

Malakhov ovacionado por su público

JUAN CARLOS TELLECHEA

El célebre bailarín ruso Vladimir Malakhov fue ovacionado por el público en las dos últimas funciones que cumplió al frente del Staatsballett Berlin el pasado fin de semana en el escenario de la Staatsoper im Schiller Theater de la capital alemana.

Malakhov bailó el viernes 13 de junio *Caravaggio*, del coreógrafo italiano Mauro Bigonzetti, y el sábado 14 *Chaikovski*, del ruso Boris Eifman, dos obras creadas a su medida y en las que el artista de 46 años se destacó por la profundidad de su interpretación.

Los espectadores que colmaban la sala aplaudieron y ovacionaron de pie durante más de media hora en cada oportunidad a Malakhov, director general fundador del Staatsballett Berlin desde 2004, en un acto de despedida totalmente digno y honroso para este sobresaliente y muy apreciado artista.

Malakhov cumplió una ímproba labor en la última década al fusionar a los cuerpos de ballet de las tres casas de ópera del Berlín en proceso de unificación, tras la caída del Muro, para crear a la mayor compañía de Alemania y la segunda de Europa (después de la Ópera de París) con casi 100 bailarines.

Caravaggio [1]

La pieza de Bigonzetti, de casi dos horas de duración, asombra, entusiasma y lleva a la reflexión al espectador, 400 años después de la muerte del genial y controvertido maestro del barroco. A diferencia de los ballets clásicos, *Caravaggio* no relata una historia de ficción en particular. Pero el enorme y precioso marco dorado que domina la sobria escena (Carlo Cerri) se llena pronto de vida, pasión, misterio, exquisito lenguaje corporal y refinada expresividad, como ocurre con los cuadros de este pintor. No solo las piernas desempeñan aquí un papel protagónico, sino todo el cuerpo, los brazos y las estilizadas siluetas de los bailarines.

©

La iluminación (también Cerri) trata de captar, con los más modernos medios técnicos a su alcance, la atmósfera de claroscuros que dejara plasmada Caravaggio en sus lienzos y cuyo secreto se llevó para siempre consigo, cuando murió el 18 de julio de 1610 en Porto Ercole, Monte Argentario, en la Toscana, tras una turbulenta vida. Su peculiar técnica sigue rodeada del más impenetrable misterio, si bien se han escrito libros y más libros sobre ella, y se han tejido múltiples hipótesis que darían para llenar páginas y más páginas con este y otros artículos.

Caravaggio de Mauro Bigonzetti © 2014 by Enrico Nawrath

Interpretación

El virtuosismo de Vladimir Malakhov, la gracilidad de Elena Pris, el temperamento de Elisa Carrillo Cabrera, el perfeccionismo de Shoko Nakamura (invitada de honor de Malakhov para esta última representación), la soltura de Sebnem Gülseker, los atléticos movimientos de Dinu Tamazlacaru, la fuerza de Michael Banzhaf, la seguridad y claridad de Leonard Jakovina encarnan excelsamente con sus figuras algunos de los personajes y situaciones que inmortalizara en sus óleos Michelangelo Merisi da Caravaggio (su nombre completo), nacido en Milán el 29 de septiembre de 1571, pero más conocido por Caravaggio, el nombre de la localidad de la que eran originarios sus padres, en la provincia de Bérgamo.

La música de Monteverdi, contemporáneo de Caravaggio, fue reorquestrada por Bruno Moretti para esta obra. La interpretación de la Staatskapelle (la orquesta de la Staatsoper Berlin), dirigida por Paul Connelly, seduce y extasía al público.

Con estos cuadros vivientes, Bigonzetti recorre a grandes pinceladas los pasajes clave de la vida y obra de Caravaggio: el misterio de la luz, el viaje a Roma, el Baco, el sacamuelas de la taberna, jóvenes músicos, los jugadores de cartas, la reyerta callejera y el duelo, lavocación de San Mateo, así como San Mateo y los ángeles, y el martirio.

La lista de vivencias y circunstancias no está completa, porque también es limitado el tiempo para una representación de este tipo, pero ilustra de forma tangible el dramático recorrido del pintor que pasó de una ciudad a otra sirviendo a varios señores importantes. Fue un gran trabajador, pero también un hombre orgulloso, terco, siempre dispuesto a discutir o a enzarzarse en peleas. Una biografía que asemeja a una pesadilla y que concluye de forma trágica a los 39 años de edad.

