

Suma Flamenca

XVII Festival Flamenco
de la Comunidad de Madrid

Madrid Flamenco

Del 18 de octubre
al 6 de noviembre de 2022

© Páramo 2022. El portal de El Cultivo.

Cultura Comunidad de Madrid
#SumaFlamenca2022

→ Varios espacios de la región

www.madrid.org/sumaflamenca

Comunidad
de Madrid

MADRID CAPITAL

Ateneo de Madrid

30 SEP – 29 OCT **EXPOSICIÓN** | *LA MOVIDA FLAMENCA. MARIO PACHECO & NUEVOS MEDIOS*
30 SEP **MESA REDONDA** | *LA OBRA DE MARIO PACHECO Y CUCHA SALAZAR CON NUEVOS MEDIOS*
1 OCT **CONCIERTO** | SUPERBANDA DE MARIO
3 – 6 OCT | **PONENCIAS & SONANTAS**

Teatros del Canal

Sala Verde | SEPTIEMBRE

M20 **MANOLO SANLÚCAR** (1943-2022). *IN MEMORIAM*
FAUSTINO NÚÑEZ Y ALEJANDRO HURTADO

Sala Verde | OCTUBRE

De martes a sábado: 20:00h / Domingo: 18.30h
M18 **TOMATITO** | *DE LA PLAZA VIEJA A SANTA ANA* | **Estreno absoluto** | 75'
X19 **MAYTE MARTÍN** | *FLAMENCO ÍNTIMO* | 75'
J20 **RAFAEL RIQUENI** | *NERJA* | **Estreno en Madrid** | 75'
V21 **EL PELE** | *A SANGRE CON MADRID* | **Estreno absoluto** | 75'
S22 **DORANTES** | *IDENTIDAD* | **Estreno en Madrid** | 75'
D23 **CARMEN LINARES** | *CARMEN LINARES CANTA A MADRID* | **Estreno absoluto** | 90'
M25 **DIEGO AMADOR & JOSÉ Mª BANDERA** | *PAQUEANDO* | **Estreno en Madrid** | 75'
X26 **ROSARIO LA TREMENDITA** | *TREMENDA. PRINCIPIO Y ORIGEN* | **Estreno en Madrid** | 75'

Sala Negra | OCTUBRE

De martes a jueves: 20:30h
M25 **VÍCTOR GUADIANA CUARTETO** | *COLORES* | **Estreno absoluto** | 75'
X26 **DANI DE MORÓN** | *DANI DE MORÓN DÚO* | 75'
J27 **PINO LOSADA** | *SUENA EL ALMA* | **Estreno absoluto** | 75'

Sala Roja | NOVIEMBRE

De martes a sábado: 20:30h / Domingo: 19:00h
X2 **LA TATI** | *SU HOMENAJE* | **Estreno absoluto** | 150'
J3 **MARÍA PAGÉS** | *ALCALÁ 94* | **Estreno absoluto** | 70'
V4 **JESÚS CARMONA** | *EL SALTO* | 80'
S5 **MERCEDES RUIZ** | *TAUROMAGIA* | **Estreno en Madrid** | 80'
D6 **JOSÉ MAYA** | *COLOR SIN NOMBRE* | **Estreno absoluto** | 80'

Teatro de La Abadía

Octubre — De martes a sábado: 21:00h / Domingo: 20:30h

M18 **SANDRA CARRASCO & JOSÉ LUIS MONTÓN** | *CANCIONES AL OÍDO* | 75'
X19 **TINO DI GERALDO TRÍO** | *A KALI CANTO* | 75'
J20 **ESPERANZA FERNÁNDEZ** | *SE PROHÍBE EL CANTE* | **Estreno en Madrid** | 75'
V21 **PACO DEL POZO** | *FORASTEROS* | **Estreno absoluto** | 90'
S22 **CHICUELO** | *CAMINOS* | **Estreno en Madrid** | 75'
D23 **JOSEMI CARMONA** | *ACORDES DE MADRID* | **Estreno absoluto** | 75'

Sala Cuarta Pared

Octubre — Domingo: 17:30h

| D30 **SARA NIETO** | *OLOR A TIEMPO* | 60'

C. C. Pilar Miró

Octubre — Viernes y sábado: 20:00h

| V21 **EVA DURÁN & OLE SWING** | *ENCUENTRO EN MADRID* | 80'

| S22 **DAVID CARPIO** | *JEREZ POR BANDERA* | Estreno absoluto | 75'

C. C. Paco Rabal

Octubre — Viernes y sábado: 20:00h

| V28 **CAPULLO DE JEREZ** | *MI MÚSICA* | Estreno en Madrid | 90'

| S29 **AURORA VARGAS & MARÍA MEZCLE** | *AIRES DE SANLÚCAR* | Estreno absoluto | 90'

Noviembre — Viernes y sábado: 20:00h

| V4 **PEDRO EL GRANAÍNO** | *ENCUENTRO EN VALLECAS* | Estreno absoluto | 75'

| S5 **CANCANILLA DE MÁLAGA & FILO DE LOS PATIOS** | *DE MÁLAGA A VALLECAS* | Estreno absoluto | 90'

MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD

Real Coliseo Carlos III — San Lorenzo de El Escorial

Octubre — Viernes y sábado: 19:00h

| V21 **PATRICIA GUERRERO** | *PROCESO ETERNO* | Estreno en Madrid | 75'

| S22 **MARIPAZ LUCENA** | *LA RAÍZ DE MIS ZAPATOS. HOMENAJE A "EL GÜITO"* | Estreno en Madrid | 90'

| V28 **CARMEN CORTÉS** | *VIAJE-CAMINO* | Estreno en Madrid | 75'

| S29 **IVÁN LOSADA CÍA.** | *LA TARARA, SÍ* | 75'

Real Monasterio de Santa María de El Paular — RASCAFRÍA

Octubre — Domingo: 13:30h

| D23 **DÚO DEL MAR** | *RITMOS DE SABICAS* | Estreno en Madrid | 60'

Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte — LA CABRERA

Octubre — Viernes y sábado: 20:00h

| V21 **JUAN CARMONA "HABICHUELA"** | *DOS D DOS* | Estreno absoluto | 75'

| S22 **IVÁN VARGAS** | *SAVIA NUEVA* | Estreno en Madrid | 75'

RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Centro Sociocultural Gilitos — ALCALÁ DE HENARES (20:00h)

| J20 OCT **MARÍA MEZCLE** | *AIRES DE SANLÚCAR* | 75'

| J27 OCT **ALEJANDRO HURTADO** | *UMBRAL* | 60'

| J3 NOV **SANDRA CARRASCO & JOSÉ LUIS MONTÓN** | *CANCIONES AL OÍDO* | 75'

MIRA Teatro — POZUELO DE ALARCÓN (19:30h)

| S22 OCT **SANDRA CARRASCO & JOSÉ LUIS MONTÓN** | *CANCIONES AL OÍDO* | 75'

Teatro José María Rodero — TORREJÓN DE ARDOZ (19:00h)

| D30 OCT **SANDRA CARRASCO & JOSÉ LUIS MONTÓN** | *CANCIONES AL OÍDO* | 75'

Teatro Jaime Salom — PARLA (18:00h)

| D6 NOV **JOSÉ LUIS MONTÓN** | *FLAMENCO KIDS* | 60'

Entre las muchas historias que suelen contarse en torno al arte y la cultura de Madrid, el flamenco sigue ocupando un papel fundamental. A nuestra región han llegado históricamente un sinfín de cantaores y bailaores que, además de dejar su huella personal en los tablaos y cafés de la capital, ayudaron a trazar una excepcional alianza entre Madrid y Andalucía que, siglos después, todavía perdura sobre los escenarios.

Esta conexión entre lo sureño y lo castizo es precisamente la esencia de la edición número diecisiete de Suma Flamenca que, bajo el lema *Madrid Flamenco*, pretende difundir el arte jondo desde la capital hasta otros siete municipios de la región. El objetivo final no es otro que consolidar nuestra tierra como epicentro mundial de un género que aúna la frescura de los jóvenes talentos con la experiencia y la templanza de los artistas más consagrados.

Como recuerda el director artístico del festival, Antonio Benamargo, no parece exagerada la consideración popular de Madrid como la novena provincia andaluza. Pero nuestra región también ha irradiado con éxito su propio flamenco. Y buena muestra de ello es el merecido homenaje que rendirá Suma Flamenca a una de sus grandes figuras, la bailaora La Tati, nacida en la madrileña calle de Toledo, y con el que se reconocerá su fructífera carrera.

A La Tati le acompañará un amplísimo grupo de consagrados artistas, pero también jóvenes promesas que aspiran a serlo. Nombres como Carmen Linares, Rafael Riqueni, María Pagés, Tomatito, Mayte Martín, Capullo de Jerez, Jesús Carmona, Diego Amador o Dani de Morón serán quienes conviertan Madrid en un gran escenario de referencia en toda España. Artistas que definen el cante, el baile y la guitarra del presente, pero que a su vez sientan las bases del futuro de este arte que sueña con trascender el tiempo y el espacio.

Marta Rivera de la Cruz

Consejera de Cultura, Turismo y Deporte

XVII SUMA FLAMENCA 2022

Del 18 de octubre al 6 de noviembre de 2022

Madrid Flamenco

Nuestra Comunidad será a través del lema *Madrid Flamenco* un lugar de encuentro de artistas flamencos andaluces, españoles en general y hermanos de otras latitudes, que plasmarán sobre el escenario el mapa actual del “Planeta Flamenco”.

José Blas Vega escribió a finales de los años 80: “...Madrid, como centro geográfico y capital de España, a lo largo de su historia ha sabido captar todo aquello que representase una manifestación artística, actuando como agente catalizador. El Flamenco como elemento artístico a desarrollar, inclusive dentro de una minoría en la prehistoria flamenca, encontró siempre en Madrid su ambiente especial debido principalmente a:

1.-Una predisposición psicológica que hace compatible el carácter del “majo” madrileño de los sainetes del siglo XVIII con el “jaque” andaluz, afinidades que se prolongan en el siglo XIX.

2.-Una favorable aclimatación andaluza. El costumbrismo madrileño del siglo XIX es abundante en ambientes populares, cafés, mesones, romerías y festejos, donde lo andaluz y lo madrileño aparecen compartidos e identificados dentro del más puro casticismo.”

En este sentido es reseñable que ya en 1866 estuvo en Madrid cantando en el Café de la Bolsa, sito en la calle Barquillo, 7, el gran Silverio Franconetti, maestro de don Antonio Chacón y referencia histórica imprescindible del Cante Flamenco.

Madrid ha jugado un importante papel en la historia, aceptación y divulgación del Flamenco. La nómina de artistas (especialmente del baile y la guitarra) y de cafés cantantes y posteriores tablaos es muy superior a la de la mayoría de las capitales de Andalucía. No parece exagerada la consideración popular de Madrid como la novena provincia andaluza.

Como actividad previa al presente **Festival Suma Flamenca 2022** hay que destacar dos eventos que se celebran en el Ateneo de Madrid y que dan sentido y contenido a nuestro lema *Madrid Flamenco*:

— **La Movida Flamenca.** Una exposición con fotos de Mario Pacheco y portadas del sello Nuevos Medios, una mesa redonda sobre la obra de Mario y Cucha Salazar moderada por Pedro Calvo y un concierto especial de la *Superbanda de Mario* (creada por Suma Flamenca) con Carles Benavent, Javier Colina, Jorge Pardo, Tino di Geraldo, Josemi Carmona y Bandolero, con la colaboración especial de Pepe Habichuela y Silvia Pérez Cruz.

— **Ponencias y Sonantas** (4 ponencias seguidas de 4 concertistas de guitarra)

Mi Madrid flamenco (José Mª Velázquez, escritor, poeta, flamencólogo y documentalista) / **Jerónimo Maya**, guitarra flamenca en concierto (Madrid)

Historia de los cafés cantantes y tablaos en Madrid (Eugenio Cobo, escritor y periodista) / **Javier Conde**, guitarra flamenca en concierto (Cáceres)

Madrid, capital de la guitarra flamenca (José M. Gamboa, escritor, periodista y productor) / **Agustín “El Bola”**, guitarra flamenca en concierto (Madrid)

Salas y Peñas Flamenca en Madrid (Carlos Martín, especialista en patrimonio sonoro) / **Joni Jiménez**, guitarra flamenca en concierto (Madrid)

Madrid Flamenco contiene los tres lenguajes de nuestro Arte: el Cante, la Guitarra de concierto y el Baile. Aunque el grueso de la programación se desarrolla en la ciudad de Madrid, la voluntad descentralizadora del festival lo extiende a tres municipios de la comunidad: San Lorenzo de El Escorial (Real Coliseo Carlos III), La Cabrera (Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte) y Rascafría (Real Monasterio de Santa María de El Paular), además de las galas flamencas que se celebrarán en espacios de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

El Festival se realizará en once escenarios: los tres citados fuera de la capital, más tres en Teatros del Canal (Sala Verde, Sala Negra y Sala Roja), el Ateneo de Madrid, el Teatro de La Abadía, la Sala Cuarta Pared y los centros culturales Paco Rabal y Pilar Miró de Vallecas.

En estos espacios se celebrarán 41 espectáculos, donde actuarán 195 artistas, de manera que el público podrá tener una visión de conjunto del flamenco que se interpreta hoy en España. La condición exclusiva y relevante del festival la determinan sus dieciséis estrenos absolutos y trece que son estrenos en Madrid.

Con Suma Flamenca, promovida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, la capital de España se convierte en el epicentro del flamenco en un momento de ebullición y esperanza, de convivencia entre jóvenes artistas y asentados valores.

Los recitales de cante, tres de ellos a dúo (María Vargas & María Mezcle, Eva Durán & Ole Swing y Cancanilla de Málaga & Filo de los Patios) subrayan el predominio de esta especialidad flamenca a la que concurren Mayte Martín, El Pele, Carmen Linares, Sandra Carrasco, Esperanza Fernández, Paco del Pozo, Tremendita, David Carpio, Capullo de Jerez y Pedro el Granaíno.

Bailaoras y bailaoras mostrarán el trabajo de investigación y depuración en la raíz y en la vanguardia de sus creaciones. Por el festival pasarán María Pagés, Jesús Carmona, Mercedes Ruiz, José Maya, Cía. Iván Losada, Carmen Cortés, Maripaz Lucena, Iván Vargas, Patricia Guerrero y la maestra La Tati, la bailaora de Madrid, que recibirá un homenaje a toda su extensa y fructífera carrera. Otros bailaoras y bailaoras que participarán como invitados serán Alba Heredia con Iván Vargas, Karen Lugo con Chicuelo, Pepe Torres con Carmen Linares y Águeda Saavedra con Pino Losada.

La especialidad de guitarra en concierto estará representada por Tomatito, Rafael Riqueni, Dani de Morón, José Mª Bandera, Juan Carmona "Habichuela", Pino Losada, Chicuelo, Josemi Carmona y el Dúo del Mar (Marta Robles y Ekaterina Záytseva).

Además de la guitarra flamenca, otros instrumentos cobran protagonismo: Diego Amador y Dorantes (piano), Tino di Geraldo (tabla hindú) y Víctor Guadiana (violín y guitarra eléctrica).

