

En la noche del aguacero, se cerraba la pasada Suma Flamenca 2010, fue nuestro tributo de homenaje a Enrique Morente, Buitrago de Lozoya, Barbero de Picasso, bajo un aguacero y nunca pasó por nuestras cabezas que era casi la despedida del maestro. Suma Flamenca, Teatros del Canal, ensayo general, ese Enrique con gorro y escoba, barriendo el escenario y nadie entendió, al Barbero de Picasso a veces con la mirada y la amistad de años se entiende to.

Seis años cumple la Suma Flamenca, es un festival muy brillante que está dando gloria al flamenco. Madrid y el arte se lo merecen. Este nuevo año abrimos nuestros escenarios a otras músicas hermanas, el flamenco es así, Rumania, Hungría, Israel y Francia.

En la Sala Roja de Teatros del Canal, Teatro de La Abadía, Centro Cultural Paco Rabal en Vallecas, Castillo de Buitrago de Lozoya, Carlos III en San Lorenzo de El Escorial, La Cabrera y Rivas Vaciamadrid. Las jóvenes figuras en la gloria y los jóvenes a puntito de estarlo.

Con Estrella Morente abrimos la Suma en el recuerdo de una gran escuela, de una gran dinastía. La bailaora Rocío Molina presenta su nuevo espectáculo y Lole Montoya, una cantaora para la historia, debuta en la Suma con María Toledo abriendo la noche.

Don Diego "El Cigala" al cante con un concierto flamenco puro y cierre de los gitanos rumanos de Fanfara Shavale. Márta Sebestyén desde Hungría y la guitarra en concierto de Niño Josele que presentará su nuevo disco. Belén Maya y Olga Pericet con *Bailes alegres para personas tristes*. Arcángel y Juan Valderrama, mano a mano dos jóvenes espadas del cante. Ángel Rojas estrena *Conversaciones pendientes*. Desde Israel viene Idan Raichel con el flamenco Diego Guerrero.

En el Teatro Real, el Maestro Mauricio Sotelo estrena en España, después de su éxito en Ámsterdam, *Muerte sin fin*.

Hemos querido que el flamenco de Madrid tenga su reconocimiento, con Caño Roto, universidad de guitarra, Madrid Flamenco con lo mejor del cante, del baile y la guitarra del siglo XXI, Agustín Carbonell "El Bola" con su espectáculo *Rojo y Rosa* y el bailar Nino de los Reyes, debutando en el foro. La guitarra de Tomatito, el cante de Alfonso Salmerón, la frescura de Las Migas y de Francia llega Renaud García-Fons, Giraldillo de Oro de Interpretación en Sevilla.

Cuatro salas de la noche, se unen a la Suma Flamenca del 2011, Corral de la Morería, Casa Patas, Faena Madrid y Colectivo La Latina.

Flamenco de ayer, de siempre y de hoy, Suma Flamenca.

Juan Verdú
Director de Suma Flamenca
Comunidad de Madrid

El Festival en cifras

13 Espacios

9 en Madrid Capital

- Casa Patas
- Centro Cultural Paco Rabal-Palomeras Bajas
- Colectivo La Latina
- Corral de la Morería
- Faena Madrid
- Teatro de La Abadía – Sala San Juan de la Cruz
- Teatro del Institut français de Madrid
- Teatro Real
- Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid - Sala Roja

4 en 4 Municipios de la Comunidad de Madrid

- Buitrago de Lozoya – Patio de Armas del Recinto Amurallado
- La Cabrera - Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte
- Rivas Vaciamadrid – Auditorio Pilar Bardem
- San Lorenzo de El Escorial – Real Coliseo de Carlos III

25 espectáculos en teatros (5 dobles conciertos)

- Cante 11
- Toque 4
- Baile 5
- Cante y toque 1
- Cante, baile y toque 4

67 espectáculos en salas

- Casa Patas 20
- Colectivo La Latina 2
- Corral de la Morería 44
- Faena Madrid 1

2 actividades flamencas

- Tertulia y cine 1
- Curso 1

16 estrenos

- Estrenos absolutos 6
- Estrenos en España 2
- Estrenos en Madrid 8

94 eventos

Programación cronológica

Jueves 9 de junio

Morente en concierto

ESTRELLA MORENTE

Madrid – Teatros del Canal – Sala Roja – 20.30 horas

FRAN ESPINOSA, RAQUELA ORTEGA, PEDRO JIMÉNEZ

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

Viernes 10 de junio

Flamenco en el aula

SILVIA MARÍN

Madrid – Teatros del Canal – Sala de Ensayos – 17 horas

Vinática

ROCIO MOLINA

Madrid – Teatros del Canal – Sala Roja – 20.30 horas

FRAN ESPINOSA, RAQUELA ORTEGA, PINO LOSADA

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

JUAN JOSÉ AMADOR AMADOR con la colaboración especial de ISRAEL GALVÁN

Madrid – Casa Patas – 24 horas

Sábado 11 de junio

Flamenco en el aula

SILVIA MARÍN

Madrid – Teatros del Canal – Sala de Ensayos – 11 horas

El bosque embrujado

COMPAÑÍA COMPARTE

Madrid-Colectivo La Latina-19 horas

Flamenco en la frontera

NIÑO JOSELE. Niño Josele en concierto

MÁRTA SEBESTYEN. Juegos de mi corazón

Madrid – Teatros del Canal – Sala Roja – 20.30 horas

Reinas del matute

LAS MIGAS

Rivas Vaciamadrid – Auditorio Pilar Bardem – 21 horas

Puro flamenco

ALFONSO SALMERÓN

La Cabrera – Centro de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte – 21 horas

DOMINGO ORTEGA, BLANCA DEL REY, FERNANDO DE LA RUA

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

JUAN JOSÉ AMADOR AMADOR con la colaboración especial de ISRAEL GALVÁN

Madrid – Casa Patas – 24 horas

Domingo 12 de junio

Flamenco en el aula

SILVIA MARÍN

Madrid – Teatros del Canal – Sala de Ensayos – 11 horas

Flamenco en la frontera. Noche de gitanos

DIEGO "EL CIGALA". *3 Flamencos*
FANFARE SHAVALE. *Los virtuosos vientos de Rumania*
Madrid – Teatros del Canal – Sala Roja – 20 horas

DOMINGO ORTEGA, ANABEL MORENO, MATÍAS LÓPEZ
Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

Lunes 13 de junio

ANGELITA ESPAÑADERO
Madrid – Casa Patas – 22.30 horas

DOMINGO ORTEGA, ANABEL MORENO, FELIPE MAYA
Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

Martes 14 de junio

Bailes alegres para personas tristes
COMPAÑÍA DE BELÉN MAYA. OLGA PERICET (artista invitada)
Madrid – Teatros del Canal – Sala Roja – 20.30 horas

PEDRO CORDOBA, ANA MORALES, FELIPE MAYA
Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

ANGELITA ESPADAÑERO
Madrid – Casa Patas – 22.30 horas

Miércoles 15 de junio

Jóvenes maestros
JUAN VALDERRAMA. *Sonidos blancos*
ARCÁNGEL. *Olor a tierra*
Madrid – Teatros del Canal – Sala Roja – 20.30 horas

PEDRO CORDOBA, ANA MORALES, CUQUITO DE BARBATE
Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

ANGELITA ESPAÑADERO
Madrid – Casa Patas – 22.30 horas

Jueves 16 de junio

Flamenco en la frontera
IDAN RAICHEL y DIEGO GUERRERO. *Sefarad*
Madrid – Teatro de La Abadía – Sala San Juan de la Cruz – 20.30 horas

ADRIÁN SÁNCHEZ, RAQUEL VILLEGAS, FELIPE MAYA
Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

ANGELITA ESPAÑADERO
Madrid – Casa Patas – 22.30 horas

Viernes 17 de junio

De un momento a otro...
RAFAELA CARRASCO
Madrid – Teatro de La Abadía – Sala San Juan de la Cruz – 20.30 horas

ANGELITA ESPAÑADERO
Madrid – Casa Patas – 21 y 24 horas

ADRIÁN SÁNCHEZ, RAQUEL VILLEGAS, CUQUITO DE BARBATE
Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

Sábado 18 de junio

El flamenco en cuatro estaciones

SILVIA MARÍN

Madrid – Teatro de La Abadía – Sala San Juan de la Cruz – 12 horas

El bosque embrujado

COMPAÑÍA COMPARTE

Madrid-Colectivo La Latina-19 horas

Vainilla y chocolate

LOLE MONTOYA. Metáfora

MARÍA TOLEDO. Del origen a la unión

Madrid – Teatro de La Abadía – Sala San Juan de la Cruz – 20.30 horas

ANGELITA ESPAÑADERO

Madrid – Casa Patas – 21 y 24 horas

ADRIÁN SÁNCHEZ, BLANCA DEL REY, CUQUITO DE BARBATE

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

Domingo 19 de junio

El flamenco en cuatro estaciones

SILVIA MARÍN

Madrid – Teatro de La Abadía – Sala San Juan de la Cruz – 12 horas

Conversaciones pendientes

ÁNGEL ROJAS

Madrid – Teatro de La Abadía – Sala San Juan de la Cruz – 20.30 horas

FRANCISCO HIDALGO, SABRINA FERNÁNDEZ, PACO NAVARRO

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

Lunes 20 de junio

FRANCISCO HIDALGO, ANA GONZÁLEZ, PACO NAVARRO

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

Martes 21 de junio

Carmen Linares: ensayo flamenco 2012

CARMEN LINARES

Madrid – Teatro de La Abadía – Sala San Juan de la Cruz – 20.30 horas

JUAN OGALLA, ANA GONZÁLEZ, PACO NAVARRO

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

Miércoles 22 de junio

JUAN OGALLA, LA TRUCO, POLA

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

Jueves 23 de junio

DAVID CORIA, INMACULADA ARANDA, POLA

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

Viernes 24 de junio

DAVID CORIA, INMACULADA ARANDA, POLA

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

EL CARRETE DE MÁLAGA

Madrid – Casa Patas – 24 horas

Sábado 25 de junio

Flamenco en la frontera

RENAUD GARCÍA-FONS. *La línea del Sur*

San Lorenzo de El Escorial – Real Coliseo de Carlos III – 20 horas

DAVID CORIA, BLANCA DEL REY, MUÑECO

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

EL CARRETE DE MÁLAGA

Madrid – Casa Patas – 24 horas

Domingo 26 de junio

DAVID PANIAGUA, CONCHA JAREÑO, FELIPE MAYA

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

Lunes 27 de junio

DAVID PANIAGUA, CONCHA JAREÑO, ALFREDO TEJADA

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

LA TRUCO

Madrid – Casa Patas – 22.30 horas

Martes 28 de junio

Supongamos que hablamos de Morente (Tertulia y proyección de la película *Morente* de Emilio R. Barrachina)

JOSÉ MANUEL GAMBOA y JUAN VERDÚ

Madrid – Teatro del Institut français de Madrid – 20 horas

CURRO GRECO, DAVID JIMÉNEZ ABADÍA, ENRIQUE BERMÚDEZ “EL PICULABE”, LAURA ABADÍA

Madrid – Faena Madrid – 22 horas

DAVID PANIAGUA, CONCHA JAREÑO, PEDRO JIMÉNEZ

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

LA TRUCO

Madrid – Casa Patas – 22.30 horas

Miércoles 29 de junio

Muerte sin fin

JUAN MANUEL CAÑIZARES, LA MONETA, ARCÁNGEL, JUAN DIEGO, TRÍO ARBÓS, ROBERTO FABBRICIANI, AGUSTÍN DIASSERA, SERGIO SÁEZ, FERNANDO VILLANUEVA y MAURICIO SOTELO

Madrid – Teatro Real – 20 horas

JOAQUÍN MULERO, LUCÍA GUARNIDO, PACO NAVARRO

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

LA TRUCO

Madrid – Casa Patas – 22.30 horas

Jueves 30 de junio

CAÑO ROTO. *El Entri presenta la Academia Caño Roto*

NINO DE LOS REYES. *Origen*

Madrid – Centro Cultural Paco Rabal Palomeras Bajas – 20 horas

JOAQUÍN MULERO, LUCÍA GUARNIDO, PINO LOSADA

Madrid – Corral de la Morería – 22 y 24 horas

LA TRUCO

Madrid – Casa Patas – 22.30 horas

Viernes 1 julio

Madrid Flamenco Joven

ANTONIO MORENO “GUIRULA EL CANCÚ”, ENRIQUE BERMÚDEZ “EL PICULABE”, DAVID DE JACOBA, SAÚL QUIRÓS, GABRIEL DE LA TOMASA, MIGUEL DE LA TOLEA, JONY JIMÉNEZ, MARIO MONTOYA, VICENTE JOSÉ SUERO “MORITO”, LUCKY LOSADA, AUXI FERNÁNDEZ y KELIAN JIMÉNEZ

Madrid – Centro Cultural Paco Rabal Palomeras Bajas – 20 horas

LA TRUCO

Madrid – Casa Patas – 21 y 24 horas

Sábado 2 de julio

Rojo y Rosa

AGUSTÍN CARBONELL “EL BOLA”

Madrid – Centro Cultural Paco Rabal Palomeras Bajas – 20 horas

LA TRUCO

Madrid – Casa Patas – 21 y 24 horas

Luz de guía

TOMATITO

Buitrago de Lozoya – Patio de Armas del Recinto Amurallado – 22 horas

Programación por espacios escénicos

Madrid Capital

CASA PATAS

TEL. 913 690 496

www.casapatas.com

José Barrios

Del 30 de mayo al 3 de junio a las 22.30 horas; viernes 3 y sábado 4 de junio a las 21 y 24 horas

Juan José Amador Amador con la colaboración especial de **Israel Galván**

Viernes 10 y sábado 11 de junio a las 24 horas

Angelita Española

De lunes a jueves, los días 13, 14, 15 y 16 de junio, a las 22.30 horas
Viernes 17 y sábado 18 de junio a las 21 y 24 horas

El Carrete de Málaga

Viernes 24 y sábado 25 de junio a las 24 horas

La Truco

De lunes a jueves, los días 27, 28, 29 y 30 de junio, a las 22.30 horas
Viernes 1 y sábado 2 de julio a las 21 y 24 horas

CENTRO CULTURAL PACO RABAL-PALOMERAS BAJAS

TEL. 915 079 740

www.madrid.org/clas_artes/teatros/rabal

Caño Roto. *El Entri presenta la Academia Caño Roto*

Nino de los Reyes. *Origen*

Jueves 30 de junio a las 20 horas

Madrid Flamenco Joven

Antonio Moreno “Guirula El Cancú”, Enrique Bermúdez “El Piculabe”, David de Jacoba, Saúl Quirós, Gabriel de la Tomasa, Miguel de la Toleá, Jony Jiménez, Mario Montoya, Vicente José Suero “Morito”, Lucky Losada, Auxi Fernández y Kelian Jiménez

Viernes 1 de julio a las 20 horas

Rojo y Rosa

Agustín Carbonell “El Bola”

Sábado 2 de julio a las 20 horas

COLECTIVO LA LATINA

TEL. 913 641 903

www.colectivolalatina.org

El bosque embrujado

Compañía Comparte

Sábados 11 y 18 de junio a las 19 horas

CORRAL DE LA MORERÍA

TEL. 913 658 446 / 913 651 137

www.corraldelamoreria.com

Blanca del Rey, Domingo Ortega, Fran Espinosa, Raquela Ortega, Francisco Hidalgo, Ana González, La Truco, Juan Ogalla, Inmaculada Aranda, David Paniagua, Concha Jareño, Pedro Córdoba, Sabrina Fernández, Joaquín Mulero, Ana Morales, Raquel Villegas, David Coria, Anabel Moreno, Adrián Sánchez, Lucía Guarnido

Programación especial del 9 de junio al 30 de junio con pases a las 22 y 24 horas

FAENA MADRID

TEL. 902 104 674 / 914 293 838

www.faenamadrid.com

Curro Greco, David Jiménez Abadía, Enrique Bermúdez “El Piculabe”, Laura Abadía

Martes, 28 de junio a las 22 horas

TEATRO DE LA ABADIA-SALA SAN JUAN DE LA CRUZ

TEL. 914 481 181

www.teatroabadia.com

Flamenco en la frontera

Idan Raichel y Diego Guerrero. Sefarad

Jueves 16 de junio a las 20.30 horas

De un momento a otro...

Rafaela Carrasco

Viernes 17 de junio a las 20.30 horas

El flamenco en cuatro estaciones

Silvia Marín

Sábado 18 de junio y domingo 19 de junio a las 12 horas

Vainilla y chocolate

Lole Montoya. Metáfora

María Toledo. Del origen a la unión

Sábado 18 de junio a las 20.30 horas

Conversaciones pendientes

Ángel Rojas

Domingo 19 de junio a las 20.30 horas

Carmen Linares: ensayo flamenco 2012

Carmen Linares

Martes 21 de junio a las 20.30 horas

TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

TEL. 917 004 800

www.institut-francais.es

Supongamos que hablamos de Morente (Tertulia y proyección de la película *Morente*)

José Manuel Gamboa y Juan Verdú

Martes 28 de junio a las 20 horas

TEATRO REAL

TEL. 915 160 660

www.teatro-real.com

Muerte sin fin

Juan Manuel Cañizares, La Moneta, Arcángel, Juan Diego, Trío Arbós, Roberto Fabbriani, Agustín Diassera, Sergio Sáez, Fernando Villanueva y Mauricio Sotelo

Miércoles 29 de junio a las 20 horas

TEATROS DEL CANAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

TEL. 913 089 999

www.teatroscanal.org

SALA ROJA

Morente en concierto

Estrella Morente

Jueves 9 de junio a las 20.30 horas

Vinática

Rocío Molina

Viernes 10 de junio a las 20.30 horas

Flamenco en la frontera

Niño Josele. Niño Josele en concierto

Márta Sebestyén. Juegos de mi corazón

Sábado 11 de junio a las 20.30 horas

Flamenco en la frontera. Noche de gitanos

Diego "El Cigala". 3 Flamencos

Fanfare Shavale. Los virtuosos vientos de Rumania

Domingo 12 de junio a las 20 horas

Bailes alegres para personas tristes

Compañía de Belén Maya. Olga Pericet (artista invitada)

Martes 14 de junio a las 20.30 horas

Jóvenes maestros

Juan Valderrama. *Sonidos blancos*

Arcángel. *Olor a tierra*

Miércoles 15 de junio a las 20.30 horas

SALA DE ENSAYOS

Flamenco en el aula

Silvia Marín

Viernes, 10 de junio a las 17 horas

Sábado 11 y domingo 12 a las 11 horas

Municipios de la Comunidad de Madrid

Buitrago de Lozoya

PATIO DE ARMAS DEL RECINTO AMURALLADO

TEL. 918 681 389

www.buitrago.org

Luz de guía

Tomatito

Sábado 2 de julio a las 22 horas

La Cabrera

CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES CARDENAL GONZAGA SIERRA NORTE

TEL. 918 689 530

www.madrid.org

Puro flamenco

Alfonso Salmerón

Sábado 11 de junio a las 21 horas

Rivas Vaciamadrid

AUDITORIO PILAR BARDEM

TEL. 916 602 725

www.rivas-vaciamadrid.org

Reinas del matute

Las Migas

Sábado 11 de junio a las 21 horas

San Lorenzo de El Escorial

REAL COLISEO DE CARLOS III

TEL. 918 904 411

www.madrid.org/clas_artes/teatros/carlosIII

Flamenco en la frontera

Renaud García-Fons. La línea del Sur

Sábado 25 de junio a las 20 horas

Programación general

TEATROS DEL CANAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Sala Roja de los Teatros del Canal será la columna vertebral de la programación del festival flamenco de la Comunidad de Madrid, Suma Flamenca, durante una semana donde la voz, la guitarra y la danza brillarán en su escenario.

El cante estará representado por Estrella Morente que inaugurará el Festival, será nuestra madrina. Juan Valderrama y Arcángel, dos cantaores, dos jóvenes maestros juntos, en una noche para la historia.

El Cigala presentará su espectáculo *3 flamenco, flamenco puro, puro flamenco*, en la misma jornada en la que actuarán los gitanos rumanos de la Fanfarria Shavale.

También reunimos la guitarra flamenca de Niño Josele que presentará su nuevo CD, con la voz de la húngara Marta Sebestyén, con la colaboración de la Embajada de Hungría con motivo de la finalización de la Presidencia Húngara de la Unión Europea.

El baile llegará de la mano de Rocío Molina que nos presentará su nuevo montaje. La oferta en Teatros del Canal se completa con el espectáculo *Bailes alegres para personas tristes* de Belén Maya y Olga Pericet.

Mientras, en la Sala de Ensayos, los maestros de primaria tendrán la oportunidad de acercarse pedagógicamente al flamenco de la mano de Silvia Marín junto a la Fundación Gades.

El teatro insignia de la Comunidad de Madrid recibe a las grandes estrellas del flamenco... y lo son los que están, pero no están todos los que lo son... nos faltan días.

Los madrileños, podrán disfrutar en este castizo barrio de Chamberí de diez magistrales espectáculos del mejor arte flamenco.

ESTRELLA MORENTE

Voz: Estrella Morente

Guitarra: José Carbonell "Montoyita"

Segunda Guitarra: José Carbonell "Monty"

Palmas y coros: Antonio Carbonell, Ángel Gabarre, Enrique Morente Carbonell "Kiki"

Percusión: Pedro Gabarre "Popo"

Cante

MADRID

TEATROS DEL CANAL – SALA ROJA

JUEVES 9 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

MORENTE EN CONCIERTO

Tras su reciente aparición en el Palau de la Música de Barcelona después de la muerte de Enrique Morente, Estrella reaparece en Madrid con un concierto más cargado de sensibilidad si cabe. Se sabe digna heredera del arte de su padre por lo que ahora ya no es Estrella Morente en concierto sino Morente en Concierto. Su voz, de difícil clasificación, posee el don de *divinizar* cualquier registro musical que se proponga. Aunque fuertemente influida por el arte de su padre, a Estrella le gusta meter sus cosas: fados, coplas, sevillanas, blues, jazz...

ESTRELLA no se puede describir con palabras. Mirarla, escucharla y sentirla es la única manera de experimentar de forma íntima su arte. Su voz vibra entre lo etéreo y lo terrenal como una presencia que muta entre la realidad y el más allá. Todo el que tiene ocasión de vivir un rato en su compañía no la olvida jamás pues sabe que ha sido partícipe de un fenómeno inexplicable.

Esta noche nos ofrece lo mejor de su arte. Desde la sutil sencillez de los cantos festeros de su infancia hasta las profundidades del amor añorado. El panorama completo de los sentimientos, la gama entera de sensaciones y colores - todas las vivencias de la mujer de hoy, además de la de antaño, se recogen en la voz de Estrella.

Débora Garber

Estrella levanta pasiones. Representa la esperanza y la renovación. Gracias al profundo conocimiento que posee de las raíces del cante está llamada a ser una de las elegidas para hacerlo crecer y renovarlo profundamente. Sus padres no pudieron encontrar un nombre más apropiado y revelador. Estrella forma parte del firmamento. Estrella ha nacido con estrella.

Estrella Morente (Granada 1980) es una de las cantaoras más populares de la actualidad. Su arte le viene de cuna. Hija del maestro Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell es también sobrina y nieta de guitarristas, lo que determina el ambiente flamenco en el que ha crecido y madurado.

Pero esto no hubiera sido suficiente si Estrella no hubiera nacido para cantar. La artista posee un talento natural para transmitir con su voz "cantando con el cuerpo entero", asombra su fuerza escénica y su don para "divinizar" cualquier registro musical que se proponga. Ella sabe mezclar

como nadie las influencias añejas de su Granada natal con las últimas tendencias del flamenco en el nuevo milenio.

Con cuatro años entonaba cantes de levante, con siete grabó su primer sencillo con Sabicas y a los dieciséis impactó a miles de personas en la ceremonia inaugural del Mundial de Esquí de Sierra Nevada. Su debut en Madrid, en la primavera de 1997, sería igualmente asombroso.

Los principales referentes de Estrella son La Niña de los Peines, Camarón de la Isla, Marchena, Vallejo y por supuesto su padre, con quien ha colaborado tanto en el escenario como en los procesos creativos de algunos espectáculos. Ha cantado y compartido cartel con artistas de la talla de Chano Lobato, Juan 'Habichuela', Juan Manuel Cañizares, Imperio Argentina, Tomatito, Martirio o Carmen Linares. La de Linares le dio la alternativa en la Maestranza a Estrella durante un homenaje a La Argentinita, ya entonces Carmen Linares afirmó "esta niña nos va a retirar a todos".

Estrella ha actuado en los principales escenarios y eventos musicales de nuestro país. Entre los que cabe destacar la clausura de la Bienal de Flamenco en el Auditorio de la Cartuja, el Festival Internacional del Cante de la Minas (La Unión), el Festival La Mar de Músicas de Cartagena, el Festival del Mil.leni de Barcelona, la inauguración del Museo Picasso de Málaga o el Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

Fuera de España, su debut se produjo en Londres en 2005, ciudad a la que volvería poco más tarde para presentar el montaje *Pastora 1922*, en el que su padre Enrique escenifica un homenaje a La Niña de los Peines. Estrella conmueve a la afición británica. Con *Mujeres*, una colección de temas inspirada por personajes femeninos allegados al corazón de Estrella, visitó Broadway en Nueva York, el Festival Fiesta des Suds de Marsella e importantes ciudades italianas. En 2008 recorrió Europa

y ofreció conciertos en Oslo, Helsinki, Sofía y Lisboa, entre otras ciudades, y se unió a Dulce Pontes en el encuentro *Dulce Estrella*. En 2009 su voz se ha escuchado en Holanda, Estados Unidos, Gran Bretaña, México y Escandinavia.

Entre sus obras discográficas se encuentran *Mi cante y un poema* (2001) que dedicó a su abuelo el guitarrista Montoyita, lanzado en todo el mundo por el sello de Peter Gabriel que quedó fascinado al escucharla, *Calle del aire* (2001), canciones populares y navideñas; *Mujeres* (2006), que establece perspectivas personales sobre diferentes mujeres del mundo del arte que despiertan la admiración y el interés de la cantaora granadina; y el DVD *Casacueva y escenario* (2007), que ofrece un recorrido por la trayectoria artística de Estrella Morente, trabajo que se complementa con el disco *Antología* que fue grabado en 2009.

La grandeza de la voz de Estrella ha sido reconocida con premios como el Premio de la Música 2006 por Mejor Álbum Flamenco, el Ondas a la Mejor Creación Flamenca y sus candidaturas a los Grammy Latino y a los Premios Amigo. Además a principios de 2008 le otorgan el Premio al Mejor Espectáculo en Directo en 2008 tras un sondeo a nivel internacional realizado por el periódico digital Deflamenco.com y recibe el Premio Flamenco Hoy en su IX edición, por el mejor DVD flamenco por *Casacueva y Escenario*. Su primer trabajo fue disco de platino y el segundo, de oro.

La voz de Estrella se ha escuchado no solo en discos y escenarios sino también en el cine en películas como *Volver* de Pedro Almodóvar, *Buñuel y la mesa del rey Salomón* de Carlos Saura, *Sobreviviré* y las últimas *Chico & Rita* de Fernando Trueba y *Flamenco, Flamenco* de Carlos Saura.

Estrella es también reclamo publicitario para firmas de prestigio como Victorio&Lucchino y Purificación García apareciendo en las revistas Vogue y Woman.

Entre sus últimos trabajos figuran su intervención como solista en *El Amor Brujo* y otras obras de Manuel de Falla con la Orquesta Nacional de España dirigida por

Josep Pons. El concierto se graba en Noviembre de 2010. Estrella continua sus incursiones en el mundo clásico actuando con las Orquestas de Bilbao, Ciudad de Granada, Murcia y Filarmónica de Málaga. Tras terminar 2010 cantando por primera vez en Estambul, Estrella seguirá con las

grabaciones para su nuevo CD, que ya incluye colaboraciones de Michael Nyman y Pat Metheny. Volverá a Londres antes de emprender gira en los países de Benelux, Austria y Suiza.

