

HARLEQUIN

Los Fascículos Harlequin

ESPECIAL FLAMENCO

THE WORLD DANCES ON HARLEQUIN FLOORS®

Sumario

- P3 Introducción
- P4/5 Entrevista con María Pagés
- P6/7 Entrevista con Cristina Hoyos
- P8/9 La corazonada Harlequin: El Yiyo
- P10/11 El Centro Municipal de Arte Flamenco la Merced de Cádiz
Encuentro con su directora, Rocío Fernández

Harlequin y el flamenco, una historia de confianza mutua

Algunos lo prefieren natural, simplemente pintado en negro y a otros, les gusta más recubierto con un tapiz de danza. No es tan sencillo comprender esta relación visceral, íntima y muy personal entre suelo y bailarín. Sobretudo cuando se trata de bailaradores/as de flamenco. Para todos, es más que un suelo. Una cuestión fundamental. Una cuestión de gustos.

Hace 30 años, Harlequin inventó el primer tapiz de danza, Harlequin Duo™ que, después se ha completado con una amplia gama de tapices y tarimas de danza, gracias a una estrecha colaboración con los mejores bailarines, directores artísticos y técnicos del mundo. Un reto, una manera de actuar, un principio fundamental para la empresa Harlequin.

El 2004, fue una fecha clave para Harlequin, un gran acontecimiento al comercializar por primera vez una tarima de flamenco, respetando a la vez las exigencias de amortiguación y acústica necesarias para preservar la autenticidad del flamenco y la salud de los bailarines. Antes se habían realizado todo tipo de pruebas necesarias con los más importantes bailarines de flamenco.

En este especial flamenco, les presentamos una entrevista a dos grandes damas del flamenco: María Pagés, la pionera en utilizar la tarima de danza Harlequin Liberty™ y Cristina Hoyos, que destaca de la tarima «que ofrece una excelente sonoridad. Ni los pies, ni la espalda sufren».

Después, tomaremos rumbo a Cataluña y nos sumergiremos en el ambiente de un barrio gitano de Barcelona. El Yiyo, con tan solo 11 años de edad, es una verdadera estrella. Un fenómeno, dicen algunos. Un genio, dicen otros.

Y además, tiene talento, es ambicioso y pasional. Nosotros le hemos encontrado y nos ha seducido.

Finalmente, retornaremos a Andalucía, la cuna del flamenco, para descubrir allí, alrededor de una plaza, una verdadera joya en el centro de la ciudad de Cádiz, el Centro Municipal de Flamenco de la Merced, situado dentro de los muros del antiguo mercado cubierto. Este novedoso Centro Municipal, según su directora Rocío Fernández, pretende «redinamizar todo un barrio, el Barrio de Santa María. La idea esencial fue la de crear una plataforma de intercambio de experiencias alrededor del flamenco». Los habitantes de Cádiz han hecho suyo el flamenco, un elemento que sirve para integrar diferentes generaciones y grupos sociales.

Al publicar este especial flamenco, Harlequin quiere rendir homenaje a todos los amantes de la danza que, desde hace muchos años, se han entregado al desarrollo y reconocimiento de un arte muchas veces poco conocido pero que aún toda una larga tradición: el flamenco.

Nuestro más profundo agradecimiento a María Pagés, Cristina Hoyos, El Yiyo, Agustín de Beauce y Rocío Fernández por su inestimable colaboración.

María Pagés

La brillante magia del flamenco

Cuando María Pagés afirma que «el flamenco es el único lenguaje que poseo. Quizá me enriquece, influye sobre mí, pero es la base de todo mi arte», pone las cartas sobre la mesa. En el fondo, todo bailar de flamenco profesional no bromea nunca cuando habla de este tema. Es una esencia que trasciende a todo. Para la bailadora española, el flamenco es más que un simple baile; es una manera de comunicación.

Desde hace años, María Pagés mantiene una estrecha relación con Harlequin. Se remonta a la época en la que la bailadora deseaba cambiar su tarima de escenario tradicional, compuesta de paneles de MDF de 12 mm, por una tarima innovadora que tuviera un sonido puro e intenso y permitiera reducir la fatiga física de sus bailarines.