Y el festival dedica también su atención a los niños y al público familiar con el espectáculo *Olor a tiempo*, de Sara Nieto, en la Sala Cuarta Pared, y *Flamenco Kids*, en el Teatro Jaime Salom de Parla, programado por la Red de la Comunidad de Madrid.

En la Red de Teatros de la Comunidad se ofrecerán seis galas flamencas: en el Centro Sociocultural Gilitos de Alcalá de Henares actuarán María Mezcle, Sandra Carrasco & José Luis Montón, y Alejandro Hurtado; en el Teatro José María Rodero de Torrejón de Ardoz y en el MIRA Teatro de Pozuelo de Alarcón mostrarán su arte Sandra Carrasco & José Luis Montón, y por último, en el Teatro Jaime Salom de Parla el espectáculo infantil *Flamenco Kids* de José Luis Montón.

Para concluir quiero tomar prestado de David Calzado este párrafo contenido en la sinopsis del espectáculo *Forasteros*, de Paco del Pozo: "... Desde mediados del siglo XIX Madrid es para los flamencos una aspiración, un sueño, el sustento de familias enteras y el punto de encuentro de generaciones de cantaores, bailaores y tocaores. Madrid es laboratorio de pruebas, pedestal y juez severo que sentencia sobre quién va a trascender en la historia de este arte. En el flamenco, sin Madrid no hay paraíso".

Antonio Benamargo
Director artístico de Suma Flamenca

Flamenco en el Ateneo de Madrid

La Movida Flamenca

Mario Pacheco & Nuevos Medios

Viernes, 30 de septiembre

Exposición: Fotos de Mario Pacheco y portadas de Nuevos Medios

11:30h - Inauguración. Sala de exposiciones "Anselma" del Ateneo
Del 30 de septiembre al 29 de octubre - Horario: 11 a 14 h / 17 a 20h.
(Abierta todos los días excepto los lunes)

Mesa redonda: La obra de Mario Pacheco y Cucha Salazar con Nuevos Medios

20:00h - Salón de Actos del Ateneo

Modera: Pedro Calvo (periodista y escritor)
Contertulios: Juan y María Pacheco, Teo Cardalda, Gerardo Núñez y Juan Carmona

Sábado, 1 de octubre

19:30h - Salón de Actos del Ateneo

Superbanda de Mario

**CARLES BENAVENT / JAVIER COLINA
JORGE PARDO / JOSEMI CARMONA
TINO DI GERALDO / BANDOLERO**

Con la colaboración especial de:
PEPE HABICHUELA & SILVIA PÉREZ CRUZ

Ponencias & Sonantas

Salón de Actos del Ateneo de Madrid

Del 3 al 6 de octubre de 2022 – 20:00h

L3 *Mi Madrid Flamenco*

Ponente: **José Mª Velázquez**, escritor, poeta, flamencólogo y documentalista
– **JERÓNIMO MAYA**, guitarra flamenca en concierto (Madrid)

M4 *Historia de los Cafés Cantantes y Tablaos en Madrid*

Ponente: **Eugenio Cobo**, escritor y periodista
– **JAVIER CONDE**, guitarra flamenca en concierto (Cáceres)

X5 *Madrid, Capital de la Guitarra Flamenca*

Ponente: **José Manuel Gamboa**, escritor, periodista y productor
– **AGUSTÍN "EL BOLA"**, guitarra flamenca en concierto (Madrid)

J6 *Salas y Peñas Flamencas en Madrid*

Ponente: **Carlos Martín Ballester**, especialista en patrimonio sonoro
– **JONI JIMÉNEZ**, guitarra flamenca en concierto (Madrid)

Madrid capital

Teatros del Canal

Teatro de La Abadía

Sala Cuarta Pared

Centro Cultural Pilar Miró

Centro Cultural Paco Rabal

Sala Verde

De martes a sábado: 20:00h

Domingo: 18.30h

**TEATROS
del CANAL**

© PACO MANZANO

Martes, 20 de septiembre — 20:00 h
Teatros del Canal — Sala Verde
 Duración: 70 min

Manolo Sanlúcar

(1943-2022)

In Memoriam

Semblanza de Manolo Sanlúcar:
Faustino Núñez, musicólogo

Concierto de Guitarra Flamenca:
Alejandro Hurtado, guitarrista de Alicante
 Premio Bordón Minero en La Unión 2017

 **TEATROS
delCANAL**

Programa

1. *Pasito a Paso* (soleá). Manolo Sanlúcar
2. *Cuatro caminos* (granaina). Alejandro Hurtado
3. *Tamiz* (alegrías). Alejandro Hurtado
4. *La liviana* (seguriya). Alejandro Hurtado
5. *A mi madre* (farruca). Alejandro Hurtado
6. *Gran Jota de Concierto*. Francisco Tárrega
7. *Tangos*. Ramón Montoya
8. *Serrana*. Manolo de Huelva
9. *Oración*. Manolo Sanlúcar

Manolo Sanlúcar, vamos a acordarnos

La guitarra flamenca, y el flamenco en general, nunca podrá agradecer suficientemente la titánica labor desempeñada por el maestro Manolo Sanlúcar para con este género de música y baile. Ahí está su compromiso infinito e irreductible con la música de su tierra andaluza, defendiendo el flamenco con pasión, particularmente el mundo y las formas de la guitarra flamenca. Desde siempre.

Su labor como guitarrista acompañando el cante y el baile, la nómina de compañeros a los que ha prestado su toque es inmensa, y sobre todo su faceta de concertista, a solo, en grupo o con orquesta, lo han situado entre los más grandes de la sonanta.

Su talento innato como compositor, autor de obras de la más variada índole, desde la guitarra, con el cante, para el baile, con grupos de cámara, con la orquesta. Piezas de concierto, ballets, conciertos para guitarra y orquesta, bandas sonoras, todos los palos del flamenco han sido tocados y registrados en disco, televisión y cine por el maestro.

Y cómo no, la intensa labor como pedagogo que ha desarrollado durante toda su vida artística. A pocos en el flamenco le corresponde de verdad el remoque de “maestro de maestros” como a Manolo Sanlúcar.

Ha trabajado además con verdadero entusiasmo en el análisis histórico y técnico de su género flamenco, queriendo compartir con todos sus conclusiones en diversas publicaciones y conferencias.

Su vida y su obra son ya inmortales y la huella que ha dejado en el flamenco, imborrable. Para los restos.

Faustino Núñez

Alejandro Hurtado

“Después de haber trabajado a lo largo de mi trayectoria profesional con los mejores guitarristas de mi tiempo, empezando por Niño Ricardo y pasando por el genial Paco de Lucía, doy fe de la enorme capacidad guitarrística de Alejandro Hurtado, y no me cabe duda de que está llamado a ocupar un lugar de privilegio en el mundo de la guitarra flamenca”

Antonio Fernández Díaz, “Fosforito”

A pesar de su juventud, la excepcional técnica de Alejandro Hurtado, su limpieza de ejecución, así como su increíble fuerza expresiva, le permiten transmitir al público las más intensas sensaciones en cada minuto que se encuentra sobre el escenario. Si a esto añadimos su talento creativo, como muestran sus composiciones para guitarra solista, podemos afirmar sin duda que, más que una promesa de la guitarra, Alejandro es ya uno de los más destacados intérpretes de la guitarra flamenca de concierto de nuestros días.

La fascinación que consigue en cada una de sus actuaciones es debida a la conjunción de un talento musical excepcional y una increíble capacidad de trabajo, que lo llevan a una continua búsqueda de mejoras, nuevas ideas, nuevos elementos, en aras de una perfección de lo que ha sido su pasión desde niño: la guitarra flamenca de concierto.

Alejandro pretende otorgar el máximo protagonismo al instrumento que le apasiona y que domina como nadie, huyendo para ello del recurso fácil de incluir otros elementos en el escenario. Por ello, sus actuaciones hacen gala de una sobriedad de elementos poco frecuente en los conciertos de guitarra flamenca de nuestros días. En cierto modo, pretende entroncar con la tradición de antiguos guitarristas, como Montoya, Niño Ricardo o Sabicas, reivindicando el papel de la guitarra de concierto como instrumento solista.

Este difícil reto solo lo ha podido conseguir gracias a una sólida formación musical, que comenzó a los 9 años, edad en la que se inició en la guitarra clásica con Marco Uceda, para ingresar al poco tiempo en el Conservatorio Profesional de Música y Danza Vicente Lillo Cánovas, de San Vicente del Raspeig (Alicante), su ciudad natal, donde estudió con el profesor Raúl Juan Ruíz. Al mismo tiempo que cursaba sus estudios de guitarra clásica, se formaba en la guitarra flamenca con Pedro Alarcón, Roberto Sabater, David Cerreduela, y, más tarde, con el legendario guitarrista Arturo Cerreduela "El Nani", con quien aprende los secretos de la guitarra de Caño Roto. Recibió durante estos años también clases de los más grandes maestros de la guitarra flamenca: Manolo Sanlúcar, José Antonio Rodríguez, El Viejín, Juan Manuel Cañizares, Rafael Riqueni, Jerónimo Maya, Manolo Franco, José Luis Montón...

Terminados sus estudios de grado medio, decidió continuar el estudio de la guitarra flamenca, su verdadera pasión, ingresando en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba para realizar estudios superiores con maestros como Paco Serrano o Manolo Franco, continuando también el estudio de la guitarra clásica con el catedrático Pablo Barón. En 2017 finalizó sus estudios de Grado superior con la calificación de matrícula de honor y Premio extraordinario fin de carrera. La misma calificación es la obtenida en el Master Flamenco de la ESMUC (Barcelona). Su gran talento le ha hecho merecedor de más de una decena de premios, obtenidos los primeros con apenas 12 años de edad, para culminar con la obtención del más importante galardón en la guitarra flamenca de concierto: el Bordón Minero, obtenido en 2017 tras varios años en los que este premio se había declarado desierto.

Su maestría como guitarrista acompañante lo ha llevado a actuar junto a los más grandes cantaores de la actualidad. Tal es el caso de Mayte Martín, a quien ha acompañado durante años, siendo además autor de los arreglos para sus espectáculos *Déjà vu* y *Memento*, o su reciente incorporación como acompañante de Miguel Poveda. En el caso del baile, destacamos sus actuaciones junto a Inmaculada Salomón, primera bailarina del Ballet Nacional de España.

Sin embargo, donde se puede realmente apreciar su calidad como guitarrista es en sus cada vez más frecuentes apariciones como guitarrista solista. Sin duda, su formación clásica ha marcado su toque con una limpieza de ejecución inusual entre los guitarristas flamencos; y esto lo consigue sin que se pierda la pureza de su toque flamenco, reconocido por el público en los escenarios más tradicionales de este arte, como el centro Fosforito de Córdoba, o la peña La Platería de Granada. Sus actuaciones lo han llevado por toda la geografía española, así como a Francia, Bélgica, Holanda, Italia, en citas tan importantes como el Festival de la Guitarra de Córdoba, el Festival de Guitarra de Granada, el Conservatorio de Rotterdam o la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba. Recientemente ha comenzado también sus interpretaciones como solista con orquesta, con la interpretación del Concierto de Aranjuez en el Teatro Real de Madrid, el Auditorio Nacional de Madrid o el Gran Teatro de Córdoba, entre otros escenarios.

Al margen de varias grabaciones como acompañante, recientemente ha grabado dos CD como guitarrista solista, en dos estilos muy diferentes: *Tamiz*, su primer disco, que recoge una selección de su propia música, y *Maestros del arte clásico flamenco*, una grabación en la que muestra su respeto y conocimiento de los toques antiguos. En este trabajo ha reunido una serie de toques de Ramón Montoya y de Manolo de Huelva, grabados con sus instrumentos originales.

Faustino Núñez

Faustino Núñez (Vigo 1961) es musicólogo. Licenciado y máster en musicología por la Universidad de Viena. Ha impartido cursos y seminarios por todo el mundo. Violonchelista y guitarrista, ha sido director musical de la Compañía Antonio Gades y presidente de su Fundación. En los años noventa fue director del sello Deutsche Grammophon. Ha escrito numerosos libros didácticos y de carácter científico sobre flamenco, música española y música clásica. Es autor de la página web www.flamencopolis.com, además de productor discográfico y profesor del Aula de Flamencología de la Universidad de Cádiz, del Master de la Escuela Superior de Música de Cataluña. Hasta septiembre de 2017 fue catedrático de flamenco del Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Actualmente reside en su ciudad natal, donde continúa su labor como investigador, profesor y conferenciante.

© OLGA HOLGUÍN

Martes, 18 de octubre — 20:00 h
Teatros del Canal — Sala Verde
 Duración: 75 min

Tomatito

Guitarra en concierto

De la Plaza Vieja a Santa Ana

Estreno absoluto

Tomatito, guitarra flamenca

José del tomate, guitarra

Morenito de Illora, cantaor

Kiki Cortiñas, cantaor

Israel Suárez "Piraña", percusión

Sinopsis

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. Una personalidad extraordinariamente carismática y un compromiso continuo con el desarrollo y la difusión del flamenco a nivel mundial le han permitido ganar el reconocimiento más que merecido, no sólo en el área musical sino también en el mundo del cine, el teatro y el arte. En este espectáculo, Tomatito se pasea desde la Plaza Vieja de Almería a la madrileña de Santa Ana junto a un grupo de músicos cuidadosamente seleccionados por su afinidad con el espíritu musical gitano para compartir de nuevo esa intangible magia, ese ritmo cautivador y ese poder emotivo de los que él posee la llave. Su mensaje es siempre el mismo: 'Un flamenco tiene que tocar flamenco...'

Débora Garber

Tomatito

José Fernández Torres "Tomatito" nació el 20 de agosto de 1958 en Almería, rodeado de guitarras flamencas. Desde pequeñito escuchó el toque de su padre, también llamado Tomate, y el de su abuelo, Miguel Tomate. Por si fuera poco, es sobrino del legendario tocaor Niño Miguel. A los doce años cambió su residencia almeriense por la ciudad de Málaga, y es allí donde empieza su carrera musical, actuando en tablaos como la Taberna Gitana, donde no sólo tenía como espectador a Paco de Lucía, sino que además conoció a Camarón de la Isla.

Empezó participando en los principales festivales flamencos andaluces, acaparando la atención de críticos y aficionados por sus extraordinarias facultades. Poco a poco adquiere fama y prestigio al acompañar, desde muy joven, a grandes cantaores como Enrique Morente, La Susi, José Menese, Pansequito, etc. Sin duda, lo más destacable dentro de su carrera es que Tomatito acompañó a José Monge Cruz "Camarón de la Isla" durante los últimos 18 años de su vida.

A su lado realizó una extensa discografía, formando dúo no solo en todos los festivales y recitales flamencos de España, sino también en ciudades tan importantes para la música como Montreux y Nueva York. *La leyenda del tiempo* es la primera de una larga serie de grabaciones en las que el toque de Tomatito apoya la voz de Camarón. En *Como el agua* comparte por primera vez con Paco de Lucía el toque de la guitarra.

Tras la muerte de Camarón sucedió un corto periodo de silencio, tras lo cual Tomatito comenzó una fulgurante carrera como guitarrista de concierto. 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.

Ha colaborado con una multitud de intérpretes de todo el globo y ha inspirado e influenciado a toda una generación de jóvenes valores de la guitarra. Se ha mantenido fiel a sus principios en sus numerosísimas avanzadillas por terrenos ajenos y sin embargo ha sido acogido cada vez más, como otro miembro más de la hermandad universal musical.

