

Por favor devuelva a la caja indicada al salir de la galería.

THE DANCER WITHIN

Guía de la Exposición

*La publicación de esta guía ha sido posible gracias a la Institución Smithsonian,
United Dance Merchants of America, y The Enchanted Garden Conservatory of Music, Dance & Drama.*

EL BAILARÍN QUE LLEVO DENTRO

Creada por Rose Eichenbaum

El Bailarín Que Llevo Dentro fue realizada con el generoso aporte de United Dance Merchants of America, presentador de National Dance Week. Apoyo adicional proporcionado por The Enchanted Garden Conservatory of Music, Dance & Drama in Ridgefield, Connecticut.

La fotógrafa agradece a los bailarines, coreógrafos y directores artísticos que generosamente aceptaron participar en esta exhibición. Un agradecimiento especial a las siguientes personas: Aron Hirt-Manheimer, editor, Masters of Movement; Lisa Zeno Churgin, A.C.E.; Caroline Newman, Smithsonian Books; y Betzalel N. Eichenbaum.

Fotografías y texto cortesía de Rose Eichenbaum, de sus libros Masters of Movement: Portraits of America's Great Choreographers y The Dancer Within: Intimate Conversations with Great Dancers, y su proyecto actual, From the Wings.

El Bailarín Que Llevo Dentro fue diseñada, editada, y producida por la Oficina de Exhibiciones de la Institución Smithsonian. La gira de la exposición fue organizada por el Servicio de Exposiciones Itinerantes de la Institución Smithsonian (SITES).

Esta guía fue comisionada por el Servicio de Exposiciones Itinerantes de la Institución Smithsonian (SITES) para la gira nacional de de la exposición *El Bailarín Que Llevo Dentro*. Para más información sobre la exposición y una copia descargable de esta guía, por favor visite la página web: www.sites.si.edu/exhibitions/exhibits/dancer_within/spanish.pdf.

La exposición fue elaborada en español por Carlos Plaza del Museo de Ciencias de Miami con el apoyo del Centro Latino Smithsonian.

INTRODUCCIÓN

El baile es más que movimientos, más que una simple diversión. En sus mejores momentos, el baile refleja nuestra cultura, se dirige a los asuntos de nuestros tiempos, y expresa lo más profundo de nuestras emociones.

Esta exhibición explora el mundo del baile teatral desde la perspectiva de los individuos que han dedicado su vida a esta modalidad artística. Ya sea en la cumbre de su carrera o en su retiro, estos artistas están impregnados de lo que muchos llaman el espíritu.

El espíritu no sólo inspira y motiva a los bailarines y coreógrafos, sino que les sostiene en que cada fase de su vida, ayudándolos a superar las tribulaciones de una carrera que suele ser corta. Una vez se abre el telón o el director ha señalado “acción”, el artista no debe contenerse. Al bailar, el espíritu domina y el bailarín interior se revela.

Las fotografías de Rose Eichenbaum y sus entrevistas con estos artistas captan al bailarín interior.

DECLARACIÓN DE LA FOTÓGRAFA

Hace diez años emprendí un viaje para descubrir el hilo creativo que define y anima a los mejores bailarines y coreógrafos actuales. Con cámara y grabadora en mano, entré a estudios, hogares, y vida interior de muchas de las grandes figuras del baile, desde el escenario de concierto y Broadway hasta el musical de Hollywood y la pantalla de televisión.

Se hizo evidente que quedaba desaprovechada y sin documentar una abundancia de conocimientos y tradiciones, especialmente aquéllos de los maestros de baile de mayor edad. Comencé entonces a anotar sus historias personales con un sentido de urgencia. Fue un gran alivio ganar la confianza de bailarines y coreógrafos. Muchos de ellos me encomendaron sus historias

de dificultades y triunfos, incluso revelando sus secretos. En el caso de algunos artistas, como José Greco, Anna Sokolow, y Fernando Bujones, fui yo quien les tomó su última fotografía.

— Rose Eichenbaum

Sin Título, Hollywood, California, 1985

La motivación, disciplina, y dedicación definen la vida del bailarín. Enfrentan agotadores entrenamientos y ensayos, exigentes giras, lesiones que amenazan su carrera, constante competencia, inestabilidad económica, y períodos de inseguridad. La mayoría no lo considera demasiado sacrificio para poder llegar al escenario.

**Carmen en *It All* (El todo)
por Dwight Rhoden,
Los Angeles, 2002**

¡El baile es transformación! El público está observando tu trabajo. Te pasas la vida entera tratando de elevarlos a otro nivel. También pasas la vida entera preocupado de que tal vez no lo logres.

— CARMEN DE LAVALLADE

Nacida en 1931, Carmen de Lavallade estudió con dos leyendas del baile, Lester Horton y Carmelita Maracci, antes de dirigirse a Broadway y realizar una carrera de más de cinco décadas. Ha interpretado papeles principales con la Ópera Metropolitana de Nueva York (MET), el Teatro del Ballet Americano (ABT), y el Teatro Alvin Ailey de Danza Americana (AAADT).

Peter Boal en la Escuela de Ballet Americano (SAB), Nueva York, 2004

Cuando cesan los aplausos, vas a tu camerino, te quitas el maquillaje, te das una ducha y te vas a casa. Entonces viene la soledad. Incluso cuando llegas a casa y alguien a quien quieres te pregunta “¿Cómo te fue?” le dices “de maravilla”. Pero el sentimiento ya se está evaporando. Todo es tan efímero, tan completamente temporal.

— PETER BOAL

Nacido en 1965, Peter Boal ha bailado en todos los principales ballets en el repertorio del Ballet de la Ciudad de Nueva York (NYCB). Su innata musicalidad y gran dominio de la técnica del ballet lo convirtieron en uno de los bailarines más memorables del NYCB. Boal se retiró del escenario en el 2005, y ahora es director artístico del Ballet del Noroeste Pacífico (PNB) en Seattle.

