TEATROS del CANAL
2020/2021

JOSÉ AGUDO / AGUDO DANCE COMPANY
Silk Road
(Ruta de la seda)

Danza

Del 11 al 15 de noviembre

Comunidad de Madrid

JOSÉ AGUDO / AGUDO DANCE COMPANY
Silk Road
(Ruta de la seda)

Sala Negra / Del 11 al 15 de noviembre

Globalización

Aunque es término nuevo y ahora de moda, la globalización es milenaria. La conocida Ruta de la Seda era puente invisible entre Oriente y Occidente, una autopista comercial con canales de ida y vuelta que enlazaba la China exótica, pasando por India, con Italia, pasando por España. Viajaban mercancías de todo tipo: la seda, tela preciada cuya elaboración era el secreto mejor guardado de los chinos, las especias olorosas, perfumes y tintes, marfil y piedras preciosas. Pero inevitablemente también valores, ideas, sensibilidades, arte y cultura. Transitó por allí tal vez la danza. Así conectó a lo mejor el virtuosismo sensual del ancestral *kathak* de la India con la ferocidad y energía del flamenco español. Y hoy por la noche, al término de la función de *Silk Road*, esta suposición debería cobrar fuerza y credibilidad en su cabeza. Al menos, eso es lo que parece querer José Agudo.

Español radicado en Londres, este coreógrafo y bailarín llegó tarde a la danza. Descubrió su vocación por el flamenco en Granada a los 15 años, se fue luego al Centro Andaluz de Danza (CAD) sevillano que le amplió horizontes y lo reafirmó en la danza contemporánea. De allí pasó al Centro Coreográfico de Valencia y entonces le sedujo Inglaterra, donde terminó asentado.

Fundamental en su trayectoria inglesa aparece su trabajo como asistente de Akram Khan, coreógrafo estrella de la nueva danza británica que, de manera natural, tiene fusionado en mente y cuerpo las culturas de la India y Occidente, la danza *kathak*, aprendida de su madre, y el contemporáneo que ha sorbido en el Londres cosmopolita donde nació. Fascinado por esta forma de danza tradicional india, Agudo quiso aprenderlo y lo tuvo también

de instructor *kathak*, el mejor que podía encontrar en todo Reino Unido. Y al unísono, maestro y alumno trabajaban juntos en las sofisticadas producciones de Khan, entre ellas *Desh*, *iTMOi*, *Until The Lions* y quizá, muy especialmente para el pupilo, *Torobaka*, ese duelo de titanes que reunió, justamente en el escenario de estos Teatros del Canal, a Khan, con su *kathak* reinventado, y al sevillano Israel Galván, con su flamenco deconstruido.

Durante sus días de aprendizaje *kathak* no dejaba de asombrarse Agudo por las coincidencias con el flamenco que se había traído de Granada, así que cuando finalmente decidió crear en Londres su propia compañía, en 2017, grande fue la tentación de mostrar (y demostrar) la hermandad entre aquella danza exótica de la India y el baile tradicional español. *Silk Road* (*Ruta de la Seda*) claramente apunta a este propósito y al mismo tiempo supone una notable reunión de talentos sobre el escenario.

La obra está estructurada en tres partes perfectamente diferenciadas pero tremenda e intencionadamente conectadas. Abre con un solo de flamenco que ha montado para Agudo el conocido bailaor y creador español Rafael Amargo y prosigue con un segundo solo, en el que el mismo bailarín, ahora descalzo y llevando *ghungroos* (esas características campanitas) atados a sus tobillos, se desdobla bajo el dictado coreográfico de Nahid Siddiqui, toda una autoridad *kathak*. Ya deja pistas este primer bloque de parecidos inevitables entre las dos danzas que ahora conviven dentro del mismo bailarín. Algo de complicidad existe entre la bota que agrede el suelo con su taconeo y el pie desnudo que tintinea campanitas y se ensaña contra el linóleo.