Entre otros eventos y escenarios de prestigio, Tomatito ha actuado en el Royal Albert Hall y el Barbican de Londres, el Carnegie Hall de Nueva York (junto a Enrique Morente), el Cirque D'Hiver y la Salle Pleyel de París, Confluences de la Guitare de Montpellier, Jazz à Sète de Niza, el Jazz Festival, el Umbria Jazz, el Parco Della Musica de Roma, el Festival di Verdure de Palermo, el Carré Theatre de Ámsterdam, la Koln Philharmonie, la Festspielhaus de Baden Baden, el Rheingau International Music Festival, la Moscow International House of Music, el Festival de Verano de Dubrovnik, el Bulgaria Concert Hall de Sofía, el Ethnojazz de Wrocław, el Teatre Stary de Lublin (en directo para Televisión Nacional Polaca), el Jazzahead de Bremen, el Louisiana Museum of Modern Art de Copenhague, el Teatro Nacional de Tokio, el Beyond DMZ Peace Festival de Corea del Sur, el Hong Kong International Festival, el Al Dhafrá Auditórium de Abu Dhabi, el Palau de la Música Catalana, el Festival Mil.leni y el Grec de Barcelona, los Veranos de la Villa, Suma Flamenca, el Festival de la Luna Mora, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Palau de la Musica Valenciana, el Festival de la Guitarra de Córdoba, el Festival La Mar de Músicas de Cartagena y el Festival de Perelada.

Tomatito

Discografía

Rosas del amor (Nuevos Medios, 1987).
Barrio negro (Nuevos Medios, 1991).
Guitarra gitana (Nuevos Medios, 1996).
Spain (Universal Music, 2000), con Michel Camilo.
Spain again (Universal Music, 2006), con Michel Camilo.
Paseo de los Castaños (Universal Music, 2001).
Aguadulce (Verve, 2004).
Tomatito: Anthology 1998 – 2008 (Universal Music, 2008).
Sonanta suite (Deutsche Grammophon, 2010), con la Orquesta Nacional de España.
Soy flamenco (Universal Music, 2013).
Spain forever (Universal Music, 2017), con Michel Camilo.
Concierto de Aranjuez (Universal Music for Deutsche Gramophon, 2019).

Colaboraciones discográficas

Suenan las campanas (1991), con Pansequito.
Duquende y la guitarra de Tomatito (1993), con Duquende.
Gitana de Portugal (1994), con El Kalifa.
Woman (1997), con Neneh Cherry.
El guitarrazo (2001), con Luis Salinas y Lucho González.
Como los gitanos éramos (2002), con Pansequito.
Palabra de guitarra latina (1997), con Joan Bibiloni, Larry Coryell, Birelli Lagrène, etc.
Cositas buenas (2004), con Paco de Lucía.
Autorretrato (2012), con Estrella Morente.
Mi santa (2012), con Romeo Santos.

Premios (7 Grammys)

Premio Taranto de Oro (1985).
 Premio Luca López (1988).
 Medalla de Andalucía (1997).
 Prix César (2001).
 Premio de la Música (2000) (nominado).
 Grammy Mejor Disco Flamenco (2000) por *París 1987*.
 Grammy Latino Mejor disco de Jazz Latino (2000) por *Spain*.
 Premio Max de las Artes Escénicas (2004).
 Grammy Mejor Disco Flamenco (2005) por *Aguadulce*.
 Grammy Mejor disco Jazz Latino (2007) por *Spain again*.
 Premio Nacional de Guitarra (2010).
 Grammy Mejor Disco Flamenco (2010) por *Sonanta suite*.
 Grammy Mejor Disco Flamenco (2013) por *Soy flamenco*.
 Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2016).
 Grammy Mejor Disco Instrumental (2017) por *Spain forever*.

Colaboraciones en directo

George Beson, Omar Farouk, Arif Sag, Mecano, Carlos Cano, Carles Trepát, Enrique Morente, Raimundo Amador, El Cigala, Mohamed Rouicha, Mor Karbasi.

Cine

Flamenco (1995), de Carlos Saura.
Bin ich schoen? (1998), de Doris Doërrie.
Vengo (2001), de Tony Gatlif.
The devil's advocate (1997), de Taylor Hackford.
Flamenco, flamenco (2010), de Carlos Saura.

Teatro

Madre caballo (Antonio Onetti), producción del C.A.T. y dirección de Emilio Hernández. 1997.
Salomé (Cía Aída Gómez), dirigido por Carlos Saura. Música de Roque Baños.
Romeo & Julieta, producción del C.A.T. y dirección de Emilio Hernández. 2003.

© MARIO PACHECO

Miércoles, 19 de octubre — 20:00 h
Teatros del Canal — Sala Verde
 Duración: 75 min

Mayte Martín

Cantaora de Barcelona
 Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2021

Flamenco íntimo

Mayte Martín, cantaora
José Gálvez, guitarra flamenca

Sinopsis

Cantaora, cantante, compositora y guitarrista, para Mayte Martín, 'el flamenco es mi origen, no mi yugo', y, con esa premisa como lema, se adentra por los distintos géneros con una arrolladora personalidad artística. Porque artista, por vocación y naturaleza, es el término que mejor la define: con delicada sensibilidad, establece en cada actuación un entorno fascinante de exquisitos matices a través de la perfección interpretativa. Misterio y realidad se dan la mano en ella, un talento único, una singularidad muy pronunciada a la hora de manifestar su música, de la que surge, desde el fondo de su excelencia, la intensa emoción. Mayte rememora y activa los recursos de la evocación. Mira en su interior para hallar en silencio la huella de las voces de personajes ocultos en el manto de la historia. Va desgranando el pasado y descubriendo la suntuosa herencia que le dejaron los grandes maestros de otras épocas con el fin de establecer un conmovedor reconocimiento. La misma Mayte dice que 'es una incitación al recuerdo, a esa acción sanadora de agitar la memoria para rendir culto a lo que nos precedió y agradercer lo que nos fue concedido. El acto de detenerse a reflexionar sobre lo esencial'. ¿Y qué es para ella lo esencial? 'Ese motor que me impulsa a rendir culto al pasado, ese respeto religioso que profeso al flamenco que me parió y a quienes han hecho de él ese tesoro que venero. Honrarlo es lo que quiero. Y por eso pongo a su servicio mi sentido del decoro y de la libertad. El primero, para contribuir a preservar con rigor sus preceptos, que vienen dados por una ética y una estética que son herencia sagrada; el segundo, para poner mis capacidades creativas y emotivas a su servicio'. Así que Mayte Martín vuelve la cara atrás para asumir y dar luz a esos ecos antiguos, afianzando su presente y diseñando un camino hacia el futuro.

José María Velázquez-Gaztelu

Mayte Martín

Nacida en Barcelona, Mayte Martín pertenece a esa extraña categoría de artistas que no necesitan, ni quieren, sacar un disco cada dos años para sobrevivir, ni por conservar un sitio en la actualidad o en la memoria del público. Es una de las cantaoras de mayor prestigio del panorama actual del flamenco. Posee el aval del reconocimiento de los críticos, la aquiescencia colectiva de la afición y un interesante fajo de premios. Pero el reconocimiento más extendido le llega de la mano del público, que aprecia su cante preciosista y sereno, lleno de matices. Palabras que asociamos a Mayte Martín en cualquiera de sus facetas: elegancia, sobriedad, delicadeza, virtuosismo, emotividad, honestidad artística.

Desde sus primeros pasos rompe moldes: nace con ella y defiende desde sus comienzos una filosofía muy peculiar y un concepto de la profesión absolutamente transgresores dentro del ámbito del flamenco, siendo considerada, por su estética artística y su discurso, pionera y puntal del denominado "flamenco catalán", y referente importante de la nueva hornada de jóvenes flamencos.

Después de diez años aprendiendo y desarrollando sus capacidades interpretativas en entidades culturales y actos benéficos, en 1983 empieza a dedicarse profesionalmente a la música con el flamenco como principal referente, pero también descubriendo caminos propios en otras formas de expresión musical como el bolero. Empieza así a tomar forma y a manifestarse la versatilidad que la caracteriza. Su proyección internacional comienza en 1986, al ser elegida por Peter Gabriel para representar a España en diversos festivales de músicas del mundo.

En 1987 obtiene la Lámpara Minera, máximo galardón del Concurso Nacional del Cante de las Minas y en 1989, el premio Don Antonio Chacón en el XII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

En 1993 conoce al pianista Tete Montoliu y, tras una actuación espontánea en un club de jazz, éste le propone trabajar juntos. Ofrecen algunos conciertos por Cataluña e inician una gira por Escandinavia, exportando su peculiar visión del repertorio de boleros clásicos.

En 1994 presenta su primer compacto flamenco, *Muy frágil*, e incluye *Navega sola*, tema de su autoría, en un CD producido por Peter Gabriel, que recopila su música favorita.

En 1996 graba junto con Tete Montoliu su segundo disco, *Free boleros*, y realiza con él una gira de presentación por España y Alemania. Obtienen meses más tarde el premio de música Altaveu al mestizaje mediterráneo.

En 1997 el ayuntamiento de su ciudad le otorga el premio Ciutat de Barcelona y es nominada a los Premios de la Música en la categoría de mejor autor flamenco por los temas de composición propia incluidos en su primer disco *Muy frágil*.

Para su actuación en el Festival Grec de Barcelona de ese mismo año escoge como artista invitada a la bailaora Belén Maya para una colaboración puntual que, más tarde, se convierte en una compañía estable, cuyo espectáculo, original, intimista y delicado, es considerado por la prensa como el espectáculo flamenco de más calidad de los últimos años, y es reclamado en los más prestigiosos festivales de todo el mundo: España, Estados Unidos, Colombia, Francia, Japón...

En el 2000 sale al mercado su tercer disco, *Querencia*, nominado para los premios Grammy Latinos 2001 en la categoría de Mejor Álbum Flamenco y se le concede en Madrid el premio de la crítica. Es requerida por el maestro Rafael Frühbeck de Burgos para interpretar *El amor brujo*, de Falla, con la Orquesta Sinfónica de Berlín.

En febrero de 2003 sale al mercado *Tiempo de amar*, su cuarto disco y el segundo con repertorio latino. En él cuenta con la participación de la diva cubana Omara Portuondo. En éste mismo año crea y produce *Flamenco de cámara*, su segundo espectáculo con Belén Maya, con el que han recorrido los más importantes teatros de Francia, Japón, Escandinavia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y España, cosechando grandes éxitos entre el público y gran reconocimiento por parte de la crítica. En el 2004 colabora con la cantante de fado Dulce Pontes.

En el 2005 produce su espectáculo *Mis treinta años de amor al arte*, que estrena en el Palau de la Música de Barcelona y con el que celebra tres décadas de dedicación a la música. En él abarca todas las facetas que ha desarrollado a lo largo de su vida artística: flamenco, boleros y composiciones propias.

En 2006 emprende un proyecto con las pianistas clásicas Katia y Marielle Labèque, que consiste en la elaboración de un repertorio de música española que abarca desde canciones populares hasta temas propios arreglados para voz y dos pianos. Inician gira en marzo de 2007, y en mayo de 2008 este espectáculo se convierte en disco y continúa actualmente en gira.

En 2007 pone música a los poemas del escritor y poeta malagueño Manuel Alcántara. Este espectáculo, *Alcántara Manuel*, ha pisado, desde que se estrenó en septiembre de 2007, los escenarios de la Bienal de Flamenco de Málaga, del Teatro Albéniz de Madrid, del Instituto Cervantes de Tánger, del Teatro Lope de Vega de Sevilla, del Palau de la Música Catalana de Barcelona, del Teatre Grec de Barcelona, del Auditori de Girona, del Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, etc. En septiembre de 2009 *Alcántara Manuel* se convirtió en disco.

En mayo de 2012 graba en directo su tercer disco de boleros, *Cosas de dos*, en la sala Luz de Gas de Barcelona. Este disco es el primero que Mayte Martín graba para su discográfica Cosas de dos.

En el 2013 crea su nuevo espectáculo de flamenco, *Por los muertos del cante*, en homenaje a todas las personas, artistas o no, que influyeron en su manera de concebir el arte y también en su filosofía de vida.

En 2015 viaja a Cuba invitada por el maestro Leo Brouwer para participar con un concierto de boleros y uno de flamenco en el festival de música Les voix humaine, que dirige en La Habana. Días más tarde es invitada especial de Silvio Rodríguez para participar en uno de sus conciertos.

En 2016 estrena su espectáculo *Tempo rubato*, su proyecto más personal, por tratarse de una colección de temas de su autoría compuestos a lo largo de veinte años, con arreglos de Joan Albert Amargós para quinteto de cuerda.

En el mismo año estrena *Al flamenco por testigo*, otra recopilación de magnas obras clásicas del repertorio flamenco tratadas de forma muy peculiar.

En 2018 sale a la luz su octavo disco, *Tempo rubato*.

En 2019 se estrena su nuevo espectáculo de flamenco, *Memento*, que es una incitación al recuerdo, a esa acción sanadora de agitar la memoria para rendir culto a lo que nos precedió y agradecer lo que nos fue concedido. El acto de detenerse a reflexionar sobre lo esencial. Este mismo año recibe el Premio a la Música Popular dentro de los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid.

En 2020 se estrena su nuevo espectáculo de flamenco, *Déjà vu*, con la colaboración especial de la bailaora Patricia Guerrero.

© MANUEL NARANJO

Jueves, 20 de octubre — 20:00 h
Teatros del Canal — Sala Verde
Duración: 90 min

Rafael Riqueni

Guitarra en concierto

Nerja

Estreno en Madrid

Rafael Riqueni, guitarra
Salvador Gutiérrez, guitarra
Manuel de la Luz, guitarra
Gretchen Talbot, chello

Sinopsis

Tras *Suite Sevilla* en 1993 y *Parque de María Luisa* en 2017, Rafael Riqueni completa su trilogía de la música contemporánea andaluza con *Nerja*, una obra que narra la historia de los jóvenes que descubrieron la monumental cueva prehistórica tras un incidente fortuito.

En conjunción con elementos fundamentales del flamenco, Riqueni expande las corrientes del nacionalismo musical español del siglo XIX, escuela que tuvo como principales exponentes a Falla, Albéniz, Turina o Granados, para crear un definido universo de música puramente andaluza.

Rafael Riqueni fue ganador del Giraldillo Ciudad de Sevilla en la Biental de Flamenco 2020, ha recibido igualmente el premio Guitarra con Alma del Festival de Jerez 2020 y el histórico Compás del Cante en 2017. Su último álbum, *Herencia*, fue nominado al Grammy 2021 como mejor disco flamenco. En 2022 Riqueni ha sido nominado a los Premios Odeón al mejor artista flamenco.

Rafael Riqueni

Nació en la calle Fabié, del sevillano barrio de Triana, pero vivió una larga temporada en el barrio de El Arenal, en el mismo edificio donde tenía su casa El Pali. Fue alumno, entre otros, de Manolo Carmona y de Manolo Sanlúcar.

