

Carmen Linares

Cante: Carmen Linares
 Guitarra: Salvador Gutiérrez, Eduardo Pacheco
 Piano: Pablo Suárez
 Dirección musical: Carmen Linares
 Dirección escénica: Cabofaro
 Iluminación: Antonio Valiente
 Sonido: Eduardo González
 Video: Pablo Martínez, Miguel Espín Pacheco
 Producción ejecutiva: Cabofaro

Cante

MADRID
 TEATRO DE LA ABADÍA – SALA SAN JUAN DE LA CRUZ
 MARTES 21 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

Carmen Linares: Ensayo flamenco 2012

El espacio de ensayo es un tiempo donde se originan momentos musicales únicos e irrepetibles. La voz y los instrumentos, en una sala de ensayo, se templan hasta conseguir tocar la nota deseada: en un inexorable crescendo cada elemento va ocupando su lugar. Aquí arranca el nuevo proyecto escénico que la cantaora estrenará en Suma Flamenca 2011, *Carmen Linares: Ensayo flamenco 2012*, desde la intimidad del piano hasta la intensidad jonda de su voz y la guitarra.

En *Ensayo flamenco 2012* Carmen Linares, acompañada de piano, guitarras y percusión interpreta versos de poetas españoles contemporáneos como Valente, Ortiz Nuevo y Miguel Hernández entre otros. Uno de esos momentos de soledad comprometida se alcanza con *Se equivocó la paloma*, el poema más emblemático de Alberti en el que piano y cante se unen en un emotivo diálogo flamenco.

Ensayo flamenco 2012 es un espectáculo construido para compartir con el público la intimidad de un poema de Juan Ramón Jiménez y la emoción expresiva de un cante por granaínas lorquianas.

Carmen, de nuevo, se reinventa a sí misma con unos cantes que lleva dentro desde que comenzó su andadura como profesional, melodías de siempre con letras de los autores mencionados. Poesía es la voz de Carmen que sabe ensolarar sin alterar su contenido.

Carmen Linares y sus músicos nos abren las puertas a la intimidad de un ensayo de poesía y cante. Están ustedes invitados. **Carmen Linares** es cantaora como el título de uno de los discos, porque ella es la cantaora indiscutible de nuestra época. Nacida en Linares en 1951, ha conquistado por méritos propios un lugar privilegiado en la cultura musical española contemporánea, habiéndose convertido en una de las artistas más aclamadas y con más proyección internacional del flamenco. Se formó artísticamente en los años setenta aprendiendo de artistas veteranos como Pepe Matrona, Fosforito y Juan Varea en los tablaos madrileños de Torres Bermejas y Café de Chinitas. Allí también compartió escenario con jóvenes talentos como Camarón, Enrique Morente, los hermanos Habichuela, Carmen Mora... Así comenzó todo. Su trayectoria escénica brilla por la versatilidad para involucrarse en pro-

yectos tan dispares como *El Amor Brujo* de Falla junto a la Orquesta Nacional de España, *Locura de brisa y trino* de Manolo Sanlúcar y *Poeta en Nueva York* de Blanca LÍ. Esa búsqueda constante de nuevas formas de expresión, ha desembocado en un arte enriquecedor capaz de integrar el cante jondo con agrupaciones de cámara y orquestas sinfónicas. Ha sido una de las primeras artistas flamencas que, invitada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, actuó en el Lincoln Center. El diario The New York Times la calificó de cantante con "un poder expresivo extraordinario". Junto a directores de la talla de Frühbech de Burgos, Josep Pons y Leo Brower se ha presentado cantando *El amor brujo* y *La vida breve* en el Teatro Colón de Buenos Aires, el Ópera House de Sydney y el Auditorio Nacional de Madrid.

