

FLAMENCO
a la MEXICANA[®]

• PRENSA 2023 •

MARÍA ALIAGA

La apasionante historia de una mexicana en el corazón del flamenco

CON sangre española y mexicana corriendo por sus venas, María Aliaga nació con el amor al flamenco y a México en su ADN. Por eso, ha fundado un proyecto muy ambicioso, «Flamenco a la mexicana», en el que se entrelazan sus grandes pasiones: «Nací en México, vivo en México, amo profundamente a México y me siento orgullosísima de ser mexicana». Así de contundente y segura nos contesta cuando le preguntamos por ese «corazón partido» que tiene entre dos países y dos culturas. Ella ha recorrido el mundo con sus propuestas multidisciplinarias (la danza, como reina), que incluyen el diseño. Precisamente, este último rubro le ha abierto las puertas de los principales escaparates de la moda flamenca en España.

—Una feria de moda flamenca en enero, ¿por qué estas fechas?

—En enero siempre se hacen este tipo de eventos para que la gente pueda elegir sus vestidos para la Feria de Sevilla, la Romería del Rocío y todas estas fiestas flamencas.

—¿Cuándo y por qué te iniciaste en este mundo tan apasionante?

—Comencé asistiendo al Salón Internacional de la Moda Flamenca, y ahorita llevo dos años consecuti-

—Háblanos un poco de la moda flamenca. ¿Cómo puedes aportar desde tu mexicanidad?

—Los vestidos flamencos son el único traje típico que cambia según las tendencias mundiales de la moda. Todos los demás mantienen sus mismas líneas. Sin embargo, la moda flamenca permite modificaciones conforme a la moda actual, por lo que hay cientos de firmas de diseñadores de moda flamenca. Desde siempre, y por mis espectáculos, he prestado mucha atención al vestuario.

—¿Cómo fusionas lo que ocurre sobre el escenario con la ropa que llevan?

—Las propuestas surgen a partir de lo que sucede en el escenario. Cuando he actuado en Veracruz o en Campeche, he observado la estética propia de cada Estado para confeccionar vestidos. ¡Es impresionante lo que recibo del público! Por esto mismo, quise experimentar y llevarlo más allá como colecciones de moda. Lo hice por primera vez en 2020. Luego de la pandemia, en 2023 entré a este nuevo proyecto y realicé una colección inspirada en Veracruz. La de este año fue pensando en Oaxaca.

Esta bailaora profesional ha sido la única no andaluza en presentar sus propuestas de moda flamenca en un prestigioso festival sevillano: «Es un gran orgullo para mí»

tivos en We Love Flamenco. ¡Soy la más feliz! Se celebra en el Alfonso XIII, un hotel precioso de Sevilla.

—Y cargado de historia flamenca, ¿cómo ha sido la experiencia?

—Me ha gustado mucho. He disfrutado de pasarelas preciosas con modelos espectaculares y profesionales. Todas las firmas son increíbles. Además, he sido la única mexicana en participar; es más, la única no andaluza que participa en este tipo de plataformas, lo cual es un gran orgullo para mí.

—¿Cómo es que una mexicana se dedica de lleno al flamenco?

—Soy bailaora de flamenco. Esa es mi profesión. Tengo un proyecto que se llama «Flamenco a la mexicana», que este año cumple una década. El proyecto se ha convertido en algo multidisciplinario. A partir de ahí, he hecho espectáculos de flamenco con música mexicana, mezclándolo con boleros y con danzas regionales mexicanas. Siempre he sido amante de la moda flamenca y he seguido las pasarelas. Así se me ocurrió la idea de enriquecer el proyecto y compartir mis propuestas, en las que incorporo elementos culturales de ambas naciones.

—Oaxaca y Andalucía... ¿cómo lograste transmitir lo que querías?

