

GREG HICKS, CLARA MONTES, JOSÉ LUIS MONTÓN, YOLANDA MURILLO, CHRISTIAN LOZANO

Declamador: Greg Hicks

Cante: Clara Montes

Guitarra: José Luis Montón

Baile: Yolanda Murillo, Christian Lozano

Coreografía: Aída Gómez

Escenografía e imagen: David Deloaysa

Diseño iluminación: Toño M. Camacho

Diseño sonido: Mario Goldstein

Ayudante dirección: Javier Ortiz

Guión y selección de textos: Javier Villán

Dramaturgia: Javier Villán, Diana de Paco

Dirección: Mariano de Paco Serrano

Dirección técnica y equipamiento: Tecnofront

Producción ejecutiva: Clara Pérez

Cante, baile, toque

MADRID

TEATRO DE LA ABADÍA-SALA SAN JUAN DE LA CRUZ

JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

ALBERO Y CENIZA: ENTRE RILKE Y HEMINGWAY

Las asociaciones entre toros, flamenco y copla, son numerosas y profundas. Más que asociaciones yo me atrevería a hablar de raíces comunes, de dos facetas de una misma moneda: un mismo sentimiento filosófico y una forma muy parecida de entender la vida. *Albero y ceniza*, no es sólo una descripción cromática del ruedo, es una definición esencial. La arena dorada de las plazas del Sur -el albero de las canteras de Alcalá de Guadaíra- y la tierra oscura de algunas plazas del Norte; el oro y la ceniza: el esplendor burbujeante de la manzanilla y el vino tinto de las vides de España. *Albero y ceniza* es un título que resume no sólo la fantasía existencial de los toros, como expresión española, sino su vinculación a muchos hispanistas, o hispanófilos, que en los toros hallaron el sentido caballeresco del último héroe romántico: el torero. Y la alegría de una bulería o los sonidos negros de una seguriya: por citar uno de mis mitos, Terremoto de Jerez, por ejemplo. O Fernanda de Utrera a la que Juan Ortiz, gran amigo por las tabernas del Arenal y poeta popular siempre, definió así: "Ni la alondra malhería/ que con su canto muriera/ se quejaría mejor/ que Fernanda la de Utrera". O "nadie ha podido cantar/ como Fernanda de Utrera/ lloraba por soleá". Cuando Fernanda murió, Juan Ortiz hizo la oración fúnebre en una memorable conferencia en Ronda, que empezaba así: "Buenas tardes, señores. Ha muerto la reina de la soleá"; en corto y por derecho, como los buenos matadores. La copla es otra historia; pero también está íntimamente ligada al arte de torear. La canción española ha unido a tonadilleros y toreros; la sentimentalidad de una bata de faralaes y la gracia o intensidad de un muletazo se han encontrado en matrimonios no siempre perdurables.

Albero y ceniza: de Rilke a Hemingway tiene, por otra parte, un significado más universal. Al pensar este espectáculo no he podido olvidarme de Orson Wells cuyas cenizas reposan en tierras de Antonio Ordóñez, mezcladas con la rubia arena de la Real Maestranza de Ronda. Los huesos del torero, gran

amigo de Hemingway con el que compartió aventuras de tablao y callejón entre barreras, reposan bajo el ruedo de Ronda. Hay una conexión metafísica entre ambas tumbas, la de Orson en Valcargados y la de Antonio en su plaza y la de su padre, *Niño de la Palma*, la de los toreros machos.

Al establecer un puente ente Ronda y Pamplona he querido fundir distintas ramas del toreo y distintas ramas de la idea de la muerte. Los Sanfermines son la bacanal, el exceso orgiástico y báquico que Hemingway divulgó en reportajes y una célebre novela *Fiesta*. Ronda es el abismo orográfico de un tajo, un precipicio inmenso; es la tragedia y la fascinación. Hemingway aseguró que en Ronda las mujeres más bellas enloquecen de amor sin posibilidad de arrepentimiento. Y Rilke sintió aquí la presencia de sus ángeles terribles. Reiner María Rilke, Ernest Hemingway y, pasando por Granada, Washington Irving (*Cuentos de la Alhambra*) son la columna vertebral de este oratorio flamenco y torero; y el eco lejano de los románticos franceses, Próspero Mérimé y su *Carmen* inmortal. Son las mentes preclaras que reconocen la universalidad de una Fiesta ritual, antigua y, todavía, grande.