Desmond Richardson, Nueva York, 2005

Ahora me doy cuenta que sólo cuando estás dispuesto a expresarte abiertamente como artista es que realmente comienzas a compartir con los demás. Es el realismo que pone tu trabajo al alcance del público. El espectador ve un gesto auténtico, no un gesto bailado – un paso auténtico, no un paso bailado. Estas son las cosas en las que me estoy concentrando ahora, convirtiendo los momentos auténticos en momentos de baile.

— DESMOND RICHARDSON

Nacido en 1969, Desmond Richardson alterna entre el ballet y la danza moderna, el escenario de Broadway y los largometrajes. Es un bailarín muy expresivo que interpreta la coreografía y comunica su significado con profundidad e inflexión. Habiendo sido miembro del Teatro Alvin Ailey de Danza Norteamericana (AAADT) por mucho tiempo, hoy en día es codirector del Ballet Contemporáneo Complexions (Semblantes) en la ciudad de Nueva York. es director artístico del Ballet del Noroeste Pacífico (PNB) en Seattle.

José Greco, Lancaster, Pensilvania, 1999

Siempre tuve una conexión con el público. Con el tiempo, llequé a ser muy famoso, un artista taquillero. Aún así, nunca pensé que era un gran bailarín. Pero siempre dejaba a la gente con una imagen. Las mujeres me deseaban y los hombres querían ser como yo.

— JOSÉ GRECO

Nacido en Italia y criado en Brooklyn, José Greco (1918–2002) popularizó el baile español y flamenco en todo el mundo. Se convirtió en estrella internacional, presentándose en obras teatrales, películas, televisión, clubes nocturnos, y estadios. Expresando el machismo del bailarín español, se presentaba junto a su compañía ante un público entusiasmado en todas partes del mundo.

Cynthia Gregory y Fred, Greenwich, Connecticut, 2005

Me gustaría que el público norteamericano se identificara más con los bailarines y que no nos vieran como personas esotéricas apartadas de la vida cotidiana. Si vieran a los artistas como auténticos seres humanos, más gente aceptaría las artes, y la nuestra sería una sociedad más feliz.

— CYNTHIA GREGORY

Nacida en 1946, Cynthia Gregory apareció en la portada de Dance Magazine (Revista Danza) por primera vez a la edad de siete años. Los críticos y aficionados han aplaudido su dramática interpretación de obras clásicas, su fraseo, su majestuosa presencia, y su sólido equilibrio y técnica. Gregory ha bailado con los más famosos bailarines del ballet, incluyendo Rudolf Nureyev, Erik Bruhn, Mikhail Baryshnikov, y Fernando Bujones. Es mejor conocida por su papel en *Swan Lake* (Lago de los Cisnes), una de más de 80 obras en su repertorio.

Madeline a los quince años de edad, Hollywood, 2003

A veces la danza puede ser un desafío, y esa es la razón por la cual muchos dejan de practicarla después de un tiempo. Pero yo pienso que uno crece cuando se enfrenta a los retos, ya sea en el baile o cualquier otra cosa que hagas. La danza te enseña a ser fuerte, a superar los obstáculos en vez de esquivarlos.

— MADELINE EILBER WARREN

Nacida en 1987, Madeline Eilber Warren heredó su amor por el baile de su mamá, Janet Eilber, ex primera bailarina de Martha Graham. Warren comenzó a bailar a los tres años de edad. Hoy en día estudia periodismo turístico en la Universidad de Nueva York (NYU), y continúa asistiendo a clases de baile y expresándose a través del baile.

Rasta Thomas, Playa de Newport, California, 2005

Sí, estoy motivado por la fama. Para mí la fama significa libertad artística. En este país necesitas ser famoso para alcanzar tus metas profesionales, para que la gente escuche tus ideas y aporte dinero para tu poder realizar tu visión artística. La carrera es demasiado corta para no tratar de alcanzar las cotas más altas del éxito profesional.

— RASTA THOMAS

Con una versatilidad y determinación que no parecen tener límite, Rasta Thomas (nacido en 1981) ha participado en conciertos, obras de Broadway, anuncios de televisión y largometrajes. Su incesante búsqueda de papeles significativos, retos físicos, y libertad artística le han creado una reputación como el joven innovador de la danza.

Toni Basil, Los Angeles, 1999

Mucha gente piensa que los coreógrafos inventan bailes coordinando movimientos técnicos con la música.

Pero la coreografía no sólo consiste de pasos; es una combinación de montaje, patrones, escenografía, e iluminación. El coreógrafo experto es aquél que hace que el artista parezca completamente espontáneo, como si nunca hubiese tenido coreógrafo.

— TONI BASIL

Nacida en 1943, Toni Basil es una bailarina de formación clásica y experta en varios estilos de baile. Ha estado a la vanguardia del baile y la música por treinta años, como bailarina, coreógrafa, directora, y productora. Basil ha creado la coreografía para los espectáculos de Bette Midler, Mick Jagger, David Bowie, y Tina Turner entre otros artistas.

**Quartet from Drastic Cuts
(Cuarteto de Cortes Drásticos)
de Donald Byrd,
Dallas, 2001**

Siempre corres un riesgo cuando retas al cuerpo. Cuando retas a la mente, emprendes una búsqueda espiritual, y puede ser que no regreses. Pienso que es igual con el cuerpo. Yo también tengo un plan. Quiero probar los límites del cuerpo. No sólo el cuerpo físico, sino la mente también.

— DONALD BYRD

Después de una carrera bailando con las compañías de Twyla Tharp, Karole Armitage, y Gus Solomons Jr., Donald Byrd (nacido en 1949) desarrolló un estilo de movimiento que integra el baile afroamericano tradicional con técnicas de ballet y danza moderna. Sus obras usualmente tratan temas controversiales como el racismo y el abuso sexual.