Siendo un adolescente, se alzó vencedor de los dos principales premios nacionales de guitarra, los correspondientes a los Concursos Nacionales de Córdoba en 1976 y de Jerez en 1977. Desde ese momento, es una primera figura. Trabajó con Rocío Jurado, Isabel Pantoja, María Jiménez, Martirio, Romero Sanjuán... y Mario Maya, la Familia Montoya, Juan José Amador, La Susi, Juana la del Revuelo, Naranjito de Triana, Paco Taranto, Enrique Morente y otros muchos.

Lo más destacado de su carrera lo ha realizado en solitario, en su faceta de concertista. A finales de los ochenta, se trasladó a Madrid, donde residió largo tiempo. En 1989 compuso la música para *La reina andaluza*, primer montaje del Centro Andaluz de Teatro (CAT). En 1990 presentó el espectáculo *Mi tiempo*, en la Biental de Sevilla, que fue aplaudido por la crítica y el público.

Es un músico rompedor, mágico y de una calidad fuera de lo normal. Rafael ha abierto para el flamenco un nuevo camino armónico y conceptual, distinto del que se viene siguiendo hasta ahora. Muchas de sus composiciones flamencas están inspiradas en lo que se conoce por nacionalismo musical, y nos recuerdan los más bellos pasajes de Albéniz o Turina. En dicha línea está la *Suite Sevilla*, que grabó e interpreta junto al excelente guitarrista clásico José María Gallardo.

Fruto de su estudio y recuperación del legado musical de los compositores nacionalistas, ha quedado la versión para guitarra de la marcha procesional *Amargura*, de Font de Anta, himno oficioso de la Semana Santa sevillana. Cuando la interpretó en el Teatro de la Maestranza, dentro de la Biental de 1994, provocó una auténtica conmoción en el auditorio.

Ha colaborado con Al Di Meola, Matías Fray, Anouar Brahem, Rainer Brüninghaus, Vargas Blues Band, Dino del Monte, Bill Whelan...

En la compañía independiente Discos Probeticos, de Enrique Morente, impresionó un disco dedicado a los maestros del toque -Sabicas, Niño Ricardo y Esteban de Sanlúcar-, consiguiendo resultados excepcionales.

Rafael Riqueni

En septiembre de 2011 y en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, Rafael Riqueni presenta en concierto *Parque de María Luisa*, la obra que describe sus recuerdos en este emblemático lugar y que se muestra como gran nuevo capítulo en la música de uno de los creadores más esenciales y rompedores surgidos de la guitarra flamenca.

En 2015 realiza tres extraordinarios conciertos en el Ciclo flamenco de la Sala BBK de Bilbao, en Suma Flamenca de Madrid y en el Teatro Maestranza de Sevilla.

En 2017 presenta el disco *Parque de María Luisa* en Suma Flamenca de Madrid y en Flamenco on fire de Pamplona y recibe el prestigioso Premio Compás del Cante.

En 2020 Rafael Riqueni presenta su nuevo disco, *Herencia*, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, para embarcarse seguidamente en una gira nacional e internacional. Tras su actuación en el XXIV Festival de Jerez, Riqueni logra el premio Guitarra con Alma de la edición, y en la XXI Bienal de Flamenco se le concede el Giraldillo Ciudad de Sevilla.

En 2021 estrena un nuevo espectáculo, *Suite Sevilla, concierto para guitarra y orquesta*, versión sinfónica de la obra homónima, junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) y en el Teatro de la Maestranza. *Herencia* es nominado al Grammy Latino como mejor disco flamenco, y se consolida el espectáculo *Inicio (Uno)* junto a Rocío Molina, realizando siete noches en el Teatro Chaillot Nacional de la Danza de París, teatro al que Rafael Riqueni regresa en febrero de 2022 para presentar su nueva obra, *Nerja*, una fantasía descriptiva desde el impresionismo musical y la cercanía con la música clásica española que han definido gran parte de su carrera.

© TONI BLANCO

Viernes, 21 de octubre — 20:00 h
Teatros del Canal — Sala Verde
 Duración: 75 min

El Pele

Cantaor de Córdoba
 Premio Nacional de Bellas Artes 2019

A sangre

Estreno absoluto

El Pele, cantaor
 Niño Seve, guitarra flamenca
 José Moreno, percusión

El Pele

Sinopsis

¿Por qué *A sangre con Madrid*? Porque los flamencos cuando cantamos por seguiriya, como decía tía Anica la Periñaca, nos sabe la boca a sangre, a momentos de inspiración y a sentirte a gusto. Y con Madrid, porque cada vez que la piso recuerdo todas las vivencias que esta bendita tierra siempre me ha dado. Un abrazo a Madrid por su forma de amar al flamenco y darle sitio al de fuera. Por eso me sabe la boca a sangre cada vez que la piso. Un muy fuerte abrazo para la afición de Madrid que representa a toda la afición de España.

El Pele

El Pele

Manuel Moreno Maya "El Pele" nace en Córdoba un día del mes de enero de 1954 en el seno de una familia gitana por los cuatro costados. A través de ella le llegan a El Pele los primeros impulsos flamencos, las primeras semillas jondas que habrían de germinar en ese corazón gitano y musical de El Pele, un personaje importantísimo para la historia del flamenco que en estos momentos se escribe para un nuevo milenio.

Desde muy pequeño busca en reuniones y tablaos los escenarios para mostrar su arte y para llevar dinero a su familia. El Cordobés, que por aquellos años reinaba en el planeta de los toros y de las fiestas, fue quien lo bautizó con el nombre con el que ya tiene un sitio de honor en el gran libro del flamenco.

Con apenas 15 años obtiene en Cabra (corría el año 1969) el Primer Premio Cayetano Muriel, con lo que empieza a destacar como revelación en el panorama flamenco de la época. Al año siguiente, 1970, consigue el Melón de Oro en Montalbán y así, entre recitales, fiestas en tablaos y concursos por los terrenos de la novillería flamenca, llega al Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, donde consigue, nada menos, que el Premio Nacional La Serneta por soleá y el de Pastora Pavón por bulerías.

Hacer un recorrido por el itinerario flamenco de El Pele es descubrir una importantísima trayectoria artística que va mucho más allá del simple triunfo en un festival o de la conquista de una afición cualquiera en cualquier peña del mapa flamenco, con todo lo que ello lleva –y El Pele también ha recorrido estos caminos– de prestigio y de consideración artística.

Pero El Pele ha hecho más. Su intuición musical, sus conocimientos artísticos y su personalidad buscadora de nuevas formas y de nuevas modas, arrancando siempre de las raíces más puras del flamenco, lo han llevado a compartir los escenarios más dignos del mundo con las primerísimas figuras de la música de todas las latitudes posibles.

Un día veraniego del año 1990, el genial David Bowie escuchó un disco de El Pele. Tan ganado quedó su arte que decidió llevarlo para que abriera sus conciertos. Así lo hizo en Madrid y en Barcelona. Antes había sido Prince quien había sido ganado por el arte gitano y jondo de El Pele. Y es que, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, las músicas del mundo encuentran en el flamenco frescura y pureza, mientras el flamenco, con las músicas del mundo, se enriquece en horizontes, encuentra nuevas técnicas y comparte propuestas expresivas.

El Pele

En Coimbra participó en el 7º Festival Internacional de Música Étnica; en el Palau de la Música de Valencia triunfó en 1994 junto a Paco de Lucía, Enrique Morente, Vicente Amigo y otros importantes artistas flamencos, mientras que en Montreux (Suiza) obtuvo un éxito grandioso compartiendo escenario con Manolo Sanlúcar, con Camarón y con Lole y Manuel. Allí, Quincy Jones, manager nada menos que de B.B. King, y padrino del Festival de Jazz de la ciudad helvética asentada en las orillas del lago Lemán, le confesó a Manolo Bohórquez ante la actuación de El Pele: “El flamenco no tiene que envidiarle a ninguna música del mundo, sino todo lo contrario. Es tan completa que no necesita influencias extrañas de ninguna otra cultura del mundo”.

Así es como El Pele ha llevado su arte por todos los escenarios del mundo, sin complejos de inferioridad con otras músicas, con orgullo de ser y cantar flamenco, abierto a todos los encuentros, pero defensor de las purezas jondas que encierra el cante flamenco, un cante que es patrimonio de Andalucía y, por eso mismo, patrimonio del mundo.

La trayectoria artística de El Pele viene marcada por la incansable búsqueda de nuevos horizontes desde las más puras raíces, su eterna inquietud por conocer y recrear a su propio estilo; ésto le ha llevado a ser considerado como un innovador, con la necesaria prudencia y respeto a no perder sus principios. En su carrera encontramos claros ejemplos de ello.

Su encuentro con el guitarrista Vicente Amigo supone una revolución interna de sí mismo, y de donde nace un hito en el mundo de la discografía flamenca, *Poeta de esquinas blandas*, en el que se incluyen temas que han llegado a ser himnos de flamenquería, como fue *Vengo del moro*.

A mitad de la década de los 90 aparece *Avante claro*, un compacto que recoge las formas expresivas del flamenco a las puertas de un nuevo milenio y que ha sido muy bien tratado por la crítica, aunque hay que destacar, precisamente por esa búsqueda ya recalcada de reencuentro permanente con otras músicas, desde la fidelidad más absoluta a lo jondo, su participación en el compacto *Serrat...eres único*, un homenaje de los mejores músicos españoles de todos los géneros al gran músico catalán Joan Manuel Serrat.

Asimismo cabe destacar su producción escenográfica *Desde la memoria*, estrenada en Úbeda y con la que recorrió los principales teatros del mundo.

De El Pele se han hecho muchas afirmaciones pero nos quedamos con estas muestras:

“El Pele es la llamarada intrínseca de la memoria global del flamenco”. Latino Salces.

“Es todo un animal flamenco, en su estado más natural, vitalista y anárquico como buen gitano”. Agustín Gómez.

“Sus conocimientos lo han convertido, junto a Enrique Morente, en el cantaor predilecto de los aficionados más rigurosos”. Rafael Amilburu.

“El Pele es un cantaor en libertad que flirtea con quien quiere y como quiere, y que puede vivir cuanto quiera en el corazón de las gentes”. Manuel Martín Martín.

© PETER VIT

Sábado, 22 de octubre — 20:00 h
Teatros del Canal — Sala Verde
Duración: 75 min

Dorantes

Concierto a piano solo

Identidad

Estreno en Madrid

Dorantes, composición y piano

Sinopsis

La *Identidad* de Dorantes viaja por sus sentidos y por su realidad cultural. Su primera obra introspectiva y a piano solo, donde, junto a él, entramos en las diversidades de sus mundos, los latidos de un jovencísimo corazón, la dulzura, la resistencia, la esencia, el poderío, la invasión del nuevo mundo y también la tolerancia, la preservación de la pluralidad cultural y, a su vez, la apertura al mestizaje. Cuánto dramatismo contenido en cada una de sus pulsaciones, milimétricamente medias. Qué dominio de los matices. Un elegante y pasional Dorantes nos transporta por un río de notas que nos lleva al mundo de las emociones. Vibrante.

“Lo que llama la atención del artista es que su sensibilidad está siempre por encima del efectismo al que muchos acuden. De hecho, si Dorantes conecta con la emoción es porque su música se construye desde lo sutil y lo profundo. Igual que su *Identidad*”.

Sara Arguijo

Dorantes

Hace unos 25 años que irrumpió en escena un pianista insólito procedente de una familia de gran tradición flamenca: Dorantes (sobrino de El Lebrijano, nieto de una valorada cantaora conocida como La Perrata). Nació en Lebrija (Andalucía-España) en 1969 y conserva la franqueza de quien se enorgullece de sus orígenes, uno de los linajes gitanos más importantes del flamenco (Los Peña-Perrate-Pinni-Bacán). Comienza con la guitarra, se hace habitual de los festivales flamencos como guitarrista y un día, por casualidad, un piano cambia su destino, se matricula en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. En poco tiempo, su talento empieza a destacar. Representa al día de hoy, sin lugar a dudas, una de las más sobresalientes e innovadoras aportaciones a la vida musical española.

Dorantes no solo es un virtuoso instrumentista que ha colocado el piano como elemento solista y renovador del flamenco; es, además, un brillante compositor orquestal. Su capacidad creadora ha supuesto un auténtico avance en la música flamenca de cuna. Dorantes está abriendo nuevos y coherentes caminos a este patrimonio y, en su imparable avance, está acercándolo al tratamiento de “música clásica ó culta”. Todo ello desde la más absoluta coherencia con la raíz.

Sentencia así la frase del catedrático en flamencología e historiador don José Luis Navarro: “Dorantes está haciendo con el piano, a pasos de gigante, lo que Paco de Lucía hace con la guitarra”. Dice también la periodista Mirien Landeta: “Dorantes es memoria flamenca que mira al futuro. Es armonía y es ruptura. Es técnica y virtuosismo encendido, pero que se conjuga con pasión y sentimiento. Es, como su piano, blanco y negro. Marfil y carne. Hombre y música.”

© JEAN PIERRE LEDOS

Domingo, 23 de octubre — 18:30 h
Teatros del Canal — Sala Verde
Duración: 90 min

Carmen Linares

Cantaora de Linares (Jaén)
Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022

Carmen Linares canta a Madrid

Estreno absoluto

Salvador Gtutiérrez, guitarra
Eduardo Espín, guitarra
Ana María González, coros y palmas
Rosario Amador, coros y palmas
Pepe Torres, bailar

 **TEATROS
delCANAL**

Sinopsis

Pertenece a una de las mejores generaciones de la historia del flamenco, encabezada por Paco de Lucía, Camarón, Enrique Morente, José Menese, Manolo Sanlúcar, José Mercé y la familia Habichuela. Con ellos compartió los años dorados del Madrid flamenco de los tablaos, las tertulias y los colegios mayores durante los setenta y ochenta.

En este concierto, Carmen Linares nos ofrece un repertorio de los cantes más imprescindibles que ha cantado en la capital. Escucharemos las malagueñas y soleares de sus primeros años en el Café de Chinitas y en el Café Silverio, las cantiñas y bulerías de sus años de madurez en recitales míticos, en templos como el Teatro Alcalá Palace, el Teatro Albéniz y el Teatro Monumental en la presentación del disco de *Antología de la mujer* en 1997. En la parte final del concierto interpretará tonás y bulerías de sus actuaciones más recientes en el Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela y los Jardines de Sabatini.

“Este es -explica Carmen Linares- un concierto único que quiero brindar al público madrileño como gran homenaje a la capital. Yo me he hecho artista en Madrid en el ambiente extraordinario de los años setenta y ochenta. Fué una etapa decisiva para ser la cantaora que soy ahora.”

Carmen Linares

Carmen Linares ha conquistado por méritos propios un lugar privilegiado en la cultura española contemporánea. Pertenece a la mejor generación del flamenco junto a Camarón, Paco de Lucía, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar, José Mercé y Tomatito. Carmen Linares está reconocida como una leyenda del flamenco.

Nacida en Linares (Jaén) en 1951, en los años setenta trabajó en Madrid en los tablaos, y en los ochenta en festivales nacionales, junto a artistas de la talla de Enrique Morente, Camarón, Carmen Mora y los hermanos Juan y Pepe Habichuela. Así comenzó todo.

Carmen ha escrito con letras de oro los últimos 40 años de historia de la cultura musical española: como cantaora en solitario comenzó en 1980 junto a Juan y Pepe Habichuela. Se reivindicó en los años noventa con excelentes discos y se consolidó con su disco imprescindible *Antología de la mujer*, que ha sido declarado uno de los mejores 10 álbumes de la historia del flamenco.

