

Larumbedanza, creación sin fronteras

La formación fue creada hace 25 años por Karmen Larumbe y hoy ya conviven en ella dos generaciones de artistas. Con Juan de Torres y Daniela Merlo en la dirección, la compañía se ha centrado en la pedagogía y la formación.

Por Juan de Torres

Iceberg. 2021
©Pedro Arnay

EL NOMBRE LARUMBE significa y contiene muchas cosas. Es la compañía que desde hace 25 años dirigimos Daniela Merlo y yo; es un proyecto de compañía, que también es residente en Coslada (con el apoyo del ayuntamiento de este municipio y de la Comunidad de Madrid), pero sobre todo es una forma de entender la danza que nació hace 55 años con el impulso de la creadora navarra Karmen Larumbe, junto a Normando Torres. Ambos profesionales se dedicaron a desarrollar el concepto, técnica y filosofía

generaciones, ha ido evolucionando y actualizándose hasta hoy y que espera seguir haciéndolo con la impronta de sus responsables y su manera de entender esta disciplina.

NUEVA PEDAGOGÍA. Una de las vertientes que más diferencia y caracteriza a la actual Larumbe es su faceta formativa, pues acompaña al estudiante de danza desde la infancia hasta su profesionalización. De ahí los talleres pedagógicos y la compañía Larumbedanza2 (LD2). Tanto Daniela como yo tenemos un recorrido como

Larumbe de Coslada, y un sinfín de cortas estadias en diferentes centros de danza y compañías profesionales que me han enriquecido y me han ayudado en la creación coreográfica.

Daniela, actualmente está en un momento profesional donde la docencia es clave.

Los talleres pedagógicos y la compañía Larumbedanza2 (LD2) dan cuenta del acento que hemos puesto en la formación de la danza

Larumbe. El legado de la primera generación Larumbe supone una manera innovadora de entender la formación, la apertura y gestión en Bruselas de una de las primeras salas alternativas de la ciudad, la puesta en marcha de festivales y la creación coreográfica que aúna lenguajes y técnicas que beben de la danza moderna y contemporánea y de otras fuentes.

Larumbe es, por lo tanto, una visión de la danza en todas sus formas (creativa, ética, pedagógica, social, técnica y conceptual) que, a lo largo de los años y de sus dos

pedagogos, razón por la que nuestro proyecto está unido a la enseñanza.

En mi caso, tras treinta años de trayectoria como docente, me doy cuenta al escribir este artículo de lo importante que es y que ha sido para mí la enseñanza y cómo está ligada intrínsecamente a mis otras facetas profesionales. Mi paso por la Escuela Profesional del Ballet Contemporáneo de Bruselas, la casa donde me he formado; los cinco años como profesor de Danza Contemporánea en el Conservatorio de Luxemburgo; los Talleres

Más o menos un día. ©Daniel Ochoa

Se apoya en una larga experiencia e impulsándose en ella realiza constantemente una investigación y estudio del cuerpo, del movimiento, de las diferentes técnicas de danza. Además, Daniela trabaja de manera directa y minuciosa según la tipología del alumno, sea por edades o por nivel técnico, y esto hace que la excelencia de sus clases sea para la formación de los asistentes un pilar fundamental.

El sello creativo de Larumbedanza es reconocible en todas nuestras propuestas por su lenguaje personal no ligado a modas ►

Arriba: *El lago de los cisnes*.
©Pedro Arnay

Centro: *Jovatos dreams*.
©Pedro Arnay

Izquierda: *Jovatos dreams*.
©Pedro Arnay

ni tendencias. No obstante, en cada espectáculo hay un paso hacia algo nuevo y también la impronta que construimos Daniela y yo.

CREACIÓN COMPARTIDA.

Ambos compartimos la creación coreográfica de los espectáculos, pero cada uno trabaja aspectos que le interesan. Daniela es una apasionada del movimiento y yo me caracterizo por plantear la pieza de un modo pictórico. Y resulta clave en Larumbe la influencia de las nuevas generaciones con las que trabajamos, de las cola-

producción que más hemos representado, que más espectadores han visto -más de 100.000- y, que más países ha visitado más países. También ganó el premio FETEN 2015. También son reseñables nuestras colaboraciones con el mundo de la ópera, donde hemos colaborado con grandes nombres de la música y de la dirección de escena.