Amelia de Edouard Lock, Universidad de California en Los Angeles, 2004

Yo pienso que tanto el coreógrafo como el bailarín tienen que probar los límites de su control. Cuando invitas al fracaso—un principio dramático fundamental—al escenario y lo muestras al público, arriesgas tu ego y entras en un nuevo y excitante conjunto de realidades.

— EDOUARD LOCK

Nacido en 1954, Edouard Lock emigró con su familia de Casablanca a Montreal, Canadá, donde comenzó a estudiar danza a los 18 años de edad. Coreografió su primer ballet a los 21 años. En 1980 fundó La La La Human Steps (La La La Pasos Humanos) como foro para presentar su singular estilo de baile—el ballet tradicional llevado a extremos técnicos y teatrales.

Michael Blake y Stephanie Guiland-Brown en *Jazz Train* (Tren de Jazz) de Donald Byrd, 1998

Los médicos dijeron que necesitaba cirugía de prótesis de cadera. Mi carrera de más de dos décadas había terminado. Lloré por un mes escondido en mi apartamento y bebiendo en exceso. No quería vivir sin bailar. ¿Qué otras habilidades tenía? De ser el bailarín suertudo que siempre tenía trabajo mi convertí en alguien sin ingresos.

— MICHAEL BLAKE

Nacido en 1958, Michael Blake se sometió a cirugía de prótesis de cadera en el 2005, después de que una carrera bailando con las compañías de Murray Louis, José Limón, Donald Byrd, y Joyce Trisler lo dejó con una articulación de la cadera desgastada y dañada. Hoy en día está de regreso en el escenario con la Compañía de Danza Paradigma de Nueva York (PDC).

El Camerino de Tommy Tune, Las Vegas, 1999

La gente a menudo piensa que la angustia y el tormento inspiran el trabajo creativo, pero para mí es el amor. El amor es la más poderosa fuente de creatividad. Yo trato de infundir este ingrediente mágico en mi trabajo, y cuando lo hago, todo está bajo control. El éxito es producto de realizar lo que amas y te apasiona.

— TOMMY TUNE

Nacido en 1939, Tommy Tune es la única persona en ganar nueve Premios Tony en cuatro categorías diferentes—como bailarín/cantante/actor (en papeles principales y de reparto), coreógrafo, y director. Tune es la fuerza creativa detrás de muchos de los éxitos más grandes de Broadway, incluyendo *The Best Little Whorehouse in Texas* (La Casa más Divertida de Texas), *The Will Rogers Follies* (El Teatro de Revista de Will Rogers), *Nine* (Nueve), *My One and Only* (Mi Único y Verdadero Amor), y *Grand Hotel* (Gran Hotel).

Ann Reinking durante la presentación de *Fosse*, Manhattan, 1999

Como bailarina tuve el privilegio de interpretar la expresión de otra persona, pero también estaba mezclando mis propios sentimientos. El arte no es una ciencia. No hay leyes, patrones absolutos, ni fórmulas. Lo único que se sabe con certeza sobre la creatividad y la expresión individual es que son puramente humanas.

— ANN REINKING

Nacida en 1949, Anne Reinking fue discípula del gran coreógrafo Bob Fosse, y es la más destacada intérprete de su estilo de danza jazz. Reinking bailó en muchas de las producciones de Fosse, incluyendo *Cabaret*, *Chicago*, y *Dancin'* (Bailando). Más tarde, volvió a presentar *Chicago* y montó el musical de Broadway, *Fosse*, en tributo a su difunto maestro. Ambas obras recibieron el premio Tony en la categoría de mejor musical.

Russ en el papel de Riff, Los Angeles, 2005

Yo era un bailarín callejero. Me gustaba trepar, saltar—cualquier cosa que involucrara el movimiento corporal. Me inspiraron los bailarines acrobáticos que vi en las películas— como Fred Astaire, que bailaba sobre los muebles y con escobas y colgadores de pie. Los Hermanos Nicholas me dejaron anonadado con sus increíbles saltos, y me fascinaba ver a Gene Kelly trepar por las paredes y columpiarse de sogas.

— RUSS TAMBLYN

Nacido en 1934, Russ Tamblyn es mejor conocido por su interpretación de Riff, el peleonero líder de pandilla en la película ganadora de Oscar, *West Side Story* (Amor sin Barreras). Durante una carrera que abarca seis décadas, Tamblyn ha actuado y bailado en muchas películas, incluyendo *Seven Brides for Seven Brothers* (Siete Novias para Siete Hermanos), *Hit the Deck* (Todos a la Cubierta), y *Peyton Place* (Vidas Borrascosas), por la cual fue nominado al premio Oscar.

Silueta de Chita, Manhattan, 2005

Me ves en el escenario a mi edad y te preguntas, “Caramba...¿por qué no puedo yo? Tiene 73 años de edad y 15 tornillos fijando el hueso de su pierna, y sigue en el escenario”. Tenemos que retornos a nosotros mismos, adoptar un espíritu competitivo, y luchar por conseguirlo. No espero ganar un premio Tony este año, pero ¿por qué demonios, no?

— CHITA RIVERA

Nacida en 1933, Chita Rivera debutó a los 16 años de edad en *Call Me Madam* de Jerome Robbins. Fue la primera en interpretar algunos de los personajes más populares de Broadway, incluyendo Anita en *West Side Story* (Amor sin Barreras), Velma en *Chicago* y la Mujer Araña en *Kiss of the Spider Woman* (El Beso de la Mujer Araña). Ha recibido varias nominaciones y premios Tony, y en el 2002 fue la primera persona Latina en recibir los Honores del Centro Kennedy.

Ben Vereen en su Espectáculo Unipersonal, Costa Mesa, California, 2006

No soy una persona religiosa en el sentido convencional, pero sí creo en una energía divina que existe dentro de cada persona. Algunos le llaman Buda o Alá o Elohim, pero yo le llamo espíritu divino. El impulso para moverse viene del espíritu. Mi deseo de bailar es sólo una manifestación de mi necesidad de expresar el espíritu.