Greg Hicks es actor de referencia del teatro clásico británico, Greg Hicks es Artista Asociado de la Royal Shakespeare Company (RSC Associate Artist) con la que acaba de interpretar los papeles protagonistas en *Rey Lear*, *Cuento de invierno* y *Julio Cesar*, además de intervenir en *Antonio y Cleopatra*. Con esta compañía, con la que ha trabajado desde 1976, también ha protagonizado *Macbeth*, *Coriolano* y *Tantalus* y ha intervenido en *Hamlet*, *Las alegres comadres de Windsor*, *Julio Cesar*, *Reunión familiar* de T.S. Eliot y *Romeo y Julieta*.

Para el National Theatre ha protagonizado *Las Bacantes*, *La Trilogía de Edipo*, *Lorenzaccio*, *Orestíada* y ha intervenido en *Absolute Hell*, *El jardín de los cerezos*, *La duquesa de Malfi*, *Coriolano*, *Animal Farm*, *You Can't Take it with You*, *Spanish Tragedy*, *The Romans in Britain*.

In Blood – The Bacchae, *Small Craft Warnings*, *An Enemy of the People* (Arcola); *Don Quixote* (West Yorkshire Playhouse); *Angels in America* (Headlong/Lyric Hammersmith); *The Lady of Leisure* (Liverpool Playhouse); *Missing Persons* (Trafalgar Studios/Assembly Rooms); *Tamburlaine the Great* (Bristol Old Vic/Barbican); *Messiah*, *Rey Lear*,

Esperando a Godot, *The Seagull*, *Waste* (Old Vic).

En televisión ha trabajado en The Bible, Midsommer Murders, Casualty, Trial and Retribution, Waking the Dead, Tiberius Gracchus, The Ten Commandments, Guardian, Jason and the Argonauts; *y en cine en* Snow White and the Hunstman

Ha obtenido en 2006 TMA Award for Mejor Interpretación de Teatro por *Tamburlaine the Great*; en 2004 la Nominación al Premio Lawrence Olivier como Mejor Actor de Teatro por *Coriolano* (RSC) y en 2003 el Premio Critics' Circle de Teatro a la Mejor Interpretación Shakesperiana por *Coriolano* (RSC).

Clara Montes es una cantante, compositora e intérprete de una diversidad de músicas y registros poco comunes. Es una creadora que innova en la canción pero que mantiene las raíces de lo más profundo y arraigado de lo flamenco. Su carrera ha sido pausada y segura con muchos años de formación iniciada a los 12 años en el conservatorio dando solfeo y guitarra flamenca con el maestro Ramón Montoya. Continúa sus estudios en Argentina y a su regreso a España prosigue los de armonía, guitarra flamenca y baile. Ha trabajado la voz con Robert Yantal y Jesús Aladren. Durante

unos años bailo en pequeños bares formando parte del cuadro de danza.

En 1992 obtiene el Primer Premio de Canción Española de Madrid. Colabora en los álbumes de Amancio Prada, Carlos Cano y Navajita Plateá. En su repertorio figura desde la copla tradicional, sin ser tonadillera, ni una folklórica, los palos flamencos, sin ser una cantaora, los boleros o los tangos, y toda suerte de músicas pasadas por el tamiz de su voz y potenciando su faceta como cantautora. Producido por Rosa León grabo su primer disco *Clara Montes canta a Antonio Gala* que obtuvo un Premio de la Música. En el 2000 sacó su segundo disco *El Sur de la pasión* en el que figuran nombres flamencos como el de Juan Cerro y Gerardo Nuñez, una obra que respira sur, aires flamencos y aromas de las salinas. Dirige y realiza en 2001 el tema *Sólo mía* para la película del mismo título por la que fue finalista a la Mejor Canción de los premios Goya. También participa en el proyecto discográfico *Mujes* junto a Rosario, Rocío Dúrcal, Ana Torroja o Niña Pastori. Estuvo en el disco homenaje a Carlos Cano *Que naveguen los sueños* junto María Dolores Pradera, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Alberto Cortes o José Manuel Soto. Al igual que el que se hizo un año después en La Habana con otros artistas como Pablo Milanés o Javier Ruibal.