ROCÍO MOLINA

Baile: Rocío Molina	Diseño de iluminación: Rubén Camacho
Guitarra: Eduardo Trassierra	Diseño y realización de vestuario: Mai Canto
Cante y mandolina: Jose Ángel Carmona "Carmona"	Diseño y construcción de atrezzo: Israel Romero
Palmas y compás: José Manuel Ramos "El Oruco"	Luces: Antonio Serrano
Idea, coreografía y dramaturgia musical: Rocío Molina	Sonido: Pedro León
Asesor dramático: Roberto Fratini	Regiduría: Balbi Parra
Dirección musical: Rosario "La Tremendita", Rocío Molina	Road manager: Francis del Pino
Música original: Eduardo Trassierra	Una producción de Compañía Rocío Molina Coordinada por Artegestión
Asesoramiento de cantes y arreglos: Rosario "La Tremendita"	Distribuida por A Negro Producciones Con la colaboración de Agencia Andaluza del Flamenco (Junta de Andalucía) e INAEM (Ministerio de Cultura)
Percusionista asesor: Alvaro Garrido	

Baile

MADRID

TEATROS DEL CANAL

VIERNES 10 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

VINÁTICA

"Cada uno de nosotros, con una ojeada retrospectiva sobre la propia historia, constatará que su personalidad de niño, aunque indivisible, reunía en sí diferentes personas, que podían mantenerse juntas porque se encontraban en estado naciente. Esta indecisión llena de promesas es un estado de los más encantadores de la infancia. Pero las personalidades que se compenentran, al crecer, se convierten en incompatibles y, dado que cada uno de nosotros no vive más que una sola vida, está obligado a tomar una decisión. Realmente, nosotros estamos siempre eligiendo y siempre abandonamos muchas cosas. El camino que recorreremos en el tiempo se halla cubierto por las ruinas de todo lo que empezábamos a ser, las ruinas de todo aquello que podríamos haber llegado a ser." (H. Bergson).

Hay una palabra, un murmullo o una vibración, a la que se la ha dotado del poder para transportarnos al gélido mausoleo del pasado, cuya bóveda parece remitirnos el presente apenas como un eco. Y hay dejes de sonido. Migajas. Intermitencias. La extraña cola de las cosas persiguiéndonos y a la que perseguimos como un perro persigue en círculo la suya, borracho de plenilunio. Tragos. ¿Acaso bebemos para olvidar? ¿O no será que bebemos para recordar? ¿Para que la borrachera de la memoria le ladre al presente? ¿Acaso no acecha un regusto amargo, un insistido "no", en el eco de todo vino?

Roberto Fratini

"El término **danzaora** nace de la necesidad de definir la expresión de un nuevo lenguaje en el universo de la danza y del baile: el lenguaje danzaor de Rocío Molina. Se trata de un lenguaje personal que es capaz de integrar distintas escuelas artísticas como el baile flamenco, la danza clásica, el baile clásico

español o las escuelas de bailes bolera y folclóricas populares, pero que no debe confundirse con la danza contemporánea. Un nuevo lenguaje que resume así su mirada particular en el baile y en la danza. Si llamáramos a Rocío Molina **bailaora** la definición sería injusta por incompleta e inexacta. Solo la definiríamos a medias puesto que el peso de las escuelas de danza en su expresión es muy poderoso. Y si, por el contrario, la definiéramos como **danzarina** o **bailarina** ensombreceríamos la riqueza de su condición y formación flamenca. La **danzaora** es capaz de asimilar todas estas fuentes e integrarlas de manera original armoniosa y estética, basándose en las interrelaciones que existen, o se pueden establecer, entre sus elementos de origen. Siempre investigando con actitud integradora y con la vista puesta en los orígenes y la historia. Quizás ahí esté la clave que explique cómo alguien tan joven puede transmitir esencias tan añejas y tan originales.”

Ana Olabarria

La Torre de Babel es una pintura de Pieter Brueghel el Viejo que muestra a medio construir la torre bíblica, pensada por la Humanidad para alcanzar el cielo, y sirve de inspiración a Rocío Molina para su nuevo proyecto:

“digamos que por un lado está la forma ordenada, construida y clásica y por otro la forma desordenada y caótica. Me gusta esa bipolaridad. La contradicción de que la parte derecha (sin terminar), sea parte integrante de la armonía que muestra la parte izquierda (acabada, construida), porque la una necesita de la otra para estar completa.”

Ahora Rocío Molina se plantea en su carrera el reto de ir un poco más allá, de trabajar sobre la deformación de la técnica adquirida durante muchos años para tomar más conciencia de su lenguaje.

Para ello Rocío Molina cuenta con la colaboración de Eduardo Trassierra a la guitarra; de Jose Angel Carmona Manzano “Carmona” al cante, la mandolina y el bajo eléctrico; y del bailar Jose Manuel Ramos “El Oruco” a las palmas y el compás. Músicos jóvenes y preparados, con tradición familiar flamenca y dispuestos a la búsqueda que exige esta nueva creación.

Rocío Molina, Premio Nacional de Danza 2010, nació en Málaga en 1984 y comenzó a bailar con tan sólo tres años y a los siete comenzó sus estudios de baile en el Conservatorio de Málaga. En 2002 se graduó en el Conservatorio de Danza de Madrid con matrícula de honor.

En 2001 había entrado a formar parte de la compañía de María Pagés, en el espectáculo *Las cuatro estaciones* para el que realizó una coreografía que se vería en Italia, Japón, Canadá y Estados Unidos. Además participa en el Flamenco Festival USA en el City Center de Nueva York. En 2003 volvería a participar en esta muestra actuando como solista junto a Manuela Carrasco, Chocolate e Israel Galván.

En 2005 estrena su primer espectáculo, *Entre paredes* y es reclamada por la Agencia Andaluza del Flamenco para la que sería la primera edición del Festival Málaga en Flamenco. De ahí nace *El eterno retorno*, un espectáculo basado en textos de Nietzsche, con dirección musical de Juan Carlos Romero, dirección escénica de Pepa Gamboa y la colaboración de Pasión Vega y Teresa Nieto. Con esta obra, que cosechó inmejorables críticas se presentó en el Festival de Jerez de 2006. Ese mismo año actúa como artista invitada en el espectáculo *Bohemio* de Antonio Canales; estrena en el Teatro Pradillo en Madrid el espectáculo alternativo *Turquesa como el limón*, junto a la bailaora Laura Rozalén y participa en la Bial de Flamenco de

Sevilla junto a Belén Maya y Rafaela Carrasco en *Andalucía, el Flamenco y la Humanidad*, con el cante de Carmen Linares y bajo la dirección de Mario Maya.

En 2007 actúa como invitada en la presentación del nuevo disco de Miguel Poveda en Madrid y Barcelona y acompaña como única figura al baile a Chano Lobato durante su reciente homenaje en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

En 2007 estrena en el Festival de Jerez *Almarío*, dirigido por Miguel Serrano, un espectáculo calificado por la crítica como una obra casi perfecta en que manda la inteligencia, la creatividad y la valentía de Rocío. *Por el decir de la gente*, sería su siguiente espectáculo encargado por José Luis Ortiz Nuevo para el Festival de Flamenco de Málaga donde la artista además de presentar la idea original, se encarga de la dirección y la coreografía.

En 2008 participa en *Mujeres* con Merche Esmeralda y Belén Maya, montaje que se vería en varias ciudades de España, en Londres, París y Estados Unidos. También participa en *Goyescas*, dentro del Festival Suma Flamenca de Madrid, junto a Carmen Linares, Fernando Terremoto, Miguel Poveda e Israel Galván, entre otros; y estrena *Oro viejo*, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, dentro de la XV Bienal de Flamenco.

En 2009 participa en el espectáculo *Flamenco Hoy*, graba su aportación a la película *Flamenco, Flamenco*, de Carlos Saura y estrena su cuarto espectáculo *Cuando las piedras vuelen*, en que une su talento al de Carlos Marquerie (autor, director de escena, pintor, escenógrafo e iluminador). Una nueva vuelta de tuerca a su trabajo coreográfico y escenográfico.

El año 2010 la afianza ante la crítica inglesa y norteamericana tras su paso por el Flamenco Festival USA, presenta su nueva producción en el Festival de Otoño en Primavera de Madrid y en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Pero 2010 le depara la sorpresa de recibir, con sólo 26 años, el mayor reconocimiento del mundo del arte, la cultura y la danza en España: el Premio

Nacional de Danza que otorga cada año el Ministerio de Cultura por su aportación a la renovación del arte flamenco y su versatilidad y fuerza como intérprete capaz de manejar con libertad y valentía los más diversos registros, características que se expresan de manera especial en sus últimos trabajos *Oro viejo* y *Cuando las piedras vuelen*.

Además de consolidarse como una de las mejores bailaoras de su tiempo, Rocío investiga en el campo coreográfico realizando coreografías en las compañías de María Pagés, José Porcel, el Real Conservatorio de Danza de Madrid, Nuevo Ballet Español y Carmen Mota; y en *Soulería*, de Pitingo y Juan Carmona.

A pesar de su juventud, esta bailaora iconoclasta atesora numerosos premios entre los que cabe destacar además de el Premio Nacional de Danza 2010, el Premio a la Mejor Bailaora de la Bienal de Sevilla y el Giraldillo a la Mejor Coreografía por *Oro Viejo* en 2008 y el Premio de la Crítica otorgado por la Cátedra de Flamencología de Jerez por *Oro Viejo* en 2009.

Y la carrera de esta joven artista no ha hecho más que empezar....

Eduardo Trassierra

Nace en Villaverde del Río (Sevilla), en 1982. Con nueve años ya recibe las primeras clases de guitarra de su padre, José Trassierra. Más tarde será Manuel Torres quien lo iniciará de forma definitiva en la guitarra flamenca. A la edad de once años ingresa en el conservatorio estudiando música clásica de forma paralela al trabajo de acompañamiento al cante y el baile flamenco.

En 2000 conoce a la bailaora alemana afinada en España Carina "La Debla" con quien viaja por toda Europa acompañando al baile.

En 2002 obtiene el primer premio de guitarra en el Concurso de Jóvenes Intérpretes, de la Bienal de Flamenco de Sevilla, además de recibir el Premio Giraldillo del toque para el mejor intérprete joven. Desde este momento se le abren las puertas como guitarra solista.

En 2004 ganó el premio Juan Carmona "Habichuela", como guitarrista de acompañamiento, en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Y se incorpora, como artista invitado, a la Orquesta de Cámara Andaluza, bajo la dirección de Michael Thomas, para trabajar el repertorio barroco con guitarra flamenca, bajo la denominación de *Barroco Jondo*.

En 2005 compone la música para el espectáculo *Rilha* en el que se fusiona flamenco y música sefardí. En 2006 se incorpora a la Gipsy Cimbalom Band del músico húngaro Kalman Balogh, uno de los mejores tocadores del cimbalom húngaro, donde comparte con el violinista húngaro Soltan Lanos, integrante del grupo Trilok Gurtu. Con ellos trabaja por toda Europa durante dos años.

En 2008 colabora con la Orquesta Filarmónica de Nuremberg interpretando *Fantasia para un gentil hombre* de Joaquín Rodrigo. Ese mismo año presenta en el Teatro Molière de Bruselas su nuevo proyecto *Trassierra Flamenco Project*, en el que experimenta con armonías más abiertas al jazz y los ritmos latinos, africanos, balcánicos y turcos, en el que se pueden escuchar tanto temas de creación propia como versiones aflamencadas de "Night in Tunisia" de Dizzy Gillespie o "How insensitive" de Antonio Carlos Jobim.

En 2009 se estrena en el Festival de las Artes de Malta el espectáculo *Triana 41010* de la compañía Puerto Flamenco, de la bailaora maltesa Francesca Grima, para el que ha compuesto la música.

Actualmente es licenciado en Guitarra Flamenca por el Conservatorio Rafael Orozco de Córdoba y trabaja con sus últimos proyectos por todo el mundo, además de ejercer la actividad docente y preparar con Rocio Molina un nuevo espectáculo.

José Ángel Carmona Manzano, "Carmona". Nació en 1977 en Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

Hijo del cantaor Juan Carmona, "Juanito El Distinguido", con tan sólo nueve años

comienza a tocar la guitarra flamenca como discípulo de su tío abuelo, el maestro "Manolo Carmona", que acompañó a grandes figuras del flamenco como Antonio Mairena, Pepe Marchena y Joselero de Morón entre otros.

A los dieciséis años, en 1993, forma el grupo Ropa Camilla con el que graba el disco *Tiempo de Sueños* (Bravo Records/1995-1996), y hace sus primeras actuaciones en público y para la televisión, hasta la disolución del grupo en 1998. A partir de entonces continúa profundizando en el flamenco y la música en general, preparando su carrera como cantaor dando recitales por las peñas flamencas, además estudiar la mandolina y el bajo eléctrico.

En 2002 gana un concurso radiofónico cuyo premio fue un contrato discográfico para grabar su primer disco en solitario, titulado *Yaharí* (Villamúsica-Universal Music/2002). El disco lo produjo Gonzalo García Pelayo y contó con la colaboración del guitarrista José Antonio Rodríguez.

Ha colaborado en discos como *Piano Flamenco* de Sergio Monroy, *Yo soy un pirata* de Enrique "El Extremeño", *Lenguaje Puro* de la Tobala, y *A Compás* del guitarrista Paco Peña, entre otros.

En 2005 graba para la banda sonora de la película *¿Porque se Frotán las Patitas?*, estrenada en 2006, del director Alvaro Begines, junto a artistas como Carmen Linares, Raimundo Amador o Tomasito, interpretando una versión de "Loco", de Andrés Calamaro, y otra de "Vivir así es morir de amor", de Camilo Sesto.

Con los tangos "Verde Limón" de su segundo disco en solitario *Lunares pa tu vestío* (El Pescador de Estrellas/2006), es incluido en diversas recopilaciones discográficas como *Sabor Flamenco*, *El Sur Sueno* y *3 Años de Fiesta*, junto a artistas como Tomatito y Michel Camilo, El Cigala, José Mercé, Niña Pastori, Estrella Morente, Ketama, Paco Ortega, Pedro Ricardo Miño, José el Frances, Ketama, Rosario Flores, Marina Heredia o Raimundo Amador, entre otros.

En 2006 gira como cantaor con el XXI CICLO CONOCER EL FLAMENCO por Andalucía y Castilla-La Mancha.

Ha participado como cantaor para baile en diversos espectáculos de Joaquín Grilo (*Leyenda Personal*), El Mistela (*Bailografías* y *Del corazón al tacón*), Rocio Molina (*Almario*), Daniel Navarro (*Cálida Hondura*), y Javier Latorre (*El Duende y el Reloj*).

Ha trabajado con guitarristas como Paco Peña y Pedro Sierra. Formó parte del espectáculo *Flamenco para Traviata* del dramaturgo Salvador Távora, estrenado en 2007. En 2008 comparte el escenario de Los Jueves Flamencos de Cajasol con El Pele en una noche titulada *Convergencia*.

En 2008-2009 recorre toda Francia con el espectáculo *Olalá* de Victoria Abril.

Acaba de editarse el disco *Lencería Fina*, firmado por Pepe Begines & Carmona (Nuevos Medios/2010), disco-homenaje al poeta Carlos Lencero, (en el que cuentan con la colaboración especial de Raimundo Amador, Victoria Abril y Kiko Veneno).

Actualmente está terminando su tercer disco en solitario *Casa de Esquina*, con la producción de los guitarristas Juan Requena y Pedro Sierra, en el que cuenta con la colaboración de artistas como Manuel Parrilla, Diego del Morao, Bernardo Parrilla, Joaquín Grilo, Juan José Amador o José Valencia, entre otros.

José Manuel Ramos, "El Oruco". Nació en 1987 en Sevilla.

Es bailar representante de la escuela "farruquera" del flamenco ya que creció junto a los nietos del genial bailar Antonio Montoya "Farruco". Recibió sus primeras lecciones con el bailar sevillano "El Torombo", pasando luego a manos de quien, hasta hoy, ha sido su maestro Juan Manuel Fernández Montoya "Farruquito". Ha complementado sus estudios con artistas como "La Farruca", "La Faraona", Antonio Canales y Juan de Juan. En 1998, con once años, formó parte del espectáculo "Los Gnomos del Flamenco" de la compañía de Antonio Montoya "Farruco Jr". En la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2002 colaboró en "Galvánicas" de Israel Galván, y en la de 2004 en "Evocación" de Esperanza Fernández. En 2005 tuvo un papel protagonista al baile en el espectáculo "Flamenco de Raza" del cantaor Curro Fernández.

Actualmente continúa participando en espectáculos de Esperanza Fernández, Juana Amaya, Concha Vargas e Inés Bacán; presentando, junto con su grupo flamenco, las obras "Esencia" y "Diquela"; y enseñando y con su "Escuela Itinerante de Arte Flamenco Oruco&Negra", junto a la también bailaora Karolina González "La Negra", que ha llegado a diferentes academias de países como Chile, México, Colombia, Grecia y Estados Unidos.

NIÑO JOSELE

Guitarra: Niño Josele
Bajo eléctrico: Alain Pérez
Cajón: Israel Suárez "Piraña"
Cante: David Maldonado Santiago
Baile: Juan de Juan

MÁRTA SEBESTYÉN*

Voz y flauta: Márta Sebestyén
Flauta, albogue y saxo soprano de madera:
Balázs "Dongó" Szokolai
Cítara y laúd: Mátyás Bolya
Violín: Tamás Gombai
Zanfonía: Pál Havasréti
Baile: Zoltán "Batyú" Farkas

*Con la colaboración de la Embajada de Hungría en España

Toque y canción

MADRID
TEATROS DEL CANAL – SALA ROJA
SÁBADO 11 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

FLAMENCO EN LA FRONTERA

La Embajada de Hungría en España ha colaborado con Suma Flamenca, propiciando la presencia de la increíble voz de Márta Sebestyén con motivo de la finalización de la Presidencia Húngara de la Unión Europea. Participarán, en este día en un doble concierto, el genial tocaor **Niño Josele**, presentando su nuevo CD en la primera parte y **Márta Sebestyén** en la segunda, y ambos unirán su arte, juntos en el escenario para cerrar la noche.

NIÑO JOSELE EN CONCIERTO

Niño Josele vive un gran momento artístico y eso lo pone de manifiesto la gran cantidad de conciertos que ofrece al año e incluso las colaboraciones que hace con otros músicos de gran renombre, como ha sido el caso de la gira de Paco de Lucía.

El nuevo repertorio de Niño Josele parte del flamenco, pero se deja influenciar por el jazz y los sonidos latinos, tal como puede escucharse en su último disco *Española*, por el que fue nominado a los Grammy latinos en su última edición de 2010. A lo más jondo se ciñe en piezas como la rondeña *Camino de Lucía*, *Zapateado para Bebo* o la seguiriya *Balcón de luna*. En otras piezas se encuentran la bulería y el tumbao e incluso un homenaje a Bill Evans.

Estas cosas son muy buenas para el flamenco, y el espectáculo que traigo es ciertamente una fusión entre estos dos géneros. Tocaré tanto mi música soleá, bulerías..., como temas de Bill Evans, por ejemplo. Será un recorrido por lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera.

Con Israel Suárez "Piraña", Niño Josele tiene una complicidad de muchos años. Se miran y se entienden perfectamente. Alain Pérez, uno de los grandes músicos que podemos encontrar hoy, coloca la nota jazzística con su bajo eléctrico a un concierto que se completa con la voz de David Maldonado y el zapateado de Juan de Juan.

Niño Josele, bebe de las fuentes de Paco de Lucía y Enrique Morente, sus grandes maestros. Con Paco de Lucía experimentó la amplitud de la guitarra flamenca, no sólo a nivel técnico sino también histórico a través de la sabiduría que el maestro gaditano ha construido en los muchos años que lleva en el flamenco. Tanto es así que Niño Josele está considerado por la crítica como digno sucesor de Paco de Lucía

El jazz le ha hecho reconocer el flamenco a Niño Josele: *Si quiero hacer una rondeña me gusta que huela a Ramón Montoya, o si toco por soleá quiero recordar a los antiguos, a Sabicas y a toda esa gente.*

La música es para Josele un lenguaje que evoluciona constantemente. No cambia su forma de sentir la música, pero sí le gusta buscar maneras diferentes de expresarla.

Niño Josele es Juan José Heredia, hijo del Josele, cantaor almeriense, es descendiente de una larga dinastía de tocaores y cantaores almerienses. Nació en Almería en 1974 y toca la guitarra desde que tiene uso de razón pero es a mediados de los 90 cuando comenzó a despuntar ganando en 1996 el Concurso de Jóvenes Intérpretes de la Biental de Flamenco de Sevilla.

En 1998 se traslada a vivir a Madrid, desde esta fecha ha tocado en multitud de países y en compañía de músicos de todos los ámbitos tanto flamencos como Enrique Morente, Duquende, Montse Cortés, Remedios Amaya, Pepe de Lucía o Paco de Lucía con el que se ha embarcado en una extensa gira internacional, y su compañero inseparable El Cigala, como de otras músicas e intérpretes de talla internacional como Andrés Calamaro, Phil Woods, Chick Corea, Jerry González, Elthon John, Lenny Kravitz, Alicia Keys y Joan Manuel Serrat.

Debutó discográficamente en 1995 con *Calle ancha*. Sus posteriores discos como solista han sido *Niño Josele* (2003), un CD flamenco basado en el ritmo en el que solo hay un tema cantado por el maestro Enrique Morente, y su ya histórico *Paz* (2006) producido por Fernando Trueba. *Paz* es un homenaje de la guitarra de Niño Josele al piano de Bill Evans, una inmersión en el mundo del jazz, con once clásicos del jazz

reinterpretados por una guitarra flamenca y en el que encontramos colaboraciones de artistas de la talla de Estrella Morente, Freddy Cole, Joe Lovano, Tom Harrel y Jerry González.

En 2009 ven la luz *Venta del alma*, que es una recopilación de antiguas composiciones, y *Española*. Este disco es la continuación lógica de *Paz*. El título del trabajo lo ha tomado de una composición del pianista McCoy Tyner que versiona como apertura del álbum, el resto son nueve temas propios, unos basados en palos de flamenco y otros influidos por la música latina o el jazz. No hay voces en ninguno de sus nueve cortes, y las guitarras han sido grabadas en directo, sin edición. Le acompañan músicos versados en estas lides, como Ralph Bowen, Alain Pérez, Piraña... y una colaboración de lujo, Phil Woods, el legendario jazzista de 78 años, compañero y heredero de Charlie Parker, que deja constancia de su saxo alto en dos temas del disco. Por *Española*, Niño Josele fue nominado a los Premios Grammy Latinos 2010.

Su último trabajo ha sido una colaboración para el disco *Miles Español*, un CD homenaje a Miles Davis que se publicará en breve en el que ha grabado junto a Chick Corea. Próximamente se editará también el último disco en el que Josele se encuentra trabajando en la actualidad.

JUEGOS DE MI CORAZÓN

Al igual que sucediera en junio año pasado con el espectáculo *Europa en Vivo 2010* que celebraba la clausura de la Presidencia Española de la Unión Europea, Márta Sebestyén, una de las grandes figuras del canto tradicional húngaro y una de las representantes más dotadas de diversas tradiciones y expresiones musicales del centro y sur de Europa, participará en la presente edición de Suma Flamenca con motivo de la finalización de la presidencia europea de Hungría. En aquella ocasión Márta tuvo la oportunidad de compartir escenario con Estrella Morente, Philip Catherine y Niño Josele. Con éste último repetirá en el escenario de los Teatros del Canal, el 11 de junio.

El CD I can see the gates of Heaven... de la formación del trío Márta Sebestyén Márta–Bolya–Dongó acaba de recibir una extraordinaria crítica de la revista BBC en Inglaterra. Especialmente creado para Suma Flamenca, Márta Sebestyén llegará a Madrid con dicho trío complementado por Tamás Gombai, Pál Havasréti y Zoltán Farkas para presentarnos Juegos de mi corazón.

La formación tocará música folclórica de Hungría con paralelismos de la música del mundo y a veces de la música religiosa. Después de su presentación, Márta Sebestyén y Niño Josele se encuentran y juntos buscarán el ámbito común de la voz de la guitarra flamenca y la de las canciones folclóricas de Hungría.

En su calidad de Artista de la Unesco para la Paz, Márta Sebestyén ha tomado parte en las celebraciones del Año Internacional de Acercamiento de las Culturas (2010) poniendo de relieve el valor de los vínculos culturales entre los países en general, y más concretamente entre las naciones del centro y el sur de Europa. Márta muestra la fuerza que tiene el arte en la construcción de la cohesión social participando en actividades que ponen de manifiesto el papel que desempeñan las expresiones artísticas como instrumentos de diálogo.

Ella lo hace a través de una voz carismática que es referente indispensable de la música tradicional húngara, cuyos conocimientos su madre tan bien supo transmitirle desde la cuna. Márta y su grupo Muzsikás (músicos del pueblo), llevan más de 25 años recorriendo el mundo con su música, enriquecida de las tradiciones de otros pueblos: rusos, griegos, búlgaros, rumanos, indios, vascos, celtas.....

Márta, aparte de dominar la técnica musical, tiene una capacidad interpretativa fuera de lo común. De ahí que las uniones y colaboraciones con otras músicas resulten equilibradas, coherentes. Márta es capaz de reconocerse en una raga india, en una balada de pliego céltica o en una ezpata-dantza euskaldún sin mayor esfuerzo.

Márta Sebestyén es la voz que envuelve al público durante los créditos iniciales de la película *El Paciente Inglés* que se ha ido haciendo cada vez más conocida para el

público mundial. Detrás de aquella voz se esconde Márta que empezó a interpretar canciones tradicionales húngaras en Budapest cuando era niña.

Nacida en Budapest, Hungría, en 1957, creció rodeada de música. Su madre, Iliona Farkas, una etnomusicóloga que estudió con el afamado compositor Zoltan Kodaly, gran estudioso de la música tradicional de su país, supo transmitirle su fascinación por el lenguaje musical, consiguiendo algo que la cantante ya ha expresado en numerosas ocasiones: *Aprendí a cantar mucho antes de que pudiera hablar.*

Desde muy pequeña tomó parte en innumerables festivales, conciertos, programas de televisión y radio, y grabaciones. A la edad de 12 años, cuando aún estaba en la escuela, comenzó a cantar en las Casas de Baile, lugares que se utilizaban como protesta al régimen comunista y a la uniformidad cultural que proponía el gobierno. Más proclive a la música clásica húngara (Liszt, Bartók, Novacek), el gobierno comunista recelaba de este resurgimiento tradicional de la música que, a través de las Casas de Baile, podía fomentar el nacionalismo. Los bailes y canciones tradicionales comenzaron a ser habituales para una generación de estudiantes e intelectuales de Budapest, y Márta estuvo en el centro de aquel movimiento desde su más tierna infancia.

En 1975 entró a formar parte del grupo Sabö y Halmos y desde 1980 lidera la formación Muzsikás. Además, ha colaborado con un buen número de bandas húngaras como Vujicsics durante 15 años. En 1984 formó parte del musical dedicado a King Stephan, leyenda popular húngara. Gracias a este trabajo fue galardonada con el título de Mejor Cantante Femenina del Año de Hungría. En 1991 se convirtió en la primera cantante húngara en recibir el prestigioso Premio Liszt. En 1995 su voz se dejó escuchar en la banda sonora original de la oscarizada película *El paciente inglés*, lo que hizo que Márta consiguiera traspasar

las fronteras estéticas de la canción balcánica para convertirse en un producto de consumo mayoritario.

