

ROCÍO MOLINA

Baile: Rocío Molina
Guitarra: Eduardo Trassierra
Cante y mandolina: Jose Ángel Carmona
"Carmona"
Palmas y compás: José Manuel Ramos "El Oruco"
Idea, coreografía y dramaturgia musical:
Rocío Molina
Asesor dramático: Roberto Fratini
Dirección musical: Rosario "La Tremendita",
Rocío Molina
Música original: Eduardo Trassierra
Asesoramiento de cantes y arreglos:
Rosario "La Tremendita"
Percusionista asesor: Alvaro Garrido

Diseño de iluminación: Rubén Camacho
Diseño y realización de vestuario: Mai Canto
Diseño y construcción de atrezzo: Israel
Romero
Luces: Antonio Serrano
Sonido: Pedro Leín
Regiduría: Balbi Parra
Road manager: Francis del Pino
Una producción de Compañía Rocío Molina
Coordinada por Artegestión
Distribuida por A Negro Producciones
con la colaboración de Agencia Andaluza
del Flamenco (Junta de Andalucía) e INAEM
(Ministerio de Cultura)

Baile

MADRID
TEATROS DEL CANAL

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 compenetran, 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 recorremos 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** ensombreceíamos 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 Olabarría

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 bailaor 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 Bienal 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 afincada en España Carina "La Debla" con quién 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 Rocío 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 (*Almarío*), Daniel Navarro (*Cálida Hondurá*), 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 *Ojalá* 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

SUMA FLAMENCA 2011

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.