— BEN VEREEN

Nacido en 1946, Ben Vereen es un talentoso cantante, bailarín y actor que dio su gran salto a la fama como suplente de Sammy Davis Jr. en el espectáculo *Golden Boy* (Sueño Dorado). Bailó en varios musicales, incluyendo *Sweet Charity* (Noches en la Ciudad), *Hair*, *Jesus Christ Superstar* (Jesucristo Superestrella), y *Pippin* de Bob Fosse, por el cual ganó un Tony y un Drama Desk Award. Vereen también es reconocido por su participación en la exitosa película *All That Jazz* (Empieza el Espectáculo) y la miniserie *Roots* (Raíces).

Sesión Fotográfica – Evidencia, Nueva York, 2000

Mis bailarines y yo tratamos de hablar sobre la vida real y participar en discusiones sobre raza, clase social y género. Yo quiero motivar a las personas e inspirarlas a sentirse bien con ellas mismas. Quiero que tengan el deseo de liberar su espíritu.

— RONALD K. BROWN

Nacido en 1966, Ron Brown comenzó sus estudios de baile a los 17 años de edad y pronto surgió como un poderoso y enérgico bailarín. Sus bailes, caracterizados por un vocabulario de movimiento original, una exuberancia de energía, y montajes dramáticos, cuentan las historias de la comunidad afroamericana y despiertan el orgullo étnico. En 1986 Brown formó su propia compañía, llamada Evidencia, para presentar lo que él llama narración cinética.

Anna Sokolow, Apartamento de la calle Christopher, Manhattan, 1999

*La creatividad no se puede describir.
Sólo se puede mostrar.*

— ANNA SOKOLOW

Anna Sokolow (1910–2000) realizó la primera parte de su formación como bailarina en Nueva York con la bailarina y coreógrafa Martha Graham, y el compositor y director de música Louis Horst. Por más de 50 años, Sokolow se destacó como coreógrafa, explorando asuntos sociales y temas de alienación, soledad e injusticia.

Bill T. Jones, Harlem, 2001

El artista debe ser el individuo más libre de nuestra sociedad. Debe establecer una agenda a favor de la libertad personal y la investigación intelectual. El artista debe hacer lo que él piensa necesario, y atreverse a ser tan libre como quiera.

— BILL T. JONES

Bill T. Jones (nacido en 1952) y Arnie Zane crearon la Compañía Bill T. Jones/Arnie Zane para poder comentar sobre asuntos sociales, incluyendo la identidad sexual y la raza. Después de la muerte de Zane en 1988, Jones continuó bailando y coreografiando con la compañía que establecieron juntos. La Dance Heritage Coalition (Coalición para Conservar las Tradiciones de la Danza) lo considera “un irremplazable tesoro del baile”. En el 2007, Jones recibió el premio Tony por su coreografía en la obra *Spring Awakening* (Despertar de Primavera).

Katherine Dunham, Festival de Baile de Jacob's Pillow, 2003

*Pregúntate, “¿Quién soy yo?” Y después que sepas
quién eres, pregúntate, “¿Por qué estoy aquí? Y luego
pregúntate “¿Estoy cumpliendo con mi propósito?
Y si no, ¿por qué no?*

— KATHERINE DUNHAM

La antropóloga Katherine Dunham (1909–2006) abrió camino para los bailarines y coreógrafos afroamericanos creando su propia técnica de movimiento y una escuela basada en sus investigaciones sobre la danza en el Caribe. Revolucionó la danza teatral y popular en los Estados Unidos al introducir los movimientos y ritmos afrocubanos en sus presentaciones teatrales y cinematográficas. Dunham también era una fuerte defensora de los derechos civiles y la lucha en contra del racismo.

Apartamento de Yuriko en Manhattan, Nueva York, 2005

Aquel primer día en el estudio de Martha Graham se me abrieron las puertas como bailarina. En ella vi la libertad, la salvación. No había sido aceptada como norteamericana, ni siquiera como persona. Me habían quitado todas mis posesiones. Pero sus palabras sencillas, “Si eres una buena bailarina, serás aceptada,” mi llenaron de esperanza y motivación. Para mí significó la supervivencia.

— YURIKO

Nacida en 1920, Amemiya Kikuchi, también conocida como Yuriko, fue una de miles de ciudadanos estadounidenses de origen japonés internados en campamentos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943 fue liberada del Campamento de Traslado Río Gila en Arizona y emprendió camino hacia el estudio de Martha Graham en Nueva York. Yuriko fue aceptada en la Compañía de Danza de Martha Graham y se convirtió en una de las más expresivas y conmovedoras intérpretes de la técnica de baile de Martha Graham.

Jacques d'Amboise en una calle de Manhattan, 2004

Imagina esto... trabajar con George Balanchine, Frederick Ashton, Jerome Robbins, y Antony Tudor, bailar con las mejores bailarinas en todo el mundo, ser dirigido por Igor Stravinsky, protagonizar películas taquilleras. Imagínate... que te paguen por hacer todo esto. ¿Por qué querría hacer otra cosa?

— JACQUES D'AMBOISE

La madre de Jacques d'Amboise (nacido en 1934) lo inscribió en la Escuela Americana de Ballet para apartarlo de los problemas y las pandillas de Nueva York. Atlético por naturaleza y un extraordinario saltador, d'Amboise se convirtió en uno de los mejores bailarines en el Ballet de la Ciudad de Nueva York. También participó en varios musicales de Hollywood, incluyendo *Seven Brides for Seven Brothers* (Siete Novias para Siete Hermanos). En 1976 estableció el Instituto Nacional de Danza, una organización artística para niños.