—Mi colección, Barro Negro, cuenta con 12 vestidos, confeccionados en tonos oscuros y con algunos destellos en dorado, inspirados por la filigrana oaxaqueña, pero el gran protagonista de esta colección, como dice el nombre, fue el barro negro. Viagé a San Bartolomé Coyotepec, en el maravilloso estado de Oaxaca, de donde es endémico el barro negro. Ahí conocí el trabajo de Artesanías Doña Mariana y artesanos como Sergio Ortiz Galán, Sergio Ortiz Ramírez, María Guadalupe Rodríguez, Iris Araceli García, Esmeralda Lizeth López y Karla Fuentes López, quienes recibieron muy bien las ideas, porque yo quería hacer corsés de este material. Fue muy interesante trabajar con ellos ese día, pero ellos se encargaron del horneado y decorado de las piezas y eso fue lo que llevaron las modelos.

Texto: ALEJANDRO OCAÑA SÁMANO
Fotos: CORTESÍA

Apasionada por el flamenco, María Aliaga ha logrado presentar su última colección, Barro Negro, inspirada en Oaxaca, en Sevilla, una de las cunas del flamenco y, por ende, de su moda. Los corsés elaborado de barro eran tan delicados que, como nos comparte, tuvo que viajar con ellos sobre las piernas en todo el trayecto de México a España

MARÍA ALIAGA / Directora y creadora de Flamenco a la Mexicana

DEL DÍA A LA NOCHE, "YO NO VIVO LA VIDA, YO LA BAILO"

Su cariño por España y su amor por México la condujeron al más ambicioso proyecto de su vida, Flamenco a la Mexicana

MARÍA SCHERER IBARRA
@scherreribarra

María Aliaga es nieta de abuelos españoles—del País Vasco y Almería— y de abuelas mexicanas, una de Querétaro, otra de Michoacán. Los varones pelearon en el mismo escuadrón, en la guerra de Melilla. No se sabe si se conocieron bien, pero coincidieron en África porque sus hijos mexicanos, muchos años después, los encontraron posando en las mismas fotografías, con otros soldados del batallón.

Para nadie resultó extraño que a los cuatro años María Aliaga quedara prendada del flamenco. "Mi papá se despierta y escucha coplas, zarzuela o flamenco", cuenta la bailaora. A los cinco, en la coreografía final de su primer festival, ella al frente, se robó la escena con el sombrero cordobés de su padre bien llevado. Bailó una rumba de dos minutos y supo que siempre anhelaría ese aplauso.

La novia de uno de sus hermanos mayores—es la sexta de seis hijos de su padre— bailaba flamenco antes que ella y por la admiración que María Aliaga abrigaba por ella, acabó en la academia Araceli Galván-Duque, en Vistahermosa.

Con el pelo rubio, suelto como siempre lo lleva, María Aliaga danzaba en casa de su abuela, que la cuidaba mientras su madre, educadora, daba clase. Llevaba los zapatos de flamenco, que no se quitaba ni para la escuela, y echaba los sillones y las mesas de la sala a un lado para hacer espacio y zapatear.