«Tras una gira por Italia hace algunos años, tomé la decisión de buscar un suelo de danza que respondiera a mis necesidades. Tenía terribles problemas en las rodillas por el cambio frecuente de suelos de los diferentes escenarios. Me puse en contacto con Harlequin y en un mes encontré el suelo que buscaba desde hace mucho tiempo. No volví a tener problemas con las rodillas y la Compañía está encantada. Y además, ¡puedo llevarme mi suelo de gira!»

Fue durante el Festival de Flamenco de Londres en 2004 cuando oficialmente inauguró su tarima Harlequin Liberty™. Dominique You, director técnico de la Compañía en esa época, comparaba la tarima Liberty™ con un Stradivarius, que permitía matizar al máximo el sonido natural del flamenco.

María Jesús Pagés Madrigal es una bailadora y coreógrafa internacionalmente reconocida por su concepción personal, individualista y abierta del flamenco. Nacida en el famoso barrio de Triana, en Sevilla, al otro lado del Guadalquivir, su carrera profesional comienza con su ingreso en la Compañía de Antonio Gades.

A los 27 años, funda su propia compañía, la Compañía María Pagés. Desde entonces, ha sido galardonada con los premios más importantes y en 2006, con el Cultura Viva Award por su baile.

Máxima expresión de un flamenco personal y brillante, hace vibrar con su forma de hablar, «sincera, directa y viva». Para la bailadora, el flamenco tiene una importancia que va más allá del espacio, tiempo y fronteras. Una desbordante energía de comunión entre personas y culturas.

La bailadora fue la pionera. Un buen día decide revestir su nueva tarima con un tapiz de danza negro, como en la época que bailaba con Gades. «No me gusta bailar sobre suelos que resbalen. El tapiz de danza permite evitar este problema. Y me encanta que el suelo esté siempre negro e impecable».

María Pagés ha dado mucho al flamenco. Ha sido ella la que ha ayudado a crear una tarima profesional para flamenco con el fin de disminuir el riesgo de lesiones. Ha logrado una verdadera hazaña: dar a los bailarines de flamenco una herramienta de trabajo que permita bailar con seguridad y a la vez, que respete la esencia del flamenco. Quien mejor que Antonio Gades podía resumir su espíritu cuando decía: «...mi creadora. Estás loca...».

10 preguntas a María Pagés

María Pagés

1. Un rasgo esencial de mi carácter

La tolerancia.

2. La cualidad que más me gusta en un hombre/mujer

La lealtad.

3. Lo que más aprecio de mis amigos

Su apoyo incondicional.

4. Mi espectáculo de danza favorito

«Carmen», de Antonio Gades y

«Sevilla», mi último proyecto.

5. Mis poetas preferidos

José Saramago, Antonio Machado,

Miguel Hernández, Ben Sahl,...

6. Mis héroes

Prefiero a los héroes anónimos, que son muchos...

7. La palabra que más detesto

La palabra guerra.

8. Mi libro de cabecera

Pues... ¡soy de las que leo 7 a la vez!

9. Mi lema

Ayudar a los demás.

10. Harlequin me recuerda...

... lo que me gusta, mi tarima de danza.

Cristina Hoyos

Entre enigma y eclecticismo

«El flamenco es en sí mismo mágico y enigmático. Es un arte vivo. Es una danza que refleja la vida, la alegría, la tragedia, el amor», proclama Cristina Hoyos. Nacida en Sevilla, la directora del Ballet Flamenco de Andalucía y del Museo del Baile Flamenco es mucho más que una bailadora de flamenco.

Se la puede definir como actriz, coreógrafa y bailadora. «La emoción que se vive en un teatro, no se encuentra en ningún otro sitio. Puedes creerme, ¡porque yo he bailado en muchos sitios diferentes!»