Leonard Crofoot en el papel de Nijinsky, Los Angeles, 2004

Hoy en día los bailarines y coreógrafos deben luchar para conseguir el tiempo y el dinero para desarrollar su arte y sus ideas. Deben ser sus propios productores, directores, agentes de contrataciones, y publicistas. ¿Cómo se van a dedicar completamente a su arte si tienen que manejar todos los aspectos de su vida artística?

— LEONARD CROFOOT

Nacido en 1948, Leonard Crofoot comenzó a estudiar ballet cuando un médico familiar se lo recomendó para fortalecer sus piernas que habían sufrido los efectos de la polio. El joven se convirtió en un poderoso bailarín, participando con los Ballets de Kirov y Bolshoi y en numerosos espectáculos de Broadway. Crofoot es el creador de *Nijinsky Speaks* (Nijinsky Habla), un espectáculo unipersonal que explora la vida del famoso bailarín de ballet, Vaslav Nijinsky.

Sobre una rama en el Parque Central de Nueva York, 1999

La necesidad de extender los límites es parte íntegra de la danza. Debes arriesgarte para descubrir cosas nuevas de tu alma. El artista se expone sutilmente frente al público. El reto de salir al escenario se convierte en un desafío personal. Es como uno demuestra su entereza como persona.

— DAVID PARSONS

Nacido en 1959, David Parsons bailó en calidad de primer bailarín para la Compañía Paul Taylor de Danza antes de establecer la Compañía Parsons de Danza en 1987. Su incansable vigor, ingenio encantador, y continua exploración del potencial corporal le han convertido en uno de los coreógrafos más populares de los Estados Unidos. Con un repertorio de más de 70 obras, Parsons sigue en busca de la esencia del baile.

El Reflejo de Tiler, Lincoln Center Plaza, Nueva York, 2005

¿Cómo me veo cuando estoy bailando? La verdad es que no lo sé. Sé cómo se siente cuando mis brazos están haciendo esto, o cuando estoy en el aire. Pero si yo me estuviera mirando desde la audiencia—¿qué vería? ¿Sería capaz de leer mi mente y sentir mis emociones?

— TILER PECK

Nacida en 1989, Tiler Peck se enamoró del ballet en el estudio de danza de su mamá cuando tenía tres años de edad. A los 11 años, ya estaba bailando en un reestreno de la obra *Music Man* (*Vivir de Ilusión*) en Broadway. A los 15 se convirtió en la bailarina más joven del Ballet de la Ciudad de Nueva York (NYCB). Solista a los 18 años de edad, Peck continúa ascendiendo los peldaños de la fama, impresionando a los coreógrafos, al público, y a los críticos con sus habilidades técnicas, ligereza, velocidad, e intrépida individualidad.

Estudio del Cuerpo–Matthew Rushing, New York, 2000

El bailarín usualmente no sabe el impacto que produce su interpretación en otras personas. El aplauso no expresa lo que sienten. Es cuando alguien se te acerca después de una presentación con lágrimas en los ojos y te dice, “Me tocaste el espíritu, me tocaste el alma,” que uno sabe que ha dejado una huella en su vida.

— MATTHEW RUSHING

Nacido en 1973, Matthew Rushing se propuso bailar con el Teatro Alvin Ailey de Danza Norteamericana (AAADT) después de haber visto una presentación de la compañía cuando era niño. Sus sueños se hicieron realidad después de graduarse de la Secundaria del Condado de Los Angeles para las Artes y recibir el prestigioso Premio Spotlight del Centro de Música. Rushing ha sido un enérgico miembro de la compañía Ailey desde 1992.

Martine van Hamel en la obra *Far, Near, Never* (Lejos, Cerca, Nunca) de Wendy Perron presentada en el Festival de Baile de Jacob's Pillow, 2004

La meta principal de una bailarina es perfeccionar las líneas de su cuerpo. Es como si ella estuviera confinada en una prisión muy pequeña. Dentro de los límites de este angosto espacio, ella trabaja para refinar y embellecer las líneas del cuerpo. Cuando lo logra, queda libre para presentarse ante el público, pero sólo dentro de los límites de su confinamiento.

— MARTINE VAN HAMEL

Cuando niña, Martine van Hamel (nacida en 1945) no podía quedarse quieta. Brincaba en los muebles constantemente, hasta que por fin su madre la inscribió para tomar clases de baile. Van Hamel descubrió de inmediato su pasión por el ballet. Gracias a su extraordinaria técnica, ha trabajado con algunas de las más prestigiosas compañías de ballet del mundo—el Ballet Nacional de Canadá, el Teatro de Ballet Americano, y el Teatro de Danza de los Países Bajos.

Robert La Fosse, Nueva York, 2004

Cuando bailas, tu alma vuela. El tiempo no existe. Puede estar pasando un siglo o sólo un segundo. Se siente como si no existiera la guerra en el mundo, ni el odio, ni la enfermedad. Se siente como lo que se te ocurra imaginar. No cambiaría lo que he vivido para por nada en el mundo. La danza es lo único que sé hacer. Es lo único que he querido hacer. Y...todavía quiero hacer.

— ROBERT LA FOSSE

Nacido en 1959, Robert La Fosse fue elegido por Mikhail Baryshnikov para interpretar algunos de los papeles más difíciles del repertorio del Teatro del Ballet Americano (ABT). Su dramática presencia escénica y habilidosa colaboración con muchas de las mejores bailarinas del mundo, incluyendo Natalia Makarova, Cynthia Gregory, y Gelsey Kirkland, le establecieron como uno de los bailarines más populares de los Estados Unidos. En 1986, Jerome Robbins lo invitó a unirse al Ballet de la Ciudad de Nueva York (NYCB) donde bailó por 16 años.

**Gregory Hines,
Fotografía de Estudio,
Santa Mónica, California, 1999**

Me fascina el claqué. Me fascinan mis zapatos de claqué. Me inspiran, me llenan. Es como si necesitara un trago de güisqui, y yo ni siquiera bebo.