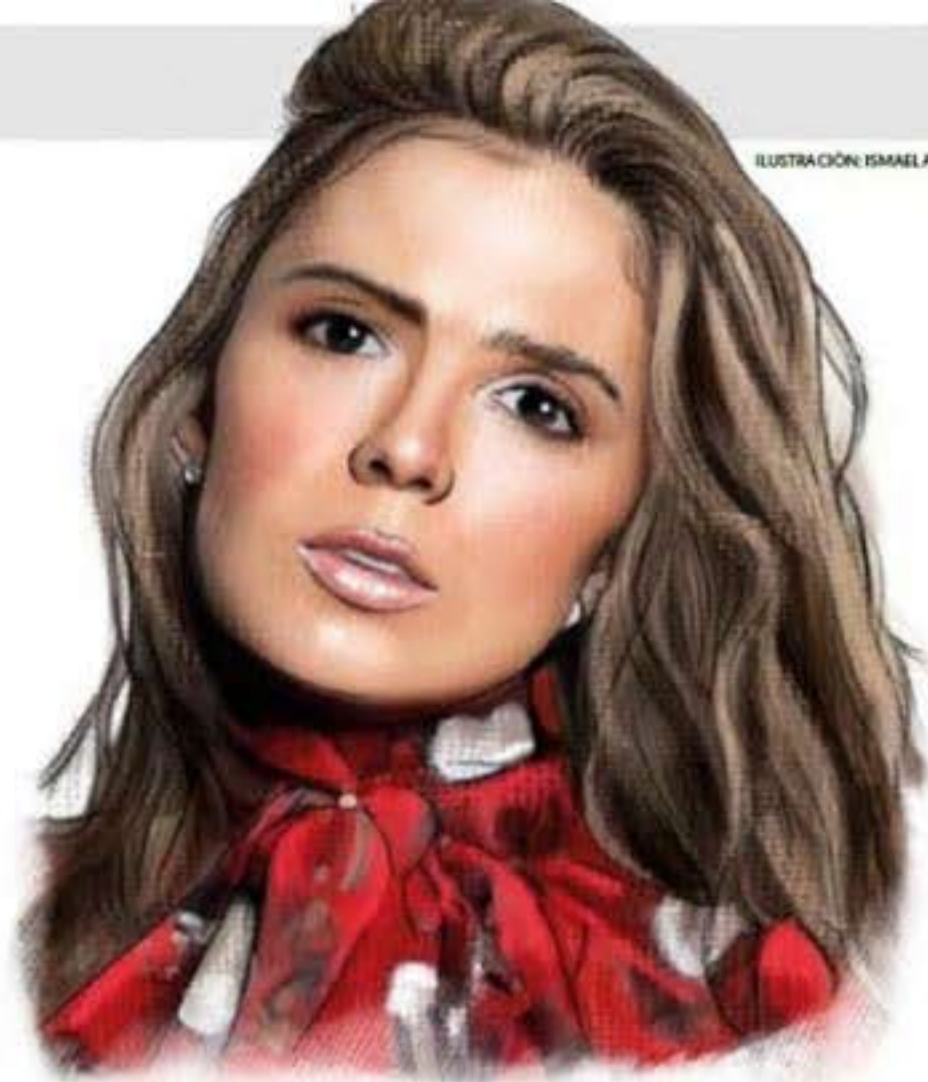
Destacó pronto en la academia: era disciplinada, apasionada y notoria su facilidad.

Todavía en la adolescencia, resolvió su encrucijada: el mismo

día tenía una audición con una compañía española y un examen importante de matemáticas. Faltó a la audición, pero resolvió que ese mismo día tendría una conversación impostergable con sus padres: la escuela le estorbaba. Lo suyo era—es— bailar del amanecer al anochecer.

A su madre le costó más trabajo ceder. Miguel Aliaga, su padre, no dudó. Él lleva los toros por dentro. Justamente cuando iba a tomar la alternativa, sus progenitores exigieron: "Primero la escuela". "Hubiera podido ser una gran figura del toreo en México", asegura su hija, a quien le pidió que cumpliera tres promesas: terminar la preparatoria abierta—"algún día querrás estudiar una carrera", anticipó—, bailar flamenco hasta la muerte y ser la mejor. "Me tomaron muy en serio. A partir de entonces, todos los días bailo, y sigo tratando de convertirme en la mejor".

María Aliaga bailó unas semanas en Gitanerías, el tablao más famoso de la Ciudad de México. Los Aliaga miraban cada noche a su hija desde la primera mesa. Al terminar alguna función, se le acercó un hombre pelirrojo y le contó que su compañía, Adonays Flamenco, recién había hecho audiciones y quedaba un lugar. Cerca de cumplir 17 años, Aliaga se fue con ellos a hacer una temporada a San Miguel de Allende y después a Stuttgart, Alemania. Unos meses después, sus padres la trajeron de vuelta a México. "Empecé a volverme muy gitana. Se asustaron. Yo me enojé mucho con ellos, pero a la vez sabía que tenían razón".