Chaikovski de Boris Eifman © 2014 by Bettina Stöss

Chaikovski [2]

En *Chaikovski - el misterio de la vida y la muerte*, obra coreografiada por Boris Eifman, estrenada en 1993 en San Petersburgo y reestrenada 13 años después con gran éxito por el Staatsballett Berlin, Malakhov y el *alter ego* del personaje (Wieslaw Dudek) no solo interpretan, sino que sienten, sufren en carne propia con gran pasión la trágica vida del compositor ruso Piotr Chaikovski (1840 - 1893), su compleja personalidad y su oculta homosexualidad (en una Rusia que sigue siendo hasta hoy homófoba e intolerante).

Beatrice Knop hace una sobresaliente mecenas Nadeshda von Meck (además del hada mala Carabosse, y de la Dama de Pique, evocando algunas de sus obras más famosas); la perfeccionista Nadja Saidakova encarna a la esposa de Chaikovski; Marian Walter al príncipe; Rainer Krenstetter (quien abandona próximamente el Staatsballett Berlin para ir al Miami CityBallet) y Iana Salenko a dos jóvenes; y Dinu Tamazlacaru al Joker (comodín) del mazo de naipes.

Fragmentos de la *Sinfonía n° 5* y de la *Sinfonía n° 6 (Patética)* nutren a los exquisitos movimientos de los bailarines, en una sobresaliente ejecución de la Staatskapelle dirigida por Robert Reimer. La música y las inefables emociones que despierta, así como las cartas de Chaikovski inspiraron fuertemente a Eifman para la realización de esta pieza.

El contacto epistolar con Nadeshda von Meck, viuda de un rico empresario de ferrocarriles ruso y una mecenas influyente en las artes, muestra el estado psíquico en que se encontraba el compositor hasta su colapso total y su muerte, única salida a esa desesperante situación.

Chaikovski de Boris Eifman © 2014 by Bettina Stöss

Malakhov se queda en Berlín

Vladimir Malakhov seguirá viviendo en su residencia del centro de Berlín y trabajando internacionalmente desde aquí a través de la fundación que lleva su nombre para promover

a nuevas generaciones de jóvenes bailarines en todo el mundo. Próximamente Malakhov comenzará su labor como asesor artístico del Tokio Ballet de Japón, intervendrá como jurado en diversos festivales de danza en Estambul y Viena, realizará proyectos de ballet y teatro-danza en Cuba, e intensificará su labor en China para promover a niños y jóvenes en el camino de este arte.

El encargado de negocios de China en Berlín, LI Xiaosi, estuvo también presente entre los invitados a la última función de Malakhov al frente de su compañía para subrayar el interés de su país y su gobierno en las futuras actividades del artista ruso, nacionalizado austríaco y nacido en la entonces República Socialista Soviética de Ucrania.

El próximo 27 de septiembre la Fundación Vladimir Malakhov entregará por primera vez en una ceremonia de gala que tendrá lugar en el Hotel Maritim de Berlín el premio TAGLIONI European Ballet Award que honra la memoria de Marie Taglioni (Estocolmo, 1804 – Marsella, 1884), estrella del ballet romántico y primera maestra en la técnica de bailar en puntas.

La distinción será otorgada en 11 categorías diferentes por un jurado internacional independiente que premiará a jóvenes talentos, así como a la tradición e innovación en el ballet.

Notas

"Caravaggio", coreografía de Mauro Bigonzetti. Música de Bruno Moretti basada en composiciones de Claudio Monteverdi. Escenografía e iluminación Carlo Cerri. Vestuario Kristopher Millar and Lois Swandale. Orquesta Staatskapelle Berlin. Dirección musical Paul Connelly. Intérpretes: Vladimir Malakhov, Elena Pris, Elisa Carrillo Cabrera, Dinu Tamazlacaru, Marian Walter, Sebnem Gülseker, Shoko Nakamura (invitada especial de Vladimir Malakhov para esta última función), Michael Banzhaf y Leonard Jakovina. Miembros de la compañía Staatsballett Berlin. 100% del aforo.

"Chaikovski - el misterio de la vida y la muerte", ballet en dos actos. Coreografía y puesta en escena de Bori Eifman. Música de Piotr Chaikovski. Escenografía y vestuario Viacheslav Okunev. Iluminación Gleb Filshinsky. Orquesta Staatskapelle Berlin. Dirección musical Robert Reimer. Intérpretes: Vladimir Malakhov (Chaikovski), Wieslaw Dudek (su alter ego, Drosselmeier), Beatrice Knop (Nadeshda von Meck, Carabosse, Dama de Pique), Nadia Saidakova (esposa de Chaikovski), Marian Walter (príncipe), Rainer Krenstetter e Iana Salenko (jóvenes), Dinu Tamazlacaru (Joker/comodín). Miembros de la compañía Staatsballett Berlin. 100% del aforo.