Mauro Bigonzetti: "Hay un fuego singular en esta compañía: una capacidad técnica formidable y, además, unas personalidades vigorosas"

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín estrenará este viernes en el Coliseo "Cantata", reconocida obra del coreógrafo italiano, uno de los más relevantes de la danza actual en Europa

9 de marzo de 2022 • 09:00

Néstor Tirri
PARA LA NACION

"En Buenos Aires me siento como en familia". Así el coreógrafo italiano Mauro Bigonzetti, que hoy estrena "Cantata"
CORIS FERNANDEZ | AFP

"Actuamos con voz en un regalo del día." La frase, pronunciada las palmas como en una plegaria, la pronuncia Andrea Chiarelli, director del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, antes de comenzar el ensayo que conducirá el artista invitado: **el italiano Mauro Bigonzetti**, uno de los coreógrafos más relevantes de la danza actual en Europa. La directora cubalá y su estudiante son una expresión así: cantantes. "Lo que este crisolar está generando es energía de amor".

En el escenario de la sala Martín Coronado, Bigonzetti continúa a repasar con los bailarines algunos pasajes de la obra de su producción que dará a conocer en la Argentina, un título tan simple y elocuente como la concreción que invoca: **Cantata**. Estrenada en Lisboa en 2006, la pieza ha sido presentada y celebrada en múltiples ciudades del mundo, hasta convertirse en **una muestra de "clásico" del repertorio contemporáneo**. Su estreno está previsto para este viernes en el Teatro Coliseo, donde se realizarán dos funciones con música y voces en vivo, para luego pasar al San Martín, donde la compañía la mantendrá en cartelera (con música grabada) hasta fines de abril.

El emprendimiento es una coproducción del Teatro Coliseo –gestión de su titular, la bailarina Elisabetta Riva– y del Instituto Italiano de Cultura, que dirige la violinista (paleontóloga) Donatella Canova. La apertura con Danza de artistas (así titulan ya latos documentos en alianza con el signo) estuvo, del Consulado de Italia (con *Piazzolla Picture*, el espectáculo con que se cerró la temporada pasada del Coliseo.

Para los integrantes del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín Bigonzetti sólo tiene halagos: "necesitan mi oficio, mi otra humanidad, algo muy importante, más allá de la técnica"
CORIS FERNANDEZ

Esa bella intensidad mediterránea

"Cada compañía a la que voy a montar una obra nueva es un universo distinto", reflexiona el versátil Bigonzetti, en un descanso del ensayo. El artista ve en sus partitas hasta un artista Salepel, las figuras y las gestos que iconiza en danza y en tics de Cantata revela el manual (o el estilo) de esta coreografía escenario de cuerpos otros, representante el más auténtico de su país. "Cada grupo –agrega– tiene su altura propia, con su identidad cultural, social. Pero las que tengo más presentes son experiencias enormes en el Teatro, en el New York City Ballet, donde tuvo el mismo profundamente, pero también en compañías (más) europeas, el Ballet de Brasil, de Chile y de Argentina. Aquí, en Buenos Aires, me siento como en familia."

En el Ballet Contemporáneo del San Martín aseguro haber encontrado "mucha humanidad, algo muy importante, más allá de la técnica", algo que considera "fundamental para transmitir "la bella intensidad mediterránea y africana que notoriamente rodean esta pieza". Algo que también experimentó en Verona (la ciudad de Romeo y Julieta, en este momento crucial). "Allí no tienen un ballet –salvo– pero hablé y me sentí muy bien: la compañía veronesa tiene algo. Tal vez porque soy un tipo disponible, abierto".

-El Anabelleto, de Raggio Emilia, es una troupe conocida en Buenos Aires porque venía a menudo, con Amedeo Amodio a la cabeza. ¿Qué significa para vos esta compañía, en la que hiciste tus experiencias de iniciación y de la que llegaste a ser su director artístico?

-En mi compañía de referencia. "Sí" en el Teatro dell'Opera di Roma, para creció en el Anabelleto, durante diez años, con la dirección de Amodio, hasta que pasó a dirigirla yo. Dejé la dirección y me convertí en coreógrafo residente. En mi compañía del nuevo. Tres experiencia clave, de mi, yo años: un año largo.

-Se supone que tu experiencia al frente del Ballet del Teatro Alla Scala de Milán habrá sido muy distinta. Fue, creo, un acto, cuando debiste en segundo período Riccardo Muti, quien dos años antes había tenido que renunciar por presiones sindicales. Y te pregunto porque se dice que trabajar en los grandes teatros oficiales no es un "partido" fácil de ganar...

-Sí, para nada. Alla Scala es uno de los teatros más bellos del mundo, pero son difíciles para trabajar: hay que pasar que allí entran más de mil personas, con mucha burocracia: se pierde el ojo creativo para atender y resolver problemas. La vena creativa desde que nacimos, y esto no pude permitírmelo. Por eso di cabo de un año disolvió la compañía. Pero sigo trabajando para ellos.