"Mi objetivo es mostrar los lazos y el amor que existe entre estas dos culturas hermanas"

A lo largo de su carrera, Aliaga ha estudiado con las y los grandes: Concha Jareño, La Truco, Alfonso Losa y María Juncal, La Winy Amaya y Antonio Caneles. Estuvo en Amor de Dios, el centro flamenco más relevante de Madrid y en la fundación Cristina Heeren, en Sevilla.

Además de bailar, Aliaga escribe. En su blog narra historias de vida con tintes de baile. "Yo no vivo la vida, yo la bailo", dice.

Su cariño por España y su amor por México la condujeron hacia el más ambicioso proyecto de su vida, Flamenco a la Mexicana. "Buscaba cómo mezclar el flamenco con México, cuando se me ocurrió grabar un video de la catrina bailándolo. Después armé un espectáculo que integró música que escuchaba mi papá, además de coplas y zarzuelas, como boleros. Quité las letras flamencas y dejé, de principio a fin, música mexicana a flamencada, y modifiqué trajes flamencos con ideas y textiles mexicanos".

Flamenco a la Mexicana se estrenó en el Lunario del Auditorio Nacional, y luego se presentó en distintas ciudades de México y Estados Unidos a lo largo de 10 años. Bailando una versión flamenca de *Paloma negra*, Aliaga ha aparecido vestida de charra. "Me gustan los experimentos, aunque algunos no han funcionado. Una vez se me ocurrió hacer una jota con la Danza de los Quetzales. Fue horrible, pero mi objetivo es mostrar los lazos y el amor que existe entre estas dos culturas hermanas".

María Aliaga es la maestra de flamenco de la Universidad de Har-

vard. Inició en la Harvard Graduate School of Education con un taller de sevillanas y llegó al Harvard Dance Center.

Además de bailar, enseñar y escribir, Aliaga diseña moda flamenca. Ha presentado sus diseños en el Salón Internacional de la Moda Flamenca y en We Love Flamenco, en Hotel Alfonso XIII.

"Soy nueva en esto, no soy diseñadora", confía. Sin embargo, es la única no andaluza en haber mostrado sus creaciones en esas pasarelas. "Soy el bicho raro", dice, divertida.

Su colección 2023 fue de inspiración jarocho. Exhibió 15 vestidos blancos, que representan el vínculo el Puerto de Cádiz y Veracruz: "Tienen una conexión dura en este mestizaje de culturas. De hecho, el gentilicio jarocho se debe a que, al llegar los españoles al puerto, en 1519, lo poblaron una mayoría de personas que venían de las playas de La Jara, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz".

"El flamenco es el único traje tradicional que cambia con la tendencia de la moda, año con año. A veces son más coloridos, destacan ciertos pantones, a veces tienen más flecos. También están los vestidos de feria, los vestidos para bailar, los vestidos de la romería, del rocío, un universo gigante del que estoy aprendiendo", cuenta.

"Y al final, mi papá tuvo razón: acabo de graduarme en Historia del Arte". Ella también cumplió su parte: baila todos y cada uno de sus días. "Falta convertirme en la mejor, pero en esto trabajo a diario".

WELCOME

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

We love the arts.

At the Office for the Arts, we also love producing this annual festival that features student artists—as well as faculty staff, alumni and affiliates. And that's not all. We delight in welcoming you to our campus for these four special days to celebrate and enjoy the immense and diverse creativity that takes place here every day with Harvard's artists, scholars, administrators, museum directors and many others.

All events are free unless otherwise noted.

ARTS FIRST! Share your favorite moments on social media!