— GREGORY HINES

Gregory Hines (1946–2003) comenzó su carrera artística a los cinco años de edad bailando con su padre y su hermano en teatros y clubes nocturnos alrededor del país. Su participación en obras de Broadway, programas de televisión y largometrajes cuando era un adulto joven le dió nueva vida y significado al claqué (tap). Hines fue nominado al premio Tony por su papel en *Sophisticated Ladies* (Damas Refinadas), *Comin' Uptown* (Vamos a Celebrar a lo Grande), y *Eubie!*, y ganó el Tony por su participación en *Jelly's Last Jam* (La Última Actuación Musical de Jelly).

Lago de los Cisnes montada por Natalia Makarova e interpretada por La Ópera y Teatro de Ballet Tchaikovsky, Berkeley, California, 2006

Yo creo en el destino. Pero también creo que hay muchos factores necesarios para el desarrollo de un bailarín—un físico y proporciones apropiados; contacto con la música, la literatura, y las bellas artes; el entorno y la familia. Pero entonces hay algo más, algo otorgado por Dios—espíritu. ¿Cómo se forma el espíritu?, no lo sé. Eso nadie lo puede explicar.

— NATALIA MAKAROVA

Nacida en 1940, Natalia Makarova provocó una controversia internacional en 1970 cuando abandonó la Unión Soviética en busca de la libertad artística. Makarova pasó a disfrutar de una ilustre carrera con el Teatro del Ballet Americano (ABT) y otras prestigiosas compañías, incluyendo el Ballet Real de Londres (TRB). Hoy en día monta obras de ballet y entrena a bailarines jóvenes.

Ivan Putrov en *Pierrot Lunaire*, El Ballet Real, Covent Garden, Londres, 2005

Puedes decir tanto con gestos, movimientos y energía; puedes expresar tus emociones y pensamientos más profundos, más de lo que pudieras si escribieras un libro. El movimiento no sufre la corrupción de las palabras y sus diferentes significados. Las palabras requieren del cerebro para su interpretación, pero el movimiento se experimenta con el corazón.

— IVAN PUTROV

Los padres de Ivan Putrov (nacido en 1980), bailarines con el Ballet Nacional de Ucrania, lo prepararon para la vida artística. En 1998 fue invitado a unirse al Ballet Real de Londres (TRB), donde fue promovido a primer bailarín en el 2002. En el 2005 el coreógrafo Glen Tetley lo eligió para protagonizar Pierrot, el papel principal de la famosa obra de Tetley, *Pierrot Lunaire*.

**Students of the Asphalt Jungle,
(Estudiantes de la Jungla de Asfalto),
de Rennie Harris,
Birmingham, Alabama, 2006**

El hip-hop es la música característica de esta generación, y refleja los retos personales y sociales que enfrentamos. Salta y gira al compás de la gente, y nos da la libertad para expresar nuestros pensamientos e individualidad por medio de la improvisación. La danza, como cualquier arte, sólo es un vehículo para llevarnos a donde queremos llegar.

— RENNIE HARRIS

Sin ninguna formación profesional, Rennie Harris (nacido en 1964) estableció su compañía Puremovement (Puromovimiento) en Filadelfia, y elevó el baile callejero/hip-hop a un nuevo nivel de respetabilidad como disciplina artística. Harris presenta argumentos culturales por medio del baile hip-hop en obras como *Students of the Asphalt Jungle* (Estudiantes de la Jungla de Asfalto), *Endangered Species* (Especies en Peligro de Extinción), y *Facing Mekka* (Mirando hacia Mecca).

***Walking With Pearl...Africa Diaries*
(Caminando con Perla...Diarios Africanos),
Interpretada por Mujeres Bosquimanas
Urbanas (UBW), Los Angeles, 2007**

Yo bailo y compongo bailes para explorar lo que significa ser la mujer sensual, la mujer maternal, la mujer de negocios, la mujer que cura, la mujer guerrera. Busca aquellas experiencias que te van a ayudar a forjar tu propio sentido del poder, y si estás viviendo experiencias degradantes, examínalas.

— JAWOLE ZOLLAR

Dedicada a trasladar el arte del escenario a la vida cotidiana, Jawole Zollar (nacida en 1950) estableció su compañía Urban Bush Women (Mujeres Bosquimanas Urbanas) en 1984. Su coreografía une los movimientos de diversas culturas a vocalizaciones a capela y poesía con el fin de explorar la experiencia de las mujeres afroamericanas. Sus bailes se enfocan en las tradiciones religiosas y el folclore de la diáspora africana y disipan los mitos racistas, estereotipos sexistas y actitudes críticas hacia los tipos corporales.

Julio Bocca en *El firulete* de Ana María Stekelman, Los Angeles, 2006

En los primeros minutos ya sabes cómo va a reaccionar el público. A veces se siente como si hubiera una gran pared entre tú y ellos—una distancia, un frío. Cuando eso sucede, te sientes como si estuvieras bailando como una máquina. Pero, eso no va a pasar esta noche. Esta noche siento que el público está conmigo.

— JULIO BOCCA

Nacido en Buenos Aires en 1967, Julio Bocca comenzó a bailar bajo la tutela de su madre a los cuatro años de edad. En 1985, a la edad de 18, ganó la medalla de oro en la Competencia Internacional de Ballet en Moscú. Bocca se unió al Teatro del Ballet Americano (ABT) en 1986, donde desempeñó papeles principales durante los siguientes 20 años. En 1990, formó su propia compañía, Ballet Argentino, que realiza giras internacionales.

Groove de Gregory Hines, interpretada por Channing Cook Holmes, Josette Wiggan, y Joseph Wiggan, Conjunto de Claqué Jazz (JTE), Santa Mónica, California, 2005

El sonido de tu zapateo es como el tono de tu voz. A pesar de su juventud, cada uno de estos bailarines ha comenzado a desarrollar su propio sonido. Con el tiempo, serán definidos por la manera como desempeñan sus flaps, time steps y shuffles.

