

Compañía Antonio Gades

60 Aniversario

Tras la muerte del coreógrafo en el año 2004, la Fundación que lleva su nombre hizo del mantenimiento y difusión de su legado su principal objetivo. Presidida por su hija, la actriz María Esteve, y dirigida por la viuda del maestro, Eugenia Eiriz, esta fundación auspicia una compañía de baile que continúa siendo uno de los grandes puntales de la danza española y flamenca.

Basada sobre el repertorio del legendario coreógrafo, hace gala de una escuela particular definida por el Maestro, que la diferencia del resto de formaciones españolas.

Bajo la dirección artística de Stella Arauzo, en la compañía desde el año 1982 y pareja de baile de Gades tras dejar la Compañía Cristina Hoyos, la formación entremezcla varias generaciones de artistas que hacen posible la transmisión directa de las líneas que caracterizan la escuela gadesiana: un lenguaje estético y depurado, a la vez que arraigado en las tradiciones y la cultura del pueblo español.

Desde su refundación en 2005, la Compañía Antonio Gades ha vuelto a pisar importantes escenarios de España, tales como los Teatros Real, Liceo, Lope de Vega, Principal, Maestranza, Calderón, Arriaga, Campoamor. También ha continuado llevando el arte español a los públicos de ciudades y capitales de Rusia, China, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, Omán, América del Sur y Turquía.

La Compañía Antonio Gades es desde noviembre de 2006 Compañía Residente en la ciudad de Getafe.

Stella Arauzo

Directora artística

Nace en Madrid, comienza sus estudios de danza con la maestra Mariemma, debutando a la edad de 13 años. Posteriormente pasa a los Ballets de María Rosa y de Rafael Aguilar. Con 17 años ingresa en la Compañía de Antonio Gades interpretando el papel de la madre en *Bodas de Sangre*. A partir de 1988 interpreta el rol protagonista en *Carmen* de Antonio Gades, sustituyendo a Cristina Hoyos. En 1989, en el Théâtre du Châtelet interpreta a Candela, papel protagonista de la obra *Fuego* de Antonio Gades.

Durante los años que cesó la Compañía Antonio Gades trabajó con los bailarines granadinos Manolete y Juan Andrés Maya. Montó coreografías, como *Flamenco libre* y *El amor brujo* en Suecia, y participó en la película *Callas Forever*, bajo la dirección de Franco Zeffirelli. También realizó una gira por Europa con el guitarrista Paco Peña y estuvo presente en la Arena de Verona con la compañía de Camborio. En 2002 será asistente de Mario Maya, comenzando una labor docente que se consolida en la escuela Carmen de las Cuevas de Granada, donde imparte clases magistrales. En 2004 retorna a los escenarios compaginando sus actuaciones en el tablao marbellí Rincón de Chinitas con la dirección artística de la obra *La Pasión* de Juan Andrés Maya.

La Fundación Antonio Gades le encarga en septiembre de 2004 la dirección artística de la Compañía Antonio Gades, formación en la que vuelve a interpretar el rol de Carmen. Bajo su dirección se ha recuperado tanto *Carmen* como *Bodas de Sangre*, *Suite Flamenca* y *Fuenteovejuna*. En 2011 realiza la coreografía para el estreno en España de la ópera *Ainadamar*, que cuenta con la participación de la Compañía Antonio Gades y que, en febrero de este mismo año, se representó en la Ópera de Filadelfia en Estados Unidos, con un rotundo éxito. Es en el año 2014, en el que se conmemora el 10º aniversario de la muerte de Antonio Gades, cuando se recupera uno de los ballets emblemáticos del maestro, *Fuego*, no puesto en escena en España y cuyo estreno tuvo lugar el día 6 de julio en el Teatro de la Zarzuela.

Ha coreografiado y montado piezas para danza en las óperas de importantes ciudades como Arena de Verona, Rohm en Omán y Ópera de Filadelfia.