Stay connected Follow the Office for the Arts at Harvard on social media and tag us in your ARTS FIRST post!

Send us an email: arts@fas.harvard.edu

See the date for next year: April 23-28, 2024

INFORMATION

COVID-19 Health & Safety Policies In the wake of a surge in the pandemic, please be prepared to wear a mask. Check website for updates to ARTS FIRST COVID-19 policies.

In Case of Emergency In case of emergency (including medical emergencies), call the Harvard University Police, 617.495.1212. Campus emergency phones are designated with blue lights.

Restrooms Restrooms are located in the basements of the Science Center and Memorial Hall/Garden Theatre, as well as the first floor of the South Campus Center, 120 Mass. Ave.

Bus Offices Harvard Bus Office: busoffice@fas.harvard.edu Leash Office: Leash Office, 30 Brattle St. Phone and walk-up sales: 617.547.8380, Tuesday-Saturday, 12-5 pm

Parking Free parking is available at the Broadway Garage during the following times: Thursday 5-10 pm Friday 6-10 pm Saturday 8 am-10 pm Sunday 11 am-10 pm

11 AM-2 PM HMSOC 10 Year Anniversary Celebration Visit four Harvard Museums of Science and Culture to collect, enjoy, and share your favorite items with a 30% discount. For details: hmsoc@fas.harvard.edu

12-1 PM Gallery Talk: Activation of Maholy-Nagy's Light Prop for an Electric Stage This is a free talk at and lecture. Meet new digital artists. Oldenwood Courtyard, Harvard Art Museums, 30 Quincy St.

12 PM Curator tour of Mary Lam: The Moving Parts (A) This is a free talk at and lecture. Meet new digital artists. Oldenwood Courtyard, Harvard Art Museums, 30 Quincy St.

12:15 PM Midday Organ Recital: Joseph Ripke Joseph Ripke, from St. Paul's Cathedral in Oklahoma City, plays Harvard's 1958 O. A. Flanagan organ. Adolphus Beach Hall, 29 Kirkland St.

5-9 PM Arts Thursdays at HMSOC Explore galleries while enjoying treats, articles and talks! Harvard Museum of Natural History, 26 Oxford St. & Peabody Museum of Archaeology & Ethnology, 11 Divinity Ave.

5-9 PM Harvard Art Museums at Night An evening of art, fun, food and more! Harvard Art Museums, 30 Quincy St.

6 PM In the Shadow of Giants Curators talk through the lens of photographer David Stewart with the Back Arts Collective. Harvard Commons & Second Floor Arts Wing, South Campus Center, 120 Mass. Ave.

7 PM Post Mortem: The Musical Ancient texts use a Latin department from obsolescence. Created by the Class of '26. Tickets: hmsoc@fas.harvard.edu

7 PM Original Thesis Play: Ugly Feelings Meet new Chinese American teens navigate growing up in the original work by Kiana Cooper/Twelve '23. Free tickets: https://forms.gle/5Dmg9kVtWtYk3d3t

7 PM Tireless Sacred Works: Performance and Conversation with Ezra Furman Surrealist based folk-rock artist Ezra Furman explores themes of identity and ecology, angst and femininity. Free tickets: https://www.ticketmaster.com/tickets/for/ezra-furman

8 PM Martine Dobois Fashion Show Competition Teams of designers present newly fashioned creations from fabric found on the streets or in the cosmos. Each fabric piece calls attention to climate change and ocean sustainability through upcycled wool. Presented by the Office for the Arts, the Makerpace at Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Lehman Program on Creativity and Entrepreneurship, and Harvard Office for Sustainability.

5-7 PM AFVS Open Studios & Senior Thesis Show Artwork exhibition by Department of Art, Film, and Visual Studies. Advance admission by Department of Art, Film, and Visual Studies. Carpenter Center, 24 Quincy St.

