

**BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director
Rubén Olmo

#BNEnoscuenta

EL LOCO

para jóvenes

Imagen de portada:
Félix en la Farruca del
Molinero. Bailarín Albert
Hernández
© Merche Burgos, 2022

**BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director
Rubén Olmo

#BNE nos cuenta

EL LOCO
para jóvenes

Diaghilev. Bailarín
Rubén Olmo
© Merche Burgos, 2022

En 2004, el Ballet Nacional de España (BNE) estrenó un ballet basado en la vida y peripecias del bailarín Félix Fernández. Casi veinte años después, Rubén Olmo, director de la compañía, ha querido recuperar esta obra y que el público pueda volver a disfrutarla.

El protagonista de este ballet se llamaba Félix pero no sabemos mucho de su vida real. Sólo que nació en Sevilla a finales del siglo XIX y que era un bailarín que trabajaba en tablaos y cafés cantante de la época.

*¿Sabes lo que es un tablao? ¿Y un café cantante?
Lee nuestra publicación sobre Escuela Bolera
para conocer más sobre estos ambientes.*

Una noche, durante su actuación en el Café Novedades, Félix conoció a unos extranjeros que estaban disfrutando del espectáculo de baile flamenco. Eran Serge Diaghilev y Léonide Massine, que estaban en España actuando con Les Ballets Russes, una de las compañías de danza más famosas del mundo. Los rusos se quedaron impresionados con el baile de Félix y, como estaban pensando en preparar una obra de ambiente español, contrataron al bailarín para que formara parte de la compañía. Así comenzaron sus aventuras por el mundo.

Escenografía de escena
de Café Cantante
© Jesús Ruiz, 2004

Café Cantante
© Fernando Marcos, 2022

Brindis en el Café Cantante
© Fernando Marcos, 2022

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **EL CAFÉ CANTANTE** (2004)
EN NUESTRO CANAL DE YouTube

De lo que sucedió a continuación sabemos poco más que lo que los artistas de Les Ballets Russes recordaron años después y la escasa información que se conserva en determinadas bibliotecas o archivos, pero lo cierto es que el pobre Félix murió veinte años más tarde en un hospital psiquiátrico de Epsom Grove, en Inglaterra.

“Es muy poco lo que hay escrito acerca de Félix y variadas las versiones acerca de lo que le ocurrió realmente”, dice el coreógrafo Javier Latorre, autor del ballet. La falta de información podía parecer un problema para crear la obra, pero Latorre trabajó con el dramaturgo Paco López, que estructuró las escenas del ballet y perfiló los personajes para crear una obra que comparte realidad y ficción y se centra en el arte, la locura, la memoria y la muerte de Félix Fernández, a quien todos llamaron ‘el loco’.

Félix en el manicomio.
Bailarín José Manuel
Benítez
© Merche Burgos, 2022

Manicomio
© Merche Burgos, 2022

Durante los dos años siguientes a su llegada a Les Ballets Russes, Félix dio clases de bailes españoles a la compañía que dirigía Diaghilev y especialmente a Léonide Massine, que preparaba la coreografía de la que sería una de las obras de ambiente español más importantes de la historia: *El sombrero de tres picos*. Manuel de Falla ponía música a una historia que había escrito María Lejarraga y el pintor Pablo Picasso diseñaba la escenografía y los trajes del espectáculo. El ballet, estrenado en el Teatro Alhambra de Londres y protagonizado por Tamara Karsavina y Léonide Massine en julio de 1919, supuso un éxito fabuloso y ha continuado representándose hasta nuestros días.

Karsavina. Bailarina Débora Martínez
© Merche Burgos, 2022

Falla y Massine. Programa de mano oficial de los Ballets Russes en el Teatro de la Ópera (París), 1919-1920
© Biblioteca Nacional de Francia

Estreno de *El sombrero
de tres picos*
© María Alperi, 2022

¿Y Félix?