En la década de los 80, Muzsikás, junto a Márta Sebestyén, actúan por toda Europa, Gran Bretaña, Italia, España, Austria y Alemania, así como Australia.

Después del nacimiento de sus dos hijos, a principios de los noventa, ha realizado giras por el mundo con su grupo Muzsikás (músicos del pueblo), hoy referentes indispensables de la música húngara. Algunos de los discos más sobresalientes del grupo entre un total de once títulos, son *The Bartók Album* (1999), con Sebestyén y Alexander Balanescu, un homenaje al compositor que recorría los Cárpatos con unos cuadernos en los que transcribía las melodías. En *Kismet* (1996), que firma Márta Sebestyén con arreglos de Nikola Parov, hay canciones rusas, griegas, búlgaras. *Hindi Lullabye* pone de relieve, por su parte, la conexión entre la India y los gitanos de Rumania. En los 90 Muzsikás ampliarán su público actuando en Japón y los Estados Unidos, además de continuar actuando por el Viejo Continente.

Márta Sebestyén ha grabado con el grupo francés de world music Deep Forest para su álbum *Bohème*, trabajo publicado en 1995 e inspirado en países como Mongolia, India, Hungría y otras zonas de Europa del Este que se convirtió en un éxito mundial. Marta prestó su voz en *Bulgarian Melody*, *Twosome* y en la bellísima *Marta's Song*. También ha colaborado para el grupo vasco Alboka en su disco *Lorius* (2001), y con Peter Gabriel en 2008, en su disco *Big Blue Ball*. Y cómo no, ha colaborado en múltiples ocasiones con Goran Bregovic.

Además de en *El paciente inglés*, su voz se puede oír en las bandas sonoras de *Prêt-à-porter* y *La caja de música*.

Es embajadora de la UNESCO para la paz.

DIEGO "EL CIGALA"

Voz: Diego "El Cigala"

Percusión: Israel Suárez "Piraña"

Guitarra: Diego del Morao

FANFARE SHAVALE*

Voz, percusión, saxófono: Ionel Bogdan Preda

Tuba, voz: Gica Orlenschi

Percusión: Florin Gavril

Trompeta, percusión: Nicușor Cantea

Trompeta: Gică Trifan

Clarinete: Viorel Coman

Flighorn, instrumento de viento: Monel

Trifan, Minel Stoica

Saxofón, acordeón, voz: Micu Preda

*Con la colaboración del Instituto Cultural Rumano de Madrid

Cante y música tradicional rumana

MADRID

TEATROS DEL CANAL

DOMINGO 12 DE JUNIO A LAS 20 HORAS

FLAMENCO EN LA FRONTERA. NOCHE DE GITANOS

Uno de los conciertos más peculiares de esta edición será, sin duda el que veamos en esta gala. Especial y magnífico concierto flamenco de Don Diego **El Cigala**, cante puro preparado especialmente por el maestro para su Madrid, recordando los cantes más grandes de nuestra historia. Estreno en la Sala Roja de los Teatros del Canal y para celebrarlo, llegados desde Rumania, los gitanos de la **Fanfarria Shavale** ofrecerán un magistral fin de fiesta con su alegre y estruendosa música. Una gran noche de flamenco y una noche de gitanos.

3 FLAMENCOS

Diego "El Cigala" cantaor conocido internacionalmente por sus incursiones en el bolero o el tango nos entrega en *3 flamencos* su alma más profunda. En este trío de ases, Diego se une a la vanguardia flamenca de dos jóvenes estrellas del arte jondo. Diego Del Morao heredero de tradición pero referencia del toque actual e Israel Suárez "Piraña" percusionista cotizado en las escenas musicales de más alto nivel, lo mismo acompaña a Paco de Lucía que a Lenny Kravitz aunque sea un Porrina de pura cepa. La buena sintonía entre los tres artistas y sus destacadas trayectorias por separado auguran un gran espectáculo.

3 Flamencos es una vuelta a la música que vio nacer a El Cigala, a la más pura tradición. El cantaor madrileño es conocido por su interés y maestría a la hora de explorar otros terrenos musicales. Lo ha hecho con el jazz, el bolero, o la música cubana, y ahora lo hace con el tango. Sin embargo, como buen flamenco, Diego nunca ha dejado de volver a sus orígenes. El año pasado se alió con Tomatito en una serie de conciertos y este año vuelve a hacer lo mismo con *3 Flamencos*, un proyecto en el que está flanqueado por dos de sus más estrechos colaboradores.

Diego El Cigala, nació en diciembre de 1968 en el Rastro madrileño y con apenas 12 años ganó un premio en el concurso de TVE, *Gente Joven*. Profesionalmente, empezó cantando para el baile a artistas como Cristóbal Reyes, Mario Maya, Manolete, Farruco, Manuel Camacho o El Güito, entre otros. También colaboró en grabaciones con músicos como Tomatito, Gerardo Núñez, Vicente Amigo o Paco de Lucía.

En 1997 inició su carrera en solitario con el disco *Undebel*, producido por David Amaya y con las guitarras de Antón Jiménez, David Amaya, Paquete y Tomatito. Tres años más tarde publicó su segundo álbum, *Entre vareta y canasta* en parte debido a su gran amigo El Gran Wyoming, que le presentaría al director de cine Fernando Trueba. Muchos de los músicos que participaron en la película de Trueba *Calle 54* colaborarían en la creación del tercer disco de El Cigala *Corren tiempos de alegría*. De entre estos artistas, dos dejarían huella en la carrera del cantaor madrileño: Bebo Valdés y Jerry González. Fruto de la amistad nacida con Jerry González fue *Piratas del flamenco*, disco con el que giraron por España y México con un directo y una banda de vértigo. Por otro lado *Amar y vivir*, de Consuelo Velázquez, se convirtió en el primer tema grabado por Diego y Bebo en estudio para este disco.

La colaboración entre Cigala y Bebo no hacía más que empezar. Poco después de conocerse grabarían el disco *Corren tiempos de alegría* lo que provocó en ambos la necesidad de profundizar en su trabajo conjunto dando como resultado *Lágrimas negras* que mostraron ante el público del Gusman Theatre de Miami. La prensa del día siguiente situaba al pianista como *clásico vivo de la música cubana* y al cantaor como *Sinatra del flamenco*.

Lágrimas negras pasó así de ser un proyecto íntimo y espontáneo a un *boom* imparable. Superó las fronteras de lo flamenco y lo latino y se instaló en la discografía preferida de cientos de miles de familias en todo el mundo. El disco estuvo en el top de ventas durante los siguientes dos años. Premios como el Micrófono de Oro, un Premio Ondas,

cinco premios Amigo, tres premios de la Música y dos Grammys de las cinco nominaciones a estos importantes premios de la música latina, jalonan el enorme éxito de *Lágrimas Negras*, calificado por The New York Times como el Mejor Álbum del Año en 2003. Diego consigue con este trabajo tres Discos de Platino en España y uno en Argentina, México y Venezuela. Bebo y el Cigala llenan los mejores teatros del mundo.

Un año antes, en 2002, se cumple uno de los grandes sueños de El Cigala, cantar en el Teatro Real de Madrid. El resultado fue la grabación de un CD que se convirtió en un monumental manifiesto flamenco del cantaor madrileño.

En medio de la interminable gira de *Lágrimas Negras*, Diego graba una colaboración para el disco de Paco de Lucía *Cositas Buenas* y el tema central de la Banda Sonora de la película *Soldados de Salamina* de David Trueba. En 2005, decide volver al flamenco con un homenaje a Pablo Ruiz Picasso. Con *Picasso en mis ojos*, que contó con la colaboración de músicos como Paco de Lucía, Raimundo Amador, Tomatito o Jerry González, fue de nuevo protagonista en los Grammy Latinos al recibir el premio al mejor disco de flamenco además del de mejor vídeo musical por *Blanco y Negro* de Fernando Trueba grabado para su *Lágrimas Negras*.

En 2006 ve la luz *Cigala*, una recopilación de su obra en 5 CD's y en 2008 *Dos lágrimas*, en el que grandes músicos cubanos y españoles redecoran boleros, coplas y tangos.

En abril del 2010, Diego viaja a Argentina para la grabación de un nuevo proyecto, *Cigala&Tango*, su último trabajo discográfico, una grabación en vivo en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires con un repertorio basado en el tango argentino.

La ocasión no hace sino confirmar la facilidad del cantaor madrileño para adaptar su arte a las grandes músicas de raíz. Sin embargo Diego El Cigala asegura que nunca ha perdido de vista a sus ancestros, y que si ha llegado a donde está, ha sido a base de

constancia, sacrificio y confianza en sí mismo.

Diego Moreno Jiménez (Jerez, 1979), a la guitarra, conocido como Diego Del Morao, de la estirpe de guitarristas de Los Morao. Comenzó a trabajar habitualmente con El Cigala en 2004 y con él ha participado en la grabación de los discos *Picasso en mis ojos* y *Dos lágrimas*. Desde entonces, ha acompañado a Diego en sus giras por todo el mundo. Además, Diego Del Morao ha trabajado con La Macanita, José Mercé, Potito y Diego Carrasco, entre otros.

Israel Suárez “Piraña” (Madrid, 1982), a la percusión, Nieto de Porrina de Badajoz e hijo de Ramón “El Portugués”. Empezó su carrera en el grupo de Niña Pastori cuando ésta publicó su primer disco. Desde entonces ha trabajado con artistas flamencos como Sara Baras, Tomatito, Vicente Amigo, Ketama, Joaquín Cortés, Javier Limón, Enrique Morente o José Mercé, así como de otras músicas, como Rosario Flores, Chano Domínguez, Jerry González, Wynton Marsalis, Concha Buika o Lenny Kravitz. Con El Cigala, además, compartió la grabación del DVD de *Lágrimas Negras* y actualmente trabaja con Paco de Lucía.

LOS VIRTUOSOS VIENTOS DE RUMANÍA

La Fanfare Shavale, o lo que es lo mismo Fanfarria Shavale -téngase en cuenta la definición que de fanfarria da la Real Academia de la Lengua Española como conjunto musical ruidoso, principalmente a base de instrumentos de metal-, tiene en su repertorio música tradicional rumana como, *hore*, *sârbe*, *geamparale*, para entendernos... canciones de boda, funerales, fiestas etc., la mayoría composiciones del célebre y reconocido músico balcánico Goran Bregovic, además de una selección de canciones del repertorio internacional.

La improvisación es una constante de cada *fiesta* de Fanfare Shavale. La conexión entre los instrumentistas de este particular grupo hace que cada espectáculo sea una fiesta y provoque en el público las ganas de levantarse y ponerse a bailar al igual que si estuviera en la fiesta de su pueblo, o mejor, de un pueblo rumano.

Será esta, una brillante muestra de la música que surge del instinto, de la improvisación y la creatividad del pueblo gitano de Rumanía, cuna de la raza. Iguales raíces que muchos de nuestros flamencos, formas distintas de evolucionar y desarrollar la música. Absoluto contraste de sonidos. Una de las propuestas sin duda más originales de la presente edición de Suma Flamenca.

Fanfare Shavale procede de un pueblo llamado *Zece prăjini* (Diez palos), ubicado en la frontera de las provincias de Iași y Neamț del noroeste de Rumanía, un asentamiento con sólo 140 casas y 560 habitantes. El nombre del pueblo invoca un hecho real: la abolición de la esclavitud de los gitanos que poblaban esta tierra, cada uno de ellos

recibió 10 hectáreas de tierra para su labranza, de ahí el nombre.

Con el paso de los años el pueblo se ha ganado una gran reputación, al ser la zona geográfica de Rumanía y tal vez del mundo, con el mayor número de fanfarrias, de bandas musicales cuyo propósito es el de divertir a la gente durante las fiestas y celebraciones de cualquier tipo, bodas,

funerales, etc. Cada uno de los habitantes del pueblo sabe tocar al menos un instrumento, y lo hace de forma autodidacta con la sola enseñanza de los músicos de la familia. El talento musical e instrumental se transmite así de generación a generación. Desde los niños de cuatro años hasta los mayores de 74, cada uno de ellos puede interpretar una *sârbă* o una *geampara*, incluso si no saben las notas musicales o *granos* como llaman a las notas.

En el pueblo hay cuatro orquestas entre las cuales las más conocida es Fanfarria Shavale (shavale significa "niños"). La Fanfarria Ciocârlia y Fanfarria Zece Prăjini gozan también de gran éxito popular. La falta de estudios musicales garantiza la autenticidad de la música interpretada por las fanfarrias del pueblo, un hecho que está siendo tema de investigación de los musicólogos, músicos y etnólogos.

Desde el año 1999, los músicos de Fanfarria Shavale interpretan y promueven con éxito la música rumana tradicional en todo el mundo, participando en conciertos y festivales de world music, folk o jazz de Austria, Reino Unido, Bélgica, República Checa, Suiza,

Francia, Alemania, Italia, Irlanda, España, Suecia, Israel o China.

La Fanfarria Shavale ha participado, entre otros, en los siguientes eventos: BAM Festival de Barcelona, Paleo Festival de Lyon, Interparla Festival de Madrid, Sfinks Festival Boechout, Candela Festival de Antwerpen, Mumyhua Festival de Austria, Fete de la Music de Londres, Rencontres Internationales de Folklore de Fribourg, Festival du Montreux, Sziget Fesztival de Budapest, Cross-Culture Festival de Varsovia, Balkan Express Festival, ORF Radiokulturhaus de Viena, Carnaval de Venecia, Hag Hagahagim Festival de Haifa, Linz – European Cultural Capital, World Expo Shanghai de 2010.

Su primer álbum, publicado en 2003, titulado *Speed Brass of the Gypsies*, incluye 20 canciones y es innovador para la música de las fanfarrias de gitanos porque combina estilos de la música tradicional del espacio balcánico con un fabuloso ritmo que te deja sin respiración. El segundo álbum es una grabación en vivo que lleva el nombre de *Live in Wien*, de 2008.

COMPAÑÍA DE BELÉN MAYA. OLGA PERICET (artista invitada)

Baile: Belén Maya y Olga Pericet
Cante: José Valencia, Miguel Ortega, Jesús Corbacho
Guitarra: Javier Patino, Antonia Jiménez
Dirección escénica: Juan Carlos Lérica
Dirección musical: David Montero
Iluminación: Ada Bonadei
Vestuario: Yaiza Pinillos

Baile

MADRID
TEATROS DEL CANAL – SALA ROJA
MARTES 14 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

BAILES ALEGRES PARA PERSONAS TRISTES

Los bailaores flamencos somos como islas, cada uno trabajando en su terreno, aislados y solos, sin compartir nada con los demás.

Belén Maya

De esta reflexión parte el espectáculo *Bailes alegres para personas tristes* de Belén Maya que se mantiene fiel a sí misma, a la búsqueda y a la colaboración, proponiendo un espectáculo a medias con una de las bailaoras más personales de su generación: Olga Pericet.

Se trata de un espacio donde la bailaora no se encuentra aislada y sola, sino que forma parte de un complejo mucho más extenso que a su vez se enriquece de sus propias aportaciones. Es un trabajo de investigación, de colaboración, que pretende crear un espacio, donde el lenguaje se puede compartir y desarrollar y así extender sus fronteras hasta crear un modo nuevo de comunicación que nunca se desata de la conexión principal que es bailaora-guitarra.

A partir del contraste y las coincidencias entre Maya y Pericet, se va tejiendo un espectáculo que, como su título indica, intenta crear en un espacio de luz y de color, pero también de sombra y de dolor. Es el encuentro con el otro yo de frente como quien se mira en un espejo y contempla aquello que va más allá de la imagen, de lo físico. *Es toda interacción humana: el otro como amenaza, como necesidad, como espejo en el que mirarse, como cristalización de lo que negamos de nosotros mismos, como oportunidad de crecer* (David Montero).

Belén Maya nace en Nueva York, hace 45 años durante una de las giras de sus padres Carmen Mora y Mario Maya. Inicia sus estudios de danza en Amor de Dios de Madrid. Su formación pasa por el clásico, el clásico español, el flamenco e incluso el jazz y la danza contemporánea. Algunos de sus maestros han sido Rosa Naranjo, Paco

Romero, José Antonio, Goyo Montero, Teresa Nieto, Alvin Ailey, Paco Fernández, Manolete, La Tati, El Güito, Carmén Cortés, La Toná... Pronto ingresa en la Escuela del Ballet Nacional, dirigida en ese momento por María de Ávila. Al año se traslada a Sevilla para centrarse en el flamenco y entra en la Compañía de Mario Maya donde, en tres

años, pasa del cuerpo de baile a primera bailarina y repetidora de la compañía. Mientras tanto, también adquiere experiencia en los tablaos sevillanos: Los Gallos y El Patio. Más tarde pasaría seis meses en el tablao El Flamenco de Tokio junto a importantes artistas. Al volver de Japón, ingresa como primera bailarina en la recién formada Compañía Andaluza de Danza. Es requerida por Carlos Saura para representar a las nuevas generaciones en la película *Flamenco*. Su intervención marcará un hito en el baile flamenco femenino, abriendo un nuevo camino en cuanto a concepto, musicalidad, movimiento y vestuario. Será invitada a colaborar en las compañías y espectáculos de importantes bailaoras y coreógrafos como Javier Barón, Alejandro Granados, Manuel Reyes, Ricardo Franco, Andrés Marín, Manolete y Goyo Montero, además de trabajar con Ramón Oller en el montaje *Frontera* desempeñando uno de los roles principales.

Será en 1996 cuando forme compañía propia con el montaje *La Diosa en nosotras*, con Teresa Nieto como coreógrafa y Emilio de Diego como director musical. La compañía está sólo integrada por bailaoras: Yolanda Heredia, Teresa Nieto, Rafaela Carrasco, Isabel Bayón,...

En 1997 es invitada por Mayte Martín al Festival Grec de Barcelona. De su colaboración nace la compañía Mayte Martín y Belén Maya. Fruto de una conexión artística absoluta y de un mismo modo de entender el flamenco, llevan a cabo dos espectáculos, *Mayte Martín y Belén Maya* y *Flamenco de Cámara*. Ambos recibieron las mejores críticas en plazas tan relevantes como el Festival de Jerez (2002 y 2003), Teatro Real de Madrid, Teatre Grec de Barcelona, Festival de Otoño de Madrid, Teatro Central y Lope de Vega de Sevilla, Festival de Música y Danza de Granada, Teatre de la Ville de París, Spai de Barcelona, Simphony Space de Nueva York, entre otros.

En 2004, participa en el espectáculo *Los Caminos de Lorca* con la Compañía Andaluza de Danza, y estrena el espectáculo *Fuera de los límites* junto a Rafaela Carrasco

y bajo la dirección de Ramón Oller. En 2005, presenta el montaje *Dibujos* en Madrid, estrenado en Los Veranos de la Villa y presentado en el X Festival Flamenco de Jerez, cosechando en ambos un gran éxito de público y crítica. Más tarde, en marzo de 2007, llegarían *Souvenir* y *La Voz de su Amo*, éste último, uno de los espectáculos más emblemáticos de Belén Maya que paseó por buena parte de Europa y del resto del mundo. En 2008 Belén es artista invitada en el espectáculo *Mujeres*, una producción de la Agencia Andaluza para el desarrollo del flamenco.

En el Festival de Jerez de 2009 coordinó el espectáculo que ofreció el certamen como homenaje a su padre, el gran maestro Mario Maya, y en 2010 estrenó en la muestra jerezana su obra *Bailes alegres para personas tristes*, muestra en la que también presentó su última propuesta el pasado mes de marzo, *Tres*, austero espectáculo basado e inspirado en la raíz genuina que vertebra el flamenco. Sin más hilo argumental que el baile, el cante y el toque, la bailaora presenta una propuesta que comparte con la voz de Jesús Méndez y las pulsaciones de Rafael Rodríguez.

Belén Maya es hoy una bailaora consagrada que, aunque todavía joven, ha alcanzado un punto de madurez artística muy relevante tras una amplia carrera artística donde la inquietud y búsqueda de su propia estética han sido sus características principales.

Olga Pericet es una cordobesa licenciada en Danza Española que ha completado su formación con maestros de la talla de Matilde Coral, Manolo Marín, Maica Moyano, La Toná, José Granero o Cristóbal Reyes. Ha formado parte de las compañías de Rafael Amargo y Rafaela Carrasco. En 2004 estrenó como coreógrafa y primera bailarina el espectáculo *Bolero, cartas de amor y desamor* y después con *Suite en Cámara Negra* obtuvo premios a la música y la coreografía en el XII Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid. También fue distinguida con el galardón Pilar López a la Mejor Intérprete de Danza de los Premios

Villa de Madrid 2006 y en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 2007. Ha colaborado con compañías como la de Teresa Nieto o Arrieritos, ha participado en los festivales flamencos y de danza de mayor prestigio y fue invitada a celebrar el medio siglo de existencia del Corral de la Morería,

junto a Marco Flores y Belén López, y el vigésimo aniversario de la Unión de Actores con Enrique Morente. Es copartícipe en la concepción de los espectáculos *Chanta la mui* y *En clave*, que han girado por España, Europa, Estados Unidos y Asia.

JUAN VALDERRAMA

Voz: Juan Valderrama
Guitarra: Daniel Casares, Rubén Levaniegos
Percusión: Manuel Luque
Piano: Alfonso Aroca
Palmas: Grupo Jaleo

ARCÁNGEL

Cante: Arcángel
Guitarra: Miguel Ángel Cortés
Coros y palmas: Los Mellis
Percusión: Agustín Diassera

Cante

MADRID
TEATROS DEL CANAL – SALA ROJA
MIÉRCOLES 15 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

JÓVENES MAESTROS

Juan Valderrama, cantaor sabio del cante, de apellido ilustre flamenco, joven, comparte escenario con una de las figuras más grandes del cante que ha dado Huelva, *Arcángel*. Juventud y tradición, afición y amor al arte, gracias a los dos porque va a ser una noche histórica.

SONIDOS BLANCOS

La mayoría de cantantes flamencos se inicia en el arte jondo cantando eso, flamenco y más tarde evolucionan hacia otros géneros como la copla o la fusión con otros folclores, internacionales en la mayoría de casos. Valderrama por el contrario se acerca a la música pop desde el comienzo de su carrera colaborando con figuras como Ana Belén, Joaquín Sabina y José Luís Perales. Tras profundizar en los terrenos del pop, sorprende a sus seguidores con un trabajo en que fusiona el flamenco y los sonidos orientales procedentes de países como Egipto y Turquía, y ahora, deja a un lado el éxito conseguido como cantante y compositor para convertirse en un cantaor asombrosamente sabio para su edad. Es un gran intérprete de Tarantas y Malagueñas, ha conseguido recuperar algunos estilos primitivos como las Trilleras y se maneja con soltura en los estilos gaditanos, sin olvidar los bellísimos cantes de ida y vuelta.

Su concepto del flamenco es diferente, Valderrama canta para él, buscando siempre la belleza y la dulzura de lo que él denomina sonidos blancos. Valderrama es intérprete de sonidos blancos, no negros. Este es un concepto nuevo y revolucionario en un arte que en los últimos años adolece de variedad. Su técnica vocal es personal e inconfundible. El repertorio de su nuevo trabajo es un ramillete de cantes en los que la tradición y la vanguardia coinciden de forma natural. Tangos, seguiriyas, tarantas, alegrías y coplas, todo ello surgido de su impronta personal.

Sonidos Blancos, título que encabeza su próximo trabajo discográfico y este espectáculo, es una reivindicación en toda regla de un artista que basándose en la técnica característica de su padre, ha construido su propia personalidad sin renunciar nunca a sus orígenes. Un espectáculo en el que los aficionados y

los neófitos disfrutan por igual de una música abierta y universal que es el flamenco y que muy pocos conocen como él.

Juan Antonio Valderrama Caballero nace en Madrid el 24 de junio de 1972. Hijo menor de una de las parejas artísticas más célebres de nuestro país, Dolores Abril y Juanito Valderrama, desde niño convive con la música, si bien se licencia en Periodismo por la Universidad de Navarra antes de comenzar su carrera musical.

Su debut discográfico se produce en 2002 con *La memoria del agua* (Rca), un trabajo en el que colaboran artistas de la talla de Ana Belén, Joaquín Sabina, su propio padre y Vicente Amigo, entre otros. Un disco con el que además de vender más de cincuenta mil copias, consigue posicionarse como uno de los artistas más valorados por crítica y público, tanto por su faceta de compositor como por la variedad de estilos que interpreta, desde el flamenco, al bolero, la balada o la rumba, gracias entre otras cosas a una voz privilegiada y unos conocimientos musicales heredados de su padre, a quien se siente profundamente unido.

En su segundo trabajo *Alfileres* (Rca 2004) profundiza en los terrenos de la música pop, sin perder nunca su particular forma expresiva. Tras esta experiencia, decide formar su propio sello discográfico y tomar así definitivamente las riendas de su carrera con un tercer trabajo, *Ilusión* (Kompetencia Records 2006) en el que colabora José Luis Perales con dos canciones escritas para él. Este trabajo se coloca entre los 20 más vendidos a los pocos días de salir al mercado y con él Valderrama logra dar el salto a América Latina publicando el disco en Argentina, Uruguay, Perú y Chile.

Entre tanto, Valderrama acumula más de trescientos conciertos en directo, forma compañía con la artista Clara Montes en un espectáculo titulado *Memoria del Sur* con el que recorren todo el territorio nacional y participa en un gran número de galas televisivas, cantando siempre en directo. Además hace sus pinitos en el cine de la mano de José Luis García Sánchez interpretando al padre Luís en la película

Franky Banderas, compartiendo cartel con Manuel Alexandre, Juan Luís Galiardo, María Barranco, Pablo Carbonell y Teté Delgado, entre otros.

Escribe junto a su mujer, la escritora y realizadora Rosa Peña, la historia de uno de sus grupos por los que siente más admiración, Los Chichos y afronta el reto de reunir en una colección la obra de sus padres, tanto musical como cinematográfica, en un disco integral que publica con su propio sello discográfico.

En junio de 2010 presenta en Madrid y más tarde en la Bienal de Sevilla *Maestros*, un homenaje a los maestros que han marcado su infancia, entre los que se encuentran Marchena, Vallejo, la Niña de la Puebla, Chacón y su propio padre, Juanito Valderrama. Después continuaría gira por diversos teatros de España con el espectáculo *Casi Boleros*, con grabaciones en directo de las que saldría un disco a finales del año pasado.

Antes y tras tres años de silencio discográfico aparecería en el mercado el disco *Moderna tradición*, (2009) en el que da un nuevo giro a la fusión del flamenco, al combinarlo con los sonidos orientales procedentes de Egipto y Turquía, dos de los países en los que grabó éste su cuarto trabajo discográfico.

Todo ello sin dejar de lado su carrera periodística, ya que después de colaborar como tertuliano en RNE junto a Nieves Herrero durante casi 2 años, ahora tiene una sección semanal en uno de los programas de mayor audiencia del panorama radiofónico de este país, como es *Herrera en la Onda* junto al maestro de maestros Carlos Herrera.

Valderrama no es un cantante al uso, no puede serlo viniendo de donde viene. Heredero de una tradición musical directamente ligada a la historia contemporánea de nuestro país, crece entre

artistas y aprende desde muy niño a respetar al público y a su profesión por encima de todo.

Algunos de los críticos más prestigiosos de nuestro país ya ven en él un nuevo valor

que viene a aportar una estética personal y diferente al resto.

Valderrama, dada su inquietud artística, busca constantemente nuevos retos, nuevas aventuras y la solvencia de su conocimiento del flamenco.