5:30 PM Jazz on the Plaza Groove to the sound of two Office for the Arts ensembles! The Harvard Jazz Combo (revised, coached by Dan Bradley '83, and Harvard Jazz Band, led by Yusef Salaam, with guest pianist Jason Palmer '20). Back on a 3rd Friday street.

6 PM Concert Premiera of Student Works by Parker Quartet Advanced Composition students present new works performed by Parker Quartet. Halden Chapel.

7-10 PM Art, Film, & Visual Studies Film/Video and Animation Screenings Harvard Film Archive, Carpenter Center, 24 Quincy St.

7 PM Original Thesis Play: Ugly Feelings Meet new Chinese American teens navigate growing up in the original work by Kiana Cooper/Twelve '23. Free tickets: https://forms.gle/5Dmg9kVtWtYk3d3t

7 PM Post Mortem: The Musical Ancient texts use a Latin department from obsolescence. Created by the Class of '26. Tickets: hmsoc@fas.harvard.edu

7:30 PM The Revolutions of Orlan Love (Metaphors from Sea and Sky) Harvard University Choir presents a new work by Carter Cooney, composer in residence at the Memorial Church.

7:30 PM TDM Spring Production: The Singularity Play When artificial intelligence writes a play, where's the humanity? Written by Jay Stul. Directed by Kasean Tyler Ogleman. Free tickets: https://www.ticketmaster.com/tickets/for/the-singularity-play

7 PM Original Thesis Play: Ugly Feelings Meet new Chinese American teens navigate growing up in the original work by Kiana Cooper/Twelve '23. Free tickets: https://forms.gle/5Dmg9kVtWtYk3d3t

7 PM Tireless Sacred Works: Performance and Conversation with Ezra Furman Surrealist based folk-rock artist Ezra Furman explores themes of identity and ecology, angst and femininity. Free tickets: https://www.ticketmaster.com/tickets/for/ezra-furman

8 PM Martine Dobois Fashion Show Competition Teams of designers present newly fashioned creations from fabric found on the streets or in the cosmos. Each fabric piece calls attention to climate change and ocean sustainability through upcycled wool. Presented by the Office for the Arts, the Makerpace at Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Lehman Program on Creativity and Entrepreneurship, and Harvard Office for Sustainability.

11 AM-3 PM What Mothers Most? A collection of portraits and photographs of what students at Mother House cherish the most. Open to Harvard students and other HUSO families. Three Colonnade Art Gallery, Mother House.

Performance Fair Opening Events Plaza Test 11:30 AM Black Arts Collective Bring your ideas for the throwback dance party to popular live dances such as the Electric Slide, Redwings and Salsabooz.

11:45 AM Harvard Pops Orchestra Get ready to have your spirits lifted with an entertaining and uplifting student orchestra that's always filled with surprises.

12:30 PM Welcome with the Harvard University Band A welcome from the Office for the Arts director Jack Megan combined with the joy of the Harvard University Band.

2 PM Original Thesis Play: Ugly Feelings Meet new Chinese American teens navigate growing up in the original work by Kiana Cooper/Twelve '23. Free tickets: https://forms.gle/5Dmg9kVtWtYk3d3t

2 PM Post Mortem: The Musical Ancient texts use a Latin department from obsolescence. Created by the Class of '26. Tickets: hmsoc@fas.harvard.edu

3 PM Harvard College Opera Composers' Showcase New works composed and performed by Harvard undergraduate composers. Lovell House Library Theatre, 28 DeWitt St.

7-10 PM Art, Film, & Visual Studies Film/Video and Animation Screenings Harvard Film Archive, Carpenter Center, 24 Quincy St.

7:30 PM TDM Spring Production: The Singularity Play When artificial intelligence writes a play, where's the humanity? Written by Jay Stul. Directed by Kasean Tyler Ogleman. Free tickets: https://www.ticketmaster.com/tickets/for/the-singularity-play

8 PM HQNM: Collective Lamentals Harvard Group for New Music presents a concert by a Strauberg based collective of composers and residents. John Knowles Paine Concert Hall, 3 Oxford St.