Es la combinación de estos tres artes lo que configura este mundo ecléctico de Cristina Hoyos. Algunos la conocieron por su participación en las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el verano de 1992, otros por su presencia, desde los años 70, en los más importantes escenarios tanto de España como del extranjero.

Sus duros comienzos en los tablaos han forjado en ella un temperamento de acero. Tras varios contratos con diferentes Compañías, Antonio Gades la contrata en 1969. Será durante 20 años su pareja de baile. En 1989, crea su propia compañía de danza y será ella, quien en 1991 introduce el flamenco en la Ópera de París con su primer espectáculo «Sueños de Flamenco».

Para Cristina Hoyos, todo es una cuestión de contacto y de flujo. El Museo del Baile Flamenco que dirige en la actualidad lo testimonia. Y es precisamente su carácter polivalente y multidisciplinar lo que hace al lugar diferente. «Nos parece muy importante que personas de diferentes razas y culturas tengan la ocasión de participar de la emoción que envuelve al flamenco.

Es una forma de difusión del flamenco en el mundo».

Para Cristina Hoyos la relación y complicidad entre el suelo y el bailarín es fundamental. «El suelo es muy importante para mí. Debo aprender a pisarlo y a moverme por él. Saber como taconear. Y a menudo, no me resultaba fácil. Pero ahora, finalmente, he encontrado lo que necesitaba...».

En su Museo, tres espacios han sido equipados con Harlequin Liberty™: un pequeño escenario en la parte central del museo para pequeños espectáculos, un gran espacio en el sótano, así como una sala de ensayos acristalada en la entrada que permite a los visitantes ver en directo los ensayos. «Este suelo de danza ofrece las cualidades suficientes para zapatear en buenas condiciones. Para obtener una buena sonoridad. Para que ni los pies ni la espalda sufran».

La artista no hace concesiones cuando habla de sus pasiones. Ella pregona la polivalencia entre la danza, el flamenco, el teatro y la ópera. Pero, ¿cuál es el denominador común? La emoción y nada más que la emoción. Y no cesa de repetir la importancia de «tener los pies sobre la tierra» y «la cabeza sobre los hombros».

Un precioso consejo para todos, sean o no artistas. Después de todo, no hay nada tan humano ni tan auténtico como el flamenco.

10 preguntas a Cristina Hoyos

1. Un rasgo esencial de mi carácter

Positiva, responsable. Busco lo que es justo.

2. La cualidad que más aprecio en un hombre/mujer

La honestidad.

3. Lo que más aprecio de mis amigos

La amistad. Una amistad duradera.

4. Mi espectáculo de danza favorito

En mi vida he visto muchos, pero no tengo uno especialmente favorito. Me gusta la danza clásica, la contemporánea y, por supuesto, el flamenco.

5. Mis poetas preferidos

Lorca, al que he interpretado en muchas ocasiones y Neruda. Son mis favoritos, pero hay muchos más que me interesan.

6. Mis héroes

Mejor, una heroína: Teresa de Calcuta. Ella ha desarrollado y sigue desarrollando un trabajo maravilloso.

7. La palabra que más detesto

La tortura. No debería existir.

8. Mi libro de cabecera

El último que me regaló mi sobrina: «El niño del pijama de rayas».

9. Mi lema

Mi familia, mi marido y la danza.

10. Harlequin me recuerda...

La primera idea que me viene a la cabeza es la maravillosa interpretación que de este personaje hace un actor amigo mío en la obra «Arlequín, el servidor de dos amos».

Evidentemente, ¡la palabra me hace pensar también en mi suelo de danza!.

«Para El Yiyo, Harlequin Liberty™ ha sido como una revelación, como si le dieran el instrumento que buscaba».

El Yiyo : «Un diamante, un diamante en bruto...»

A comienzos de 2004, a la salida de un espectáculo, Farruquito, el famoso bailarín de flamenco, se dirige al padre de un muchachito, de entonces 8 años: «Tiene un diamante en sus manos, un diamante en bruto, ¡un verdadero diamante del flamenco!». Farruquito hablaba de El Yiyo.