OLOR A TIERRA

Restituir la verdad histórica y dar rienda al crecimiento de su imaginación, son las credenciales de ARCÁNGEL, la voz más optimista y esperanzadora de los jóvenes flamencos, la expresión más novedosa de este tiempo en el que la afición tiene depositadas todas sus esperanzas.

A nadie escapa que en el cante, lo primero que ha de tenerse en cuenta es saber lo que se canta, y, a partir de ahí, construir una propuesta que deje entrever no sólo las cuestiones esenciales que la sustentan, sino las dos virtudes incuestionables de los grandes modelos: rigor e imaginación.

Deflamenco.com

Un viaje imaginativo entre dos orillas distantes pero no por ello antagónicas como son la tradición y la vanguardia, es la propuesta de un cantaor como Arcángel, forjado con el convencimiento de lo que para él suponen los pilares del arte flamenco: un profundo conocimiento y respeto de la raíz y un interés incesante en encontrar nuevos caminos como vía de desarrollo para el flamenco y para así

conseguir expresar su visión particular de este bello arte. Una mezcla de sensaciones dispares durante el trayecto para no dejar a nadie indiferente es su apuesta, arriesgada pero verdadera, no es ninguna pose. Inconformista e incansable en la búsqueda de nuevos matices, se siente cómodo mostrando sus dos polos, su alma trasgresora y su respeto absoluto por el legado más ancestral del flamenco. Así es y solo de esta manera resulta posible entender su participación en proyectos tan diferentes como De Oscura llama, espectáculo creado por

el compositor de música contemporánea Mauricio Sotelo y la confección de un espectáculo de corte clásico que rinde homenaje a una de las mayores figuras del flamenco como Manolo Caracol bautizado como Zambra 5.1.

Así soy yo (Arcángel)

Arcángel, es Francisco José Arcángel Ramos. Nació en Huelva en el año 1977 y debutó con solo diez años en la peña La Orden ganando el primer premio en el concurso infantil de fandangos de Huelva, triunfo que volvió a repetir en las dos ediciones siguientes.

Enseguida se dio a conocer su talento por lo que lo reclamaron grandes artistas de

aquellos años para poner voz a sus espectáculos tales como Niño de Pura y su hermano, el bailar José Joaquín, Jesús Cayuela y José Roca, para *La Parrala* (1996); Mario Maya, para *Los Flamencos cantan y bailan a Lorca* (1997); y Manuel Soler, para la puesta en escena de *Por aquí te quiero ver* (1998). El año 1998 será decisivo para Arcángel

debido sobre todo a su participación en la X Bienal de Sevilla, en espectáculos como *De Cádiz a Cuba*, de Mario Maya; *Abanaó*, de Juan Carlos Romero; *Seis movimientos de baile flamenco*, de Pepa Montes y Ricardo Miño; *Sansueña*, de José Joaquín, y *Compadres*, de Manolo Franco y Niño de Pura.

Su don para cantar recibió entonces grandes elogios por parte de la crítica y el público al punto en que Arcángel siguió cantando para bailar a figuras como Javier Barón, Eva La Yerbabuena e Israel Galván.

Su cante está registrado en discos como *Solo Compás*, *Historia antológica del Fandango de Huelva* y *Territorio Flamenco*, pero será en 2001 cuando llegue al mercado su ópera prima en solitario *Arcángel*, disco por el que logró el Premio Nacional Flamenco Activo de Úbeda, el Giraldillo al Mejor Intérprete de Cante en la Bienal de 2002, y la Venecia Flamenca de Los Palacios.

En 2004 y tras haber sido nominado como Onubense del Año, Arcángel graba su segundo disco en solitario, de nuevo junto al guitarrista Juan Carlos Romero, *La calle perdía*, un disco cargado de singulares propuestas estéticas donde Arcángel desparrama su sensibilidad melódica.

Entre 2003 y 2004 Arcángel recoge su premio al esfuerzo y al trabajo estando en los mejores y más prestigiosos festivales flamencos del mundo, entre otros, Nimes, Flamenco Festival USA y Londres, donde cosecha el reconocimiento de crítica y público; en esos mismos años continúa sus colaboraciones con el maestro Mauricio

Sotelo en la Ópera Nacional de Holanda donde participa como solista logrando durante un mes el lleno absoluto, colabora también con La Orquesta de Radio Frankfurt, Orquesta de Radio Televisión Española, con la partitura de Mauricio Sotelo y los textos *Si después de morir* de José Ángel Valente, recorre muchos escenarios como el Maggio Musicale Fiorentino, además de varios conciertos con el cuarteto Artemis en la Philharmonie de Berlín, Auditorio Nacional de Madrid y con el cuarteto Diotima en París, Oporto, Granada y Valencia, toda una trayectoria en circuitos de música clásica que han dado a Arcángel una dimensión artística distinta a la hora de subirse a un escenario.

En 2007 sale a la calle su último trabajo discográfico *Ropavieja* con el que recoge las mejores críticas de profesionales y aficionados convirtiéndose así en un disco de referencia en el que Arcángel da rienda suelta a la improvisación alejándose de convencionalismos y patrones tradicionales. Todo ello con la finalidad de acercarse más a su público y a sus actuaciones en directo. 2007 será el año de la representación de su espectáculo *Zambra 5.1* en el que el joven cantaor dedica un homenaje al ilustre Manolo Caracol, cosechando llenos absolutos por donde se presenta.

En septiembre de 2009 se atreve a poner música a los poemas del escritor onubense Juan Cobos Wilkins para enfrentar "cara a cara" poesía y flamenco.

En la actualidad se encuentra preparando su nuevo trabajo discográfico que saldrá al mercado próximamente.

TEATRO DE LA ABADÍA

Si existe un lugar emblemático en Madrid, exquisito como espacio y selecto en su programación, ese es, sin duda el Teatro de La Abadía.

Y en esta edición, Suma Flamenca entra a formar parte de ese grupo selecto. Los espectáculos programados han sido seleccionados con *suma* exquisitez.

Abrirá las jornadas, una extraordinaria mezcla: las músicas del israelí Idan Raichel con el flamenco de Diego Guerrero, celebrando los 25 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y España.

El baile será representado por la bailaora Rafaela Carrasco, triunfadora del Festival de Jerez y Ángel Rojas, bailaor que es figura universal, y que se completará con el espectáculo didáctico de Silvia Marín en funciones matinales para los más pequeños y los maestros.

Vainilla y chocolate, no solo es un sabroso postre. Es el apetitoso título con el que hemos reunido en un concierto de magistrales voces a la mítica Lole Montoya, una cantaora para la historia, con la nueva y rompedora María Toledo.

Y como colofón a tan extraordinario arte flamenco, un mito cerrará la programación de La Abadía, la más laureada voz viva del flamenco: Carmen Linares, Premio Nacional de Música 2010.

IDAN RAICHEL* y DIEGO GUERRERO

Desde Israel

Voz y piano: Idan Raichel

Oud y tar: Shalom Mor

Voz, dirección musical: Diego Guerrero

Cante: Saúl Quirós, Naïke Ponce

Guitarra flamenca: José Fernández "Petete"

Bajo y voz: Dany Noel

Piano: Luís Guerra

Percusión: Nasrine Rahmani

Batería: Georvis Pico

Baile: Belén López

*Con la colaboración de la Embajada de Israel en España

Cante, toque y baile

MADRID

TEATRO DE LA ABADÍA – SALA SAN JUAN DE LA CRUZ

JUEVES 16 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

FLAMENCO EN LA FRONTERA

Un tercer espectáculo forma parte de esta sección que hemos denominado "**Flamenco en la frontera**" donde Suma Flamenca, una vez más pretende abrir nuevas sus puertas a las artes hermanas del flamenco.

Conmemorando los 25 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y España, llega a nuestros escenarios una figura de la música israelí: **Idan Raichel**, cuya inquietud, conocimiento y "duende" le han llevado a establecer colaboraciones increíbles. No podía faltar nuestro flamenco y presentamos *Sefarad* en un mano a mano de **Raichel** con **Diego Guerrero** y su Solar de Artistas .

SEFARAD

Idan Raichel y Diego Guerrero presentan *Sefarad*, un espectáculo con música de ambos artistas que conmemora los 25 años de relaciones entre Israel y España. Un estreno exclusivo para *Suma Flamenca 2011*.

Desde que se conocieron el año pasado, estos dos grandes productores musicales han estado cocinando ideas con el objetivo de sacar el próximo disco de *Idan Raichel Project*, el músico israelí destacado mundialmente en las más prestigiosas listas de World music. Producto de esta colaboración, su música adquiere una esencia fundamentalmente flamenca en las melodías del maestro israelí que incorpora a su vez la colaboración de los más destacados artistas flamencos del momento.

En la noche del estreno, el público tendrá oportunidad de escuchar material de los dos artistas, además de algún adelanto de los frutos de su trabajo en

conjunto, arreglado por la mano del propio Diego, a quien, desde la creación de la Big Band Flamenca en 2004, se le reconoce como el mejor arreglista flamenco para grandes ensambles, por expertos en la materia como Joan Albert Amargós o Rubén Dantas.

La banda base del Solar de Artistas, que acompaña a Guerrero en sus directos, no será menos de lo que viene siendo durante todo el 2010: una de las secciones rítmicas más calientes de España, pero esta vez ampliada para incluir jóvenes voces e instrumentistas de los más destacados en la actualidad flamenca, tales como el cantaor Saúl Quirós, la bailaora Belén López o el guitarrista granadino José Fernández "Petete", entre otros.

Idan Raichel, estalla en la escena de la música de Israel en 2002 con su *Idan Raichel Project* cambiando la cara de la música popular israelí y ofreciendo un mensaje de amor y tolerancia que resonó fuertemente, en una región del mundo donde los titulares son demasiado a menudo dominados por el conflicto. Con una excelente combinación de música africana, latina, caribeña y sonidos de Oriente Medio, junto con técnicas sofisticadas de producción y un espectacular show en vivo, el *Idan Raichel Project* se ha convertido en uno de los éxitos de la música israelí que más impacto ha tenido de cara al mundo, llenando aforos en lugares tan dispares como el Ópera House de Sydney, el Central Park Summer Stage de Nueva York, el teatro Kodak de Los Angeles, el Apollo Theater, y Radio City Music Hall.

Idan Raichel, el arquitecto de este proyecto único, es un teclista, productor y compositor procedente de Kfar Saba, Israel, donde nació hace 33 años en el seno de una familia de raíces del este de Europa. Comenzó a tocar el acordeón a los 9 años, edad en la que ya mostraba interés por los sonidos exóticos como la música gitana y el tango. Poco más tarde Idan comenzaría a estudiar jazz en la escuela secundaria y a tocar el teclado, lo que agilizó su habilidad para la improvisación. Durante el servicio militar, obligatorio para hombres y mujeres en Israel, Idan se unió un banda de rock de la armada recorriendo las bases militares como director de un grupo que interpretaba

éxitos musicales israelíes pero también europeos. Allí adquirió experiencia como arreglista y productor de conciertos. Pero fue durante el tiempo en que trabajó como consejero en una escuela para inmigrantes y jóvenes conflictivos, cuando Idan entró en contacto con jóvenes etíopes con los que explora la música y la cultura folk.

Para entonces, Idan ya era un exitoso músico de acompañamiento y de sesión de algunos de los artistas más populares de Israel, sin embargo no quiso quedarse ahí y comenzó a idear un proyecto que reflejara sus inquietudes musicales. Para la realización de este proyecto contó con la colaboración de más de 70 colegas de la escena musical de Israel. Lejos estaba Idan de imaginar que sus experimentos musicales lo convertirían en uno de los mayores fenómenos musicales de Israel en los últimos años. Su primer álbum vendió más de ciento cincuenta mil copias, triple disco de platino y lo convirtió en la nueva estrella del pop israelí.

Conocido en todo el mundo, sobretudo en el circuito de comunidades judías, etíopes e israelíes, *Idan Raichel Project* suele agotar las entradas a sus conciertos realizados en grandes salas. En noviembre de 2005, se presentó en el renombrado Kodak Theater de Los Angeles, sala donde se realiza la entrega de los premios Oscar. También ofreció dos aclamados conciertos en el afamado Apollo Theater en el Harlem de Manhattan. Desde entonces hasta hoy *Idan Raichel Project* es un icono musical en las comunidades israelitas del mundo entero, un proyecto que trata de hacer que la

música sea vivida por todos, con mensajes de amor y de paz más allá de los intereses políticos, religiosos o militares. La música debe unir, juntar a los pueblos y convertirse en un catalizador de buenas intenciones. ¿Quién dijo que la música no podía cambiar el mundo?

Diego Guerrero cantante, guitarrista, compositor y arreglista, tiene la capacidad de llevar a los músicos a pasar de una simple colaboración a una auténtica experiencia de convivencia. En sus espectáculos, el flamenco, la música afro-cubana, el jazz, el tango y la copla, dialogan en la más absoluta concordancia, y a su vez, permanecen todos en escena en su forma más pura.

Después de trabajar en producciones con Rubem Dantas, Jerry González, Jorge Pardo, Juan de Juan, Caramelo de Cuba, Antonio Serrano, Alain Pérez o Carles Benavent, en este nuevo proyecto, Diego lo simplifica todo al máximo, cambia la big band por un septeto, la batuta por un micrófono... y

canta, sin más. Con un mensaje claro, arreglos nuevos, y la interpretación de los mejores músicos que ofrece la ciudad de Madrid. Diego está sorprendiendo al entorno profesional de la música española, y parece ya inevitable que este fenómeno se extienda

al gran público. Artistas como Diego El Cigala o Jerry González se atreven a presagiar un éxito rotundo de este proyecto... sin rodeos, sin mentiras. Otro de sus incondicionales Rubem Dantas, ha llegado a decir: *Cuando pongo mi música en sus manos, siento que me puedo morir tranquilo.*

El año pasado hizo dos giras por Australia donde se agotaron todas las entradas de sus conciertos de Sydney, Melbourne, Canberra, Gold Coast, Hobart (Tasmania), Daylesford y Kingston (Victoria). Ya tiene otra gira por Australia programada para Marzo de 2012, la que abrirá en el festival de World Music más importante del continente: WOMADelaide.

A finales de 2010 realizó con gran éxito una gira por España acompañado por su banda El Solar de Artistas.

El 2011 está siendo especialmente prolífico para este joven artista que está colaborando con Jorge Pardo en su proyecto *Huellas*, y comenzando la producción musical del nuevo disco del cantante israelí mundialmente famoso Idan Raichel. Además tiene actuaciones programadas con El Solar de Artistas en el *Masala Festival* de Alemania, el *Sun Fest* de Canadá, *Faaj Festival* de Irán, y otros muchos festivales y teatros de la península y Canarias.

RAFAELA CARRASCO

Coreografía y baile: Rafaela Carrasco

Guitarra: Jesús Torres, Juan Antonio Suárez "Cano"

Cante: Antonio Campos

Percusión: Luis Amador

Composición musical: Jesús Torres, Juan Antonio Suárez "Cano"

Iluminación: Gloria Montesinos (A.a.i)

Sonido: Juan Benavides

Sastrería: Pepa Carrasco

Producción ejecutiva: Alejandro Salade

Distribución: Intercambio de Cultura y Arte S.L.(Icart), M^a.Trinidad Gutiérrez

Baile

MADRID

TEATRO DE LA ABADÍA – SALA SAN JUAN DE LA CRUZ

VIERNES 17 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

DE UN MOMENTO A OTRO...

Un instante, un detalle, una imagen, un silencio...

Pequeñas cosas que nos hacen disfrutar.

Cinco formas que juegan a unirse y separarse a capricho del momento, ese momento que puede durar un segundo y quedar para toda la vida.

El placer de recibir a los demás y participar con ellos desde el principio hasta el final.

Rafaela Carrasco

Rafaela Carrasco es una de las bailaoras flamencas más importantes de la escena española y una de las creadoras más agitadoras de la coreografía flamenca. Conocida por explorar nuevos conceptos, manteniendo la esencia y la integridad del flamenco de verdad, en *De un momento a otro...* baila sin ornamentos: música, cante y baile. Un programa lleno de hermosas joyas del flamenco enriquecidas con coreografías, instrumentos y músicas de lejanos lugares, que muestran el interior de una bailaora sin límites.

De un momento a otro... es fruto de la evolución de una artista que, tras una vida dedicada al flamenco, siente la necesidad de liberarse de las ataduras que siempre impone una disciplina cerrada. La bailaora revisa los cantes clásicos del flamenco aportando una interpretación personal y profunda, y sin que estos pierdan su carácter jondo.

Rafaela Carrasco tiene un enfoque para bailar flamenco que se puede resumir en el título de la pieza de 2004 *Fuera de los límites*, creado con la bailarina Belén Maya. Carrasco, nacida en 1972, es una de las

bailaoras flamencas más importantes de la generación más joven, y una creadora revolucionaria de la coreografía flamenca. Ella es bailarina sin límites que explora nuevos conceptos, manteniendo la esencia y

la integridad del flamenco de verdad. Carrasco comenzó a bailar sevillanas cuando tenía seis años y pronto comenzó a estudiar danza clásica española en la reconocida academia de Matilde Coral de Sevilla. Después de graduarse en la escuela a la edad de diecisiete años, se incorporó a la compañía flamenca de danza Mario Maya. A los 23 años, se estrenó como solista en Madrid y actuó como bailarina en presentaciones de diversos coreógrafos.

En 2002, Carrasco formó su propia compañía, y ese mismo año ganó los premios a la Mejor Coreografía, Mejor Composición y Bailarina destacada en la Competición de Coreografía Flamenca y Baile Español en Madrid.

La Compañía de Rafaela Carrasco ha montado seis producciones. Con su primer

trabajo, *La Música del cuerpo* debuta en el Festival de Jerez en 2003 con gran éxito. El Washington Post considera su obra *Una mirada al Flamenco* "Una exhibición de bravura... coherente y fiel a sus raíces". En 2007 estrenó *Del amor y otras cosas* en el Festival de Jerez. *Vamos al tiroteo* se estrenó en la XV Bienal de Flamenco de Sevilla, ganando el Giralillo (premio máximo de la Bienal) y el Premio de la Prensa a la mejor coreografía.

Su último montaje *150 grs. de pensamientos* se estrenó en la Bienal de Flamenco de Sevilla del año 2010.

En 2011 tiene previstas actuaciones en Francia, Holanda, Marruecos, Portugal, Italia y diversas ciudades españolas.

LOLE MONTOYA

Voz y palmas: Lole Montoya
Coro y palmas: Angelita Montoya, Andina Montoya, Carmelilla Montoya, Alba Molina
Percusión y coros: Luís Carrasco
Guitarras: Manuel Morao y Ricardo Moreno

MARÍA TOLEDO

Voz y piano: María Toledo
Guitarra flamenca: Jesús del Rosario
Cajón flamenco: Lucky Losada
Contrabajo: Yelsy Heredia
Violín: David Moreira

Cante

MADRID
TEATRO DE LA ABADÍA – SALA SAN JUAN DE LA CRUZ
SÁBADO 18 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

VAINILLA Y CHOCOLATE

Una explosiva mezcla, gusto para paladares exquisitos: vainilla y chocolate, sabiduría y conocimiento, **Lole Montoya** desde los años setenta es una diosa gitana del cante flamenco, el quejío más tierno y más sensible, con una jovencísima figura llena de sabiduría, lucha y afición: **María Toledo**...Cante de mujer, grande, dos mundos en una noche cantan.

METÁFORA

Lole presenta en Suma Flamenca su tercer trabajo en solitario *Metáfora* que ha sido nominado al Grammy latino como mejor Álbum de flamenco en 2008 y que ha contado con la colaboración de grandes artistas como Vicente Amigo o Alejandro Sanz. Con este disco Lole apuesta una vez más por el flamenco con contenido, recuperando letras de Manuel Molina y de José Acebedo.

Entre las canciones que componen *Metáfora*, destacan temas como *La plazuela*, unas bulerías dedicadas al padre de Lole; las alegrías *Brisa de la mar*, y los tangos *Canto al silencio*, entre otros.

Respecto a la autoría de los temas, además de la canción compuesta por Alejandro Sanz que da título al álbum, la cantaora lleva al escenario dos temas de Felipe Campuzano, tocados por el músico cubano Pepe Rivero, quien también interpreta *La masa*, una canción con letra de Silvio Rodríguez.

Para la puesta en escena, Lole cuenta sobre el escenario con la colaboración de algunas de las mujeres más carismáticas de su familia, entre las que se encuentran Carmelilla Montoya, su hija Alba Molina, y sus hermanas, Angelita y Andina Montoya.

La propuesta en directo de Lole Montoya deja más que patente su capacidad de emocionar, de transmitir, de conectar con el público de la manera más íntima y carismática incluso con audiencias de casi 8.000 personas como ocurrió el pasado julio en el Festival de Músicas del Mundo de Sines (Portugal).

Lole no engaña, se reconoce, sigue siendo una de las estrellas míticas del firmamento del flamenco. Lole sigue siendo una realidad.

Dolores Montoya Rodríguez, cantaora, bailaora y compositora gitana, conocida mundialmente con su propio nombre artístico de Lole Montoya, nació en el barrio de Triana (Sevilla) en el año 1954. Hija de Juan Montoya, bailaor y de Antonia Rodríguez “La Negra”, cantaora y bailaora nacida en Orán (Argelia), pertenece a uno de los grupos más intensos y compactados del mundo del flamenco. Lole pudo tener el privilegio de curtirse desde muy pequeña en tablaos de prestigio como Los Gallos (Sevilla) o Las Brujas (Madrid). Lole también llegó, ya como adolescente, a compartir el mismo escenario con gente de la talla de La Perla de Triana o Camarón de la Isla, íntimo amigo de Lole y Manuel.

El comienzo de la discografía de la pareja, sentimental y artística, comenzaría en 1975 con la edición de un disco titulado *Nuevo Día*, un sorprendente éxito que presagiaría un nuevo día para el flamenco en España. Éxito que continuaría durante los siguientes ocho años, con la sucesiva edición de trabajos como *Pasaje del Agua*, *Romero Verde*, *Al Alba con Alegría* y *Casta*.

Raimundo Amador de Pata Negra, El Niño Jero, Álvaro (Dulce Venganza) y Manolo Marinelli (Alameda) son sólo algunos nombres más de entre los muchos que figuraron como colaboradores durante esos años. Aunque hace ya años que cada uno tiró por su lado, la cantaora sigue manteniendo vivo el espíritu de Lole y Manuel. A su lado se convirtió en una de las voces más carismáticas del flamenco en la España de los 70. De hecho tres años después de su separación, en 1991, se produjo un reencuentro artístico de la pareja, que se repetiría al año siguiente para interpretar algunos fragmentos del *Amor Brujo* de Falla. El siguiente paso lo

darían en 1994 con la grabación de su sexto disco *Alba Molina*, en honor a la hija que tienen en común y que entonces tenía quince años. A partir de ese momento, la mitad de una de las parejas artísticas más carismáticas del flamenco caminó en solitario.

En esta nueva etapa de su carrera artística grabará tres discos: *Liberado*, *Ni el oro ni la plata* y *Metáfora* presentado éste último en la SGAE en febrero de 2008.

Lole tiene una estrecha conexión con el mundo árabe debido a la procedencia argelina de su madre. Gracias a la afición que Lole siente por todo lo árabe, recibe las enseñanzas de profesores egipcios hasta comprender y pronunciar perfectamente ese idioma.

Lole canta por alegrías, por bulerías, pero también árabe flamenco, canción clásica egipcia y hasta hebrea.

Su acercamiento a la Iglesia Evangélica y su militancia en ella han marcado su carrera en los últimos años. Para Lole la letra es importante, no puede cantar cualquier cosa, lo superficial no le llega. Después de *La Mariposilla*, no puede cantar cualquier cosa. Lole es el pasado y el presente del flamenco, más que una leyenda, es una realidad, un presente que arrastra un pasado difícil de olvidar. Por su voz no pasa el tiempo. Lole nos sigue emocionando con la profundidad de los graves de su voz y nos sigue estremeciendo con los altos imposibles que es capaz de alcanzar con su registro.

Tanto en sus recitales como en sus discos en solitario, la cantaora reivindica la innovación, la personalidad y la creatividad de una formación cuya escuela sigue alimentando. La apuesta de Lole Montoya sigue pasando por la música, por la mirada al norte de África y por el mensaje.

DEL ORIGEN A LA UNIÓN

El flamenco en su estado más puro...el recuerdo a La Niña de los Peines y a los cantaores que nos han dejado su legado para aprender de ellos, a los palos del flamenco...

Ahora más que nunca estamos en tiempos de unión, no de fusión...Unión con otras músicas de raíz, encuentro con el resto de instrumentos habituales y no habituales del flamenco...un violín, el sonido de un piano.

El piano de María Toledo y su inconfundible voz rajada, nos dejarán patente que el flamenco está más vivo que nunca y se puede presentar de muchas maneras, sin olvidar el pasado que siempre vuelve.

María Toledo es una intérprete de voz poderosa, un gran dominio de la técnica y amplios conocimientos musicales. Nació en la ciudad de Toledo hace 28 años y, aunque no procede de una familia dedicada al cante, desde muy joven demostró tener dotes musicales, realizando la carrera de música y piano. María es Titulada en Piano por el Conservatorio Jacinto Guerrero de Toledo y en ocasiones acompaña sus cantes desde la banqueta de dicho instrumento tratándose de la primera mujer en la historia del flamenco que canta acompañándose ella misma al piano.

Pastora Pavón "La Niña de los Peines" y Carmen Linares son los espejos en que se mira esta joven de voz poderosa y rasgada de enormes posibilidades, voz que ha sido reconocida con premios como el Novel del Cante de las Minas, el Premio de Compás en Mairena del Alcor (Sevilla), Primer Premio en la Bienal de Cádiz, Primer Premio de Saetas de Utrera (Sevilla), Primer Premio para Menores de 25 Años en Carmona (Sevilla), Primer Premio para Menores de 25 Años en Osuna (Sevilla).

En 2003 realizó una gira por Japón como cantaora del Ballet Nacional de España, la amadrinó María Jiménez en RTVE y realizó los coros flamencos a Rocío Jurado en su última grabación televisiva *Rocío Siempre*.

Ha compartido cartel con grandes artistas como Chano Lobato, El Pele, José Menese,

Carmen Linares, Arcángel, Miguel Poveda, Chato de la Isla, Pansequito, La Macanita, José de la Tomasa, Terremoto, El Cigala, Edith Salazar y puso la voz en el espectáculo de Manolo Sanlúcar *Tres momentos para un concierto*.

Es frecuente su presencia en festivales como los Veranos de la Villa, Flamenco Viene del Sur, Flamenco Joven, la Bienal de Málaga o el Festival de Jerez. Además se ha prodigado en peñas flamencas de prestigio, ha ilustrado conferencias para Félix Grande y es la cantaora por cantiñas (alegrías, romeras, mirabrás y caracoles) de los videos didácticos realizados por el guitarrista Oscar Herrero. María Toledo es la voz de la sintonía del programa de Jesús Quintero *El Sol, la Sal, el Son*.

En el año 2009 publicó su primer disco *María Toledo*, lleno de matices y detalles en que se deja llevar por su piano para desgranar temas de un corte pop acompañada por una formación de trío de jazz (contrabajo, piano y batería). La audiencia de RTVE lo premió como Mejor Disco Novel del Año. En la actualidad, María se encuentra preparando su segundo disco, que llevará por título *Uñas Rojas* y saldrá a la venta en el otoño de 2011, publicado, como el anterior, por Warner Music.

Además de pianista, compositora, cantante y cantaora, María es licenciada en Derecho.