Artista de proyección internacional, ha interpretado con maestría *El amor brujo*, de Manuel de Falla, junto a orquestas sinfónicas en escenarios de Nueva York, París, Buenos Aires, Tokio y Sidney, y ha participado en proyectos de grandes artistas, como Manolo Sanlúcar, Blanca Li, Uri Caine, Víctor Ullate... Es Premio Nacional de Música 2001 y posee más de 30 títulos, entre discos propios y colaboraciones. Ha formado duetos inolvidables con Serrat, Arcángel, Silvia Pérez Cruz y Miguel Poveda. Maestra de nuevas generaciones, ha sido la voz flamenca de nuestros poetas Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez y Miguel Hernández. En 2007 creó su propio sello discográfico. Ha realizado giras internacionales con su compañía y destaca, por supuesto, su reciente éxito en Nueva York, con una actuación histórica con Marina Heredia y Arcángel en 2018 en el Carnegie Hall y en 2019 el reconocimiento del Premio World Music de la Universidad de Berkeley.

En la temporada 20/21 estrenó *Cantaora: 40 años de flamenco*. Su nuevo proyecto cuenta con un repertorio imprescindible, un gran elenco de músicos, coreografías de baile, momentos estelares de cante jondo y homenajes a Paco de Lucía, Enrique Morente y Mercedes Sosa. Una gira única a la que se han sumado artistas invitados de la talla de Miguel Poveda, Estrella Morente, Pitingo, José Mercé y Luz Casal entre otros.

© DAVID MUDARRA

Martes, 25 de octubre — 20:00 h
Teatros del Canal — Sala Verde
Duración: 75 min

Diego Amador & José Mª Bandera

Paqueando

Estreno en Madrid

Diego Amador, piano y voz
José Mª Bandera, guitarrista

Diego Amador José Mª Bandera

Sinopsis

Paqueando nace como propuesta para escuchar, valorar y redescubrir la riqueza musical de Paco de Lucía. Un trabajo de conservación y reposición a cargo de José María Bandera y Diego Amador. Ambos coinciden en que “su música no necesita aditivos”.

Partiendo de la desnudez instrumental llegan a las entrañas de composiciones como *Palenque*, *Monasterio de sal*, *Chiquito*, *Callejón del muro*, *Montiño* y *Ziryab*, entre otras. Una nueva y exquisita sonoridad para mantener viva y disfrutar de la obra del gran maestro de Algeciras.

Este proyecto supone la recuperación y reposición del repertorio de Paco de Lucía a cargo de Diego Amador y José María Bandera.

El concierto está formado por un repertorio maravilloso, elegido por el propio público a través de las redes sociales. Los temas son tratados desde la desnudez instrumental y respetando no solo composiciones sino la forma de trabajo, que bien conoce José María Bandera como discípulo directo, por su experiencia personal y en giras con su tío, el gran maestro de Algeciras.

Como novedad sonora, el piano y la presencia del cante a quien siempre ha dado tanta importancia el autor. Un primer single, *Monasterio de sal*, junto con los primeros conciertos han sido el comienzo de un largo recorrido que pretende seguir manteniendo viva la mejor obra del flamenco.

La conservación del patrimonio cultural inmaterial es un compromiso asumido por ambos protagonistas. José María Bandera, guitarrista, y Diego Amador, pianista y cantaor flamenco, lo explican: “Creemos que el flamenco necesita una pausa, respirar su esencia y compartirlo de forma honesta”. Eso los mueve a trabajar juntos en una misma dirección, comenzando con la conservación y reposición de la obra de Paco de Lucía, proyecto estrenado en el Teatro Central de Sevilla con el nombre de *Paqueando*.

Los protagonistas Diego Amador y José Mª Bandera son músicos de la vieja escuela. Han aprendido guitarra en mano, de generación en generación. Ambos provienen de familias con gran tradición artística. Cabe destacar que habiendo madurado entre la tradición y vanguardia, son pro-evolución dentro del género.

José María Bandera

Músico, guitarrista y compositor

Con más de 200 conciertos con el espectáculo *Solo dúo, trío* y varios años más en el septeto de Paco de Lucía, su tío, José María Bandera es un discípulo directo del maestro, lo que le otorga un valor inmensurable. No se pueden olvidar su trabajos como solista y composiciones para el Ballet Nacional de España, en el que ha permanecido 13 años. Su labor divulgativa sobre el flamenco y master clases las compagina con su carrera de músico y guitarrista.

Diego Amador

Músico, pianista, cantaor y compositor

Músico multi-instrumentista, Diego Amador es conocido por haber creado una nueva forma de tocar el piano, la guitarra flamenca moderna y por acompañar su propio cante. Ha vivido en su propia casa cómo se fraguaba la vanguardia del flamenco, por ser el menor de los Amador. Actualmente realiza un programa de *mentoring* para músicos llamado *Suena flamenco*, que compatibiliza con sus giras y producciones.

© ALEJANDRA AMERE

Miércoles, 26 de octubre — 20:00 h
Teatros del Canal — Sala Verde
Duración: 75 min

Rosario La Tremendita

Tremenda. Principio y Origen

Estreno en Madrid

Rosario La Tremendita, voz, guitarra y bajo eléctrico
Pablo Martín Jones, batería y electrónica
David Sancho, teclados
Juanfe Pérez, bajo eléctrico
Joselito Acedo, guitarra

Sinopsis

Tremenda. Principio y Origen se concibe como un todo que va desde la contemporaneidad a la raíz y desde la raíz a la contemporaneidad. Desde los sintetizadores y el bajo dominante hacia el cante tradicional y los sonidos desnudos. Desde las letras tradicionales a las contemporáneas y vanguardistas, libres y sin corsé. Un viaje desde hoy hasta ayer, a través de una superficie sonora contemporánea que camina entre la electrónica, el funk, el jazz y lo experimental, hasta la tierra y hasta las manos que la buscan. Desde la tradición hacia la innovación, bajo una libertad creadora en constante búsqueda experimental, que parte de su faceta más multiinstrumental. Dos mundos que son uno. Con ello y por ello, La Tremendita viene más tremenda que nunca. Y más pura que la heroína.

La Tremendita

Nacida en una casa flamenca del barrio de Triana (Sevilla), además de cantaora es compositora, productora, letrista y multiinstrumentista. Se acompaña con guitarra, bajo eléctrico y percusión. Desde sus comienzos se ha esforzado por estudiar la tradición, siempre desde el respeto, pero con un irrefrenable afán investigador y renovador, absorbiendo de las influencias actuales sin perder su esencia, el flamenco.

A tiempo (2010) fue su primer álbum y gran reto. Su segundo trabajo, *Fatum* (2012), obtiene su primera nominación a los premios Grammy Latinos a Mejor Álbum Flamenco. *Qasida* (2015) se convierte en su tercer trabajo, un concierto en directo junto al cantante iraní Mohamed Motamedi, con el que crea un espacio sonoro y un diálogo entre las dos culturas. Obtiene su segunda nominación a los Grammy Latinos a Mejor Álbum Flamenco con su cuarto álbum, *Delirium tremens* (2018), un proyecto donde da un paso más en su inquietud investigadora, exponiendo el cante flamenco tradicional a nuevos entornos, tanto sonoros como armónicos, acercándose al jazz y a la electrónica.

En 2021 lanza *Tremenda*, la primera parte de su doble álbum *Tremenda. Principio y origen*. Este trabajo supone un viaje desde el flamenco más vanguardista al más tradicional, a través de una revisión del cante jondo y de la construcción de una atmósfera electrónica dominada por el bajo y los sintetizadores. Esta primera parte, *Tremenda*, es el resultado de una profunda investigación del cante jondo, pero sin ataduras estilísticas, ni reglas, donde se revisa la tradición desde la "impureza", que viene articulada por sonoridades, a priori, muy alejadas del flamenco tradicional. El álbum ha obtenido recientemente el Premio Min al Mejor Álbum de Flamenco.

La segunda parte, *Tremenda origen*, se presenta este otoño de 2022. En ella conserva el mismo repertorio de la primera parte: letras populares, otras propias y del poeta Laurent Berger. Todas elegidas y compuestas bajo un profundo compromiso social y con connotaciones feministas, porque rescatar una petenera de la Niña de los Peines también es una transgresión. En esta órbita, destacan composiciones que introducen un cambio en el plano sonoro y semiótico, y traen, a modo de homenaje, a grandes figuras comprometidas, caso de Lorca y Morente. La voz de Rosario en *Tremenda origen* viene acompañada de los sonidos más crudos: nudillos, cajón, palmas y la colaboración de diez guitarristas, entre ellos Dani de Morón, Rafael Riqueni, Niño Josele y Paquete.

Sala Negra

De martes a sábado: 20:30h

Domingo: 19:00h

**TEATROS
del CANAL**

© JAVIER ENRIQUE FERNÁNDEZ

Martes, 25 de octubre — 20:30 h
Teatros del Canal — Sala Negra
 Duración: 75 min

Víctor Guadiana Cuarteto

Colores

Estreno absoluto

Victor Guadiana, violín,
 guitarra eléctrica y dirección musical
Gaizka Baena, guitarra flamenca
Marco Niemietz, bajo y contrabajo
Jorge Santana, batería y percusión

Víctor Guadiana Cuarteto

Sinopsis

El mundo a través de un caleidoscopio, vanidades y nostalgias, amistades y horizontes, que a través de los años se reúnen en esta apuesta personal llamada *Colores*, distinguida claramente por diferentes estilos musicales encontrados, hasta que en el momento final convergen en su propia raíz y en lo ecléctico.

Del barroco hasta el rock, pasando por músicas del mundo y al encuentro del flamenco, *Colores* está interpretada por un cuarteto compuesto por multiinstrumentistas de diversas vertientes, pero con el mundo del flamenco y sus palos como denominador común en una apuesta original y transgresora como emblema fundamental en su desarrollo creativo.

Víctor Guadiana

Nacido en Sevilla en 1983, de muy joven se traslada a Madrid, donde a los 7 años comienza su andadura en el mundo de la música. Estudia principalmente violín en música clásica y barroca, bajo la tutela del prestigioso compositor Jesús Torres y su tío, el conocido violinista Pepe Torres, con un fuerte arraigo en la música del nacionalismo español y sus compositores durante su adolescencia. Posteriormente deriva en solitario a variedad de estilos musicales como el rock, el jazz, world music y el flamenco, tanto como violinista como guitarrista eléctrico, instrumento que también trabaja paralelamente, recibiendo clases y masterclasses junto a reputados maestros como Bobby Martínez, Christian Howes, Enrique Vargas...

Flamenco y danza española copan la mayor parte de su trabajo como músico y compositor a nivel internacional, habiendo compartido tablas con reputados artistas como Lola Greco, Manuel Liñán, Antonio Canales, Javier Latorre, Chano Domínguez y María Toledo, entre muchos a nombrar. Ha recibido tres premios a la mejor composición para danza en el Certamen de Flamenco y Danza Española.

Compagina su labor de músico y compositor como productor musical en su propio estudio de grabación, por donde pasan muchos de los mejores músicos del panorama musical actual del mundo del flamenco y el rock nacional.

Gaizka Baena

Guitarrista flamenco, compositor y productor de origen bilbaíno, se traslada a Madrid con tan solo 20 años y allí trabaja con artistas de la talla de Jorge Pardo, Ara Malikian, Bebe, Raimundo Amador y Solea Morente, entre otros muchos reconocidos, tanto en grabaciones como en giras internacionales. También trabaja en tablaos emblemáticos como Casa Patas, y Cardamomo. Actualmente reside en Mallorca, desde donde produce y compone para artistas como Naike Ponce (nominada a los Grammy Latinos), Maribel la Canija, Oliver Rosado y Carlos Gómez entre muchos otros.

Víctor Guadiana Cuarteto

Marco Niemietz

Iniciado en el estudio de la música a la temprana edad de 9 años, se titula en la especialidad de Contrabajo Clásico por la rama de composición en el Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria de Madrid. Dedicado a la docencia musical desde 2005, a sus 37 años cuenta con una amplia trayectoria y experiencia profesional como músico de estudio y de directo. Ha acompañado y trabajado para artistas de la talla de Diego "El Cigala", Murali Coryel, Jorge Pardo, Antonio Serrano, José Luis Gutiérrez, Roko, El Piraña, Miguel Ángel Varela, Lucrecia, Jaime Calabuch, Bertín Osborne, Neus Ferri, Valeria Castro, Innes Sibun, Antonia Jiménez, Javier Botella, Kiko García, Ankli, Leburn Maddox, José Flores, Luis Gago, Daniel Juárez o Pacheli Lanzas, entre otros. En junio de 2020 publica su primer álbum en solitario, *Low ride*.

Jorge Santana

Jorge Santana comenzó estudiando piano y solfeo a la edad de 8 años, para más adelante adentrarse y especializarse en la batería, instrumento principal en su carrera. Sus estudios abarcan desde el jazz clásico y más contemporáneo pasando por el flamenco fusión, el rock progresivo y el heavy metal, lo cual le ha llevado a trabajar con infinidad de reconocidos artistas de diversos estilos, como pueden ser Chema Vilchez, Ove Larsson, Marta Sánchez, Gloria Gaynor, Manuel Liñán, Pedro Andrea, entre muchos a nombrar.v

© JOSÉ ÁNGEL VIDAL

Miércoles, 26 de octubre — 20:30 h
Teatros del Canal — Sala Negra
 Duración: 75 min

Dani de Morón

Guitarra en concierto

Dani de Morón Dúo

Dani de Morón, guitarra flamenca
Agustín Diassera, percusión

Sinopsis

Dani de Morón es un creador que conoce profundamente la tradición del toque flamenco, y que a la vez se atreve a empaparse de otros sonidos, a explorar la música contemporánea. Raíz y vanguardia. Esta doble dirección es la que un artista como Dani comparte con la ciudad de Madrid. La capital es un punto de paso importante para la carrera del guitarrista moronense, como definen diferentes momentos, muy desde sus inicios, en los que le rodearon los acordes de guitarristas afincados en el barrio de Cañorroto (Carabanchel), como el gran maestro José Jiménez “El Viejín”... en su paso por compañías como la de Antonio Canales... hasta llegar a hoy en día, con este encuentro en Madrid, en el que ofrecerá un repertorio actual en compañía de la percusión exquisita de Agustín Diassera.

Dani de Morón

Dani de Morón es uno de los guitarristas flamencos más laureados de las últimas décadas. Ha recibido, entre otros galardones, dos Giraldillos de la Bienal de Flamenco de Sevilla y una nominación a los premios Grammy Latinos en 2018 como Mejor Álbum de Flamenco por su disco *21*.

Se inicia en la guitarra en el flamenco en el pueblo sevillano de Morón de la Frontera, donde Diego del Gastor dejó asentada una fuerte tradición guitarrística. Forjado en el acompañamiento al baile en la academia de la maestra trianera Matilde Coral y al cante, junto a los más importantes cantaores/as y bailaores/as del actual panorama flamenco, ha sido acompañante habitual de artistas de la talla de José Mercé, Antonio Canales, Manuela Carrasco, Joaquín Grilo, Arcángel, Concha Buika o el mismo Paco de Lucía –con quién realizó la gira del disco *Cositas buenas*- al reparar el maestro en las virtuosas cualidades del joven guitarrista, lo que lo catapultaría definitivamente hasta la primera línea internacional de la guitarra contemporánea.