En un barrio de Barcelona, con un importante grupo de etnia gitana, el Yiyo es una verdadera estrella. Con 11 años, el Yiyo, diminutivo de Miguelillo, como le llama cariñosamente su abuelo, sorprende por su expresividad y su increíble gestualidad. Un fenómeno, dicen algunos. Un genio proclaman otros.

«Tiene un don innato. Mira muchos vídeos. Y sigue también clases de flamenco impartidas por los grandes del flamenco, como Farruquito» apunta Agustín de Beauce, su manager. Este encontró al pequeño genio en un curso de flamenco al que él mismo asistía hace algunos años. Fiel a la cultura gitana, el Yiyo vive rodeado de sus padres y familia, que muy pronto reconocieron su talento. «En las reuniones familiares, cantamos y bailamos. Desde muy pequeño nos dimos cuenta de que era diferente. Vimos que tenía un don, había algo especial en él...», nos comenta su padre.

«Flamenco puro» se puede leer en un póster de una pared donde ensaya. Un mensaje simple y claro. Y esto es lo que emana del Yiyo cuando baila. Combina lo mejor de la cultura gitana y andaluza en un solo arte, su interpretación personal del flamenco. Sus improvisaciones son puro arte; su expresión entre inocente y desafiante se complementan con su innato carisma y su elegancia personal. Es «la forma de moverse, la forma de taconear, la manera de sentir la danza» lo que realmente le importan.

Como todo buen bailarín, reconoce un buen suelo por el sonido y con tan solo probarlo. «No es una cuestión de tiempo, desde el momento en que lo pruebo, puedo decir si el suelo me interesa o no». Y, Agustín de Beauce, desde hace tiempo buscaba un suelo adecuado para su joven protegido. La tarea no era fácil, cuando se busca una tarima capaz de reproducir un sonido puro. Desde que el Yiyo recibió el panel de prueba Harlequin Liberty™ y bailó sobre él, «fue como una revelación, como si se le diese el instrumento que buscaba». Tanto desde un punto de vista de la sonoridad como de la amortiguación. «El sonido era importante. Quería un sonido natural. El sonido es intenso, pero no siente vibraciones en sus piernas. Desde que baila en la tarima Liberty™, nos hemos dado cuenta que ha evolucionado mucho en su forma de bailar, como si fuera más libre en sus movimientos».

El Yiyo confirma la elección de su manager. «Es muy agradable bailar sobre esta tarima, el sonido es magnífico y me siento seguro». Y su padre concluye: «No sé si el Yiyo llegará a ser una gran estrella del flamenco o no, yo solo deseo que haga lo que más le guste y que lleve a cabo sus sueños».

El Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced

Entrevista con Rocío Fernández, Consejera Técnica de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y directora del Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced.

En 2006 nace un centro totalmente diferente en el barrio de Santa María de Cádiz. Emplazado bajo los antiguos muros de un mercado cubierto de la capital andaluza, la proeza arquitectónica maravilla a sus visitantes. «¡Se quedan con la boca abierta, francamente!», señala la directora del Centro, Rocío Fernández. «Todos los bailarines consideran el Centro como una joyita. Tanto por sus instalaciones como por el magnífico equipamiento de sus salas de danza.» Posee seis salas insonorizadas, equipadas con una tarima de danza Harlequin Liberty™, recubiertas por un tapiz de danza Harlequin Standfast™, recepción y oficinas, y un anfiteatro central equipado con sillas desmontables con una capacidad para 250 personas.

El objetivo del centro, como nos explica su directora, es a la vez, noble y práctico: «Es fundamentalmente un centro de ensayos. Todo el mundo puede aquí ensayar flamenco durante una hora diaria. Y además, de forma gratuita». Las salas se prestan y los espectáculos que representamos en el centro son gratuitos. Además los artistas actúan sin cobrar o con unos mínimos honorarios. «Queremos que los artistas de Cádiz se sientan como en su casa. Que puedan ensayar y preparar sus espectáculos u organizar talleres de flamenco».