ÁNGEL ROJAS

Dirección artística y coreografía: Ángel Rojas

Música: Roni Martín

Músicos:

Guitarra: Daniel Jurado

Percusión: Moi Sazetón

Cante: Yasmin Levy

Flauta y voz: Yahir Allauí

Bailarín: Ángel Rojas

Escenografía: Ángel Rojas

Vestuario: Vicente Soler

Iluminación: David Pérez

Sonido: Víctor Tomé

Dirección de fotografía: Gabriel Lucas

Video: Olatz Zuazua

Baile

MADRID

TEATRO DE LA ABADÍA – SALA SAN JUAN DE LA CRUZ

DOMINGO 19 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

CONVERSACIONES PENDIENTES

Conversaciones pendientes es el punto donde convergen las experiencias vividas a lo largo de toda una vida. Es un momento para poder mirar hacia atrás con nostalgia y seguir viviendo con la tranquilidad que dan los años. Es el diálogo entre diferentes culturas. Es dar tiempo para bailar la voz y escuchar el cante. Es una conversación sin palabras, es el lenguaje del cuerpo unido al de las músicas que derraman encuentros ancestrales entre los seres humanos. Es el encuentro entre dos artistas de dos mundos diferentes que deciden conversar eternamente para vivir esa comunión energética que sólo da el arte.

Ángel Rojas

Conversaciones pendientes, presentado en la última edición del Festival Madrid en Danza, es el tercer espectáculo en solitario de la mitad del Nuevo Ballet Español. Tanto Ángel Rojas como Carlos Rodríguez suelen hacer espectáculos individuales en los que muestran sus respectivos perfiles artísticos más allá de la formación que se fundó en 1995 y que tan buenos resultados creativos y artísticos les está proporcionando.

Ángel Rojas muestra en *Conversaciones Pendientes*, un perfil alternativo que no tiene cabida en el Nuevo Ballet Español y que le permite desarrollar todas esas cosas que le preocupan. Es un recorrido por diferentes momentos de la vida de un creador, desde el punto de vista más humano, desde la palabra hasta el movimiento, desde el corazón y desde la verdad.

Con música de Roni Martín y textos del propio Ángel Rojas se da forma a un espectáculo que pretende despojar todos los recuerdos plasmados en la voz y unidos siempre al movimiento. Son pensamientos en voz alta, catarsis necesaria para la creación de un espectáculo en que se bailan los pensamientos.

Ángel Rojas (Madrid 1974) es bailarín, coreógrafo y director de flamenco. Su carrera artística permanece unida desde hace muchos años a Carlos Rodríguez, con quien dirige la compañía Nuevo Ballet Español desde 1995. Con él ha firmado la mayoría de las obras estrenadas por esta formación que tiene quince años de andadura, desde *Infierno S.L.*, creada en 1995 para el Día Internacional de la Danza, hasta *Cambio de tercio* (2009), último montaje estrenado por la compañía.

Ángel Rojas debutó profesionalmente a los dieciséis años y en sus inicios realizó giras con el Ballet Teatro Español de Luisillo y el Ballet Teatro Español de Rafael Aguilar. El Ballet Flamenco Antonio Canales, también figura en el currículum de este joven creador, participando en los montajes *A ti Carmen Amaya* y *Torero*. Participa también en la Gala Greco Románica del Festival de Itálica y en la Gran Gala de Estrellas de Montreal.

Como coreógrafo junto a Carlos Rodríguez y antes de formar compañía propia, firmará *La Zapatera Prodigiosa* de la compañía Teatro de la Danza de Madrid y algunos trabajos para la compañía de José Antonio y los Ballets Españoles, de la cual Rojas fue bailarín solista. Durante 1994 trabajaría como bailarín invitado en la Compañía de Víctor Ullate ganando ese mismo año el Premio al Mejor Bailarín Sobresaliente en el Certamen Nacional de Coreografía de Madrid 1994, premio compartido con Carlos Rodríguez.

En 1995 crea, junto a Carlos Rodríguez, compañía propia, Nuevo Ballet Español. Su primer montaje *Infierno SL* con José Antonio como bailarín invitado, obtiene un éxito enorme en su gira por toda España, lo que daría lugar a la creación de su segundo espectáculo *Canela y fuego* (1996), al que seguirían *Sangre flamenca* (1997), *Flamenco directo* (1998), hito en la historia de la compañía, porque incorpora un estilo revolucionario, tanto estético como técnico, *Gallo de pelea* (1999) y *NBEx5* en el año 2000, espectáculo con el que conmemoran el quinto aniversario de la compañía realizando una temporada en el Centro

Cultural de la Villa de Madrid, dentro del Festival Internacional Madrid en Danza. Después vendrían *Furia* (2000) que daría lugar a una recopilación de sus mejores trabajos para ser emitidos en la televisión norteamericana bajo el nombre de *Fury*, *Romeo y Julieta* (2003), *Tierra* (2004), *Alma* (2006), con el que la compañía celebra sus diez años de andadura y *Sangre* (2008). En 2008 cambian el nombre de su entidad para pasar a denominarse Rojas y Rodríguez Compañía y estrenan el espectáculo *Baile de máscaras*, un encargo de la Comunidad de Madrid en conmemoración del Bicentenario de la Guerra de la Independencia, con música original de José Nieto y Daniel Jurado.

Sus espectáculos *Furia*, *Flamenco Directo*, *Concierto Flamenco*, *Romeo y Julieta* y *Tierra* se encuentran actualmente realizando gira nacional e internacional.

En 2005, Ángel Rojas recibió junto a Carlos Rodríguez el Premio Villa de Madrid Pilar López al Mejor Intérprete de Danza. En 2004, coreografió para los alumnos graduados del Real Conservatorio de Danza la pieza *Y tú qué miras?*, estrenada un año después en la RESAD. Otros de los trabajos más destacados de Rojas y Rodríguez fuera de su compañía han sido el musical *Don Juan* de producción Canadiense-Francesa, que se estrenó en 2004 en Montreal (Canadá) permaneciendo en cartel nueve meses y *Dualia*, un encargo del Ballet Nacional de España dirigido por José Antonio, según Rojas y Rodríguez, el mejor director que ha tenido el BNE después de María de Ávila.

El primer trabajo coreográfico de Rojas en solitario fue *En carne viva* (2004). En él se aproximó a la violencia de género a través de tres testimonios diferentes. Después, en 1997, estrena *Bailando entre palabras* con el que muestra la influencia que creadores como Mats Ek o el neoyorquino William Forsythe, han tenido sobre su obra. Ahora tenemos una nueva oportunidad de ver su trabajo en solitario con el montaje que presenta en Suma Flamenca 2011, *Conversaciones Pendientes*.

SILVIA MARÍN

Baile: Silvia Marín, Marisa Adame, Rafael Peral, Miguel Valles

Cante: Ezequiel Benítez

Toque: Amir Haddad

Percusión: Alfredo Escudero

Guión, dirección y coreografías: Silvia Marín

Diseño de escenografía: David Bottos

Diseño de iluminación: José Luis Canales

Diseño de vestuario: Josep Ahumada

Baile, cante, toque

MADRID

TEATRO DE LA ABADÍA – SALA SAN JUAN DE LA CRUZ

SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE JUNIO A LAS 12 HORAS

EL FLAMENCO EN CUATRO ESTACIONES

La compañía El Flamenco Vive, con la dirección de Silvia Marín, quiere contagiar su entusiasmo y pasión por el flamenco a niñas y niños, con el deseo y el objetivo de que se identifiquen con las raíces del flamenco y con parte de la esencia de su cultura. Este es el leif motiv del tercer espectáculo que la compañía ha creado pensando especialmente en los niños: *El Flamenco en cuatro estaciones*.

Un elenco de siete artistas, entre músicos, cantaores, bailaores y bailaoras, escenifican los distintos estilos flamencos y sus compases. De una manera pedagógica, divertida y clara, la compañía comunica a los niños el flamenco, para que lo vivan como una expresión musical accesible y enriquecedora y para que aprendan a valorar este arte universal y vigente. Se trata de una experiencia totalmente interactiva: los niños desde las butacas y los voluntarios desde el escenario practican con los artistas y aprenden a experimentar con el ritmo, la melodía o los pasos de baile.

El espectáculo se divide en cuatro partes: cada una representa una estación del año y a través de ellas, se resaltan los diferentes palos flamencos, correspondiendo los más festivos a la primavera y al verano, y los más solemnes y dramáticos al otoño y al invierno. Durante el transcurso de la actuación, se alternan las explicaciones verbales con temas musicales interpretados por la compañía.

Los niños se convierten en protagonistas haciendo que educación y diversión vayan de la mano. Y así, *El Flamenco en Cuatro Estaciones* transmite una imagen real y cercana de este arte universal.

Silvia Marín es bailaora, coreógrafa, profesora de Educación Física y desde 1997 directora de la Compañía El Flamenco Vive. Como directora y bailaora, su filosofía es trabajar en el flamenco desde una

perspectiva actual, buscando la creatividad a través de la más arraigada tradición.

Estudia en Sevilla con Manolo Marín y en Madrid en Amor de Dios. Ha recibido cursos de formación de profesores tan prestigiosos

como la pedagoga norteamericana Mary Ruth McGinn y Lindsay Kemp, y en el Teatro Real recibe las enseñanzas de Wolfgang Hartman y las profesoras Mirari Pérez y Sofía López Ibor.

En cuanto al desarrollo profesional de Silvia Marín cabe destacar su participación en la ópera *Carmen* con José Carreras y la Cía. de Tomás de Madrid. Durante muchos años es asidua de tablaos como El Corral de la Morería, Casa Patas y El Café de Chinitas. Además participa en largometrajes como *Alma Gitana* de Chus Gutiérrez y *Flamenco Women's* de Mike Figgis con Sara Baras y Eva Yerbabuena.

Como profesora ha impartido cursos de baile flamenco en España, Francia, Italia, Taiwán, China y Argelia.

Su mérito como artista se ha materializado en premios como el Premio Cultural en el Cante de las Minas en 2007 y el Premio Enrique Maya a la difusión del Flamenco que otorga la Comunidad de Madrid.

Con la creación de su compañía El Flamenco Vive, Silvia Marín quiere contagiar su entusiasmo y pasión por el flamenco involucrando al público infantil y familiar. De esta manera desecha la visión del flamenco

como manifestación artística difícil de entender y cuyo deleite está sólo al alcance de los expertos. Por esta razón la compañía El Flamenco Vive ofrece una imagen natural y cercana de éste arte universal, para vivirlo como una expresión musical, accesible y enriquecedora para todos.

Tres de sus espectáculos están especialmente dirigidos a un público infantil *El flamenco vive con los niños* (2003), *En el flamenco también hay juguetes* (2004) y el último, *El flamenco en cuatro estaciones* (2006).

En 2001 la compañía estrena su primer espectáculo *Flamenco al rojo vivo* en Segovia con un vestuario vanguardista diseñado por el IED (Istituto Europeo di Design) de Madrid. A éste le seguirían, además de los espectáculos ya mencionados, *Gesto y compás* (2004) y *Con pasaporte flamenco* (2008).

Con ellos la compañía ha participado en importantes festivales como Flamenco pa Tos, Suma Flamenca, XIV Bienal de Flamenco de Sevilla, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Flamenco Biennale de Holanda y Madrid en Danza.

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 si 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 ensolerar 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 proyectos 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 tiñe* (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 flamenco. 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 seguriya, taranta, malagueña, cantiñas. Brilló su voz por granáinas 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.

TEATRO REAL

Si estar en el Teatro de La Abadía es tener una matrícula de honor, estar en el Teatro Real es ser investido Doctor Honoris Causa.

Conciertazo del maestro Mauricio Sotelo con Argángel, Juan Manuel Cañizares, La Moneta y los grandes maestros de la música contemporánea. Inspirado en el poema de José Gorostiza “Muerte sin fin”.

Muerte sin fin tras el apoteósico éxito obtenido en su estreno en Amsterdam, se presenta en Suma Flamenca, en el Teatro Real, por derecho.

Dedicada al maestro de maestros, Enrique Morente, por Mauricio Sotelo, amigo, alumno...

Sin buenos alumnos, no hay buenos maestros.

**JUAN MANUEL CAÑIZARES, LA MONETA, ARCÁNGEL, JUAN DIEGO, TRÍO ARBÓS,
ROBERTO FABBRICIANI, AGUSTÍN DIASSERA, SERGIO SÁEZ, FERNANDO VILLANUEVA Y
MAURICIO SOTELO**

Baile: Fuensanta La Moneta

Cante: Arcángel

Declamador: Juan Diego

Guitarra: Juan Manuel Cañizares

Flauta: Roberto Fabbriani

TRÍO ARBÓS:

Juan Carlos Garvayo (Piano),

Miguel Borrego (Violín),

José Miguel Gómez (Violonchelo)

Viola: Sergio Sáez

Percusión: Agustín Diassera

Electrónica: Fernando Villanueva

Director: Mauricio Sotelo

Toque, cante, baile

MADRID

TEATRO REAL

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO A LAS 20HORAS

MUERTE SIN FIN

La poética musical del compositor madrileño Mauricio Sotelo se ha asomado con frecuencia al vibrante universo del cante jondo, siempre desde la perspectiva de lo que el autor denomina *micro-calidades del sonido*. El potente e inconfundible lenguaje de Sotelo, cuyo inédito sonido desprende también un cierto sabor añejo, se denomina hoy en Europa, Flamenco Espectral. En sus obras han colaborado grandes artistas del flamenco como Enrique Morente, Carmen Linares, Esperanza Fernández, Marina Heredia, Eva Duran, Pitingo, Rafael de Utrera, Miguel Poveda y Arcángel (éste en casi todas sus obras desde hace ya más de 10 años), así como el gran guitarrista Cañizares y la bailaora granadina Fuensanta La Moneta.

Su última composición *Muerte sin fin*, clausuró la Tercera Edición de la Bienal de Flamenco de Holanda y ahora se presenta en España dentro del Festival Suma Flamenca.

El título de la obra está inspirado en el poema homónimo del escritor mejicano José Gorostiza. Fragmentos de ese poema se entretajan con cantes de la más pura tradición flamenca. Podríamos hablar aquí, según pensamiento de Sotelo, *de una arquitectura de la memoria compuesta por doce partes que recogen los ecos y resonancias de una añeja voz de dolor que configura la dramaturgia de la figura de la bailaora*. Esa voz es la de Arcángel, ese baile, el de Fuensanta "La Moneta", y esa guitarra la de Cañizares. El trabajo de la bailaora recorre distintas técnicas y, por supuesto, otros tantos palos o estilos flamencos como son la soleá, soleá por bulería, bulería o la trilla.

La obra proyecta, en una gran arquitectura, la tensión dramática que podemos escuchar en las pequeñas formas del flamenco.

Mauricio Sotelo cerraba las páginas de esta composición en el pasado mes de diciembre, cuando sucedió la muerte del gran cantaor Enrique Morente. Por este motivo la partitura lleva el epígrafe:

A la memoria del gran Enrique Morente

Mauricio Sotelo, Premio Nacional de Música 2001, es uno de los compositores españoles de mayor reconocimiento y proyección internacional. Su música es publicada desde 1991 en el catálogo de la prestigiosa Universal Edition de Viena, junto a las obras de Bartók, Mahler, Schönberg, Berg, Webern o Pierre Boulez.

Realiza sus estudios de composición en la Universidad de Música de Viena y los completa en Berlín y Venecia al lado de grandes maestros como Francis Burt y Luigi Nono.

Sotelo ha recibido encargos de los más prestigiosos festivales europeos como el de la Bienal de Munich, Bienal de Venecia, Ópera Nacional de Holanda, Bienal de Salzburgo, Festivales de Berlín, Festivales de Viena, Maggio Musicale Fiorentino y Otoño de Varsovia. Cabe destacar también el encargo recibido por Gerard Mortier para el Teatro Real de Madrid sobre *El Público* de Federico García Lorca, que se estrenará en Madrid en febrero de 2015.

Además del Premio Nacional de Música de 2001, ha obtenido el Premio Reina Sofía de Composición Musical (2000), el Förderpreis de la Fundación Ernst von Siemens (1997), así como los premios de composición de las ciudades de Hamburgo, Colonia y Viena, el Premio de Composición de la SGAE (1989) y el de la Joven Orquesta Nacional de España, entre otros.

Sotelo es miembro del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.

Arcángel, Francisco José Arcángel Ramos, nace en Huelva en 1977. A los diez años se inicia en el cante pero hasta los 21 no empieza a ver reconocida su valía artística

gracias a la X Bienal de Flamenco de Sevilla donde su cante es elogiado por crítica y público en espectáculos de Mario Maya, Juan Carlos Romero, Pepa Montes y Ricardo Miño, entre otros. Arcángel canta para bailar a figuras como Javier Barón, Eva Yerbabuena y su exitoso espectáculo *5 mujeres 5* (2000) o Israel Galván y su *Galvánicas* (2002).

Sus primeras grabaciones aparecen en los discos colectivos como *Solo compás*, *Historia Antológica del Fandango de Huelva* y *Territorio flamenco*. Su primer disco propio *Arcángel* lo graba en 2001, con él gana el Premio Andalucía Joven 2002 y el Premio Nacional Flamenco Activo de Ubeda. Más tarde grabaría *La calle perdía* (2004) junto al compositor y guitarrista Juan Carlos Romero y Ropavieja (2006).

En la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2002, recibe el Premio Giraldillo al Mejor Intérprete de Cante, y días después, la Venecia Flamenca, de *Los Palacios y Villafranca*. En 2008 pasea por los escenarios su homenaje a *Manolo Caracol* en un espectáculo que recibe las mejores críticas llamado *Zambra 5.1*.

Su larga y fructífera colaboración con el compositor Mauricio Sotelo, se debe a la recomendación de Enrique Morente para el espectáculo *Si después de morir...* poema sinfónico para cantaor y orquesta dedicado a la memoria del gran poeta José Ángel Valente. La obra, Premio Reina Sofía 2000, se estrena en el Teatro Monumental de Madrid. Desde entonces Arcángel ha colaborado con numerosas orquestas como la Nacional de España o Radio Frankfurt, Cuarteto Artemis de Berlín o Diotima de París, salas como La Ópera Nacional de Holanda o la Philharmonie de Berlín y

Festivales como el Maggio Musicale Fiorentino o el Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

Juan Manuel Cañizares (Sabadell, 1966) es una de las figuras internacionales más importantes de la guitarra flamenca y de la música española contemporánea. Reconocido por la integridad y el equilibrio de sus cualidades musicales, el guitarrista tiene una técnica tanto magistral como sentida.

Desde su infancia, el talento musical y potencial de Cañizares llamó la atención de varias personalidades del flamenco. En 1982 Cañizares ganó el "Premio Nacional de Guitarra" de Jerez con tan solo 16 años. Desde entonces, Cañizares comenzó su veloz carrera como profesional, desplazándose por toda la geografía española. La colaboración con el Mtro. Paco de Lucía durante 10 años (1988-1998) fue la experiencia más decisiva en la madurez artística de Cañizares. Tiene una musicalidad y actitud muy abierta a la colaboración con todo tipo de músicos: Enrique Morente, Camarón de la Isla, Serrat, Alejandro Sanz, Mauricio Sotelo, Rocío Jurado, El Último de la Fila, Leo Brower, Peter Gabriel, Michael Brecker, Mike Stern, Al Di Meola, Peter Erskine, The Chieftains entre muchos otros.

En su faceta como compositor, Cañizares ha creado la música para el Ballet Nacional de España, para las obras llamadas "Félix el Loco (2004)" y "Caprichos (2007)". También ha compuesto diversas bandas sonoras de películas como "La Lola se va a los puertos" con Rocío Jurado y Paco Rabal, "Flamenco" de Carlos Saura. Destacando la grabación de "The Official Torch Relay Theme" (el tema oficial del relevo de antorcha olímpica, Atenas 2004), Cañizares ha colaborado con varios de los más grandes artistas de todo el mundo en más de 100 discos.

Paralelamente, Cañizares también dedica tiempo a la investigación y la docencia del flamenco. Desde el 2003 es maestro de Guitarra Flamenca en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC). Finalmente, Cañizares decidió emprender su camino como solista, actualmente tiene 5 discos

propios: *Noches de imán y luna*, *Original Transcription of Isaac Albéniz*, *Punto de Encuentro*, *Suite Iberia*, *Albéniz por Cañizares*, *Cuerdas del Alma*.

El director artístico del Teatro Real, Sr. Gerard Mortier, invitó a Cañizares a participar en la Gala de Fin de Año que se celebró en el Teatro Real de Madrid en 2010. En 2011 Cañizares colaborará con la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Sir Simon Rattle. Cañizares es el Primer Guitarrista y el Segundo Artista Español después del Maestro Plácido Domingo que ha sido invitado a este ciclo, siendo la primera colaboración de un Artista Flamenco con la Orquesta Filarmónica de Berlín.

Últimamente, las Giras de Cañizares se han desarrollado en todo el mundo, con conciertos en los mejores escenarios, en países tales como: EEUU, México, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Montenegro, Finlandia, Israel, Turquía, Marruecos, Túnez y Japón, entre otros.

Fuensanta La Moneta (Granada, 1984) es el caso de una artista de vocación temprana. Desde muy niña se la disputan las más afamadas zambras del Sacromonte y tablaos granadinos. Su formación dancística la recibe de maestros como Javier Latorre, Mario Maya, Juan Andrés Maya, Juana Amaya, Matilde Coral e Israel Galván.

Debuta en Madrid con solo 16 años en la sala Suristán despertando el interés de la crítica. Desde entonces ha bailado en las más prestigiosas peñas flamencas y en numerosos festivales flamencos de todo el mundo como el de Monterrey en México, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el USA Flamenco Festival, la Flamenco Biennale, los Festivales Flamencos de importantes ciudades como Nimes, Roma, Ginebra, Lisboa, Avignon, la Suma Flamenca de Madrid, la Bial de Flamenco de Sevilla y el Festival de Jerez,

La Moneta ha recibido entre otros, el Premio El Desplante del Concurso Nacional de las Minas de La Unión (2003) y el Premio

Flamenco Hoy a la Mejor Bailaora del 2009, otorgado por la Asociación de Críticos y Periodistas de Flamenco de España.

Fuensanta La Moneta atesora entre sus virtudes artísticas, un profundo dramatismo expresivo, un exacto dominio del compás y una enorme variedad de registros que ha sabido mostrar en espectáculos como *Lo que trae el aire*, *De entre la luna y los hombres*, que dirigió Hansel Cereza, *Estévez&La Moneta*, junto al bailar y coreógrafo Rabel Estévez, *Extremo Jondo* y la suite flamenca *Bailar, vivir*.

Juan Diego estudia en el Conservatorio de Música y Declamación. Entre los años 60-75 interviene en cientos de programas dramáticos, Estudios 1, novelas y programas filmados para TVE, alternándolo con el teatro. Son innumerables la cantidad de obras de teatro y largometrajes que ha protagonizado. Entre sus últimas obras de teatro figuran *El lector por horas* (1999) de José Sanchís Sinisterra, *El Pianista* (2005) basada en la novela de Vázquez Montalbán bajo la dirección de Xavier Albertí y *De Salamanca a Sevilla. Don Juan, noche tenebrosa* (2007) de Pedro Álvarez Osorio.

En cuanto al cine, ha trabajado a las órdenes de directores como Eloy de la Iglesia, Mario Camus, Antonio Giménez Rico, Fernando Fernán Gómez, José Luís García Sánchez, Imanol Uribe, Carlos Saura, Bigas Luna, Manolo Gómez Pereira, Berlanga, Garci, Acheró Mañas, Manuel Gutiérrez Aragón y Antonio Banderas.

En la memoria colectiva figuran títulos protagonizados por Juan Diego como *Los Santos Inocentes*, *Dragón Rapide*, *El hermano bastardo de Dios*, *Jarrapellejos*, *El Rey Pasmado*, con la que consiguió su primer Goya como Mejor Actor Secundario, al igual que sucediera un año más tarde, en 2001, con *París Tombuctú*. En *La vida que te espera* ofrece un papel memorable al igual que en *Vete de mí*, por la que obtuvo el Goya a la Mejor Interpretación Protagonista en 2007. Las últimas películas en las que ha intervenido son *Lope*, *Que se mueran los feos*, y *23 F*.

Entre sus premios más destacados figuran además La Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (2005) que concede el Ministerio de Cultura, y en 2011 el de la Unión de Actores.

En televisión le recordamos por sus papeles en *Los Hombres de Paco* y en *Padre Coraje* de Benito Zambrano.

El **Trío Arbós**, formado por Miguel Borrego, violín; José Miguel Gómez, violoncello y Juan Carlos Garvayo, piano, se fundó en Madrid en 1.996, tomando el nombre del célebre director, violinista y compositor español Enrique Fernández Arbós (1.863-1.939). En la actualidad es uno de los grupos de cámara más prestigiosos del panorama musical español.

Su repertorio abarca desde las obras maestras del clasicismo y el romanticismo (integrales de Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, etc.) hasta la música de nuestro tiempo. Desde su formación en 1996, uno de los principales objetivos del Trío Arbós ha sido la contribución al enriquecimiento de la literatura para trío con piano a través del encargo de nuevas obras. Compositores de la talla de Luis de Pablo, Tomás Marco, Mauricio Sotelo, Jesús Torres, Bernhard Gander, José Luis Turina, José María Sánchez Verdú, César Camarero, José Manuel López López, Hilda Paredes, Aureliano Cattaneo, Pilar Jurado, Gabriel Erkoreka, Marisa Manchado, Miguel Gálvez Taroncher, Harry Hewitt, Roberto Sierra, Marilyn Shrude, Jorge E. López y German Cáceres, entre otros, han escrito obras para el Trío Arbós.

El Trío Arbós actúa con regularidad en las principales salas y festivales internacionales a lo largo de más de 20 países: Konzerthaus de Viena, Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Academia Sibelius de Helsinki, Wittener Tage für neue Kammermusik, Teatro Colón de Buenos Aires, Auditorio Nacional de Madrid, Festival de Kuhmo, Festival Time of Music de Viitasaari, Nuova Consonanza de Roma, Festival de Ryedale, Quincena

Musical Donostiarra, Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, etc.

El Trío Arbós ha realizado grabaciones para los sellos Naxos, Kairos, Col Legno, Verso, Ensayo y Fundación Autor, dedicadas a Joaquín Turina, Jesús Torres, César Camarero, Luis de Pablo, Mauricio Sotelo, Roberto Sierra, y otros muchos compositores españoles e iberoamericanos.

El Trío Arbós ha cultivado su faceta pedagógica como trío en residencia del Curso de Música de Motril y de los Cursos Superiores de Música de Málaga, organizados por Unicaja. También ha impartido clases magistrales de música de cámara en centros de prestigio internacional como la Universidad de Bowling Green (U.S.A.), Universidad Wilfried Laurier (Canadá), Conservatorio Superior de Música de Lima (Perú) o la Orquesta Joven Nacional de El Salvador. Los miembros del Trío Arbós han sido también, en varias ocasiones, profesores de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE).

Desde la temporada 2005-06 el Trío Arbós se ha establecido como conjunto en residencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Su proyecto "Triple Zone" para la ampliación y difusión de la literatura para trío con piano ha sido patrocinado por la *Ernst von Siemens Musikstiftung*.

Roberto Fabbriciani nació en Arezzo en 1949. Intérprete original y versátil artista, innovó la técnica de la flauta multiplicando la sonoridad del instrumento. Y es reconocido internacionalmente entre los mejores.

Ha colaborado con algunos de los más grandes compositores de nuestro tiempo: Luciano Berio, Pierre Boulez, Sylvano Bussotti, John Cage, Elliott Carter, Nicolás Castiglioni, Aldo Clementi, Dallapiccola, Luis de Pablo, Franco Donatoni, Jindrich Feld, Brian Ferneyhough, Jean Françaix, Giorgio Gaslini, Genzmer Harald, Adriano Guarnieri, Toshio Hosokawa, Klaus Huber, György Kurtág Ernest Krenek, György Ligeti, Luca

Lombardi, Bruno Maderna, Messiaen, Ennio Morricone, Luigi Nono, Petrassi, Pousseur Henri, Wolfgang Rihm, Jean-Claude Risset, Nicola Sani, Schnebel Dieter, Sciarrino Salvatore, Mauricio Sotelo, Karlheinz Stockhausen, Toru Takemitsu, Isang Yun, muchos de los cuales le han dedicado muchas obras importantes. Con Luigi Nono ha trabajado extensamente en el estudio experimental de los SWF en Freiburg, abriendo nuevos e inusuales caminos.