TE INFORMAMOS EL CIERRE DE LOS GRANDES TEATROS ALLANA INFORMARNOS A LA ALTURA DE NUEVOS PROBLEMAS

-Ahora?

-Sí, en noviembre hice nuevo ballet, el *Prometeo Nuevo*, y se estrenó una vez, en estreno mundial, titulado *Medea*, con la colaboración de mi fiel iluminador y scenógrafo, Carlo Cerri. En ambos casos, con Roberto Bolle, el primer bailarín de la compañía.

-A principios de siglo hiciste un *Romeo y Julieta* con la partitura de Prokofiev, como la mayoría de las otras versiones. ¿Hay algunas de las precedentes con la que te has sentido más afín?

-No. Mi versión es totalmente diferente de la de Kenneth MacMillan o de la de Akram Khan. Hay una, más interesante, de Oleg Vinogradov, hecha para el Teatro Mariinsky de San Petersburgo: el teatro, que tiene una hermosa compañía de ballet, ahora se llama Mariinsky. Pero la vida tangueo se parece a la vida.

-Para tu pieza *Alice*, montada para la compañía Gauthier Dance, de Stuttgart, monte una banda sonora original de Ausrel, el mismo grupo cuya música ahora se escuchará en vivo en el Coliseo, acompañando *Cantata*. ¿Hay un parentesco estético entre esa música y tu danza?

-En Stuttgart trabajé con las dos compañías, el ballet oficial y la Gauthier Dance, y las artísticas que con Ausrel tenemos cierta afinidad, porque usa la música popular de todo el mundo, cubanos, así que da valor folclórico o popular, eso que decíamos a una biografía antropológica.

-Hasta no hace mucho, daba la impresión de que la danza contemporánea en Italia era un poco más "conservadora" que la alemana o, claro, que las americanas, la del norte y la latina. ¿Sigue siendo así?

-Ha evolucionado y se ha diversificado. Por ejemplo, está Monica Casadei, que estuvo en Alemania, en la compañía de Wuppertal, y ha tomado voces de Pina Bausch, no la cual el resultado está más cerca de la danza teatro que de la danza contemporánea.

Sobre su experiencia en la Scala de Milán, Bigonzetti se refiere a un tiempo en etapa. "Es una de los teatros más bellos del mundo, pero muy difíciles para trabajar, con mucha burocracia: se pierde el ojo creativo para atender y resolver problemas"
CORIS FERNANDEZ | AFP

-En tu estilo como coreógrafo, siento te ha quedado del neoclasicismo de Balanchine que hablaba en tu etapa joven?

-No sólo en la quedado: para mí es mi maestro. En realidad, es el maestro de maestros, de Diaghilev, Petrushka, de Gala, Nuvorati... Es el maestro de todos, si bien algunos han desarrollado enormemente su originalidad, su creatividad.

En *Cantata* hay un día de mujeres de una sensualidad tan fuerte que sorprende por la espontaneidad con que se expresan. ¿Esa erotismo es habitual en las celebraciones populares de esas regiones del Salento y otras culturas mediterráneas?

-Sí. Sí. Es un momento que hacer sentir! Sí, claro, la sensualidad está muy desarrollada en esa geografía, en el Salento, pero también en Sicilia y otras regiones del sur, de las que recuperamos esas cualidades y esos bailes. La sensualidad es la base de todo: es cuando es ser se pone en contacto con lo externo y, en particular, con el prójimo.

El ensayo concluye antes de lo previsto: hay que "pasar" las horas que dicta esta vida en otras clínicas mediterráneas, mirando, antes de ser subidas en público. "Me gusta mucho trabajar con esta gente", agrega Bigonzetti al hacer del escenario a Sicilia. "Hay un fuego singular –insiste– en todo la compañía y en cada una. Nunca me preocupo hasta la técnica (con la personalidad, pero otro) tiene las dos cosas, una capacidad técnica formidable y, además, personalidades individuales vigorosas."

Era de rigor preguntarse cuál sería la próxima "aventura Bigonzetti". "Más, hace tres semanas hice una *Carmen* en el Teatro Regio de Parma y me aparecí una nueva "aventura": pertenezco en Alemania con la Gauthier Dance (una vez más), con el Ballet Nacional de Portugal, otro en Florida, y también en Italia con la M.M. Company, la formación propia del Anabelleto, que pertenece a Raggio Emilia... Nunca para quieto."

Para agendar

Los ensayos del 10 y 11 de marzo en el **Teatro Coliseo, con música en vivo, tienen entrada gratuita**, y se retiran en la boletería (M. T. de Alvear 1219), a partir del miércoles 9, de 10 a 20 (límites de cuatro entradas por persona). Luego, las presentaciones continuarán en la sala Martín Coronado **en el Teatro San Martín, desde el 25 de marzo**, los sábados y domingos, a las 19, y los martes y miércoles, a las 20, hasta el domingo 24 de abril. Localidades: 1850 (platea) y 1700 (palcos) martes (día popular): 1450.

Por Néstor Tirri