Entre los muchos logros escénicos de Carmen Linares figuran también del cancionero que García Lorca compiló y grabó con La Argentinita en 1931, *Canciones populares de Lorca* grabado en 1994 y que lleva cantando desde entonces en muy numerosos escenarios de Roma, Londres, Tokio o Nueva York. Este disco se escucharía en el espectáculo *Ven que te tiene* (1996) de la compañía de Víctor Ullate y en *Un rato, un minuto, un siglo...* estrenado en el Teatro Real de Madrid con el protagonismo de Lola Herrera y la propia Carmen que también escribirá una página inolvidable junto a la gran actriz griega Irene Papas en el montaje *Apocalipsis, voz de mujer* con versos de San Juan de la Cruz, estrenado en los Festivales de Perelada, Sagunto y Atenas. Artísticamente Carmen Linares destaca también por su capacidad para dirigir sus propios espectáculos, actividad que comenzaría con *Canciones populares de Lorca*, y continuaría con *Raíces y alas*, *Verso a verso* y *Oasis abierto* en los que interpreta a poetas como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, los hermanos Machado, Borges y Miguel Hernández. Durante 2005 y 2006 ha dirigido musicalmente espectáculos como *Desde el alma*, *Popular y jondo* y *Falla, Lorca y Cante Jondo*, además de participar

en obras corales junto a Miguel Poveda, Juan Carlos Romero, Rocío Molina y Pastora Galván entre otros.

La obra discográfica de Carmen Linares se compone de proyectos que integran la devoción por el cante jondo y la afición por la poesía y su creatividad musical. Su disco más importante es *Antología de la mujer en el cante* (1996) álbum que ha sido considerado como uno de los cinco mejores discos de todos los tiempos de la discografía flamenca. Con su grabación Carmen consiguió consolidarse como referencia en el cante jondo del arte flamenco contemporáneo. Otros discos grabados por Carmen Linares, además del ya mencionado, jalonan una carrera plagada de éxitos: *Raíces y alas*, Premio de la Música al Mejor Álbum Flamenco 2009, *Antología de la mujer en el cante. X Aniversario* (2006), *Un ramito de locura* (2002), nominado al Grammy Latino Mejor Álbum Flamenco, *Desde el alma* (1994), *Canciones Populares de Federico García Lorca* (1994), *La luna en el río* (1991) Premio Academia Francesa del Disco y Cantaora (1988).

Su privilegiada voz se ha visto reconocida en numerosísimos premios entre los que cabe destacar el recientemente concedido Premio de la Música Honorífico a toda su trayectoria (2011), Premio Mejor Álbum Flamenco (2009), Medalla de Oro de las Bellas Artes (2006), Premio Nacional de Música (2001), Medalla de Plata de la Junta de Andalucía (1998), Premio Academia Francesa del Disco (1991) y Premio ICARO (1988).

En febrero de 2011 la ciudad de Sevilla le rinde un homenaje en el Teatro de la Maestranza y la cantaora ofrece *Remembranzas*, un recital único que recorre su trayectoria y en el que comparte escenario con amigos como Miguel Poveda, Juan Carlos Romero, Javier Barón y los hermanos Cortés entre otros. Aquella noche Carmen "volvió a cantar por derecho" interpretando diversidad de estilos como la seguiriya, taranta, malagueña, cantiñas. Brilló su voz por granainas en *Asesinado por el cielo* cuando le cantó a su compadre Enrique Morente.

Este año también ha presentado su último proyecto escénico *Oasis abierto. Miguel Hernández Flamenco* una adaptación de su propia música con composiciones del cantautor Luís Pastor al flamenco para interpretar versos del poeta oriolano. El proyecto está dirigido escénicamente por Emilio Hernández y cuenta con artistas como Tomasito, Tino Di Geraldo y Salvador Gutiérrez que comparten escenario con la cantaora.

En suma, el cante poderoso y auténtico de Carmen Linares se enriquece con su conocimiento del arte flamenco y consigue emocionar de manera espontánea y sincera al público... sin duda alguna el flamenco ha crecido con ella.