Join the fun with your own ARTS FIRST T-shirt! ARTS FIRST t-shirts are on sale at both Harvard Bus Office locations. Student Theatre, 12:45-10:00pm, before show starts at performance days. South Campus Center, Tuesday-Saturday, 12-4 pm.

11 AM-3 PM What Mothers Most? A collection of portraits and photographs of what students at Mother House cherish the most. Open to Harvard students and other HUSO families. Three Colonnade Art Gallery, Mother House.

12 PM Service StorySlam Use storytelling from undergraduates whose service experiences changed them. Presented by the Center for Public Service and Engaged Scholarship and the Office for the Arts. Lowell Lecture Hall, 8 Oxford St.

12 PM Post Mortem: The Musical Ancient texts use a Latin department from obsolescence. Created by the Class of '26. Tickets: hmsoc@fas.harvard.edu

1 PM Lowell House Ballo Concert Hear the Lowell House Society of Ancient Bell Ringers perform. Bowers Orchestra pipes and other melodies on 17 historic bells. Lowell House Courtyard, 10 Holyoke Pl. (entryway E).

3 PM Chamber Music Concert Student ensembles from Music 18N: Chamber Music Performance perform masterpieces from the chamber music repertoire. John Knowles Paine Concert Hall, 3 Oxford St.

3 PM Verdi's Requiem Harvard's Combined Chorus, led by Andrew Clark, and Harvard Redcliffe Orchestra, led by Federico Correas, perform this sublime work. Tickets: hmsoc@fas.harvard.edu

7:30 PM TDM Spring Production: The Singularity Play When artificial intelligence writes a play, where's the humanity? Written by Jay Stul. Directed by Kasean Tyler Ogleman. Free tickets: https://www.ticketmaster.com/tickets/for/the-singularity-play

7:30 PM TDM Spring Production: The Singularity Play When artificial intelligence writes a play, where's the humanity? Written by Jay Stul. Directed by Kasean Tyler Ogleman. Free tickets: https://www.ticketmaster.com/tickets/for/the-singularity-play

Performance Fair venues in blue. Blue Art Station: Wheel Throwing | Strawwax Artwork | Light Aweins in Watercolor | Knitting and Pom-Pom Making. Public Art Installations: Musical Chairs | An Invasive Endowment | Printing Columns | Harvard Data Core.

SATURDAY PERFORMANCE FAIR

PUBLIC ART

ARTS MEDAL

Adrian Margaret Smith Piper AM '77, PhD '81. RECIPIENT OF THE 2023 HARVARD ARTS MEDAL.

Presented by the Office for the Arts

APRIL 27 - 30, 2023

On view Thursday-Sunday outdoors in Harvard Yard. Musical Chairs. TDM Spring Production: The Singularity Play. What Mothers Most? Service StorySlam. Chamber Music Concert. Verdi's Requiem. Harvard College Opera Composers' Showcase. Art, Film, & Visual Studies Film/Video and Animation Screenings. TDM Spring Production: The Singularity Play. HQNM: Collective Lamentals.

MAKE ART

Wheel Throwing. Light Aweins in Watercolor. Spinless Artistic Invertebrate Creativity. Knitting and Pom-Pom Making.

Adrian and philosopher Adrian Piper AM '77, PhD '81 has exhibited internationally since 1987. In 1987, she made a performance called, Identity, which involved her wearing a wig, sunglasses, performance and more. The contribution to early Conceptual Art led to a position from Harvard's Philosophy Department in 1988 and a 32-year academic career—what most might call an art career. She was the first woman to be awarded the Harvard Arts Medal in 2023. She was the first woman to be awarded the Harvard Arts Medal in 2023. She was the first woman to be awarded the Harvard Arts Medal in 2023.