Asimismo, la internacionalización de Larumb danza ha marcado nuestra trayectoria. En ocasiones la agenda internacional se queda en unas pocas funciones, pero en determinados casos hemos po-

Daniela Merlo trabaja de manera directa y minuciosa según la tipología del alumnado, bien por edades o por su nivel técnico. La excelencia de sus clases hace que sea pilar fundamental de nuestro proyecto

boraciones que establecemos y de las nuevas tecnologías en simbiosis con la danza. Somos pioneros en crear espectáculos que introducen el 3D en escena.

Los intercambios creativos forman parte también de nuestra manera de entender la profesión. Destacaríamos colaboraciones, ambas con compañías de México, Aleteia y Péndulo Cero (en este último caso junto con Sneo Mestizaje). De esta colaboración nace *Ballenas*, la

producción que ha supuesto una transformación exponencial de la experiencia, como en México, China, Corea del Sur o Japón.

COMUNIDAD. La dirección y la responsabilidad de nuestra estructura es compartida, así como nuestra trayectoria como gestores, creadores, docentes e intérpretes.

Daniela se ha formado en las grandes escuelas de danza clásica de Italia. Nos conocimos en Bruselas, ella

Juan de
Torres y
Daniela Merlo,
directores
de Larumbe.
©Luis Agudo

estudiaba en Mudra, prestigiosa escuela creada por Maurice Béjart. En Bruselas descubrió a Karmen Larumbe y su visión excepcional, y decidió entonces adentrarse en la danza contemporánea dando un giro a su última etapa de formación. Con el tiempo se convirtió en una personalidad artística y personal vital para la compañía.

Yo por el contrario soy un puro producto Larumbe. Me he formado en clásico y contemporáneo, además de otras materias del programa de formación de la escuela profesional del Ballet Contemporáneo de Bruselas diseñado por mi madre. Al ganar la medalla de oro del Premio Francés de la Danza en la modalidad de contemporáneo, tuve la oportunidad de estudiar en Nueva

York, donde he vivido largos meses recibiendo clases de maestros como Luis Murray, Nikolais, Falco... junto a los becarios del NY City Ballet, entre otros. Y ya como profesional fue muy enriquecedora mis experiencias como bailarín invitado colaborando con diferentes artistas y compañías europeas.

CREACIÓN COMPARTIDA.

Cuando nos quedamos huérfanos en el sentido tanto artístico como literal, y después de meses de reflexión, entendimos que éramos herederos de este proyecto. Nuestras diferencias suman, y el equipo que formamos se va adaptando a nuestras inquietudes profesionales, con un equilibrio siempre vivo y en movimiento.

Desde que tengo uso de razón, vivo e interpreto mi vida a través de la danza. Los teatros son mi hábitat natural. Ocurren tantas cosas maravillosas en ellos, que tengo verdadera obsesión por compartir esta experiencia, sobre todo con quien no lo hace a menudo. El momento de ver una creación en escena, cuando se crea un vínculo emocional con el público... es un momento de plenitud, único.

Con los años no se pasan las ganas de vivir para la danza. Al contrario, se racionalizan, se definen, se asientan y asumen. El problema son los riesgos, frustraciones y heridas que van surgiendo y sumando y que hacen que el equilibrio entre la voluntad y el esfuerzo pese un poco más cada día.

Sin embargo, cuando surge la danza, se construye otro mundo donde quedan fuera la mediocridad, las injusticias y la falta de comprensión y entendimiento que tanto sufrimiento traen. Cuando emerge la creación se forma una capa protectora en la que el movimiento, el espacio y la música se funden y le dan todo el sentido a mi existencia. ♦

Somos pioneros en crear espectáculos que introducen el 3D en escena y del uso de nuevas tecnologías en simbiosis con la danza