Son constantes en su evolución como artista la inquietud, el encuentro y trasvase con otros sonidos e instrumentos propios de músicas más allá del flamenco, destacando especialmente su conexión con el jazz.

Su producción discográfica incluye los álbumes *Cambio de sentido* (2012), *El sonido de mi libertad* (2015), *21* (2018) y el más reciente *Creer para ver*, estrenado en directo en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2020. En 2021 presenta *Carte Blanche*, su más reciente formato de concierto en solitario.

Agustín Diassera

Nacido en Huelva en 1977, tras sus primeros pasos y formación universitaria obtiene una beca para estudiar en Londres con el maestro Shiv Shankar. De regreso a España, desde 2003 su carrera como músico incluye a productores y artistas como Jesús Bola, Isidro Muñoz, Jesús Cayuela, Joaquín Cortés, Manolo Sanlúcar, José Antonio Rodríguez, Juan Carlos Romero, Enrique Heredia “Negri”, Falete, Arcángel, Esperanza Fernández, Miguel Poveda, Pepe Roca, Matt Bianco o Mauricio Sotelo, entre otros.

© DAVID FERNÁNDEZ

Jueves, 27 de octubre — 20:30 h
Teatros del Canal — Sala Negra
 Duración: 75 min

Pino Losada

Guitarra flamenca en concierto

Suena el alma

Estreno absoluto

Pino Losada, guitarra flamenca
 Manuel de la Nina, cantaor
 Águeda Saavedra, bailaora

Sinopsis

Toda alma suena, tiene melodía, un movimiento natural único y genuino. Para encontrar mi melodía tuve que desconectar del mundo exterior para así profundizar en mi interior. Tras escucharme e identificarme con honestidad y sinceridad puedo decir: así suena mi alma.

Pino Losada

Pino Losada

Tras una larga trayectoria, el músico y compositor Diego Fernández Montoya “El Pino” es un destacado guitarrista flamenco, proveniente de una célebre familia de artistas. Comienza sus estudios a los 6 años de edad de la mano de su padre Diego Losada. A los 14 comienza a tocar en los tablaos más prestigiosos de Madrid y a los 15 forma parte del espectáculo de Antonio Canales *Raíces*. A partir de ese momento pasa a trabajar con prestigiosos bailaores, tales como Rafael Amargo y Joaquín Cortés, entre otros. Con este último trabajó en su espectáculo mundialmente reconocido *Soul*.

Participa del musical flamenco *Las mil y una noches*, integrado por su familia. Forma parte de la grabación de *La misa flamenca*, en donde participan grandes artistas de la talla de Potito, Guadiana, Duquende y El Cigala.

Ha compartido escenario con destacados bailaores como Jesús Carmona, José Maldonado, Manuel Liñán, Alfonso Losa, El Barullo, Paloma Fantova, Belén López, David Paniagua, Gema Moneo, El Torombo, Eduardo Guerrero, Patricia Guerrero, Olga Pericet y María Juncal.

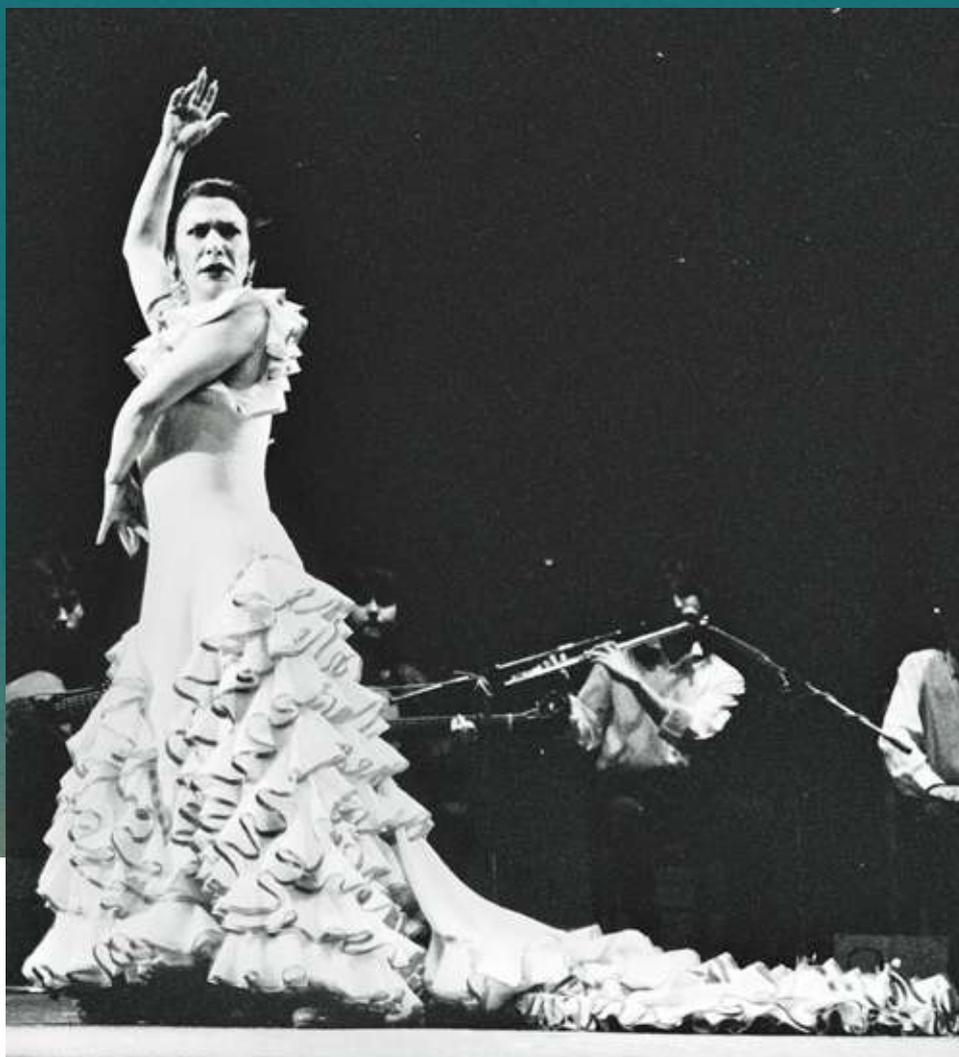
Sala Roja

De martes a sábado: 20:30h

Domingo: 19:00h

**TEATROS
del CANAL**

© PEPE MORATA

Miércoles, 2 de noviembre — 20:30 h
Teatros del Canal — Sala Roja
 Duración: 150 min

La Tati

Bailaora de Madrid

Flamenco por La Tati *Su Homenaje*

Estreno absoluto

Presentan: Ana López Segovia y Mario Zorrilla

José Mercé · Juan Villar · Capullo de Jerez
 María Terremoto · Rafael Riqueni · Gerardo Núñez
 Joaquín Grilo · Marco Flores · La Tati & Bailaoras
 del mundo

La Clau (Chile), Lizzy Verloor (Holanda), Miho Hirano
 (Japón), La Jahna (Alemania), Sara Cristea (Madrid),
 Futaba Shiroy (Japón), Shoshi Israeli (Israel)
 y Cristine Azen (Brasil), bailaoras del mundo
 Jesús El Almendro, Pedro Jiménez, David El Galli, al cante
 Ramón Trujillo, Manuel Jero, Nono Jero,
 Basilio García, José Almarcha
 y Luis Miguel Manzano, guitarristas
 José Rubichi, Jesús Flores, Paola "La Polaca"
 y Noa "La Polvorilla", palmeros
 El Tripa, Carlos Jiménez e Iván Losada Jr, percusión
 Fernando García, violín
 Edu García, flauta

Sinopsis

Ahí está, ahí está, más chula que la Puerta de Alcalá, La Tati, la bailaora de la capital, un prodigio de la naturaleza flamenca, castiza y cabal como ella sola, que merece un trono por haber sabido llegar y mantenerse junca, y la Suma Flamenca se lo da en forma de este Homenaje Flamenco al que acuden en acto de reconocimiento sus compañeros, máximas figuras de cartel como ella, donde encontramos a lo más granado de ese Jerez que adora y que la quiere, una tierra cuyo arte bulerero hizo suyo. Y así, por bulerías, deslumbró al mismísimo Manolo Caracol, que la tuvo como predilecta en su tablao Canasteros. En el Rastro se puso en danza al son de La Quica y con doce años debutó en el tablao más genuino, Zambra, antes de pasar a Torres Bermejas. Recorrerá Europa con el Festival Flamenco Gitano, será invitada del BNE y forma su compañía para recorrer el mundo en *Apología flamenca*, haciendo creíble a una Bernarda Alba o una Madre Coraje. Un portento artístico, una didacta necesaria, insustituible, una grande esta Francisca Sadornil Ruiz, ese poderío que llaman La Tati y ahí está, ante ustedes. Un aplauso.

José Manuel Gamboa

La Tati

Francisca Sadornil Ruiz nació en el 104 de la calle de Toledo de Madrid. Criada en el Rastro, donde sus padres tenían un puesto de compra y venta, se puede decir que ya traía consigo esa herencia misteriosa, aunque telúrica –que no consta en el ADN–, de los seres marcados por un destino implacable y conducidos por una vocación profunda e irreversible. Tal vez la imaginación que ahora y que juega con el arco iris de la danza nos hace tener siempre presente a La Tati bailando a través de los tiempos, como si de ella recordar otra cosa fuera una falacia propia de quien no ha sentido en sus carnes el unguento remedador y la llamarada voraz de su presencia como bruja danzante.

A los seis años da sus primeros pasos en la academia de la Quica, bailaora sevillana, en la plaza de Vara del Rey, 5, en pleno Rastro, donde acudía La Tati de mirón y oyente a las clases que impartía La Quica a cambio de múltiples faenas que realizaba, ya que le resultaba imposible hacerlo con dinero. Nunca recibió enseñanza directa. Las dos sillas que forman su cama en este local ya han sido retiradas contra la pared, pues el dosel de arte con que nació la acompaña como una sombra pegada a su figura errante por los madriles.

A los doce años debuta como solista en el tablao Zambra, en el mismo mítico escenario donde actuaban las grandes figuras Rosa Durán, Manolo Vargas, Rafael Romero “El Gallina”, Pericón de Cádiz, Juan Varea, etc, y allí se va formando artísticamente. Posteriormente pasa al tablao Torres Bermejas, compartiendo escenario, durante tres años, con el Niño Ricardo, Fernanda y Bernarda de Utrera, La Paquera de Jerez, el Gran Faico, Mario Maya, El Güito y Trini España.

La intensa experiencia le da ocasión de iniciar su primera gira por Europa en la compañía Festival Flamenco Gitano de Liman & Rau, que aglutina a los mejores artistas del jazz y del flamenco: Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Ray Charles, Paco de Lucía, Paco Cepero, José Menese, Juan Peña El Lebrijano, El Güito y la Singla, permaneciendo en esta compañía tres años consecutivos.

Vuelve a Madrid a los más prestigiosos tablaos. Inaugura Los Cabales, del bailarín y coreógrafo Luisillo. Actúa diversamente en Torres Bermejas; El Duende, de Gitanillo de Triana, dirigido por la mítica Pastora Imperio; y en Los Canasteros, de Manolo Caracol, de quien era su artista preferida en el baile por bulería. Allí compartió escenarios con la más genuina generación flamenca: la de Terremoto de Jerez, Manuel Soto Sordera, El Sernita, Manolo Caracol, Camarón de la Isla, Matilde Coral o Cristina Hoyos.

Graba dos discos para la casa Philips con el Festival Flamenco Gitano y es contratada por la Compañía de teatro danza de Luisillo, en calidad de artista invitada y con la que participa en giras por Sudáfrica y Asia (1971), y posteriormente por Australia y Nueva Zelanda.

Entre 1973 y 1974 pasa una larga temporada en la capital de Venezuela, Caracas, donde graba dos programas para televisión en *Canal 8*, con dirección de Remy Otolina, por los que es galardonada con el premio Guacapuró de Oro (premio que comparte con Olga Guillot, Raphael y Lola Flores).

Graba para TV Marsella (Francia) un programa interpretando al baile el papel protagonista de *Antoñito el Camborio*, del poemario *Romancero Gitano*, de Federico García Lorca. En Televisión Española interviene en los programas *Rito y geografía del baile* (dirigido por Fernando Quiñones), *La danza*, *La buena música de los flamencos* (1988), *Arte y artistas del flamenco* (dirigido por Romualdo Molina, en tres programas en 1990) y *Algo más que flamenco* (1998).

Participa en grandes festivales y escenarios andaluces como La Parpuja (Chiclana), El Potaje de Utrera, la Fiesta de la Bulería (Jerez de la Frontera), La Cata de Montilla (Córdoba), el Teatro José María Pemán, dentro del Festival de Cádiz, el Homenaje a la Perla en el Teatro del Parque (Cádiz), Las Colombianas (Huelva), el Festival de los Gitanos en el Teatro Lope de Vega, el Festival de Triana Pasando el Puente (Sevilla) y la Fiesta de la Bulería (Algeciras).

En 1983 es requerida por *Cumbre flamenca*, auspiciada por el Ministerio de Educación y Cultura, para los festivales de Melilla y Ceuta.

En 1984 y 1985 actúa en el Teatro Alcalá Palace de Madrid.

En 1986 se forma la *Cumbre flamenca del baile*, con Carmen Cortés, Gerardo Núñez, La Tolea, Manolete, Cristóbal Reyes y La Tati. A ellos se suma posteriormente Antonio Canales y estrenan en el Festival Latino de Nueva York. También actúan en el Festival de Kopiu (Finlandia), en el Magreb y en el Teatro París de Francia.

En 1987 participa en el Día Internacional de la Mujer celebrado en el colegio mayor San Juan Evangelista de Madrid. Lo hace con su propio grupo e introduce por primera vez instrumentos heterodoxos para el flamenco, como el violín, la flauta o el bajo.

Ofrece un concierto en el Círculo de Bellas Artes, del que escribe en El País el flamencólogo y crítico de flamenco Ángel Álvarez Caballero. Refiriéndose a La Tati dice: "Bailaora de Madrid. Nunca Madrid ha tenido que yo recuerde una tan grande bailaora como La Tati. Talento versátil, personalísimo, fuera de posibles comparaciones. La Tati es distinta a cualquier otra bailaora. Lo dicho: una bailaora distinta".

Estrena *Madrid ama flamenco* en Los Veranos de la Villa de Madrid durante dos temporadas consecutivas.

En 1998 estrena *Apología flamenca* en el Sodra Teatro de Estocolmo. Este espectáculo lo representa en dos ocasiones en París, compartiendo cartel con Camarón de la Isla en el Cirque d'Hiver. Además lo baila en el Festival del Corpus de Granada.

En 1989 participa en la V Bienal de Arte Flamenco de Sevilla y danza *Noche de bailaoras en el Centro Cultural de la Villa de Madrid*. Un año después mantiene dos meses en cartel *Apología flamenca* en el Teatro Mogador de París y actúa en el Festival Internacional de las Artes de Bruselas y en el Festival de Danza de Florencia, en Italia. En Madrid representa *Apología flamenca*, presentando en su compañía al joven Joaquín Cortés como artista invitado.