Según recordaban años después los bailarines de la compañía, ya desde la incorporación del bailar español a Les Ballets Russes empezaron a sorprenderse por sus comportamientos extraños, sus ataques de pánico que le hacían encerrarse en su habitación y ciertas obsesiones con el baile y la música. No conseguía adaptarse al ritmo de la compañía, aprenderse las partes que le asignaban en los ballets o ensayar como los demás compañeros. Félix tenía problemas mentales, pero nadie supo identificarlos y proporcionarle el tratamiento médico que necesitaba.

Poco a poco, Félix fue quedándose descolgado y finalmente se vio que no sería capaz de bailar en *El sombrero de tres picos*. ¿Sería ese el detonante de su ataque definitivo de locura? Es imposible saberlo.

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **LA ENTREVISTA**
A RUBEN OLMO EN EL CANAL
MÁESCENA DE **YouTube**

Félix/Karsavina.
Bailarines Miriam Mendoza
y José Manuel Benítez
© Merche Burgos, 2022

Félix en el estreno de
El sombrero de tres picos.
Bailarín José Manuel
Benítez
© Merche Burgos, 2022

Rubén Olmo tuvo la idea de recuperar este ballet por la importancia que tuvo Félix en la presencia de la danza española fuera de nuestro país. “El bailaror fue fundamental en la creación de *El sombrero de tres picos* porque puso el estilo y el carácter de la danza española y el flamenco en ese ballet”, dice. Además, Olmo quería poner en escena un ballet en el que el protagonista fuera un personaje masculino ya que, la mayoría de las veces, suelen ser mujeres las que llevan el hilo conductor de los ballets: por ejemplo *Medea*, *Carmen* o *La Bella Otero*.

Aprende más cosas sobre estos personajes en nuestra publicación La Bella Otero

Félix desapareció un día del teatro donde ensayaba la compañía y la policía lo encontró vagando desorientado por las calles de Londres. Poco después, los médicos confirmaban que el bailaror padecía esquizofrenia y fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Massine y otros bailarines fueron a visitarlo de vez en cuando al hospital donde estaba ingresado y del que él nunca salió.

LEE ESTE QR PARA
DESCARGAR LA PUBLICACIÓN:
LA BELLA OTERO

Félix y su maestro.
Bailarines José Manuel
Benítez y Francisco Velasco
© Fernando Marcos, 2022

Para los bailarines que lo interpretan, este ballet es un gran reto. Han trabajado mucho con Paco López para poder transmitir todas las emociones vividas por el personaje a lo largo de un ballet de dos actos en el que el protagonista se mezcla con otros muchos, como Massine, Karsavina, Diaghilev o el bailarín que le enseñó a entender el baile por farruca cuando era joven: el mismo baile que más tarde él enseñaría a bailar a Massine.

¿Qué hace tan especial a este tipo de baile? Busca más información en nuestra publicación sobre el Flamenco.

LEE ESTE QR PARA
DESCARGAR LA PUBLICACIÓN:
FLAMENCO

En el Café cantante. Bailarines José Manuel Benítez, Miriam Mendoza, Carlos Sánchez y Rubén Olmo
© Fernando Marcos, 2022

LEE ESTE QR PARA VER
ENLACE A VIDEO CON ENTREVISTAS
A LOS BAILARINES YouTube

La música de *El loco* combina algunas de las escenas que compuso Manuel de Falla para *El sombrero de tres picos* con otras piezas flamencas de Juan Manuel Cañizares y unas secciones creadas por Mauricio Sotelo que reflejan el laberinto mental tan complejo en el que vive Félix durante sus años ingresado en el psiquiátrico. En estas escenas reconoceremos el miedo y la soledad de Félix, sus sentimientos de incomprensión, los recuerdos de juventud, sus fregonazos de gloria en el escenario y otras muchas emociones que los bailarines que interpretan a este personaje son capaces de reflejar en escena.