— LYNN DALLY

Desde 1979, Lynn Dally (nacida en 1941) y su Jazz Tap Ensemble (Conjunto de Claqué Jazz) han estado a la vanguardia del renacimiento del claqué. Dedicados a la presentación de coreografía original con el acompañamiento del jazz en vivo, el Conjunto ha colaborado con algunas de las más grandes estrellas del claqué, incluyendo Gregory Hines, Jimmy Slyde, Brenda Bufalino, y Savion Glover.

***La Bella y la Bestia* presentada por el Ballet de la Calle State de Santa Bárbara (SSB), Shanghai, China, 2003**

Todos mis ballets son autobiográficos, especialmente La Bella y la Bestia. La obra trata del anhelo y el deseo de ser deseado, de amar y ser amado. Mientras buscaba movimientos, tanto animales como humanos, descubrí mi bestia interior y volví a vivir la felicidad y el tormento de mis relaciones personales. La danza es una manera de tender la mano en busca del amor.

— ROBERT SUND

Hijo de padres sordos, Robert Sund (nacido en 1954) aprendió desde muy joven que sus manos y su cuerpo eran potentes instrumentos de comunicación. Sund bailó con el Ballet del Noroeste Pacífico (PNB) y el Ballet de San Francisco (SFB) antes de trabajar como coreógrafo. Muchos de sus ballets están basados en la fantasía y cuentan con una proliferación de disfraces.

***En el Valle del Nilo,
de Cleo Parker Robinson,
Denver, 2001***

Trato de presentar obras dinámicas que hablan del respeto para todas las personas. Necesitamos encontrar un idioma espiritual para comunicarnos los unos con los otros y armonizar el latido de nuestro corazón. Les digo a los bailarines de mi compañía que pueden poner las herramientas del baile—pliés, relevés, y developpés—al servicio de algo bello y positivo.

— CLEO PARKER ROBINSON

Nacida en 1948, Cleo Parker Robinson estableció en Denver su escuela y compañía de danza moderna en 1970. Dedicada al cambio social a través de las artes, la compañía Cleo Parker Robinson Dance ofrece programas comunitarios, recursos educativos, y conciertos para promover el amor, la compasión, y la comprensión para todas las personas. En 1998, el presidente Bill Clinton nominó a Parker Robinson al Consejo Nacional de las Artes (NCA).

**Jonathan Porretta en *Fancy Free*
(Sin Compromisos),
Ballet del Noroeste Pacífico (PNB),
Seattle, 2006**

Participar en un ballet clásico como éste que no ha cambiado con los años, es como regresar en el tiempo y recibir la tenue impresión de cómo hubiera sido trabajar con su autor, Jerome Robbins. Bailar en Fancy Free (Sin Compromisos) era como devolverlo a la vida. Sentí su presencia en los detalles más pequeños..

— JONATHAN PORRETTA

Fancy Free (Sin Compromisos), un ballet sobre tres marineros de permiso, se estrenó en 1944. Su éxito le trajo fama al coreógrafo Jerome Robbins y al compositor Leonard Bernstein. *Fancy Free* (Sin Compromisos) sirvió de inspiración para *On the Town* (Un Día en Nueva York), una de las más exitosas obras de Broadway, y una película musical protagonizada por Gene Kelly y Frank Sinatra en 1949.

***Rite of Spring* (El Rito de la Primavera)
de Glen Tetley,
Ballet del Noroeste Pacífico (PNB),
Seattle, 2005**

*Estaba aterrorizado el día que tuve que cruzar el umbral del estudio y presentarme frente a los bailarines. Fue como estar al pie de un precipicio... Pero al involucrarme, mi di cuenta que tenía su propio impulso. Hay algunas partituras que me motivan de una manera cinematográfica. *Rite of Spring* (El Rito de la Primavera) de Stravinsky es una de ellas. Es una música muscular. Comencé a coreografiar en el invierno, y el día que terminé el ballet ya era primavera.*

— GLEN TETLEY

Glen Tetley (1926 –2007) estaba por inscribirse en la escuela de medicina cuando vió el ballet *Romeo y Julieta* de Antony Tudor, y cambió de carrera. Tetley surgió como uno de los bailarines más versátiles de su época tras haber estudiado en Nueva York con los grandes pioneros de la danza moderna y los maestros del ballet que habían emigrado de Europa. En 1962, coreografió su primer ballet, *Pierrot Lunaire*. Hoy en día, los ballets de Tetley forman parte del repertorio de compañías de danza en todas partes del mundo.

***Apolo presentada por el Ballet del
Noroeste Pacífico, 2005
Coreografía por George Balanchine,
©The George Balanchine Trust***

Es probable que haya participado en la obra Apolo más veces que cualquier otra persona en los últimos veinte años. Fue un reto muy difícil, y creo que nunca descubrí su esencia, lo que verdaderamente lleva dentro. Creo que ningún bailarín lo ha logrado.

— JACQUES D'AMBOISE

George Balanchine dijo que la obra *Apolo* “fue el momento decisivo de mi vida” Se estrenó en París en 1928, iniciándole en su carrera coreográfica al estilo neoclásico, en la cual la pureza y la línea, el orden y la sencillez del arte clásico se fusionaron con el espíritu aventurero de la época del jazz en la que vivía. *Apolo* es considerada una de las más importantes obras de ballet, ya que estableció un nuevo y revolucionario estilo dentro de esta disciplina artística.

Don Quixote,
reestrenado por Fernando Bujones,
Orlando, Florida, 2004

¿Cómo va a reaccionar el público cuando sales al escenario si no tienes una presencia imponente—confianza, seguridad y determinación? Si no hay pasión detrás de tus movimientos, los espectadores te observarán, pero no podrás cautivarlos por tu presentación.