Lleva el espectáculo *Chambao flamenco* a la capital mexicana, a Monterrey, Guadalajara y Acapulco, y en 1991, en el Festival Cervantino de Guanajuato (México) obtiene el premio al mejor espectáculo con *Apología flamenca*.

Entre 1992 y 1993 actúa en Suecia, Noruega, Finlandia, Laponia, adonde llega por primera vez una compañía flamenca, Oporto y Holanda.

La Tati

En 1994 inaugura el Gran Casino de Niza junto a la gran cantante Ute Lumper y estrena *Herejía de la llama* (obra dramático-musical) de Luis Pérez Palacios, en el Teatro Madrid, dirigida por Antonio Llopis Gallardo. En ella incorpora textos, actores e instrumentaciones de teclados, bajo, saxo, flauta, bantú, etc. Participa en el Festival Internacional de El Pireo (Grecia), el Festival de Danza de Salónica (Grecia) y el Festival de Mastrich (Holanda).

Entre 1995 y 1996 baila *Recital flamenco* junto a José Mercé y actúa en Los Veranos de la Villa, el Cuartel del Conde Duque, el Festival de Música y Danza de Santander, el Festival Internacional de la Guitarra (Jerusalén) como directora y coreógrafa, con artistas de Israel y España en Tel-Aviv y Jerusalén.

En 1997 produce y dirige *Madri-Jeré* para el II Encuentro Flamenco Centro Cultural de la Villa de Madrid, reuniendo por primera vez cantaoras de la categoría de Capullo de Jerez, Fernando de la Morena, Juan Moneo El Torta, El Mijita, y a guitarristas como Juan Parilla, Manuel Parrilla (hijo), Periquín Jero, Diego Amaya, Andrés Heredia y David Amaya.

En 1998 actúa durante cinco semanas, como bailaora y coreógrafa, en el Teatro Sanders Well de Londres con *Campanas flamencas*, de Francisco Sánchez. Posteriormente es nombrada directora adjunta de la compañía. Ese año interviene en el Festival Palau de la Música de Valencia y en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

En 1999 participa en el Sydney Festival (Australia) con *Campanas flamencas*, en el Festival Flamenco de Madrid, en un día dedicado a los grandes artistas de la capital de España, en el Gran Teatro de Cáceres con *Madri-Jeré*, que también representa en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, y estrena para The World Financial Center de Nueva York el espectáculo flamenco *Relumbre rojo sobre morado*.

A la altura del nuevo siglo la evolución artística de Francisca Sadornil "La Tati" ha ido ganando terreno teatral sin menoscabo de su jondura. Este proceso dialéctico encontró su punto culminante al encontrar la obra *La casa de Bernarda Alba*, de Lorca. De inmediato surgió la ilusión de abordar un proyecto común: el teatro en el flamenco o el flamenco en el teatro, ya que la importancia de ambas disciplinas deben crecer en base a su complementaria. Se forma la compañía con el nombre genérico La Tati Compañía Teatro Flamenco, donde se encuentran la voz, la danza y la música. La Tati Productions S.L. se encargó de producir la obra con ayuda de la Comunidad de Madrid y la bailaora se encargó de la coreografía, la dirección artística y la asesoría musical. El estreno de *La casa de Bernarda Alba* tuvo lugar en el Auditorio de Las Rozas dentro del Festival de Otoño. Posteriormente se representó en el V Festival de Jerez, el Teatro Jovellanos (Gijón), el Teatro Juan Bravo (Segovia), el Teatro Emperador (León), el Teatro Juan de Encina (Salamanca) y el Teatro Cervantes (Málaga). La obra estuvo en cartel hasta el 2002.

Otro de los descubrimientos de La Tati fue el teatro de Bertold Brecht en la librería del teatro de Salamanca donde representaba *La casa de Bernarda Alba*. Inmediatamente se interesa por su producción teatral épica, y en particular le impacta *Madre coraje*, que lee con avidez. Al terminar la lectura exclama: "A esta madre solo le falta bailar". Durante meses sigue leyendo y meditando sobre la idea de la madre en Gorky, Lorca, Miguel Hernández, hasta plasmar su propia visión en *Madre*.

A diferencia de *La casa de Bernarda Alba*, en *Madre* los textos que narran la historia son cantados y bailados en los más puros estilos flamencos: tonás, siguiiriyas, soleares, taranta y taranto, bamberas, bulerías, tangos..., incluyendo instrumentos heterodoxos en el flamenco, como el violín, la flauta, la percusión y música grabada. En *Madre* el teatro flamenco de La Tati se convierte en ópera flamenca.

En enero de 2003, el Wereld Muziek Theater Festival, uno de los más prestigiosos de la Europa del norte, se pone en contacto con La Tati para acordar la coproducción y el estreno mundial de *Madre*

El festival programa cada dos años seis estrenos mundiales de música, teatro y danza de raíz étnica en Holanda, Alemania y Bélgica. *Madre* se estrena el día 1 de abril de 2004 en Utrecht y gira por Holanda y Bélgica hasta el 19 de abril, y presentándose, con gran éxito de público y crítica, en los siguientes teatros: el Stadsschouwburg (Utrecht), el Zuiderpershuis (Antwerpen), el Rotterdamse Schouwburg (Rotterdam), el De Dos/Cultureel Centrum (Hasselt), el Stadsschouwburg (Eindhoven), el De Mervaart (Ámsterdam), el Theater Aan Het Vrijthof (Maastricht), el Chassé Theater (Breda), el Leidse Schouwburg (Leiden), el Theater Zwembad de Regentes (Den Haag) y el Theater De Mytre (Goes).

En 2016 presenta su espectáculo *A mi manera*, en el Teatro Conde Duque de Madrid, dentro del ciclo Flamenco Joven.

En 2017 presenta *Las dos orillas* con motivo del trigésimo aniversario de la emblemática Casa Patas de Madrid. El montaje plantea un punto de encuentro entre occidente y oriente al incluir la música interpretada con laúd y el canto egipcio.

Como maestra y coreógrafa, La Tati ha sido invitada por el Ballet Nacional de España durante la dirección de Antonio Ruiz Soler, por el Ballet Hispánico de Nueva York, el Teatro Bellas Artes de México D.F., la Universidad de Alburquerque de Nuevo México y la Spanish Dance School de Londres.

Además ha impartido clases magistrales y cursos sobre flamenco en lugares como la Universidad de George Washington, Toronto (Canadá), Italia, Alemania, Israel, Francia... y en el Centro Amor de Dios de Madrid, donde lleva veinticinco años creando su propia escuela.

© DAVID RUANO

Jueves, 3 de noviembre — 20:30 h
Teatros del Canal — Sala Roja
 Duración: 70 min

María Pagés

Bailaora de Sevilla
 Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022

Alcalá 94

Estreno absoluto

María Pagés y El Arbi El Harti, dirección
María Pagés, coreografía, dirección musical
 y diseño de vestuario:
El Arbi El Harti, dramaturgia
Rubén Lebaniegos, David Moñiz,
Sergio Menem, música
El Arbi El Harti y popular, letras
Andrés Dwyer, diseño de luces
Enrique Cabañas, diseño de sonido
Kike Hernando, regiduría
María Pagés, intérprete
Ana Ramón, Cristina Pedrosa, Rubén Lebaniegos,
David Moñiz, Sergio Menem, Chema Uriarte, músicos

Programa

ESCENA I

Las metáforas del silencio

ESCENA II

Girasol del mundo

Seguiriya. El Arbi El Harti

ESCENA III

Esta es mi tierra

Fandangos. El Arbi El Harti

ESCENA IV

Amor de Dios

Monólogo. El Arbi El Harti

ESCENA V

Bailando en el Albéniz. Taranto. El Arbi El Harti

ESCENA VI

Las dichas del Candela

Instrumental

ESCENA VII

Don Antonio en la memoria Caracoles. Popular

Sinopsis

Innegablemente, la biografía de María Pagés sincretiza muy bien la historia sentimental poliédrica de España, y por extensión de Madrid. Catalana e ibicenca de origen, sevillana de nacimiento, llega a Madrid a los quince años de la mano de su madre y abuela. En esta ciudad apuntala su educación emocional y creativa. Lo hace como una niña adolescente que sale de su casa para, sin saberlo, comenzar una larga iniciación que la llevará a comerse el mundo. Pero el mejor mundo es el que se saborea primero en casa. En ésta desarrollamos nuestras primeras enseñanzas, afectos, experiencias... Madrid, que acogió a "Sevilla", así la apodaban sus compañeros, fue el hogar donde se urdió el relato existencial y artístico de aquella adolescente tímida que llegó de la capital andaluza a la Glorieta de Bilbao, nº 4, para convertir el barrio –su barrio madrileño– en valor universal. No hay duda alguna de que nuestra primera experiencia con la universalidad la vivimos en nuestro entorno más íntimo. Fue en Madrid, en el Candela, donde "Sevilla" descubre a los dieciséis años a una mujer que se llamaba Pina Bausch. La investiga, la asombra y atrapa, pero no le desvía de su camino. Ella siempre tenía claro que lo mejor estaba en su tradición. Solo hacía falta algo de valentía y sensibilidad para desperezarla y orientar sus savias a la savia del mundo. Poco después descubrió en el Teatro Fernán Gómez a Carolyn Carlson, otra mujer que hacía maravillas en el escenario. De Bausch y Carlson se queda con la idea orgánica del espectáculo de la danza flamenca, que poco después vivirá en clave flamenca en la Compañía de Antonio Gades.

En ese momento, María vivía de "negros", unos pasteles enormes de chocolate, que le costaban tres pesetas en la pastelería América de la calle Atocha y le permitían estar donde realmente deseaba estar: en los estudios. Subsistía de "negros" y baile, mucho baile y clases a todas horas y de todas disciplinas. Quería bailar e intuía que el baile es movimiento universal orgánico. Desde sus pocos años y una personalidad singular que ofrecía la posibilidad mágica de vivir como a un centímetro del suelo, hizo de Amor de Dios su *locus amoenus*, una especie de fuente sagrada hecho a medida para un imaginario adolescente, infinito, libre y loco. Un imaginario deseo para una mujer viaje.

El descubrimiento de que la danza flamenca no acababa en las enseñanzas recibidas en su ciudad natal lo fue hilvanando a medida que Madrid le iba descubriendo nuevos mundos y nuevas posibilidades de la mano de María Magdalena, Pedro Azorín, El Güito, Manolete, Paco Fernández, Granero, Ciro, La Tati, en las salas de Amor de Dios... Siempre respetuosa con sus primeros maestros sevillanos, los de Madrid, que a sus ojos eran demiurgos, le fueron transmitiendo la riqueza de los lenguajes de la danza narrada en mayúsculas y también la complejidad humana, que imponía que cada lenguaje en esa casa algo destartada estaba tocado por la luz y las sombras de la singularidad de cada maestro. En Amor de Dios, María aprendió que la danza era genuinamente una escuela de vida. Deseo, conocimiento, envidia, inteligencia emocional, celos,

amistad, competitividad, ilusión, disciplina, soledad, voluntad, supervivencia... Con esa enseñanza hizo su primera gira a la Unión Soviética y Japón con la compañía de María Rosa, bailó en la Sala Olimpia con Rafael Aguilar, integró la compañía de Antonio Gades y sufrió la incompreensión del Ballet Nacional de María de Ávila, que sepultó la ilusión de la bailarina con “es que eres muy alta”, que era otra manera de expresar la sentencia de Juana Taft, con su “niña, mírate, eres una ballena”.

En *Alcalá 94*, María Pagés y El Arbi El Harti, narran las inquietudes existenciales de una bailaora joven vista desde la memoria madura de una profesional de la danza flamenca, cuya vida ha estado marcada por el deseo como vocación ética. Su madurez le aporta la distancia y la valentía necesarias para revelarse como una mujer a la que no le sorprende ni le asusta su humanidad insostenible y paradójica.

Alcalá 94, ubicando su acción en Madrid, como entorno, real y simbólico, piensa el deseo, pero también las piedras simbólicas que llevamos atadas a los tobillos y que nos tiran hacia unos infiernos inventados por nosotros mismos. El baile, el cuerpo, la memoria, la música, el deseo, la conciencia, punteados siempre por las fascinantes facultades y la infinita fragilidad de estar vivos, son paradigmas estéticos, pero también valores para una posible elevación de lo mejor que nos aporta nuestra humanidad. Es una obra construida en torno a escenas dramáticas muy poderosas en su concepción coreográfica y musical. Interactúan en ella intrahistoria y palabra, ritmo, cante y melodía, zapateado y percusión, voces delicadas y reflexión filosófica.

María Pagés

Nacida en Sevilla en 1963, María Pagés se ha consolidado como un referente internacional del flamenco tanto en su faceta de bailaora como de coreógrafa. En una actividad artística que mantiene un debate continuado entre el respeto al canon y la incorporación de nuevos modos de expresión, Pagés se ha distinguido por consolidar una voz propia, identificada como una autora vanguardista.

En 2022 recibe el Premio Princesa de Asturias de las Artes, el más reciente de los galardones a que se ha hecho acreedora durante su trayectoria. En 2002 logró el Premio Nacional de Danza (Creación). En 2014, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, en 2007, el Premio Cultura de la Comunidad de Madrid y en 2016 el IV Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla en 2016. En 2015 Santiago de Chile reconoce su espectáculo *Utopía* como la Mejor obra de Danza Internacional. Los 10 premios Giralddillo de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla la confirman como una de las bailaoras y coreógrafas más imprescindibles del Flamenco. En el año 1990 crea María Pagés Compañía y desde entonces dispone de un repertorio de más de 20 obras.

María Pagés ha colaborado con Mikhail Baryshnikov, Sidi Larbi Cherkaoui, Tamara Rojo, Ángel Corella, José Saramago y Oscar Niemeyer, entre otros. En sus colaboraciones cinematográficas destaca su participación en las obras de Carlos Saura en *Carmen*, *El amor brujo* y *Flamenco*.

En 2002 coreografía para el Ballet Nacional de España *Ilusiones FM*.

En octubre de 2005 fue la compañía artística responsable del acto de inauguración de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca. El acto inaugural incluyó el estreno de la coreografía sobre uno de los poemas de José Saramago: *Ergo uma rosa*.

Mikhail Baryshnikov invitó a María Pagés a bailar en el BAC (Baryshnikov Arts Center) de Nueva York en el año 2007, proyecto que se completó con un trabajo de creación de la coreógrafa en residencia en el BAC.

En 2008 se estrena en el Tokyo International Forum *Autorretrato*. Expresión de un momento de reivindicación y plenitud artística, la pieza contó con la complicidad del Nobel de Literatura José Saramago, que se involucró poniendo voz a su poema *Ergo uma rosa*.

En octubre de 2009 el Teatro Real de Madrid programa a María Pagés Compañía dentro de su temporada de danza. También ha colaborado con el tenor Plácido Domingo en *Plácido y la copla*. En el mismo año estrena el espectáculo *Dunas*, creado junto con el coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui, en el que ambos comparten el flamenco y la danza contemporánea, estableciendo un diálogo de enorme contenido poético.

En enero de 2010 dirige la Gala Inaugural de la Presidencia Española en la Unión Europea, que tuvo lugar en el Teatro Real de Madrid. En esta gala comparte escenario con Tamara Rojo y crea una coreografía especial, que ambas interpretan junto al Coro Nacional de España. En este mismo año se estrena con gran éxito *Soleá pas de deux* en el City Center de Nueva York, coreografía creada por María Pagés para Ángel Corella.