El ballet termina cuando una dama vestida de blanco acude a consolarle con un abrazo que parece poner fin al sufrimiento de Félix.

Félix en el manicomio con su maestro. Bailarines José Manuel Benítez y Francisco Velasco
© Fernando Marcos, 2022

En el manicomio Massine y Diaghilev. Bailarines Juan Berlanga y Rubén Olmo
© María Alperi, 2022

Karsavina y Félix.
Bailarines Inmaculada
Salomón y Eduardo
Martínez
© Merche Burgos, 2022

La enfermedad de Félix Fernández, su historia en el escenario, nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental y de estar atentos ante cualquier señal de alarma que notemos, en nosotros o en alguien de nuestro entorno. Hablar de ello, con educación y cuidado, a nuestra familia o amigos y pedir ayuda a un médico especialista en el momento que nos sintamos perdidos, desamparados, extremadamente tristes o con pensamientos peligrosos, puede ser fundamental para evitar caer en una espiral de la que es cada vez más difícil salir.

Para comentar

¿Cómo eran los **cuidados médicos a principios del siglo XX**? ¿Crees que todo el mundo tenía acceso a un médico cuando lo necesitaba?

¿Qué **comportamientos extraños o pensamientos** crees que pueden significar que necesitamos ayuda médica?

¿Sabes **con quién podrías hablar** de esto en caso de que lo necesitaras?

¿Recuerdas algún **personaje histórico** que recibiera tratamiento para su salud mental? ¿Crees que tuvo la **ayuda** que necesitaba?

¿Conoces los **números de teléfono** a los que puedes llamar para pedir ayuda a un especialista, para ti o para alguien cercano?

Es muy importante **saber reaccionar** si alguien nos pide ayuda porque está preocupado por su **salud mental**. Responde con comprensión y cariño y ponle en contacto con un especialista lo antes posible.

LEE ESTE QR PARA VER
VÍDEO PROMOCIONAL DE **EL LOCO**
EN NUESTRO CANAL DE **YouTube**

**Estreno absoluto
el 6 de septiembre de 2004
por el Ballet Nacional de España,
en el Teatro Real de Madrid.**

Idea original, libreto y dirección de escena

Paco López

Coreografía

Javier Latorre

Música

Manuel de Falla, Mauricio Sotelo y Juan

Manuel Cañizares

Dirección Música

Manuel Coves

Diseño de escenografía y vestuario

Jesús Ruiz

Diseño iluminación

Nicolás Fischtel (AAI)

Realización de escenografía

Ferrán Decoración, Specchio Piuma, Iberia

Inkyet, Peroni, Pinto's y May Servicios para

Espectáculos, SL

Realización de vestuario

Ana Lacoma, Josep Ahumada, Gonzalez,

Maty y Adame

Calzado

Gallardo

Orquesta de la Comunidad de Madrid

(ORCAM)

Músicos flamencos del BNE

Editor musical

Mauricio Sotelo, El loco

© Proyecto Sotelo.

Manuel de Falla, El sombrero de tres picos

© Chester Music.

Textos y selección de imágenes

Elna Matamoros

Maestra de ballet del BNE

Videos

Agradecimiento a Antonio Luengo por

permitirnos incluir en este obra las entrevistas

de Rubén Olmo, José Manuel Benítez, Eduardo

Martínez y Albert Hernández sobre la obra

El loco, publicadas en el canal de Youtube de

la Revista MasEscena, grabaciones 2022.

Vídeo Café Cantante, realización del Teatro
Real, grabación 2004.

Vídeo promocional de *El loco*, realización
de María Salgado, grabación 2022.

**Figurines Karsavina y
Diaghilev en Café Cantante**

© Jesús Ruiz, 2004

Síguenos en

balletnacional.mcu.es

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE
INDUSTRIAS CREATIVAS DE LA ARTE

**BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director
Rubén Olmo