Pero su confirmación llegó con su tercer trabajo *Canalla pa' bien* grabado en dos únicas actuaciones en directo en 2002. Fue uno de los eventos del año ya que se juntaron en el escenario algunos de los mejores músicos del país.

Participa en la película documental *El Gran Gato*, en homenaje a Gato Pérez, junto a artistas como Kiko Veneno, Martirio, Luis Eduardo Aute o Lucrecia. Realizó el tema principal de la película *La mirada violeta* protagonizada por Cayetana Guillén Cuervo. En 2004 graba *Uniendo puertas*, apuesta firme y segura por la mezcla, la comprensión y el mestizaje de culturas donde colaboraron los músicos José Luis Montón y Juan Cerro. En 2006 presento la gira en acústico *Desgarrada* que seis meses

después grabaría con versiones de siempre y composiciones propias. El sexto disco *A manos llenas* es un homenaje a Rafael de León y con él a la Copla. El séptimo *Sinfónica Clara*, es un directo junto con la sinfónica de Gijón haciendo un repaso a grandes canciones populares.

José Luis Montón nace en Barcelona (1962). El guitarrista destaca entre los artistas flamencos que, con mayor intensidad y obertura, ha compartido experiencias con orquestas sinfónicas y solistas clásicos, como los violinistas Ara Malikian y Olvido Lanza y el guitarrista David González; intérpretes destacados de otras músicas populares modernas y, desde luego, otros artistas flamencos, entre ellos la cantaora Mayte Martín y una extensa relación de bailaores, además del Ballet Nacional de España.

Su carrera como intérprete y compositor recorre los cinco continentes y le lleva a frecuentar las grandes citas del flamenco, como la Bienal Flamenca de Sevilla (2008, 2010), la Bienal de Málaga (2007) y el Festival de Guitarra de Córdoba (2009).

En 1989 debutó como concertista en Barcelona, y en 1993 el Círculo de Bellas Artes de Madrid le concedió la Copa Pavón. Durante los dos años siguientes, con el espectáculo *Cumbre flamenca*, realizó una larga gira internacional, del Royal Albert Hall de Londres al ABC Theater de Tokio o el Teatro Tapias de Puerto Rico, a la vez que participó en los festivales de guitarra de Houston, Paderhorn, Buenos Aires, Sydney y Utrecht.

José Luis Montón ha grabado cinco discos en solitario: *Flamenco entre amigos* (1996), *Aroma* (1997), *Sin querer* (2000), *Flamenco Kids* (Cozy Time, 2009), *Flamenco Kids en Quillolandia* (2011). En su extensa discografía destacan sus discos, como compositor e intérprete, junto al violinista clásico Ara Malikian, *Manantial* (Warner Music, 1996) y *De la felicidad* (Warner Music, 2005), galardonado con el Premio de la Música.

A José Luis Montón se debe, asimismo, la creación musical del espectáculo *Flamenco*

de Cámara, con Mayte Martín al cante y Belen Maya al baile. Junto con Juan Parrilla la música del espectáculo *La difícil sencillez* de Rafael Amargo y la música del espectáculo *La Pepa* de Pepa Molina.

Gracias a su ductilidad trabaja conjuntamente con solistas y grandes formaciones clásicas, como las orquestas sinfónicas de Valencia y Bratislava, con las que interpretó el *Concierto de Aranjuez* de

Joaquín Rodrigo, y las músicas populares modernas. Destacan, al respecto, su disco *Flamenco Árabe II* (ARC Music, 2006), junto al percusionista egipcio Hossam Ramsy o el reciente *Flamenco Etxea* (Cozy Time, 2011), con el acordeonista vasco Gorka Hermosa, así como sus colaboraciones con cantantes como la fadista Misia, Carmen París, María Berasarte y Mayte Martín.