Pero no es solamente el Centro de la Merced lo que nos sorprende, sino también la inteligente recuperación urbanística que se ha realizado del conjunto medieval del Barrio de Santa María. Sepan que el Centro de la Merced tiene programados numerosos proyectos, conferencias y representaciones entorno al mundo del flamenco. ¡Y siempre de forma gratuita! ¡Aprovechen esta magnífica oportunidad!

5 preguntas a Rocío Fernández

1. El principal rasgo de mi carácter

La perseverancia, la voluntad.

2. La cualidad que más me gusta en un hombre/mujer

La sinceridad.

3. Mi espectáculo de danza favorito

«De Grana y Oro» y «Cádiz». Aquí se montó y se realizaron todos los ensayos y para mí, fue una experiencia inolvidable. Nos divertimos mucho todos los que integramos el Centro y hubo mucha complicidad con los artistas.

4. Mi lema

Nunca dejar para mañana lo que puedas hacer hoy y siempre, mirar al futuro.

5. Harlequin me recuerda...

... a profesionales como yo, ¡que les gustan las cosas bien hechas!

Harlequin Liberty™ La tarima más segura

Tarima de danza polivalente sobre bloques de elastómero amortiguadores disponible en versión fija o portátil.

NUEVO SISTEMA
DE
FIJACIÓN
SIMPLE, FÁCIL Y RÁPIDO

5 buenas razones para elegir la tarima LIBERTY™

1. Ideal para el flamenco. También para danza clásica, contemporánea y el hip hop
2. Conforme a la norma DIN 18032, parte II
3. Reduce el riesgo de lesiones gracias a sus bloques de elastómero de «doble densidad»
4. No requiere la instalación de micrófonos en los escenarios (sonido uniforme, natural e intenso)
5. Puede recubrirse con un tapiz de danza especialmente concebido para el flamenco, pintada en negro o con barniz transparente para conservar el color natural de la madera

Solución ideal para prevenir lesiones.

Combínela con el tapiz de danza Harlequin STANDFAST™ para un óptimo resultado.

Harlequin Activity™ La tarima con una acústica única

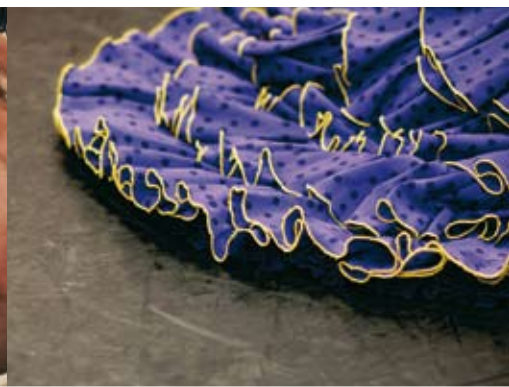
Tarima de danza polivalente para instalaciones permanentes. Ideal para las academias de flamenco.

5 buenas razones para elegir la tarima ACTIVITY™

1. Ideal para el flamenco. También para danza clásica, contemporánea y el hip hop
2. Conforme a la norma DIN 18032, parte II
3. Tarima totalmente flotante que permite evitar la transmisión de vibraciones a las paredes
4. Respecto a la sonoridad del flamenco, atenúa el impacto del taconeado
5. Fácil mantenimiento

POLIVALENCIA Y ROBUSTEZ

Combine nuestras tarimas Harlequin LIBERTY™ y Harlequin ACTIVITY™ con nuestro nuevo tapiz Harlequin STANDFAST™, el tapiz más resistente del mercado y concebido en especial para el flamenco. Esta combinación es la solución ideal para todo tipo de danza.

Harlequin Europe SA
29, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
Tel. INTL +352 46 44 22
Tel. FR +352 46 44 99
Tel. DE +352 46 39 39
Free phone 00 800 90 69 1000
Fax +352 46 44 40
www.harlequinfloors.com
info@harlequinfloors.com

LUXEMBOURG
LONDON
LOS ANGELES
PHILADELPHIA
FORT WORTH
SYDNEY
PARIS