— **FERNANDO BUJONES**

Fernando Bujones (1955–2005) es conocido por su carismática presencia escénica, ardiente espíritu, y prodigiosa habilidad técnica. En 1974 ganó la medalla de oro en el Concurso Internacional de Ballet de Varna, Bulgaria, y comenzó una carrera artística de tres décadas que lo consagró como uno de los mejores bailarines de ballet del siglo XX. Después de retirarse del Teatro del Ballet Americano (ABT), asumió y mantuvo el puesto de director artístico del Ballet de Orlando hasta su muerte.

Eiko en *Cambodian Stories* (Historias de Cambodia), Los Angeles, 2006

Nuestro sentido del movimiento viene de nuestra cultura japonesa—la relación del cuerpo a la tierra, no al cielo. Y tomamos nuestro tiempo, nos movemos lentamente. Nuestra presentación se convirtió en una forma de observarnos a nosotros mismos, y dejar que el público se viera en nuestra reflexión, como el reflejo de una flor flotando en un río.

— EIKO Y KOMA

Basados en los Estados Unidos desde 1976, Eiko (nacida en 1952) y Koma (nacido en 1948) crean bailes de ensueño. El dúo de marido y mujer ha recibido honores en cinco continentes por sus cautivantes obras teatrales caracterizadas por el movimiento, la quietud, la luz, y el sonido.

Men's Stories (Historias de Hombres) de Lar Lubovitch, El Festival de Baile de Almohada de Jacob, 2004

Comencé a pintar y a esculpir desde muy joven. Pero supe que quería ser coreógrafo cuando vi mi primera obra de danza a los 20 años de edad. Desde entonces, me siento obligado a pintar con el movimiento en vez de pinturas, y de esculpir con cuerpos en vez de barro. Tuve que convertirme en bailarín para lograrlo, así que comencé a aprender el mundo del baile y su lenguaje.

— LAR LUBOVITCH

Coreografiada en el 2000 con una partitura compuesta de un collage auditivo y música original de Scott Marshall, *Men's Stories—A Concerto in Ruins* (Historias de Hombres—Un Concierto en Ruinas) es una de las mejores obras de Lar Lubovitch (nacido en 1943). Nueve bailarines exploran el complejo mundo de los hombres—su masculinidad, vulnerabilidad, agresividad, competitividad, sexualidad y complicadas relaciones—en una serie de bailes y un montaje teatral presentados como una película dramática.

Mikhail Baryshnikov en *Years Later, Hell's Kitchen Tour*, (Años Después, Gira de la Cocina del Diablo)

**Berkeley, California, 2006,
coreografiado por Benjamin Millepied**

La música es lo primero y lo último. La musicalidad no es todo instinto. Es como la danza, una combinación de formación técnica y sentido de estilo, es comprender la intención emocional y dramática de la música. Escucho la música que bailo una y otra vez hasta interiorizarla. No la escucho pensando en cómo voy a bailar, sino con el fin de conocer su vida, su forma.

— MIKHAIL BARYSHNIKOV

Nacido en 1948, Mikhail Baryshnikov es uno de los más destacados virtuosos del ballet. En 1974, escapó de la Unión Soviética y se estableció en los Estados Unidos donde ayudó a revitalizar y popularizar el ballet. A lo largo de los años, Baryshnikov ha sido director artístico, bailarín de danza moderna, actor, y más recientemente fundador y director de su propio centro de cinematografía, literatura, teatro, y música.

Wigz en Casa en Vegas, Las Vegas, 2006

Pienso que la música y el baile de hip-hop puede ayudar a sacar a los niños del gueto. Cuando bailo al ritmo de canciones como Give It Up or Turn It Loose, de James Brown, It's Just Begun de Jimmy Castor, o Listen to Me de Baby Huey, estoy tratando de llegar a los jóvenes agresivos o con problemas para demostrarles que la danza, y no la violencia, sirve para desahogarse. En mi corazón, para esto bailo.

— MR. WIGGLES (STEFFAN CLEMENTE)

Nacido en 1965, Steffan Clemente, conocido como Mr. Wiggles o “Wigz,” fue criado entre las guerras de pandillas en las calles del Bronx durante la década de 1970. Este destacado artista ganó fama bailando en algunos de los más populares grupos de *hip-hop*—*Rock Steady Crew*, *Electric Boogaloo*, y *Zulu Nation*—antes de trabajar en Broadway y participar en giras internacionales.

Three (Tres) de Ohad Naharin, Compañía Batsheva de Danza, Los Ángeles, 2006

La danza no se encuentra. La danza se lleva dentro. No es como decir, “aquí está la vida, y allá está la danza.” La danza es parte de la vida. Se trata de sensaciones que nos conectan al arte de vivir. Cuando le das forma a estas sensaciones—un lenguaje de movimiento—puedes llevarlo al escenario.

— OHAD NAHARIN

Nacido en 1953, Ohad Naharin bailó con las compañías de Martha Graham y Maurice Béjart antes de desarrollar su propio lenguaje de movimiento, llamado gaga. Naharin lo describe como un método para “sentir tu peso y el espacio entre tus articulaciones que te conectan a tu poder explosivo.” Como director artístico y coreógrafo de la Compañía Batsheva de Danza, Naharin crea collages de movimiento que hablan del amor, el nacimiento, la muerte, el humor y la tristeza..

Glen Tetley recibe aplausos, Ballet del Noroeste Pacífico (PNB), Seattle, 2005

Te pasas la vida entera creando algo excepcional, emocionante, vanguardista, pero sólo existe durante el acto físico de la presentación. He trabajado toda mi vida, ¿y dónde está? Sube el telón, los bailarines bailan, y baja el telón. Puedes gozar del éxito, pero no dura mucho. Es la disciplina creativa más voluble, precaria y volátil que existe. Y por eso estás obligado a crear una y otra vez y seguir hasta el último suspiro.

— GLEN TETLEY