Ha actuado como solista con directores como Claudio Abbado, Luciano Berio, Ernest Bour, Aldo Ceccato, Riccardo Chailly, la comisión de Sergiu, Eötvös Pedro, Vladimir Fedoseyev, Gabriele Ferro, Gatti Daniele, Gianandrea Gavazzeni, Michael Gielen, Cristóbal Halffter, Djansug Kachidse, Bernhard Klee, Vladimir Jurowsky, Maag Pedro, Bruno Maderna, Riccardo Muti, Zoltan Pesko, Josep Pons, Giuseppe Sinopoli, Arturo Tamayo, Lothar Zagrosek y con orquestas como la de La Scala, la Orquesta dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Orquesta de la RAI, London Sinfonietta, LSO, RTL de Luxemburgo, Bruselas BRTN, la Orquesta Sinfónica de la Monnaie, Colonia WDR, SWF Baden-Baden, Deutsches Symphonie-Orchester de Berlín, Bayerischer Rundfunk, Filarmónica de Munich.

Ha realizado conciertos en prestigiosos teatros e instituciones musicales: Scala, Orquesta Filarmónica de Berlín, Royal Festival Hall de Londres, Suntory Hall de Tokio, Tchaikovsky de Moscú Hall y Carnegie Hall de Nueva York y ha participado en festivales como la Bienal de Venecia, Mayo Musicale Fiorentino, Ravenna, Londres, Edimburgo, París, Bruselas, Granada, Lucerna, Varsovia, Salzburgo, Viena, Lockenhaus, Donaueschingen, Colonia, Munich, Berlín, San Petersburgo, Tokio, Cervantino.

Ha grabado varios discos e imparte clases magistrales en la Universidad Mozarteum en Salzburgo.

OFF, EN VALLECAS

Suma Flamenca sigue apostando por el barrio más flamenco de Madrid, esa ciudad con vida propia, con personalidad que da carácter a Madrid.

Este año, el Centro Cultural Paco Rabal Palomeras Bajas, acogerá en su escenario a lo más madrileño, joven y rompedor de estos momentos. Y a los artistas que viven en Madrid y son madrileños de adopción que nos contarán la historia flamenca del foro.

Caño Roto, un Universidad de la guitarra y el arte más cheli de los jóvenes barrios flamencos, con Nino de los Reyes, ganador del I Premio Suma Flamenca, abrirán las jornadas vallecanas.

El segundo día tendremos una muestra del más nutrido flamenco, madrileños y de adopción, artistas grandes que sienten Madrid como Gabriel de la Tomasa, Miguel de la Toleá, Saúl Quiros, Carlos de Jacoba, Jony Jiménez, Lucky Losada, Morito, Auxi Fernández, Guirula El Cancú, José Ramón Jiménez, Kelian Jiménez.

Clausura estas jornadas un joven aunque más que reconocido Agustín Carbonell "El Bola", patriarca del toque, con su espectáculo *Rojo y Rosa*, con toque, cante y baile.

Un OFF VALLECAS, en el que jóvenes promesas del flamenco se darán cita para ofrecer su mejor arte al público y donde programadores, nacionales y extranjeros además de disfrutar, tendrán en esta ventana una buena muestra de las escuelas y tendencias del momento

Que ustedes lo pasen bien, nuevamente ¡viva Vallecas!

NINO DE LOS REYES

Dirección y coreografía: Nino de los Reyes
Cante: Juañares, Juan José Amador
Guitarra y compositor música: Paco Cruz
Contrabajo: Miguel Rodríguez
Violín: Thomas Potiron
Percusión: José Antonio Álvarez "Montaña"

CAÑO ROTO

Elenco:
Guitarra: Aquilino Jiménez "El Entri", Jesús de Rosario, El Kilino
Cante: Samara Losada, El Ciervo, Saúl Quirós, David Jiménez
Baile: Tamar, Kelian Jiménez
Percusión: Lucky Losada
Piano: José Ramón Jiménez
Academia:
Cristian, Antonio "El Cubito", Juan "El Rindunde", Manuel, Eduardo, Jesús Jiménez, El Kelian, Natanael.

Baile y toque

MADRID
CENTRO CULTURAL PACO RABAL PALOMERAS BAJAS
JUEVES 30 DE JUNIO A LAS 20 HORAS

ORÍGEN

El solo de baile que presenta Nino de los Reyes en esta edición de Suma Flamenca, *Origen*, se alzó con el Primer Premio en el último Certamen Coreográfico de Madrid, celebrado en el mes de diciembre pasado en el Teatro Fernán Gómez. Nino de los Reyes posee también el I Premio Suma Flamenca a la Joven Promesa del Flamenco de ese certamen y por este mismo trabajo, y además el Premio Fundación Autor de la SGAE a la música original para Danza Española creada por Paco Cruz para este espectáculo.

Origen muestra el momento creativo en que me encuentro actualmente, un estado de libertad, de búsqueda y de punto de partida en la creación de mi propio lenguaje.

Origen es, además, la muestra de todas las influencias musicales que alimentan mi forma de ver la danza, flamenco, afrocubano, ritmos árabes, jazz... Todo, para finalmente volver al propio flamenco, hijo, siempre, de una eterna fusión de ritmos y culturas.

Origen es, finalmente, la búsqueda de mi propio camino, el adentrarse en nuevos territorios sin perder nunca de vista el punto de partida.

Origen.

Nino de los Reyes

Nino de los Reyes nació en Boston en 1985, es el segundo hijo de los bailarines y coreógrafos Ramón de los Reyes y Clara Ramona. Estudió flamenco en Madrid en la escuela Amor de Dios con maestros como Josele Heredia, María Magdalena, Manolete, Antonio Reyes y Alejandro

Granados. También estudió ballet con Nadine Boisubert en el Conservatorio de Madrid y ha formado parte del Boston Ballet. Debutó profesionalmente con solo seis años en el Teatro de la Ópera de Buenos Aires con el Ballet de Clara Ramona. Un año más tarde se le veía en el teatro Albéniz y en El

Centro Cultural de la Villa interpretando la pieza *Soleá* de Mile Davis. Fue entonces, en 1992, a la edad de siete años, cuando interpreta el papel de Joaquín Cortés de niño en un documental sobre la vida de Cortés.

Buena parte de su carrera profesional la desarrolla al lado de sus padres y su hermano Isaac. Un ejemplo de este trabajo se encuentra en el espectáculo *Flamenco Esencia* (2000) que llevaría por Grecia, España y EE.UU. En él muestra sus dotes como coreógrafo tal como hará más tarde, en *Hombres Flamencos* (2003) que se vería en Boston, Macedonia y Japón.

En la Compañía de Ballet de Clara Ramona representaría el papel principal en la obra *Carmen* (2001).

Su mayoría de edad, física y artística la cumple en 1998 con *Campanas Flamencas* junto a Joaquín Grilo, La Tati, Milagros Mengibar y Antonio Reyes. Con este espectáculo actuaría en el Sadler's Wells de Londres y en el teatro de la Opera de Sydney.

Forma parte de importantes compañías como la de El Güito, con la que ha

participado en prestigiosos festivales como el Festival Internacional del Cante de las Minas y el Festival de Jerez. También forma parte de la compañía de Carmen Cortés con los espectáculos *Duende* y *Puerta del silencio*, presentado éste último en el Festival de Jerez en 2006. Las compañías de Tito Losada y Javier Barón conocen también el talento de Nino como bailarín. Además ha bailado en espectáculos como *Romancero Gitano* de Paco Suárez, *Vertiges* de Tony Gatlif y *La Celestina* de Gerardo Vera.

Como artista invitado se ha presentado en innumerables escenarios, destacando el espectáculo *Flamenco en la Frontera* de Pepe Habichuela (2004), visto en el Festival de Salvador de Bahía, el Día Europeo de la Música y en el Tatler Aniversarie de Manila, Filipinas (2005).

Entre sus últimos trabajos se cuenta su participación como solista en el espectáculo *Picasso* (2010) del maestro Enrique Morente y su participación en el grupo del guitarrista Juan Carmona este mismo año.

EL ENTRI PRESENTA LA ACADEMIA DE CAÑO ROTO

La escena del barrio de Caño Roto tiene como precursores a gente como Las Grecas con su fusión del flamenco y el rock, o Los Chichos que con su rumba suburbana llevaban un par de años triunfando. De ahí salieron gente como El Luís que fusionó el flamenco con el soul o la carrera en solitario de Manzanita. Caño Roto es una de las cunas de la guitarra flamenca en Madrid. Esta humilde zona de Madrid es comparable en importancia y categoría flamencas a los legendarios barrios de Santiago, Sacromonte o Triana, por poner sólo tres ejemplos de clara tradición flamenca localizados en Andalucía. Lo que comenzó siendo una arrinconada zona dentro de la enorme barriada que es Carabanchel, se ha convertido hoy día en un referente ineludible para cualquier flamenco que se precie de serlo. Una auténtica escuela de cante, baile y sobre todas las cosas, toque. Tanto es así que no hay figura de la sonanta que no conozca los métodos de los grandes maestros de Caño Roto. Sabios que hacen que todos y cada uno de los que pasan por aquí conviertan la guitarra no en un simple medio de expresión, sino en un fin en sí misma. Una forma de vida. .

Y uno de esos sabios maestros no es sino Aquilino Jiménez "El Entri", el alma de una academia de guitarra flamenca que lleva el nombre del barrio. Tras 12 años enseñando guitarra en Amor de Dios, el año pasado abre su propia escuela en Caño Roto junto a su hijo Jesús de Rosario, discípulo del gran

maestro que ahora, al igual que su padre, transmite sus conocimientos a los alumnos de la academia.

Hoy Suma Flamenca le rinde homenaje, a la escuela y al barrio, al barrio y la escuela. Al barrio dejando que suban al escenario algunas de las jóvenes figuras del flamenco que se han forjado allí, y a la escuela porque a través de una muestra del trabajo que realizan los alumnos de la academia, el público podrá conocer los secretos que esconde Caño Roto para hacer de sus gentes grandes artistas del flamenco.

Aquilino Jiménez “El Entri”, nace en Melgar de Fernamental (Burgos). Su afición al flamenco surge a la edad de 7 años en Santoña (Cantabria) y se instala en el barrio de Cañorroto (Madrid), barrio de artistas de la talla del “Nani”, el “Tupé”, las Grecas, Manzanita y un sinfín de artistas. A los 13 años surge su primer contrato en la compañía del “Sali” de donde saldrá apodado “El Entri”. A partir de ahí empieza a viajar por Holanda, Bélgica, Alemania, EEUU, Siria... Entre las diversas figuras con las que ha trabajado destacan: Manolo Caracol, con el que coincidió en el Tablao los Canasteros (Madrid). En Torres Bermejas con Camarón de la Isla, Enrique Morente en Ámsterdam y Granada, en el Café Chinitas junto a José Mercé. También con diversos artistas del baile como La Chana, El Güito, La Chunga, Antonio Canales, Joaquín Cortés, etc.

Durante siete años acompaña al guitarrista Víctor Monje Serranito. Además de tocar junto a Pepe Habichuela o acompañar a Carmen Linares. Los últimos doce años los ha dedicado a la enseñanza en el Centro de Amor de Dios. Entre sus alumnos se encuentran Jesús de Rosario y Ramón Jiménez admirados en el mundo flamenco.

Jesús de Rosario nace en Madrid, en el barrio de Cañorroto. A los 5 años comienza a tocar la guitarra de mano de su padre, “El Entri”. Con 9 años participa en el Concurso de Talentos Internacionales de la televisión Noruega. Con 11 años participa en las compañías de Paco Peña y Luisillo, haciendo numerosas giras por toda Europa.

Con 15 años entra a formar parte de la compañía de Antonio Canales tocando en Sudamérica y Europa. Más tarde colabora con la bailaora Merche Esmeralda en calidad de director musical en la creación del espectáculo *Mujeres*. Ha tocado para figuras del baile como: El Güito, Juan Ramírez, Adrián Galia, Joaquín Cortés, José Maya, Rafael Amargo, Carmen Cortés, Juan de Juan, Eva la Yerbabuena, La Toleá, Juana Amaya, Miguel Toleo. También ha tocado a figuras del cante como: Potito, Diego “El Cigala”, José Mercé, Carmen Linares, Enrique Morente, Montse Cortés, Remedios Amaya, Duquende... En 1998 crea la música para los espectáculos *Sensaciones* y *Sueños* de Sara Baras con la que realiza giras por Europa y EEUU. En el 2000 compone la música para la triple galardonada *Juana la Loca*, que se estrena en la Bienal de Flamenco de Sevilla, con gran éxito nacional. Más tarde compone la música para los espectáculos *Minotauro* de Antonio Canales, *Tan bien muere el mar* y *La puerta del silencio* de Carmen Cortés y *Frente a frente* de Juan de Juan. También colabora en los discos de Guadiana, Mercedes Cortés, Pepe Luís Carmona y Ramón Jiménez. Participa como solista en *La nueva escuela de guitarra flamenca* nominado como Mejor Disco en los premios Grammy Latinos de 2003. Después publicaría su primer disco en solitario *Sin tanto* con el que ha logrado el premio al mejor disco revelación solista de guitarra flamenca con colaboraciones como las de Tomatito, Guadiana, Antonio Carmona, Sara Baras y El Paquete...

GABRIEL DE LA TOMASA, MIGUEL DE LA TOLEÁ, SAÚL QUIROS, CARLOS DE JACOBA, JONY JIMÉNEZ, LUCKY LOSADA, MORITO, AUXI FERNÁNDEZ, GUIRULA EL CANCÚ, JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ, KELIAN JIMÉNEZ

Cantaores: *Antonio Moreno "Guirula el Cancú"*, Saúl Quirós, Gabriel de la Tomasa, Miguel de la Toleá

Guitarristas: Jony Jiménez, Carlos de Jacoba

Piano: José Ramón Jiménez

Percusión: Vicente José Suero "Morito", Lucky Losada

Baile: Auxi Fernández, Kelian Jiménez

Vestuario Auxi Fernández: Pasiones Flamencas

Cante, toque, baile

MADRID

CENTRO CULTURAL PACO RABAL PALOMERAS BAJAS

VIERNES 1 DE JULIO A LAS 20 HORAS

MADRID FLAMENCO JOVEN

Si Andalucía es la cuna del flamenco, Madrid es la cama donde duermen los más grandes artistas, desde que comienzan su andadura hasta que dejan los escenarios. Antaño se decía que un artista no era grande si no pasaba por Madrid, ciudad de acogida, de desarrollo y de proyección internacional de las jóvenes figuras del flamenco. Es buen momento de mostrar una parte de ese talento que nace y crece en Madrid.

El espectáculo *Madrid Flamenco Joven* se revela como un buen ejemplo de lo que se hace en la capital de España.

En la primera parte, cuatro cantaores recuerdan a Antonio Chacón y a Mario Escudero. Habrá tiempo de cantar unos tangos de Porrina de Badajoz y de Ramón "El Portugués", así como de deleitarnos con el baile de Kelian Jiménez. Fandangos, cantes de Levante y baile de Auxi Fernández, serán los protagonistas de la segunda parte de un espectáculo que con bulerías celebrará el fin de fiesta.

Gabriel de la Tomasa, Gabriel Georgio González, nace en Sevilla donde escucha sus primeros cantes de la mano de sus abuelos "La Tomasa" y Manuel "Pies Plomo", pero sobre todo de su padre y maestro José de la Tomasa, sin duda uno de los pilares del cante flamenco actual.

Gabriel de la Tomasa ha colaborado con artistas de la talla de Miguel "El Funi", Esperanza Fernández, Carmen Ledesma, y José Maya entre otros. Su cante se ha escuchado en muchas ciudades, como New York, San Francisco, Los Ángeles, San Diego etc, y en países como Japón, Costa Rica, Holanda, Bélgica, Suecia, Noruega,

etc.

En la Bienal de Flamenco celebrada en Sevilla, en el 2008, Gabriel de la Tomasa, se presenta junto a su padre, en el espectáculo *De la Misma Sangre* que obtiene muy buenas críticas al igual que sucediera más tarde en el Festival Internacional de Flamenco de Mont Marsan (Francia), donde presentaron este espectáculo en 2009. En la actualidad, Gabriel de la Tomasa tiene su residencia en Madrid, donde colabora con las compañías de Joaquín Cortés, Rafael Amargo, Dorantes o Juana Amaya y se prepara para lanzar su primer disco y actuar

como solista en el Festival Flamenco de Miami.

Miguel de la Toleá, Miguel Montero Martín, nace en Barcelona en el año 1977. Es hijo de la bailaora "La Toleá" y desde pequeño cantaba y bailaba entre los artistas a los sitios que su madre lo llevaba. A los 12 años debutó como cantaor haciendo un recital de cante en Barcelona bajo la dirección artística de Mayte Martín. A partir de ahí comenzó a trabajar en los mejores tablaos de la ciudad, el de Carmen, Los Tarantos y El Cordobés. A los 18 años entró en la compañía de Joaquín Cortés en el espectáculo de *Pasión Gitana* en la cual permanecería dos años. En el año 2000 entró a formar parte de la compañía de Sara Baras donde permaneció, no sólo como cantaor sino también como director musical, durante casi 10 años. En su currículum figuran colaboraciones con nada menos que Enrique Morente, Miguel Poveda, Manolete, Tomatito, El Cigala, La Niña Pastori, Carmen Cortés, etc. Actualmente trabaja en la compañía de Cecilia Gómez y también con Antonio Canales.

Saúl Quirós, hijo del cantaor Adolfo "El Segoviano", lleva impregnándose de la música y participando en ella desde que era niño. Con tan solo 9 años, debuta como corista en un álbum de Joan Manuel Serrat. A los 13 comienza en un grupo musical con flamenco-fusión y poco más tarde se incorpora al flamenco más puro trabajando en varias salas de Madrid. Desde muy joven forma parte de compañías importantes como la del Güito, Manolete, Merche Esmeralda y Cristóbal Reyes, estando presente en la Cumbre Flamenca de 1999. De inmediato forma parte de la compañía de Sara Baras perteneciendo a ella durante 9 años e interpretando obras como *Sueños*, *Juana la loca*, *Mariana Pineda*, *Sabores*, *Carmen*.... También ha realizado trabajos con Diego El Cigala, Tomatito, Manolo Sanlúcar, Manolete, Duquende, Niña Pastori, etc. Para Saúl el flamenco es una forma de vida, una manera de expresar sus sentimientos. Por su juventud y pasión al flamenco, tiene la capacidad de cantar

diferentes músicas fusionadas con el flamenco más moderno.

Carlos de Jacoba, Carlos Maldonado Santiago, nació en Motril en el seno de una familia de artistas. Comienza a tocar la guitarra a los 12 años. Con 16 empieza su carrera acompañando a cantaores de la talla de Rancapino, Pansequito, etc. Con 18 años llega a Madrid y comienza a trabajar con Diego el Cigala y artistas como Paquete, Piraña y Diego del Morao. Más tarde lo haría con grandes como Rafael Amargo, Guadiana, Ramón "El Portugués", Duquende, Montse Cortés, Cecilia Gómez, etc. Actualmente trabaja junto a Luky Losada y David de Jacoba componente del grupo de Paco de Lucía.

Jony Jiménez (Madrid 1990) comienza a tocar la guitarra a la edad de 5 años de la mano de su padre Ángel Jiménez y su abuelo el gran Araceli Vargas. Siguiendo la escuela Caño Roto, Jony aprende acompañando al cante y al baile, obteniendo muy buenos resultados a pesar de su juventud. Con solo diez años participa en el concurso de Jóvenes Talentos de Italia y con dieciséis entra a formar parte de la compañía de La Tati. Jony Jiménez ha trabajado con el Ballet de Carmen Mota y en diversos tablaos de Madrid como Casa Patas, Corral de la Morería, Cardamomo, La Riviera etc. Actualmente su carrera la desarrolla como solista guitarrista de concierto y grabando su primer trabajo de estudio, que verá la luz próximamente.

Lucky Losada, hijo de Tito Losada, pertenece a una gran familia de artistas gitanos del madrileño barrio de Carabanchel. Empezó a la edad de 13 años en el tablao La Alcazaba y de ahí pasó a formar parte de la compañía de Antonio Canales donde ha permanecido durante siete años colaborando en diferentes espectáculos como *Gitano*, *A cuerda y tacón*, *La Cenicienta*, *La casa de Bernarda Alba* o *Torero*. Posteriormente, colabora con diferentes compañías como la de Carmen Cortés, Joselillo Romero, Juan de Juan o Sara Baras. Todos estos trabajos lo llevan

de gira por Inglaterra, Italia, Portugal, USA, América Latina, Alemania, Marruecos y Japón. Además ha colaborado con Enrique Morente, Alejandro Sanz, Farru, Merche Esmeralda, Juana Amaya, Eva La Yerbabuena, Parrita, Guadiana, Duquende, Potito, El Cigala, Tomatito y Ramón "El Portugués". De la mano de su padre grabó el CD *Los Gitanos cantan a Dios*, obra que se estrena en 2006 en Ecuador, Perú, Venezuela, México, Chile y USA. Forma parte de la compañía del actor y director de cine Toni Gatlif con el espectáculo *Vértices* donde desarrolla la función de la dirección artística y percusionista. Con el director Miguel Narros ha trabajado en *Carmen Carmela* y *Fedra* junto a Lola Greco y Antonio Canales como protagonistas y música de Enrique Morente. Ha colaborado con Azúcar Moreno en su último disco y en su gira por América y Europa, así como con Tomatito en la gira de su disco *Aguadulce*.

Vicente José Suero Vega "Morito", nace en Madrid en 1974 y su carrera profesional se ha desarrollado no sólo al lado de figuras del flamenco, sino también del pop. Ha trabajado con José Soto "Sorderita", Remedios Amaya, La Barbería del Sur y Joaquín Cortés, y de forma esporádica con

Rosario Flores, Retama, Ricky Martin, Rocío Jurado, Estrella Morente, Lenny Kravitz, Montse Cortés, Diego "El Cigala", Rebeldes y Sara Baras. Es componente del grupo Echeagaray Street Band.

Auxi Fernández (Barcelona 1985) comienza su trayectoria profesional bailando con solo quince años en el tablao flamenco El Cordobés. Durante cuatro años ha trabajado en el Ballet Flamenco de Sara Baras en espectáculos como *Mariana Pineda* y *Sueños* que se han visto en medio mundo. Ha sido bailaora solista de Chick Corea con el que ha realizado tres giras por España, EE.UU y Japón con el espectáculo *Touchtone*. Durante 2007 trabaja en diferentes tablaos de Madrid y Barcelona como Corral de la Morería, Café de Chinitas, Casa Patas, Corral de la Pacheca y Tablao Cordobés. Durante 2008 ha trabajado en la compañía de Tito Losada en los espectáculos *Entretelones*, *Mil y una noches*, *Misa Flamenca* y *Alma Gitana*. Y en 2010 se la ha podido ver bailar en los montajes *Vientos Flamencos* de Jorge Pardo, *Vivencias Flamencas* de María Toledo, *Fusión música sufí/flamenco* de Majid Javadi y *Pasión Gitana* de la Compañía Yerbabuena, Paco Heredia.

AGUSTÍN CARBONELL “EL BOLA”

Baile y coreografía: Karen Lugo, Tamar González
Cante: Saray Muñoz, El Piculabe
Guitarra: Agustín Carbonell “El Bola”, Claudio Villanueva
Contrabajo: Javier Colina
Dirección artística y música: Agustín Carbonell “El Bola”
Escenografía: Carlos Pérez de Bustamante
Vestuario: Lorenzo Caprile
Iluminación: Dominique You

Toque, cante, baile

MADRID
CENTRO CULTURAL PACO RABAL PALOMERAS BAJAS
SÁBADO 2 DE JULIO A LAS 20 HORAS

Programa

- Paralelos. Solea dos
- Oración
- Flor del Romero
- La ventana. Tientos
- Piedas. Solea
- Retrato. Fandangos por bulerías
- Amanecer final. Solea por bujería/bujería

ROJO Y ROSA

Rojo y Rosa tiene flamenco, clásico, jazz... es una idea de Agustín Carbonell “El Bola”. Sobrino nieto de Sabicas y heredero de dos de los grandes linajes artísticos gitanos de España, forma parte de la historia del flamenco contemporáneo. Guitarrista de los más prestigiosos, ha colaborado en montajes emblemáticos como *Flamenco Puro* o *Cumbre Flamenca*. Como compositor ha grabado tres discos históricos: *Bola*, *Vuelo flamenco* y *Desvaríos*, este último editado en 2007 bajo el sello de RTVE Música.

Rojo y Rosa cuenta al baile con Karen Lugo y Karime Amaya, la primera con un estilo vanguardista, lleno de una estética y belleza especial; la segunda sobrina nieta de la máxima figura de la historia del baile flamenco, Carmen Amaya. Dos virtuosas de la danza, ambas nacidas en México. Las dos con estilos diferentes, pero llenos de frescura y fuerza, destinadas a brillar en ese gran espacio llamado arte.

El contrabajo es el internacionalmente reconocido Javier Colina, uno de los mejores de la escena europea y pilar del disco *Lágrimas Negras*. Las voces son las de dos grandes artistas flamencos, Saray Muñoz, hija de la inolvidable Tina de las Grecas y la voz flamenquísima de El Piculabe. A las guitarras, Agustín Carbonell “El Bola” y José Romero.

Se trata de un espectáculo flamenco muy cuidado que ha contado con un vestuario diseñado por Lorenzo Caprile y una escenografía creada por Juan Carlos Díaz de Bustamante, creador de espacios oníricos. Dominique You, compañero de fatigas de Antonio Gades y Juan Miguel Cobos, son los responsables del diseño de luces y el sonido respectivamente.

Rojo y Rosa es un espectáculo flamenco integral que va más allá de los tópicos.

En rojo te quiero, en rosa te doy mi ser
(Carlos Díaz de Bustamante)

Agustín Carbonell “El Bola” es guitarrista y compositor. Pieza clave en la historia reciente del flamenco “El Bola” nace en Madrid en 1967 en el seno de una familia de tradición flamenca en la que destacan nombres como los del maestro Sabicas, su padre el cantaor Agustín Montoya, y su tío El Güito.

Enseguida mostró una fuerte inclinación por la guitarra flamenca y la música, tocando en pequeñas compañías locales y tablaos flamencos de Madrid con solo trece años. Poco más tarde acompañaría a El Güito en sus giras internacionales y participaría en espectáculos inolvidables como *Cumbre Flamenca* y *Flamenco Puro*, presentado en Broadway y Hollywood, con grandes figuras como Fernanda de Utrera, Adela “La Chaqueta”, Manuela Carrasco, Chocolate, Farruco y Los Habichuela, entre otros.

A su larga experiencia como profesional hay que añadir su formación en la escuela Taller de Músicos de Madrid. Agustín Carbonell apenas tiene 18 años cuando crea su grupo con un sonido propio en la onda de lo que se dio en llamar Nuevo Flamenco en los años ochenta.

El Bola junto con Jorge Pardo, Carles Benavent, Pedro Ojesto, Chano Domínguez y José Antonio Galicia llegaron a crear un lenguaje nuevo uniendo estilos y expresiones como el flamenco y el jazz. Una fusión de músicas hoy muy frecuente pero entonces una revolución artística. Agustín Carbonell es un gran conocedor de la tradición flamenca pero siempre se ha sentido atraído por nuevas formas, sin divagar, con profundo respeto, entrega y conocimiento de lo que tiene entre manos.