Su fidelidad y conocimiento de la filosofía artística de Gades han devuelto a la Compañía a las más altas cotas de la danza española.

Antonio Gades

Leyenda del baile, Antonio Gades (1936-2004) es una referencia esencial en el panorama dancístico y teatral europeo del siglo XX.

Bailarín, coreógrafo e intelectual de la danza, buscó con su obra restituir la esencia de cada paso, de los que han sido definidos por la tradición, por el folclore, por el pueblo. Su obra puede ser vista como una tentativa de estudiar en profundidad la cultura española, culta y popular, y de glorificarla honrando sus raíces y sus fuentes. Siempre se mantuvo consciente, sobre todas las cosas, de que su trabajo estaba representando la herencia cultural de su pueblo, y que debía andar con pies de plomo para respetar su integridad, para no desnaturalizarla.

Su mayor logro fue hacer del flamenco un arte dramático, teatralizando sus coreografías, y desdeñando ese aspecto exhibicionista y gratuitamente virtuoso que amenaza a veces con invadir la escena. Gades tenía una visión de la danza inclusiva: «la gente piensa que para bailar hay que ser joven, guapo, alto, delgado... Para nada es así. Bailar es expresar un sentimiento y lo puede hacer cualquiera. Probablemente una de las razones por las que nuestra compañía tiene tanto éxito es porque es verdaderamente humana. No es una compañía que danza, es un pueblo que danza».

Su encuentro en 1981 con el cineasta Carlos Saura sería decisivo para la difusión de sus coreografías y juntos transportan a la pantalla el ballet *Bodas de Sangre* (1974). El film obtiene un enorme éxito en el mundo entero. Continuaron con la película *Carmen*, a la que siguió un ballet del mismo nombre, después *El amor brujo* y el ballet *Fuego* que cierra este fructífero ciclo del tándem que popularizó el flamenco hasta los confines del mundo. Después llegó *Fuenteovejuna* (1994), considerada hasta la fecha como cumbre de la danza española, fue también, por desgracia, su última obra.

Falleció en 2004, sus cenizas reposan en el Mausoleo de los Héroes del Segundo Frente Oriental, en Cuba.

Pese a dejar una parte de su obra inmortalizada a través del cine, ha sido el trabajo de la Fundación que lleva su nombre el que ha permitido traspasar su legado estilístico y coreográfico a las nuevas generaciones de bailarines, estudiantes y público en general. De otra forma, su trabajo hubiera desaparecido. Paralelamente a esta labor, se ha podido reunir y proteger un importante archivo documental. Este archivo refleja una época en la que la danza tomó una importancia monumental en la visión que de España se tuvo en el mundo tras la llegada de la democracia.

La Fundación Antonio Gades

La Fundación Antonio Gades es una institución privada, sin ánimo de lucro, que tiene encomendados el mantenimiento, el cuidado y la difusión de la obra del coreógrafo y bailarín español. A tal fin custodia y cataloga los fondos de un importante archivo documental relacionado con su vida artística, supervisa la reconstrucción de sus coreografías y edita publicaciones que profundizan en su obra. Además, promueve un importante programa pedagógico destinado a potenciar el conocimiento y el aprecio hacia la danza española y el flamenco.

Fundada en 2004 por el propio Gades, la Fundación es actualmente dirigida por su viuda, Eugenia Eiriz, que trabaja para el cumplimiento de los fines fundacionales con el apoyo de su cercano colaborador Josep Torrent y bajo la presidencia de María Esteve, actriz e hija mayor del maestro y Pepa Flores.

Desde el año 2005 la Fundación auspicia la actividad de la Compañía Antonio Gades, protegiendo su repertorio y facilitando su inserción en los escenarios del mundo.

En 2019, la Fundación Antonio Gades recibe la Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España por su «magnífica labor de conservación y promoción de la memoria del gran maestro de la danza española Antonio Gades».