Y cierra entonces con *Full Circle*, un dueto firmado por el mismo José Agudo, en el que baila acompañado del virtuoso intérprete de danza Kenny Wing Tao Ho. En teoría diferentes, cultural y estilísticamente, juntos vienen a corroborar la tesis de la propuesta. Coinciden en algunas estructuras de movimiento pero cada uno conserva el aire y hálito propio y reconocible de *kathak* y flamenco respectivamente. Siendo auténticos no pueden ocultar sus coincidencias, la inequívoca complicidad que parece haber entre dos danzas aparentemente ajenas, una alianza que se remonta tal vez a esa conexión propiciada en otro tiempo, ya perdido en los anales, por ese intercambio fascinante que supuso la Ruta de la Seda y unió de manera natural cosas de Oriente y Occidente.

FOTOGRAFÍA: ©GEORGE ANASTASAKIS

No menos importante ni insólita aparece al fondo la fusión sonora con la música en directo del jazzista Bernhard Schimpelsberger, que se ha dedicado al estudio profundo de la tabla india, y Giuliano Modarelli, que ha estudiado *jazz* y música clásica de la India, acompañados por la fuerza y poesía de voces femeninas grabadas. Todo moviéndose bajo la iluminación de rayos cruzados de luz creada para el espectáculo por la veterana Jackie Shemesh, en una propuesta de danzas interconectadas que parecen hermanas y que al final quiere que te lleves a casa una reflexión sobre los verdaderos orígenes de esa idea de globalización que quieren vendernos como fenómeno de nuestros días.

Omar Khan

Estreno en España
***País*: Reino Unido**
***Género*: flamenco, Kathak, danza contemporánea**
***Duración*: 1 hora y 30 minutos (con intermedio de 20 minutos incluido)**

Primera parte (de Occidente a Oriente)

Solo de flamenco
Coreografía: Rafael Amargo
Intérpretes: José Agudo, Bernhard Schimpelsberger, Giuliano Modarelli

Solo de kathak
Coreografía: Nahid Siddiqui
Intérpretes: José Agudo, Bernhard Schimpelsberger, Giuliano Modarelli

Segunda parte (Círculo completo)

Full Circle
Coreografía: José Agudo
Intérpretes: José Agudo, Kenny Wing Tao Ho, Bernhard Schimpelsberger y Giuliano Modarelli

Coreógrafo e intérprete: José Agudo
Coreógrafo invitado (flamenco): Rafael Amargo
Coreógrafo invitado (kathak): Nahid Siddiqui
Intérprete invitado (dueto): Kenny Wing Tao Ho
Compositor e intérprete: Bernhard Schimpelsberger
Compositor e intérprete: Giuliano Modarelli
Voz (flamenco): Mayte Maya
Voz (kathak): Jataneel Banerjee
Voz (dueto): Alaha Soroor
Diseño de luces: Jackie Shemesh
Dramaturgia: Lou Cope
Diseño de vestuario: Kimie Nakano
Confección de vestuario: Caroline Mirfin
Supervisión de vestuario: Michelle Shaw
Dirección de ensayos: Claire Cunningham
Preparadores: Olga Llorente, Nuria García, Yuko Inoue, Archita Kumar, Shivani Sethia
Dirección técnica: Lara Davidson
Ingeniería de sonido: Nick Atkins
Dirección artística: José Agudo
Producción y dirección ejecutiva: Claire Cunningham
Producción musical: Bernhard Schimpelsberger

Trabajo conjunto de Sadler's Wells London, ŻfinMalta National Dance Company, DanceEast, Dance4, Akademi

Con el apoyo de Arts Council England, Impulstanz Vienna, DanceXchange, Teatros del Canal, University of Roehampton, Stratford Circus Arts Centre, The Place, University of East London, Lisa Ullmann Travelling Scholarship Fund, Swindon Dance, oficina de asuntos culturales y científicos de la Embajada de España en Londres

#JoséAgudo @TeatrosCanal

TEATROS del CANAL

FOTOGRAFÍA PORTADA: ©VIPUL SANGOI