A los 22 años graba su primer disco titulado *Bola* que fue distribuido en más de cuarenta países dentro del catálogo latín-jazz del sello alemán Messidor. Con este primer disco se gana la fama de creador capaz de interpretar sonidos que no están en el flamenco pero que, de su mano, se convierten con facilidad en flamenco.

Seis años habría que esperar para ver en la calle un nuevo trabajo de El Bola, *Vuelo Flamenco* (1996), un disco calificado como valiente y honrado en el que demuestra una

vez más su enorme clase. En él colaboran Rubén Dantas, Pedro Ojesto, Javier Colina y componentes de Ketama y de Barbería del Sur.

Un año después de la publicación del disco viajaría a Brasil donde permaneció por espacio de ocho años empapándose de la cultura latinoamericana y colaborando con artistas locales. Experiencia que enriquece aún más su creatividad, hasta que en 2007 graba su tercer álbum bajo el sello de RTVE Música junto al genial saxofonista Jorge Pardo. Se llama *Desvaríos*, un trabajo en el que lo último que hace el artista es desvariar, más bien está centrado en un momento creativo en el que su mente se desvía hacia lugares remotos y desconocidos que solo puede abrir la llave del arte según José Ramón Ripoll.

También colabora con la banda de Paco de Lucía, con quienes graba tres discos, y con otras muchas formaciones de flamenco, música moderna, jazz y compañías de baile. Buen ejemplo de ello es su colaboración en discos como *Misa flamenca*, *Fantasia flamenca para voz y orquesta* y *Negra, si tú supieras* de Enrique Morente, *Los gitanos de la plaza* de Ramón “El Portugués”, *Las cigarras son quizá sordas*, *Veloz hacia su sino* y *2332* de Jorge Pardo y *Chano* de Chano Domínguez, entre otros muchos.

Si hablamos de su acompañamiento a la guitarra de grandes artistas hay que mencionar su trabajo para Enrique Morente, Pepe de Lucía, José Mercé, Chano Lobato, Rafael Romero “El Gallina”, El Torta de Jerez, El Cigala, Ramón “El portugués”, Guadiana, Juan José Amador, Remedios Amaya, Montse Cortés y La Macanita.

Algunos de los bailaores más destacados de los que figuran en su currículum son El Güito, Farruco, Mario Maya, Manolete, Antonio Canales, Joaquín Cortés, Joaquín Grilo, Javier Barón, Juan Andrés Maya, Rafael Aguilar, Manuela Carrasco, Angelita Vargas, La Farruquita, La Tati, Carmen Cortés, Carmela y Lola Greco, Blanca del Rey, Sara Baras, etc. Intérprete carismático es, sin duda uno de los tocaores más personales de las nuevas generaciones.

LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Estamos en crisis, y eso se nota. Pero los flamencos siempre vemos el vaso, la botella y el plato medio llenos o casi llenos.

Y si solo son cuatro los municipios que participan de esta VI Suma Flamenca, ¡olé! lo que se llevan.

La experiencia y la sabiduría de Alfonso Salmerón en La Cabrera. Mientras el joven municipio de Rivas Vaciamadrid se trae a Las Migas con *Reinas del matute*.

El casi recién remodelado Real Coliseo de Carlos III se acerca al Flamenco en la frontera llevándose a un fenómeno del contrabajo, al francés Renaud García-Fons, ¿un contrabajo flamenco? Acérquense y ustedes dirán.

Nuevamente, el cierre de esta edición, también será en Buitrago de Lozoya, un pueblo de Madrid que saluda al maestro Morente en su última actuación en Suma Flamenca. La más delicada guitarra, la más pura sensibilidad pisa nuevamente el Patio de Armas del Castillo: Tomatito.

ALFONSO SALMERÓN

Cante: Alfonso Salmerón
Guitarra: Rafael Andujar
Cajón: Óscar Salmerón

Cante

LA CABRERA
CENTRO DE HUMANIDADES CARDENAL GONZAGA SIERRA NORTE
SÁBADO 11 DE JUNIO A LAS 21 HORAS

PURO FLAMENCO

El 22 de enero de 2010, el Salón de Actos del Colegio Mayor San Juan Evangelista se vestía de gala para rendir un merecido homenaje al cantaor almeriense Alfonso Salmerón. El motivo no era, ni más ni menos, que las bodas de oro en el cante de *un artista riguroso en los cantes más ortodoxos y a la vez abierto a los 'nuevos matices' que enriquecieran su universo musical, razón por la que, por ejemplo, ha colaborado con José Carreras y Herbert von Karajan (Marcos Escánez).*

Pese a haber conseguido cierta estabilidad profesional y siempre pletórico de facultades, su espíritu inquieto le empuja a indagar en nuevas fórmulas musicales, siempre desde la más profunda ortodoxia, y con el único objetivo de engrandecer el significado y la escenificación del cante jondo. Este largo cantaor destaca en los cantes de compás, como las alegrías, bulerías y tangos, y en los cantes de su tierra, fundamentalmente el taranto, que interpreta con una fuerte carga emotiva, exponiéndolos al público impregnados con todo el cariño que sigue sintiendo por su tierra natal. También se puede apreciar su gusto por la seguiriya y la soleá, cantes en los que se encuentra especialmente cómodo.

A la presente edición de Suma Flamenca el artista se presenta como *Puro Flamenco*, en los estilos que más caracterizan su cante. A los palos ya mencionados se suman las tonás, fandangos, caracoles y martinetes, con ellos completará, acompañado de guitarra y cajón, un recital que resume estos cincuenta años de trayectoria, antología de un artista que repasa lo vivido ahora como cuando grabó su último disco *50 años de flamenco*.

Alfonso Salmerón Salmerón, nació en 1944 en la ciudad de Almería, en lo que antiguamente se llamaba Barranco del Caballar. De origen humilde sintió la llamada del cante a muy temprana edad, y apenas contaba siete años cuando ganó su primer concurso en Radio Juventud. La afición de sus padres por el flamenco convirtió su casa en centro de reunión de los aficionados locales, sumada a la hospitalidad y el cariño de los anfitriones.

Con 14 años se traslada a Barcelona formando parte del grupo Los Jilgueros, que llega a grabar dos singles con Belter. A su vuelta a Almería dos años después, monta un negocio hostelero, trabajo que alternaba con las actuaciones en un tablao de la ciudad, donde coincidió con los Habichuela. Al poco, ha de trasladarse a Madrid para cumplir el servicio militar, aunque logra pase pernocta para actuar a diario en el Tablao Arco de Cuchilleros donde coincide de nuevo con Juan Habichuela. Es aquí donde

se inicia una carrera que se caracteriza por su constancia y regularidad, ya que a partir de entonces fue contratado en todos los tablaos de Madrid, como el de Las Brujas, Zambra, Cuevas de Nemesio, Los Canasteros y el Café de Chinitas, entre otros.

Fosforito, Antonio Mairena, Tomas Pavón, La Niña de los Peines y Manolo Caracol han sido sus maestros. Salmerón trabajó con Manolo Caracol en Los Canasteros y durante 25 años en Torres Bermejas por donde pasaron los más grandes, desde Camarón hasta Paco de Lucía pasando por La Paquera, Porrina de Badajoz, etc...

En 1985 gana el Premio por Taranto del Concurso Nacional de Córdoba. Ese mismo año afronta uno de los retos más importantes de su carrera por su carácter novedoso y por la dificultad que supone intervenir en la fusión más complicada: el clásico y el flamenco, y lo hizo en la ópera Carmen con José Carreras y Von Karajan. Esta experiencia viene a marcar un hito fundamental en la trayectoria de este cantaor ya que, al familiarizarse con la disciplina de la música clásica, adquiere un compromiso responsable y profundo con su propio arte.

Plácido Domingo, después de escucharle en un teatro, se dirigió a él exclamando: *Qué gran tenor se ha perdido la lírica...* Si hubiera estado presente algún aficionado cabal, habría matizado que para honra del flamenco.

En su fructífera carrera artística ha hecho incursiones en las distintas facetas del flamenco. De esta forma ha cultivado el cante "p'alante" en importantes festivales como el de Alcorcón, junto a Enrique de Melchor, El Cabrero y El Lebrijano; en el Festival del Taranto, en el Colegio Mayor

San Juan Evangelista, formando cartel con Carmen Linares, José de la Mercé, Fosforito, Chano Lobato y Rancapino; en el Festival Flamenco de Madrid, en el teatro Alcalá Palace, con figuras de primer orden. Cantando "p'atrás" ha tenido experiencias profesionales con algunos bailaores tan prestigiosos como María Rosa, Antonio Gades, Matilde Coral, Mario Maya, El Güito, Sara Lezama, Carmen Mora, e incluso con Antonio en el Ballet Nacional.

Durante 15 años ha trabajado en el Real Conservatorio de Madrid impartiendo clases de cante e interviniendo como cantaor para la danza española, siendo una experiencia muy gratificante para él y de la que conserva recuerdos inmejorables. Recientemente jubilado de este cargo, Salmerón ha manifestado su deseo de seguir cantando allá donde lo reclamen ahora que dispone de más tiempo y una voz más profunda y madura.

En estos últimos años se ha prodigado en peñas y ha actuado en varios teatros de toda la geografía nacional. Su última aventura ha sido dirigir una producción de gran formato compuesta por diez músicos que presentó en el Teatro José Saramago de Madrid obteniendo un gran éxito.

La voz de Alfonso Salmerón ha quedado plasmada en un total de doce discos. Entre los últimos se encuentran *De la tradición al duende* (2002), *Flamenco en el Alcazaba* (2003), *La voz* (2005) *Confluencias* (2008) y *50 años de flamenco* (2009), álbum que complementa un homenaje organizado en su honor en enero de 2010 en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid y que viene a ser una antología de todo el repertorio de Salmerón.

LAS MIGAS

Voz y cajón: Sílvia Pérez Cruz
Guitarra: Marta Robles
Guitarra: Isabelle Laudenbach
Violín: Lisa Bause
Percusión: Aleix Tobías
Contrabajo: José López

Toque, cante

RIVAS VACIAMADRID
AUDITORIO PILAR BARDEM
SÁBADO 11 DE JUNIO A LAS 21 HORAS

REINAS DEL MATUTE

Presentan Las Migas en Suma Flamenca 2011 su trabajo discográfico *Reinas del Matute* según la crítica, un material altamente delicado. Entre las canciones propias de estas jóvenes artistas de espíritu flamenco y alma popular, descansan composiciones de grandes como Lorca, Alberti o Carlos Cano. Los cuatro muleros, *Perdóname luna*, *María la Portuguesa*... textos y líricas robadas a sus autores y presentadas de nuevo como viejas amigas con vestido nuevo. Y es que Las Migas se atreven con todo. Si el disco de debut les ha salido tan redondo se debe en parte a la producción de Raúl Fernández (Refree) y a la envoltura de guitarras, mandolinas, violines y ukeleles. Ingredientes con los que el cancionero de Las Migas alcanza cotas elevadas de calidad y convicción, de armonía y en emoción.

Reinas del Matute es un trapicheo de géneros, gestos y guiños musicales que se entrelazan, abrazan y besan. En este disco, algunos de los palos más emblemáticos del flamenco están tratados con un mimo exquisito: nos muestra recovecos tersos, pliegues suaves y seductores que nunca pensábamos encontrar en unos tangos o en unas bulerías. Pero también revela rugosidades y rudezas rítmicas dichas de otro modo y desde un punto de enunciación nada común en el flamenco.

Del fado sin enfado al bolero trémulo, pasando por la rondeña o los tanguillos, *Reinas del Matute* es una invitación a quitarse la piel y asolearla en esta luminosa atmósfera sonora. Los arreglos son imaginativos, sorprendentes o entrañables. El resultado es un trabajo sólido y de gran calidad, con el sonido característico de Las Migas. El matute encontró a sus reinas...

Ruben López
(Doctor en Historia y Ciencias de la Música)

Las Migas son Marta Robles, Isabelle Laudenbach, Lisa Bause y Sílvia Pérez Cruz, dos guitarras, violín, acordeón, cajón y voz singulares que pretenden experimentar y profundizar en el lenguaje del flamenco desde la tradición, que es su primera fuente de inspiración y desde sus raíces. Y desde las raíces del flamenco crecen sumando

diferentes perspectivas musicales tan diversas como la procedencia de cada una de sus componentes: Berlín, la Bretaña Francesa, Sevilla y Palafrugell (Girona). Ese cruce de caminos tiene lugar en Barcelona, en la Escuela Superior de Música de Cataluña donde coinciden tres de ellas y donde además de especializarse en el uso

del instrumento que cada una maneja, reciben una formación clásica musical que de forma inevitable se añade a sus composiciones musicales. Y desde Barcelona crean ese universo musical singular y vital en que se mezclan sonoridades de música clásica, fado, tango, jazz, habaneras y músicas del este que colorean el flamenco. Su repertorio bebe de fuentes propias y de la poesía de Lorca, Alberti y nuevos artistas como Javier Galiana y Antonio Romera "Chipirón", ambos gaditanos.

Nada más empezar como grupo ganaron el premio del Instituto de Juventud (INJUVE) al mejor grupo de flamenco. Después han pasado por los Tarantos, el Mercat de la Música Viva de Vic, el Festival de Flamenco de Ciutat Vella, la Fira de Música al Carrer de Vila Seca etc.

En sus siete años de trayectoria han recorrido prácticamente todos los escenarios catalanes y han girado por Italia en la Notte Bianca de Roma como teloneras de El Bicho, por Croacia, Hungría, Bulgaria donde compartieron escenario con Gerardo Núñez en el Jazzplus Festival búlgaro,

Francia y Túnez. Entre los diversos proyectos en los que han participado destacan su colaboración en el disco benéfico de *La Marató* de la televisión autonómica TV3 y la composición de la banda sonora original de la obra *Unas Voces*, dirigida por Marta Angelat, que se estrenó en la Sala Villarroel de Barcelona y en Madrid en el Teatro Español.

Desde el principio de su andadura, hace más de seis años, Las Migas han mostrado una cualidad sumamente difícil de definir, pero imprescindible de identificar cuando se trata de un evento artístico relevante: el estilo. Las Migas tienen un estilo propio. Siempre lo han tenido. Antes de tener repertorio ya tenían estilo. Antes de tener público ya tenían estilo. Variado, rico e inusitado. En ocasiones, vasto como un diamante en bruto, en otras, manto intrincado de refinamientos infinitesimales, pero siempre con un auténtico sello de originalidad. Las Migas suenan a Las Migas.

Ruben López, doctor en historia y ciencias de la música

RENAUD GARCÍA-FONS

Contrabajo de cinco cuerdas: Renaud Garcia-Fons
Guitarra flamenca: Antonio Ruiz "Kiko"
Acordeón: David Venitucci
Percusión: Pascal Rollando

Toque

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
REAL COLISEO DE CARLOS III
SÁBADO 25 DE JUNIO A LAS 20 HORAS

FLAMENCO EN LA FRONTERA

Este es el último de los espectáculos pertenecientes a "**Flamenco en la frontera**". Un concertista, bajista, ganador del Giraldillo de Oro 2010 a la Mejor Interpretación Musical en la Biental flamenca de Sevilla. Nuestro arte es un gran embrión donde muchas músicas del mundo toman sus referencias, se desarrollan y se engrandecen. Esta es la prueba. El francés **Renaud García-Fons** es un extraordinario creador e intérprete que ha desplegado sus conocimientos transitando junto y con el flamenco.

LA LÍNEA DEL SUR

Como sucede con, cada vez mayor frecuencia, el flamenco contamina los más diferentes estilos musicales y a los más geniales compositores. Es el caso de Renaud García-Fons, considerado un genio, un virtuoso del contrabajo de cinco cuerdas que con uno de sus últimos trabajos *La línea del Sur* se acerca a sus raíces fusionando la música española y la francesa. Los sonidos del flamenco se entretajan con aires orientalistas y trazos de raíces folclóricas de diversas culturas para sumergirnos en un mundo de sonidos de riquísima expresión y rutilante impacto. Técnica y belleza son dos factores inseparables en esta producción del genio francés.

La línea del Sur es un viaje virtual que nos descubre la música del Sur teniendo como protagonista al flamenco a menudo acompañado de la melancolía del tango. Para ello son fundamentales, además del contrabajo de Renaud, el acordeón de David Venitucci y la guitarra flamenca de Antonio Ruíz "Kiko" que hace un perfecto trabajo uniendo ambos polos del sonido agudo del acordeón y el grave del bajo. La percusión, que no se excede, que aparece sencilla y con gusto, completa este cuarteto que nos transporta al particular universo compositivo de Renaud García-Fons, universo en que la improvisación es el hilo conductor.

Alimentada por influencias del Mediterráneo y de América del Sur, cada composición encuentra aquí su singularidad dentro del mismo color musical, *el color amarillo sol, unas veces brillante, y otras velado por la melancolía*. *La línea del Sur es un disco poderosamente evocador que deja espacio a las imágenes de un mundo en movimiento perpetuo.*

Renaud García-Fons, posiblemente el contrabajista más asombroso del mundo, es conocido por su virtuosismo, su sentido melódico mediterráneo y su sonido con arco parecido a una viola. Su contrabajo suena como un contrabajo pero también lo hace como un chelo, incluso como un violín y a veces como una guitarra. Al abrir su contrabajo a un nuevo mundo de sonidos y timbres, el jazz, el tango, la música clásica, el flamenco... Renaud García-Fons ha emancipado este instrumento como nadie lo había hecho hasta ahora dentro de un medio musical donde el contrabajo está considerado mayoritariamente como un instrumento de acompañamiento. A esto ha contribuido poderosamente su maestro, el legendario bajista sirio François Rabbath responsable de darle una visión más extensa de las posibilidades del contrabajo. García-Fons nació en la región parisina en 1962 en una casa artística. Siendo de origen catalán, la afinidad de García-Fons por la cultura española y oriental es comprensible. A principios de los años 80 se matriculó en el Conservatoire de la Ville de Paris, donde estudió con Jean-Pierre Logerrot. A partir de 1987 y hasta 1993 fue parte del único conjunto de bajistas francés L'Orchestre de Contrebasses que le abrió las puertas del jazz y la improvisación. De esta manera conocería a los grandes nombres del jazz europeos y americanos: Daniel Humair, Louis Sclavis, Michael Riessler, Michel Portal, Marc Ducret, Nguyễn Lê, Gian-Luigi Trovesi, Mino Cinelu, Michel Godard, Rabih Abou Khabil, Steve Swallow, Howard Levy, Gérard Marais... Sus fuentes de inspiración musical son múltiples, están cerca de la tradición flamenca, que él estudia y transmite al contrabajo, pero también lo están de las músicas mediterráneas y orientales que ha explorado con pasión. Esto dará lugar a muy diversos encuentros con otros músicos como Pedro Soler, Vicente Pradal, Carmen Linares, Gerardo Núñez y Jazz Spania. También compartirá experiencias musicales con músicos de diferentes culturas como Angélique Ionatos (Grecia), Cheb Mami

(Algeria), Dhafer Youssef (Tunisia), Huong Tanh (Vietnam), Kudsi Erguner (Turquía)... Paralelamente a una carrera de solista que lo lleva a numerosos escenarios en todo el mundo, Renaud está consagrado a la composición y elaboración de su propia música.

Con el sello alemán Enja Records ha grabado ya 7 títulos: *Légendes*, *Alboréa*, *Oriental Bass*, *Fuera* con el acordeonista Jean-Louis Matinier, *Navigatore*, compuesto y orquestado para más de 20 músicos, *Entremundo* y el CD/DVD *ArcoLuz* que recoge el concierto en directo llevado a cabo por el trío en el castillo Elmau en Alemania. Más tarde llegarían *Alborea* (2008), *La línea del Sur* (2009) y *Mediterranées* (2010)

De Beyrouth a New York lo encontramos regularmente en escena a la cabeza de diferentes formaciones: Oriental Bass Band, Navigatore (quinteto/octeto), y durante los últimos años en solo *Pilgrim*, y sobre todo en trío *Entremundo* con Antonio Ruiz a la guitarra flamenca y Negrito Trasante en las percusiones.

El 15 de octubre de 2004 creó para la Scène Nationale de Sceaux *World Music Chamber*, una formación inédita constituida por un cuarteto de cuerdas, en que se mezclan instrumentos habitualmente dedicados a la música de cámara, y otros instrumentos propios de las músicas del mundo.

El Festival de Sully sur Loire, el Festival de Spoleto y el Festival International de Contrebasse de Capbreton, reclaman a Renaud.

En su nuevo disco *Mediterranées* (2010), recorre buena parte de las culturas y los sonidos que atraviesan el mar Mediterráneo; desde Andalucía hasta Israel, pasando por Egipto, Grecia o Marruecos. Para llevarlo a cabo se ha rodeado de un amplio grupo que varía en cada tema en función del país y de la música que se va a interpretar.

Considerado como el Paganini del bajo, Renaud García-Fons consigue sonar como el más increíble multi-instrumentista con un solo instrumento, el contrabajo de cinco cuerdas.

TOMATITO

Guitarra: Tomatito
Segunda guitarra: Cristy
Cante: Simón Román
Cante: Morenito de Íllora
Percusión: Lucky Losada
Baile: José Maya

Toque

BUITRAGO DE LOZOYA
PATIO DE ARMAS DEL RECINTO AMURALLADO
SÁBADO 2 DE JULIO A LAS 22 HORAS

LUZ DE GUÍA

Tras su paso por la Bienal de Sevilla el guitarrista almeriense Tomatito presenta en Suma Flamenco *Luz de guía*, un homenaje al que es y siempre será su referente: Camarón de la Isla.

En su encuentro con los periodistas, el guitarrista aseguró sobre Camarón: *Siempre lo tengo en mente, él es quien me guía. Estuve veinte años con él, desde que era un niño y tenía 15 años; se lo debo todo a él, sigue siendo muy especial para mí y es quien me sigue guiando por el buen camino.*

Parte de las músicas y las letras del concierto sonarán a Camarón pero habrá tiempo para deslizarse por los sonidos de América del Sur a través de las versiones que, desde su personal visión de guitarristas flamenco, Tomatito ha realizado de músicos de otras culturas como el argentino Astor Piazzolla, el turco Erkan Ogur y el dominicano Michel Camilo.

Luz de guía es una retrospectiva de toda su discografía, que parte del álbum inicial de 1987, *Rosas del amor*, hasta el publicado recientemente *Sonanta Suite*, o el penúltimo, que grabó junto al pianista Michel Camilo.

Tras la desaparición del legendario Camarón de la Isla, Tomatito se ha convertido en solista de máxima relevancia dentro del ámbito de la guitarra flamenca. Su forma de abordar tanto los palos sobrios como los festivos sacan a relucir una sensibilidad sin precedentes y un don interpretativo fuera de lo común. Con esta retrospectiva Tomatito nos hace compartir la intangible magia, el ritmo cautivador y el poder emotivo del flamenco como sólo él sabe hacerlo.

El crítico Gonzalo Montaña Peña, escribió acerca del estreno del espectáculo en la pasada muestra sevillana: *...me pareció un buen concierto cuando sonó el Tomate que todos esperábamos, cuando nos despeinó con su tifón rítmico y nos deleitó con su sonido más flamenco, ese sonido que le hace ser quien es y que seguirá siendo su seña de identidad mientras siga tocando la guitarra.*

Tomatito es el nombre artístico de José Fernández Torres, guitarrista flamenco nacido en Almería en 1958, en el barrio de Pescadería.

Hijo de José Fernández Castro "El Tomate" y nieto de Miguel Fernández Cortés "El Tomate", un habitual en las fiestas flamencas de principios de siglo, a Tomatito la afición a la guitarra le viene de sangre. Debutó con sólo diez años como guitarrista de acompañamiento en la Peña el Taranto de Almería. A los doce años cambió su residencia a Málaga, donde inicia su carrera musical actuando en la Taberna Guitarra, lugar en el que conoce a Camarón de la Isla, principal referencia para Tomatito que desde entonces acompañaría al maestro de San Fernando durante más de 18 años, tanto en los recitales en directo como en una extensa discografía. Así, pudo tocar en capitales tan importantes para la música como son Montreux y Nueva York. Una vez fallecido Camarón, comenzó su carrera en solitario, sorprendiendo por su calidad como guitarrista de concierto. Tomatito destaca por su virtuosismo rítmico y estilo de toque a la vez tradicional e innovador. Una personalidad extraordinariamente carismática y un compromiso continuo con el desarrollo y la difusión del flamenco en el mundo, le han permitido ganar merecido reconocimiento, no sólo en el área musical sino también en el cine, el teatro y el arte.

Tomatito aparece en la película *Pactar con el diablo* protagonizada por Al Pacino y gana el premio César como coautor de la banda sonora de la película francesa *Vengo* dirigida por Tony Gatlif. En teatro compone la música de las obras *Madre Caballo* protagonizada por Teréle Pávez, *Salomé* un espectáculo dirigido por Carlos Saura para el Ballet Aida Gómez y *Romeo X Julieta*, trabajo por el que Tomatito obtiene el Premio Max de las Artes Escénicas como Mejor Director Musical.

Entre sus actuaciones personales, sobresale la participación en el certamen El Giralillo del Toque de la III Bienal de Flamenco de Sevilla, en 1984, Festival de la Cumbre Flamenca en el Teatro Alcalá Palace, en Madrid, en 1985, los Veranos de la Villa del Ayuntamiento de Madrid, en

1991, y el I Festival Flamenco de Madrid, 1993. Por supuesto, su presencia es continua en los Festivales de Flamenco de Almería, recibiendo entre otros premios, el trofeo El Taranto de Oro y Lucas López, de la Peña El Taranto de Almería.

Participa con gran éxito de crítica y público en diversos festivales internacionales como los de Montreux, Nueva Cork, Basilea y Polonia, el Festival Internacional de Música de Estambul (Turquía), el Festival Internacional de Guitarra de Lyon (Francia), el Grec de Barcelona, Los Veranos de la Villa... Son incontables la cantidad de espacios escénicos de prestigio donde se ha escuchado su guitarra como el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de la Música Catalana de Barcelona, Palau de la Música de Valencia, Carnegie Hall de Nueva York y el Royal Albert Hall de Londres convirtiéndose en el primer solista de guitarra en pisar ese escenario.

Entre sus flamencos más admirados están Enrique Morente, José Mercé, Potito, El Cigala, Duquende, Carmen Linares o Remedios Amaya. Internacionalmente, confiesa haber bebido del jazz de Wes Montgomery, Pat Metheny, George Benson, Django Reinhardt, Miles Davis, Charlie Parker y Mingus y del blues y rock latino de Santana, Pablo y Luis Salinas, B.B.King, Chuck Berry y Eric Clapton.

Entre los discos grabados por Tomatito en solitario figuran *Rosas del amor* (1987), *Barrio negro* (1991), *Guitarra gitana* (1997), *Spain* (2000) con el que obtuvo el Grammy Latino por el Mejor Disco de Jazz Latino, galardón que el guitarrista almeriense había recogido años antes en la modalidad de Mejor Disco de Flamenco por su acompañamiento a Camarón de la Isla en *Paris 1987*. En 2001 llegaría el disco *Paseo de los Castaños*, en 2004 *Aguadulce*, en que rememora su tierra y *Spain Again* en 2006, en su segunda colaboración al lado del prestigioso pianista con Michel Camilo.

Los últimos discos grabados por Tomatito han sido *Anthology 1998-2008* (2008) y *Sonanta Suite* (2010) éste último grabado con la Orquesta Nacional de España.

