma Pagés Pallach, Levent Karatas.

Danza Contemporánea

Coordinadora: Gloria García Arambarry.

Profesores: Enrique P. Velasco, Olga Lidia Moreno,
Ioshinobu Navarro Sanler

Danza Española

Coordinador: José Manuel Buzón Ruiz.

Profesores: José Manuel García, Marta Caballero,
Leticia Pérez Cid.

Danza - Teatro

Coordinador: Jorge Gallego

Profesores: Javier Otero, Sara Ballesteros,
Carolina González, Pilar Ordoñez.

Danzas Acrobáticas y Circenses

Coordinadora: Jorge Gallego

Profesores: Eduardo Lucas, María Elaine López,
Gusttavo Henrique Ferreira, Alicia Salas

Responsable de Comunicación: Manuel García Aguilera.

Programas de Movilidad Internacionales: Ioshinobu Navarro Sanler.

Diseño y comunicación: Ioshinobu Navarro Sanler

Fondo Documental y de Investigación: Leticia Pérez Cid.

Relaciones Internacionales: Alma Llerena Fernández.

Departamento Audiovisual: Víctor Barbera y Alma Llerena Fernández.

Redes Sociales: Levent Karatas.