A esta discografía hay que unir la gran cantidad de proyectos en directo o

discográficos que ha llevado a cabo Tomatito en todo el mundo con artistas tan dispares como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Enrique Morente, Diego el Cigala, Frank Sinatra, Elton John, Neneh Cherry, John McLaughlin, Irakere, Chick Corea, Carlos Cano, Mecano...

Los proyectos para este año incluyen presentaciones en el Koln Philharmonie,

Festspielhaus Baden Baden, Moscow International House of Music, Festival de Verano de Dubrovnik y Bulgaria Concert Hall, Sofía.

En reconocimiento a su trayectoria, la Cátedra de Flamencología de Jerez acaba de otorgar a Tomatito, el Premio Nacional de Guitarra.

LAS SALAS FLAMENCAS

En Madrid nacen nuevos espacios y locales de música donde los estilos se mezclan y se produce el mestizaje.

La materia prima sin duda es rica, variada, y se van acoplando a las nuevas normas y tecnologías.

Son esos espacios de pequeño y mediano formato que dan vida a la noche madrileña que lanzan a nuevos artistas, recuperan a los antiguos y siguen siendo refugio de los noctámbulos canallas.

Espacios con una labor que mantienen día a día el latir de nuestro arte, la cuna y el hogar del ayer, del hoy y del mañana flamenco.

Este año cuatro salas se unen a Suma Flamenca. Una es la decana de las salas flamencas, el Corral de la Morería, con más de 53 años de existencia; la otra es solera, es Casa Patas, escuela y punto de encuentro del máspreciado flamenco.

Y dos nuevas salas que se arriman al tablao para iniciarse en el buen hacer de las noches flamencas, Faena Madrid y el recién nacido Colectivo La Latina.

CASA PATAS

José Barrios

MIÉRCOLES 1 Y JUEVES 2 DE JUNIO A LAS 22.30 HORAS

VIERNES 3 Y SÁBADO 4 DE JUNIO A LAS 21 Y 24 HORAS

Juan José Amador Amador con la colaboración especial de **Israel Galván**

VIERNES 10 Y SÁBADO 11 JUNIO A LAS 24 HORAS

Angelita Española

DE LUNES A JUEVES, LOS DÍAS 13, 14, 15 Y 16 DE JUNIO, A LAS 22.30 HORAS

VIERNES 17 Y SÁBADO 18 DE JUNIO A LAS 21 Y 24 HORAS

El Carrete de Málaga

VIERNES 24 Y SÁBADO 25 DE JUNIO A LAS 24 HORAS

La Truco

DE LUNES A JUEVES, LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE JUNIO, A LAS 22.30 HORAS

VIERNES 1 Y SÁBADO 2 DE JULIO A LAS 21 Y 24 HORAS

Baile

MADRID

CASA PATAS

Convertido en lugar de culto de los amantes del buen flamenco, Casa Patas que aúna sala de espectáculos y restaurante, aparece en las mejores guías turísticas como el lugar más auténtico de flamenco de Madrid.

Además de cante y baile, en su sala se celebran entregas de premios flamencos y taurinos, presentaciones de discos y libros, y exposiciones de fotografías.

Tras décadas de historia, Casa Patas ha conseguido labrarse el respeto de los amantes del flamenco, hasta llegar a convertirse en punto de referencia indiscutible de este arte. Se le considera como el Templo del Flamenco por la crítica ya que por su escenario han pasado los nombres más relevantes del flamenco contemporáneo y su espíritu es el de seguir apoyando las corrientes y a los nuevos artistas que aseguren la continuidad y el enriquecimiento de este arte singular.

Dentro de Suma Flamenca 2011, Casa Patas presenta, entre otros a:

José Barrios presenta dentro de Suma Flamenca en Casa Patas *Básicamente Flamenco* un espectáculo que muestra su talento como bailarín y coreógrafo. José Barrios nació en Córdoba en 1975, y tras estudiar con prestigiosos maestros, empieza a trabajar por todos los festivales flamencos de Andalucía y los mejores tablaos de Madrid. Desarrolla trabajos como coreógrafo y bailarín en distintas giras por Estados Unidos con el Boston Flamenco Ballet. Viaja a Japón contratado por Spain Kikaku para

dar clases en sus escuelas de Osaka y Kyoto y trabaja en compañías de baile como las de Blanca del Rey, Suite Española, Rafael Amargo, Domingo Ortega y José Porcel, para quien también monta coreografía. Actualmente, forma parte de la Compañía María Pagés como bailarín, coordinador y ayudante de coreografía. Además se encarga de la dirección de las coreografías anuales de Parque España en Japón.

Juan José Amador (Sevilla, 1960). Cantaor. La carrera profesional de Juan José Amador fue prematura. Comenzó a cantar en los tablaos Los Gallos y El Arenal de Sevilla, especializándose en el cante para bailar. Su voz acompañó pronto a figuras como Antonio, Mario Maya, Farruco, Manuela Carrasco, Matilde Coral, Cristina Hoyos... Esta es la faceta que actualmente continúa desarrollando, participando en los últimos espectáculos de bailaoras como Juana Amaya y Manuela Carrasco. Destaca su papel como cantaor y personaje en 'Dime' de Javier Barón, donde departía en el marco lorquiano de la Huerta de San Vicente con Diego Carrasco y Manuel Soler. Juan José Amador no se ha prodigado en el estudio de grabación. Su primer disco, 'Dame veneno', en el que estaba acompañado por Raimundo Amador y Paco Cepero, está descatalogado. También intervino en 'Suite Sevilla' de Rafael Riqueni y en 'Rock gitano' de sus primos Pata Negra. Recientemente, ha colaborado en el disco 'Flamenco move' de Ana Salazar y en el DVD 'La noche flamenca' cantando para bailar a la joven bailaora Pastora Galván.

Israel Galván. Hijo del bailaor José Galván, comienza su carrera con tan solo 5 años en el famoso tablao sevillano "La Trocha". Estudia con Mario Maya a partir de 1991, quien lo elige como solista en "Requiem Flamenco", un montaje creado para el Centro Andaluz de la Danza. Israel cuenta con amplios estudios dancísticos y este aprendizaje técnico cumplimenta su habilidad natural para la comunicación emotiva a través de la danza. Tras ganar el primer premio en la IX Bienal de Flamenco en 1996 y el premio Vicente Escudero en el Concurso Nacional de Baile de Córdoba en 1995, se consolidó como un nuevo valor de relevancia en el baile flamenco. Sus diversos premios, extensas y numerosas giras por España, Europa y Japón han consolidado su carrera. El trabajo de Israel es vanguardista, original y estéticamente alejado del tópico en todo momento, ofreciendo una perspectiva novedosa. Sigue avanzando, desarrollando e investigando nuevas posibilidades en su baile. Ya es

pionero de un nuevo estilo que se hace notar en las nuevas generaciones del baile, como muestran sus obras 'La Metamorfosis', 'Galvánicas', 'Arena', 'La edad de oro'... Premio Nacional de Danza 2005.

Angela Española. Nace en una familia de bailarines y padres flamencos. A los 9 años baila para la televisión Americana, acompañada a la guitarra, por su padre y desde entonces empieza a sentir que el flamenco forma parte de ella. A trabajado con las mejores compañías de Madrid, como la del El Güito, Manolete y Antonio Canales. Fue apadrinada por Cristina Hoyos, para realizar el circuito del teatro Central de Sevilla en Jóvenes Flamencos (compartiendo cartel con Domingo Ortega) y también a compartido escenarios con figuras como: Angelita Vargas, Enrique "El Extremeño", Joaquín Grilo, Andrés Marín, familia Fernández... Ha llevado su espectáculo al Flamenco de (Tokio). Ha participado en el Festival de Flamenco de Ecuador (compartiendo cartel con Antonio Canales). Desde entonces esta considerada una joven promesa flamenca.

El Carrete de Málaga. Este veterano bailaor deja anonadado a quien lo contempla. Quizás pueda verse en él un eslabón perdido entre rupturistas como Vicente Escudero e Israel Galván. Quizás. Y es que la manera que tiene de recortar el baile –en el sentido taurino de la palabra– resulta pura vanguardia. Describirlo es complicado, pero imaginen su rostro sombreado por un sombrero cordobés, las botas tan brillantes que deslumbran, sus dedos nudosos desperezándose, su cuerpo espigado arqueándose hacia atrás y una vez tocado el cielo... vuelta furiosa y armarse el jaleo. Tiene la virtud de hacer tan importante lo que baila como lo que no baila. "Venga Carretillo, baila encima del trigo", dice que le decía su madre. Y sus pies hacían de trillo. Carrete dramatiza el verso, comiéndose la escena. El envite final guarda sorprendentes malabares, que lo mismo taconeá con las rodillas, que con los cantos de las botas. Una cosa

extraordinaria. Y no queda ahí la cosa. Carrete es capaz de interpretar unos fandangos preflamencos al son de una panda de verdiales, a compás de pandereta, guitarras, bandurria y violín.

La Truco una bailaora y coreógrafa que despliega en cada baile la fuerza que sólo es capaz de desatar quien, como ella domine las formas. Como profesora ha sido

reclamada su presencia en países como Japón, Brasil, Venezuela, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, Holanda, Sudáfrica, entre otros. Ha compartido escenario con figuras como José Mercé, Carmen Linares, Juan Villar, Pansequito, Fosforito y Camarón de la Isla y su talento ha quedado inmortalizado en películas como *La sombra del verano*, *Al sur de Grana* y *The limits of control*, última producción de Jim Jarmusch.

COLECTIVO LA LATINA
Compañía Comparte

MADRID
SÁBADOS 11 Y 18 DE JUNIO A LAS 17 HORAS

Flamenco para público infantil

En noviembre nace un nuevo local en el corazón del barrio más castizo de Madrid, La Latina, en la calle Luciente 7. Se trata de un espacio multicultural de iniciativa privada y vecinal que viene a ofrecer al barrio la oportunidad de asistir a exposiciones, talleres, conciertos, performances o presentaciones literarias. Es el **Colectivo La Latina** y surge del compromiso de varios vecinos anónimos y otros más conocidos en ambientes artísticos que decidieron unir sus fuerzas y comprometerse con un proyecto de enriquecimiento social y cultural de un barrio que demandaba a gritos una apuesta así.

El colectivo La Latina se incorpora a Suma Flamenca 2011 con un espectáculo flamenco especialmente dirigido a un público infantil, *El Bosque Embrujado*, de la compañía Comparte, dirigido por Manuela Romero, actriz, bailaora, y profesora que ha dedicado su vida a mostrar la importancia del mundo flamenco. Con *El Bosque Embrujado*, da un paso más asumiendo el reto de hacer entender a un público joven la naturaleza y versatilidad el arte jondo.

El Bosque Embrujado es una comedia musical en cuatro actos pensada para niños de entre 4 y 11 años, con taller didáctico en el transcurso de la función. Su objetivo es acercar a los niños al mundo del flamenco a través de un cuento cuyo contenido se adapta al aprendizaje de los más pequeños. Es una historia de príncipes y princesas que enseña valores como el compromiso del amor, la reivindicación de la amistad y el sentido de la libertad.

CORRAL DE LA MORERIA

Blanca del Rey, Domingo Ortega, Fran Espinosa, Raquela Ortega, Francisco Hidalgo, Ana González, La Truco, Juan Ogalla, Inmaculada Aranda, David Paniagua, Concha Jareño, Pedro Córdoba, Sabrina Fernández, Joaquín Mulero, Ana Morales, Raquel Villegas, David Coria, Anabel Moreno, Adrián Sánchez, Lucía Guarnido

MADRID

DEL 9 DE JUNIO AL 2 DE JULIO

DE LUNES A DOMINGOS A LAS 22 Y 24 HORAS

Cante, baile, toque

Corral de la Morería, inaugurado por Manuel del Rey en 1956, es el *tablao flamenco* más famoso del mundo. Ha recibido el Premio Especial al Mejor Tablao Flamenco del Mundo en el Festival Internacional de las Minas de la Unión, esta seleccionado en el libro *1000 places to see before you die*, por quinto año consecutivo aparece en la Guía Michelin y su directora artística es Blanca del Rey, Premio Nacional de Flamenco.

A lo largo de su trayectoria, el espectáculo flamenco del Corral de la Morería ha presentado a los mejores artistas de este arte, entre los que podríamos destacar a Pastora Imperio, La Chunga, María Albaicín, El Güito, Mario Maya, Manuela Vargas, Lucero Tena, Isabel Pantoja, Antonio Gades y Blanca del Rey, junto a cientos y cientos de artistas del cante, la guitarra y el baile.

Emplazado en un lugar privilegiado del corazón de Madrid - junto al Palacio Real, en pleno casco histórico de la ciudad - sus muebles, ménsulas árabes y farolas de los siglos XVIII y XIX nos hacen retroceder en el tiempo y sitúan al visitante en un decorado que recuerda los genuinos tablaos de los orígenes del flamenco.

Cuenta con una programación estable con su cuadro flamenco y primeras figuras nacionales del flamenco. Para Suma Flamenca, nos preparan una programación especial con destacadas figuras y nuevas promesas del cante, el baile y el toque con Blanca del Rey, Domingo Ortega, Fran Espinosa, Raquela Ortega, Francisco Hidalgo, Ana González, La Truco, Juan Ogalla, Inmaculada Aranda, David Paniagua, Concha Jareño, Pedro Córdoba, Sabrina Fernández, Joaquín Mulero, Ana Morales, Raquel Villegas, David Coria, Anabel Moreno, Adrián Sánchez, Lucía Guarnido

Durante el Festival Suma Flamenca, el Corral de la Morería ofrece una promoción especial Presentando la entrada de SUMA FLAMENCA, se podrá acceder gratuitamente al Corral de la Moreria, los lunes, martes y miércoles a las 24.15, hasta completar aforo y sólo hasta el 30 de junio 2011.

FAENA MADRID

Curro Greco, David Jiménez Abadía, Enrique Bermúdez “El Piculabe”, Laura Abadía

MADRID

MARTES 28 DE JUNIO A LAS 22 HORAS

Cante, baile, toque

Faena Madrid, situado en la céntrica calle de Atocha 125, se une a la principal muestra de arte flamenco de la Comunidad de Madrid para mostrar la variedad de sus propuestas musicales. Se presenta como sala única de restauración, espectáculo y sala de fiestas / discoteca que revive la esencia de los bailes más sugerentes, la fuerza del flamenco, la pasión del tango y la fusión de los más exquisitos ritmos. Todo ello acompañado de una cena espectáculo donde el calor y la pasión salen a flote.

Su decoración evoca a un cabaret de vanguardia donde tienen lugar los más exclusivos eventos de la ciudad. Conferencias, ruedas de prensa, desfiles, conciertos y fiestas privadas, toman el pulso al Madrid más cosmopolita.

En esta ocasión visitan su escenario cuatro figuras del flamenco que tienen mucho que decir: Curro Greco (baile), David Jiménez Abadía (guitarra), Enrique Bermúdez “El Piculabe” (cante) y Laura Abadía (cante).

Curro Greco es el más joven representante de la dinastía de artistas iniciada por José Greco y Carmela Greco. A los 17 años entra a formar parte de la Compañía de Joaquín Cortés, a la vez que no cesa su formación en danza clásica y danza contemporánea.

Tras bailar por los tablaos y salas de jazz más importantes de Madrid es invitado por el maestro Antonio Reyes como bailarín principal en su compañía y reclamado por el prestigioso coreógrafo cubano René de Cárdenas para participar en el montaje de la obra *Sonlar*, gran éxito en España y en Cuba. A los 22 años, decide montar su propio espectáculo, una mezcla de danza flamenco y africana que llamó *Afrogitano*. Actualmente trabaja como única figura en la prestigiosa y nueva sala *Faena Madrid*.

David Jiménez Abadía pertenece a una de las mejores dinastías de artistas flamencos de Madrid y es considerado como uno de los mejores tocares flamencos del momento. En el baile ha trabajado con artistas de la talla de Antonio Canales, Sara Baras, Curro Greco, Juan Ramírez y Joaquín Cortés, entre otros. En el cante ha acompañado a figuras como El Cigala, Guadiana, Ramón el Portugués, Montse Cortés, El Potito, Pastora Soler y Miguel el

Rubio. Como guitarrista ha colaborado como autor musical en *Gitano* y *La Cuerda y el tacón* de Antonio Canales, *Cenicenta* de Sara Baras, *La Pasión* de Juan Andrés Maya y *Afrogitano* de Curro Greco.

Enrique Bermúdez “El Piculabe” es un virtuoso y joven cantaor, de voz rota y metal inconfundible, llamado a ser una de las grandes figuras del cante en los próximos años. El primer disco de este joven cantaor madrileño se llama *Camino y tiempo* y cuenta con las colaboraciones de artistas como Pepe Habichuela, Moraíto Chico y Montse Cortés. Actualmente trabaja ya en su segundo proyecto discográfico, y colabora con el bailarín Curro Greco.

Laura Abadía es voz solista de lo que han dado en llamar afrogitano. En su garganta conviven los elementos más desgarradores del flamenco con el nervio más profundo del soul. Cantaora portentosa, voluble, con una extraordinaria potencia y virtuosismo que no deja indiferentes a los espectadores. Ha colaborado con Antonio Reyes y Joaquín Cortés. Dignas de mención son también sus intervenciones en diversos programas de radio y televisión.

ACTIVIDADES FLAMENCAS

Este año, Suma Flamenca ha programado dos actividades paralelas a su programación artística, que desde el presente nos acercarán al pasado y al futuro del flamenco. Una tertulia *Supongamos que hablo de Morente* y el curso *Flamenco en el aula*.

SUPONGAMOS QUE HABLAMOS DE MORENTE

José Manuel Gamboa y Juan Verdú

MADRID
TEATRO DEL INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID
MARTES 28 DE JUNIO A LAS 20 HORAS

Tertulia flamenca y proyección de la película *Morente*

En noviembre de 2010, el Flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, apenas un mes después perdíamos al más grande de nuestros artistas flamencos, Enrique Morente. El fue el único artista que participó en todas las ediciones del certamen, en Chinchón, en Vallecas, en El Olivar de Castillejos, en Teatros del Canal, en San Lorenzo de El Escorial, en Buitrago de Lozoya, sólo, acompañado, con poesía, al aire libre, con viento, con lluvia... era el artista insignia de la Suma.

Dos morentistas, amigos del cantaor, Juan Verdú y José Manuel Gamboa, no se han resignado a no tenerlo. Ellos nos convocan a los que le queremos y admiramos para encontrarnos y hablar de él, del flamenco... despacito, con respeto y admiración, como en una tertulia de sobremesa, como al maestro le gustaba... porque hoy sigue estando presente entre nosotros. Finalizada la charla, se proyectará la película *Morente* de Emilio R. Barrachina.

Esta cita indispensable para los amantes del flamenco será en el Teatro del Institut français de Madrid, el martes 28 de junio a las 20 horas y el acceso es libre.

FLAMENCO EN EL AULA: Una experiencia interdisciplinar

Silvia Marín

MADRID

TEATROS DEL CANAL – SALA DE ENSAYOS

VIERNES 10 DE JUNIO A LAS 17 HORAS; SÁBADO 11 Y DOMINGO 12 A LAS 11 HORAS

Una colaboración de la Fundación Antonio Gades y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Getafe con Suma Flamenca

Curso de formación del profesorado

El Flamenco es un arte universal que nace del mestizaje y del diálogo entre culturas. Con el Flamenco, la diversidad está presente en la convivencia de los pueblos siendo, también para la realidad de nuestras aulas, un ejemplo de tolerancia y de unión.

La Fundación Antonio Gades, en su proyecto pedagógico, fomenta entre los jóvenes el conocimiento y el disfrute del Flamenco con el programa *Flamenco en el aula*, dirigido a colegios de educación primaria. Tras varias experiencias con los alumnos en la escuela, la Fundación plantea ahora un curso de formación del profesorado.

Flamenco en el aula propone un acercamiento al arte flamenco y sugiere su empleo como herramienta de aprendizaje estableciendo conexiones y enlaces con las diversas áreas curriculares.

El profesorado durante el curso se familiariza con el Flamenco y con su aplicación en el aula a través de actividades prácticas: cante, palmas, baile, zapateado y manejo de los accesorios flamencos. Asimismo descubre diferentes formas de enseñar, un abanico infinito de posibilidades que incentivan el deseo de aprender.

El taller ha sido diseñado por la bailoara y pedagoga Silvia Marín inspirándose en el programa educativo estadounidense *Creating Original Opera* y en el proyecto *LÓVA*, actualmente desarrollado en España.

Curso gratuito (matrícula 20 €), plazas limitadas y dirigidas a docentes de educación primaria.

Información y ficha de inscripción: gades.flamencoenelaula@gmail.com

Información sobre los espacios

MADRID CAPITAL

Casa Patas

Calle Cañizares, 10
Metro: Tirso de Molina, Antón Martín
Autobuses: 6, 26, 32, 50, 65 y N-14
Entradas: 32 € (incluye consumición)
Venta de entradas: en la misma sala
Reservas e información: 913 690 496
www.casapatas.com

Centro Cultural Paco Rabal Palomeras Bajas

Calle Felipe de Diego, 11
Cercanía Renfe: Asamblea de Madrid-Entrevías
Autobuses: 57, 144
Entradas: 7 €. Mayores de 65 y carnet joven 5 €
Venta de entradas: En taquilla del teatro.
Más información: 915 079 740
www.madrid.org/clas_artes/teatros/rabal

Colectivo La Latina

Calle Luciente, 7
Metro: La Latina, Puerta de Toledo
Entradas: 8 €
Venta de entradas: en la misma sala
Reservas e información: 913 641 903
www.colectivolalatina.org

Corral de la Morería

Calle Morería, 17
Metro: Ópera, Sol
Autobuses: 3, 148
Entradas: 43 € en pase 22 h.; 40 € en pase 24 h.
(Ambos precios, incluyen consumición)
*Promoción especial durante el Festival de Suma Flamenca.
Presentando tu entrada de SUMA FLAMENCA, entrada gratuita en el Corral de la Morería, los lunes, martes y miércoles a las 24'15 h., hasta completar aforo, sólo hasta el 30 de junio 2011.
Venta de entradas: en la misma sala
Reservas e información: 913 658 446, 913 651 137
www.corraldelamoreria.com

Faena Madrid

Calle Atocha, 125
Metro: Atocha
Entradas: 30 € y 35 € (incluye consumición)
Reservas e información: 902 104 674, 914 293 838
www.faenamadrid.com

Teatro de La Abadía

Calle Fernández de los Ríos, 42
Metro: Quevedo, Canal, San Bernardo, Argüelles, Moncloa, Islas Filipinas
Autobuses: 2, 16, 37, 61, 202
Entradas: 20 € (días 16, 17 y 19 junio); 25 € (días 18 y 21 de junio); 9 € (días 18 y 19 de junio a las 12 h.)
Descuentos consultar
Venta de entradas: 902 101 212, Caixa Catalunya, www.telenrada.com, y en taquilla del teatro
Más información: 914 481 181
www.teatroabadia.com

Teatro del Institut français de Madrid

Calle Marqués de la Ensenada, 10
Metro: Colón
Autobuses: 5, 14, 21, 27, 45, 53, 150
Entrada gratuita hasta completar aforo
Más información:
917 004 800
www.institut-francais.es

Teatro Real

Plaza Isabel II, 7
Metro: Ópera, Ramal Ópera-Príncipe Pío, Sol
Autobuses: 3, 25, 39
Entradas: De 12 a 60 €
Venta de entradas: En taquilla del teatro (Pza. de Oriente, s/n) de lunes a sábado de 10 a 20 horas; domingos y festivos, dos horas antes de la representación. Telefónica: 902 244 848 de lunes a sábado de 10 a 13.30 h. y de 17.30 a 20 h. Internet: www.teatro-real.com
Más información: 915 160 660
www.teatro-real.com

Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid

Calle Cea Bermúdez, 1
Metro: Canal
Autobuses: 2, 202, 3, 5, 12, 16, 37, 44, 45, 61 y 149
Aparcamientos más cercanos (24 horas): Plaza de Olavide, s/n (túnel calle Trafalgar) con acceso para minusválidos; Calle Almagro, 11 con Acceso para minusválidos; Calle Alonso Cano, 42; Calle Galileo, 26; Calle Galileo, 71
Entradas: de 18 € a 26 € (días 9, 10, 12 junio); de 12 € a 20 € (días 11, 14, 15 junio). Descuentos mayores de 65 años y carné joven (imprescindible acreditar). Otros descuentos, consultar en teatro
Venta de entradas: taquilla del teatro de 14.30 a 21 h. (todos los días); www.entradas.com, 902 488 488 (de 10 a 24 horas), Cajeros Caja Madrid
Inscripciones para curso *Flamenco en el aula*, sólo en gades. flamencoenelaula@gmail.com
Más información: 913 089 999 / 950
www.teatros canal.com

MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BUITRAGO DE LOZOYA

Patio de Armas del Recinto Amurallado

Plaza del Castillo, s/n

Autobús: 191 desde intercambiador Plaza de Castilla

Entrada: 15 €

Venta de entradas: www.entradas.com, 902 488 488, Cajeros Caja Madrid, taquilla del local 2 horas antes del inicio del espectáculo

Más información: 918 681 389

www.buitrago.org

LA CABRERA

Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte

Avenida de La Cabrera, 96

Autobús: 190B, 191, 194, 195 desde intercambiador de Plaza Castilla

Entrada: 7 €. Mayores de 65 y carnet joven 5 €

Venta de entradas: En taquilla del teatro, www.entradas.com, 902 488 488, Cajeros Caja Madrid

Más información: 918 689 530

www.madrid.org

RIVAS VACIAMADRID

Auditorio Pilar Bardem

Calle Fundición, s/n

Autobús: 331, 332, 333 y 334 desde Plaza Conde de Casal (Empresa La Veloz)

Metro: Rivas-Vaciamadrid Urbanizaciones

Entradas: 12 €. Consultar descuentos

Venta de entradas: Caixa Catalunya, 902 101 212, www.telentrada.com

Más información: Tel. 916 602 725

www.rivas-vaciamadrid.org

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Real Coliseo de Carlos III

Calle Floridablanca, 20

Cercanías Renfe: línea C8 hasta El Escorial. En la estación, autobús urbano L-1 hasta intercambiador de autobuses de San Lorenzo de El Escorial

Autobús: 661 y 664 desde intercambiador de Moncloa

Entradas: de 10 € a 15 €

Venta de entradas: En taquilla del teatro, www.entradas.com, 902 488 488, Cajeros Caja Madrid e Ibercaja

Más información: 918 904 411, 918 904 544

www.madrid.org/clas_artes/teatros/carlosIII

COMUNIDAD DE MADRID

PRESIDENTA

Esperanza Aguirre Gil de Biedma

VICEPRESIDENTE, CONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

Ignacio González

VICECONSEJERA DE CULTURA

Concepción Guerra

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Borja Sarasola

DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL

Amado Giménez

SUBDIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN CULTURAL

Ruperto Merino

SUBDIRECTOR GENERAL DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y PROMOCIÓN CULTURAL

José Martínez

SUMA FLAMENCA 2011

DIRECCIÓN

Juan Verdú

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Carlos Romay

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

A CORAZON ABIERTO

Elvira Herrera

Ana Steinberg

Fernando Bonelli

COORDINACIÓN TÉCNICA

ESCENA FLAMENCA

Juan Carlos Osuna

Kike Cabañas

DOCUMENTACION Y TEXTOS

ASÍ COMUNICA

DISEÑO DE IMAGEN

TAU Diseño

Contacto de prensa:

VI Festival Flamenco de la Comunidad de Madrid SUMA FLAMENCA

Prensa: Silvia Espallargas

Tel: 652 511 520

asicomunica@telefonica.net

Vicepresidencia y Consejería de Cultura

y Deporte de la Comunidad de Madrid

Gabinete de Prensa

Tel.: 917 208 183

Prensa.cultura@madrid.org