Mirada se estrena en Sevilla cerrando la temporada del Teatro de la Maestranza en junio de 2010, con el reconocimiento unánime de público y crítica. *Utopía*, estrenada en el Centro Niemeyer de Avilés en octubre de 2011, es una declaración de principios con forma de baile flamenco, que nació de la admiración de la coreógrafa por el arquitecto y humanista brasileño Oscar Niemeyer (1907-2012), quien transmitió a Pagés, en distintos encuentros en su estudio de Copacabana, su mensaje de integridad, compromiso y solidaridad.

En 2012 crea *Casi divina, leve*, donde interpreta junto a bailarines y músicos un espectáculo de gran potencia visual, que sintetiza y eleva el espíritu del flamenco. Por otro lado, la compañía viene dedicando cada vez más tiempo, esfuerzos y recursos a la labor social y solidaria, en lugares como hospitales infantiles o centros de acogida para mujeres maltratadas, entre otros.

Con este espíritu, en 2013 María Pagés Compañía crea y estrena *La alegría de los niños*. Convencida del papel que puede desempeñar la danza en la formación de los principios de la ciudadanía y en el fomento del respeto a la diversidad y del trabajo en equipo, María Pagés Compañía pone en marcha este espectáculo interactivo, pensado y desarrollado para el público familiar, y que pone el acento, precisamente, en la búsqueda de nuevos públicos. Espectáculo que comienza desde entonces a acompañar a la compañía en sus giras nacionales e internacionales, y que se presenta además en otros ámbitos y espacios.

En la Bienal de Sevilla 2014, María Pagés presenta un nuevo espectáculo, creado específicamente para dicha participación en el reconocido evento internacional, sin duda uno de los más importantes en el mundo del flamenco. El título es *Siete golpes y un camino*, y con él Pagés presenta un recorrido a lo largo de los últimos siete años, que constituyen una etapa clave tanto en su vida, como en su carrera profesional. Y poco después, en el mes de octubre, estrena en el Teatro Calderón de Valladolid la obra *Yo, Carmen*, una reflexión coreográfica que busca confrontar el mito y despojar al público de esa imagen prefabricada que todos tenemos incorporada en nuestro universo cultural, para, desde ahí, levantar sobre el escenario una voz de mujer más certera, más veraz. Al tiempo, no sólo explora el deseo como una responsabilidad ética, sino que reivindica también la vida, el placer, la autonomía, la libertad y la felicidad como derechos fundamentales de todo ser humano. Ese mismo mes, los días 17 y 18, el espectáculo viajó a Singapur (Esplanade-Theatres on the Bay), para la *premiere* internacional; ambos estrenos contaron con una entusiasta acogida entre público y crítica. María Pagés se despide del 2014 con el estreno de *Óyeme con los ojos*, que tuvo lugar el 6 de diciembre en el Festival Temporada Alta de Girona; pieza que toma su título de un verso del poema *Sentimientos de ausente*, de Sor Juana Inés de la Cruz. Se trata de una obra de madurez, un monólogo donde la coreógrafa y bailaora recoge, expresa y comparte la vida a través de escenas dramáticamente muy marcadas, tanto en la dimensión puramente coreográfica como en la musical: ritmo, cante y melodía, zapateado y percusión potentes, voces fuertes y delicadas a la vez, humor... todos interactúan: María en su faceta más próxima, más cercana.

En 2015 ve la luz su obra *No dejes que termine el día*. Tomando su título del poema *No te detengas*, de Walt Withman, esta obra coreográfica nace del convencimiento del arte como compromiso ético y ahonda en una de las vetas más determinantes del trabajo de la compañía en los últimos años: la conciencia social del arte.

No dejes que termine el día se plantea como una obra en continuo devenir, un proyecto colectivo que se construye en función de las personas que se incorporan a él. Con un discurso claro y esperanzador, es flexible y abierto a la implicación de mujeres, hombres y niños que provienen de mundos muy heterogéneos.

La pieza se ha desarrollado ya en contextos tan diversos como un centro de reinserción de mujeres maltratadas o una compañía de teatro de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. Así pues, integra como vocación primera la diversidad, la convivencia y la extraordinaria labor de borrar las líneas que separan el Yo y el Tú, el Nosotros y el Vosotros.

Visage se estrena en 2016 en el Teatro Mohamed V de Rabat. Esta pieza de María Pagés Compañía es el resultado de un trabajo de investigación y recuperación del patrimonio cultural español, donde la coreógrafa nos hace partícipes en su forma singular de entender el flamenco como un arte vivo en constante evolución, un arte que como dice el filósofo andalusí Ibn Arabi, puede adaptarse a todas las formas sin perder su alma.

En noviembre del 2017 concibe la obra *Una oda al tiempo*, una coreografía flamenca sobre lo efímero, la permanencia, la eternidad. Desde su personalidad poliédrica y la creatividad sincrética que le caracteriza, y en un intercambio íntimo y sincero acompañada de cuatro bailaoras, cuatro bailaores y siete músicos en directo, María Pagés apela a la voluntad de la singularidad de cada miembro de su compañía a situarse en la vida, en el tiempo de los orígenes, de la alegría de estar en la vida, de la euforia, del amor, del deseo, la belleza; pero también narra el tiempo de la melancolía, el del repliegue sobre uno mismo, el del miedo, de la guerra y el de la memoria humana, como espacio ético para elegir lo mejor de nosotros.

Convencida de la necesidad ética de investigar, transmitir y promocionar el patrimonio coreúutico del flamenco, crea junto al escritor El Arbi El Harti el Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada, inaugurado en noviembre del 2018.

Principales reconocimientos a María Pagés

- Premio “El Público” a la Trayectoria de Canal Sur Televisión 2017.
- Premio de la Cultura de la Universidad de Sevilla 2016.
- Premio al Mejor espectáculo de Danza Internacional 2015 en Santiago de Chile. Otorgado por el Círculo de Críticos de Arte de Chile por su espectáculo *Autorretrato*.
- Medalla al Mérito en las Bellas Artes 2014, impuesta por los Reyes de España y concedida por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte. Distingue a las personas y entidades que han destacado en el campo de la creación artística.
- Premio Actúa 2012, AISGE. Es el máximo galardón honorífico que conceden a artistas de la danza, el cine, el teatro y la televisión en reconocimiento a sus prolíficas y exitosas carreras.
- Premio del Público del Festival de Jerez 2012 por su espectáculo *Utopía*.
- Medalla de Andalucía 2011.
- En 2019 el Ayuntamiento de Sevilla le otorga la Medalla de la Ciudad.
- Ha obtenido 9 premios Giraldillo de la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla. El último lo obtuvo por *Una oda al tiempo* como mejor espectáculo del 2018.
- Butaca 2011 a la Mejor Producción Teatral Española, uno de los galardones teatrales más prestigiosos de Barcelona concedido al espectáculo *Utopía*.
- Premio Internacional Terenci Moix 2011. Los galardones reconocen la creación, interpretación o trayectoria artística de los premiados con el fin de conservar el mensaje humanista y progresista que caracterizó la vida y la obra del escritor Terenci Moix.
- Premio del Público del Festival de Jerez 2009 por su espectáculo *Autorretrato*.
- Premio Cultura de la Comunidad de Madrid 2007. Estos premios tienen como objeto el reconocimiento de la trayectoria, en sus diferentes disciplinas, de aquellas personas, entidades o equipos de trabajo que hayan contribuido al desarrollo sociocultural de la Comunidad, así como los que han destacado en estas artes.
- Premio Cultura Viva 2006. Concedido por el Ministerio de Cultura y patrocinado por Petrobras y la coordinación técnica del Centro de Estudios e Investigación en Educación, Cultura y Acción Comunitaria (Cenpec).
- VI Premios Flamenco Hoy 2005 (Intérprete y Espectáculo).
- Premio Léonide Massine 2004 per l'Arte della Danza (Italia). Este premio es el Oscar de la Danza. Es considerado como el evento principal de la comunicación de la danza italiana con un enfoque específico en la innovación y las nuevas formas de comunicación.
- Premio Nacional de Danza 2002, en la modalidad de Creación, otorgado por el Ministerio de Cultura a través del INAEM. El jurado valoró “su concepción coreográfica actual, dinámica y cinematográfica, renovadora del flamenco y la danza española”.
- Premio Nacional de Coreografía, concedido por la Asociación de Directores de Escena de España (ADE) en 1996.

© LUKA RADIKOVIC

Viernes, 4 de noviembre — 20:30 h
Teatros del Canal — Sala Roja
 Duración: 80 min

Jesús Carmona

Bailaor de Barcelona
 Premio Nacional de Danza 2020
 Premio Benois de Danza 2020

El salto

Jesús Carmona, Ángel Reyes,
Rubén Puertas, Borja Cortés, Joan Fenollar,
Daniel Arencibia y Juan Bravo, baile
Juan Requena, guitarra
José Valencia, cante
Manu Masaedo, percusión

Jesús Carmona, dirección artística y coreografía
Ferrán Carvajal, dirección de escena y dramaturgia
Juan Requena y Sabio Janiak, música original y arreglos
Sabio Janiak, espacio sonoro
Luis Perdiguero, diseño de iluminación
Rosa García Andújar, diseño de vestuario
Carmen Martínez, diseño de escenografía
Nerea Galán, asesoría de género

Sinopsis

El salto nace del hecho personal que me hizo cuestionarme la relación con la masculinidad en el siglo XXI, tanto por parte de los hombres como de las mujeres.

En la búsqueda de respuestas he ido comprendiendo de manera cada día más profunda en qué tipo de sociedad vivimos y qué podemos hacer para mejorarla, dado que algunas actitudes más sencillas o cotidianas son las que necesitan quizás un cambio.

Quise llevar a escena este crecimiento personal con el pensamiento de que el arte abre el alma a un lugar de entendimiento, y con la esperanza de conmover o abrir los ojos al espectador más reacio a la temática que sugiere el espectáculo.

Jesús Carmona

El salto es una coproducción del Teatro SadlersWells de Londres, la Bienal de Flamenco de Sevilla y Flamenco Festival, y es fruto de tres residencias artísticas realizadas entre marzo y julio del año 2019 en Nueva York, Miami, Londres y Madrid, sobre el tema “el género en el movimiento”.

Jesús Carmona

Jesús Carmona nace en Badalona en 1985 y comienza su formación de flamenco a los 7 años. Licenciado en Danza Española y Flamenco por el Instituto de Teatro y Danza en 2003, amplía su formación artística con los intérpretes y creadores más relevantes de la época. Forma parte de compañías como la de El Güito, el Nuevo Ballet Español o Antonio Canales, entre otros.

En 2006 entra a formar parte del elenco del Ballet Nacional de España (BNE), donde alcanza la categoría de Primer Bailarín y participa como artista invitado en años posteriores.

Su inquietud como creador e intérprete le impulsa a dejar su posición dentro del BNE para crear sus propias propuestas, dando lugar así a la Compañía de Danza Jesús Carmona, además de colaborar como creador para proyectos de otros artistas y compañías.

Entre los trabajos de la Compañía de Danza Jesús Carmona se encuentran *Cuna negra y blanca* (2012), *7 balcones* (2013), *Impetu's* (2015), *Equilibrio* (2017), *Amator* (2018), *El salto* (2020) y *Baile de bestias* (2021).

© FREDERIC THOMAS

Sábado, 5 de noviembre — 20:30 h
Teatros del Canal — Sala Roja
 Duración: 80 min

Mercedes Ruiz

Coreografía para la obra de Manolo Sanlúcar

Tauromagia

Estreno en Madrid

Mercedes Ruiz, bailaora
Santiago Lara, guitarra solista
David Lagos, cantaor
Aana Agraz, danzaora
Vanesa Reyes, Aurora Caraballo
y Beatriz Santiago, cuerpo de baile
Paco León, 2ª guitarra
Perico Navarro y Rafael García, percusiones
José Amosa, teclados

Coreografía y dirección: Mercedes Ruiz

Música y voz en off: Manolo Sanlúcar

Adaptación y dirección musical: Santiago Lara

Libreto y dirección de escena: Francisco López

Vestuario: Fernando Ligeró

Diseño de iluminación: Nicolás Fischtel

Luces: Pedro Serrano

Sonido: Curro Ureba

Sinopsis

En este espectáculo propongo una indagación en las interrelaciones entre la danza flamenca/española (en su sentido más amplio) y la tauromaquia. Y esto, no sólo desde un punto de vista artístico y estético de ambas creaciones, sino como lenguaje para la expresión de vivencias, emociones y sentimientos de sus agonistas: triunfo/fracaso, sueños/realidades, alegría/dolor, confianza/duda, valor/miedo...

En el desarrollo dramático se entremezclan y confunden los procesos discursivos de los dos ejes anteriormente citados: el de la acción propiamente dicha y el de la emotividad de sus protagonistas.

La música de Manolo Sanlúcar posibilita y potencia esta dualidad dramática, ya que su *Tauromagia* dista mucho de ser una música meramente descriptiva (a la par que bella y flamenquísima): habla, sobre todo, de las impresiones, emociones y sentimientos del compositor y del hombre: de su vivencia experiencial y existencial.

Mercedes Ruiz

Programa

1. <i>Nacencia</i>	5. <i>Oración</i>	9. <i>De muleta</i>
2. <i>Como el toro</i>	6. <i>De capote</i>	10. <i>Sangre astada</i>
3. <i>Maletilla</i>	7. <i>Tercio de varas</i>	11. <i>Puerta del Príncipe</i>
4. <i>Maestranza</i>	8. <i>Banderillas</i>	12. <i>Adiós</i>

Palmarés

4 nominaciones a los premios MAX y el premio Giraldillo al toque de la Bienal de Sevilla 2018.

Premios

- Premio Antonio Gades. Concurso Nacional de Arte Flamenco Córdoba 2001.
- Premio Bienal de Flamenco de Sevilla 2002.
- Premio Venencia Flamenca 2003.
- Nombramiento Hija predilecta de la Ciudad de Bergerac.
- Premio Copa Jerez de la Cátedra de Flamencología 2003.
- Premio Internacional Movimientos (Wolzberg, Alemania) 2009.
- 2 premios de la crítica por Juncá y Perspectivas en el Festival de Jerez 2007 y 2011.
- Premio Nacional Mejor Bailaora en 2013 de Flamenco hoy.
- Premio Andaluces del futuro (Cultura) 2013.
- Premio Nacional Mejor Bailaora en 2015 de Flamenco Hoy.
- Premio del Público en el Festival de Jerez 2015 por Ella.

Mercedes Ruiz

Nacida en 1980 en Jerez de la Frontera, Mercedes Ruiz es la máxima referencia de su generación en el compromiso por la evolución de la danza flamenca dentro del clasicismo. Su formación empezó con tan solo 4 años con Ana María López y, posteriormente, con Chiqui de Jerez, Charo Cruz y en el Conservatorio de Sevilla. Con solo siete años ya trabajó en la Compañía de Manuel Morao y Gitanos de Jerez en Broadway. Más tarde, y ya como bailaora formada, Mercedes Ruiz entra sucesivamente en las compañías de Antonio El Pipa, Eva Yerbabuena y Adrián Galia: tres artistas diferentes en los que Mercedes se va mirando para forjar su personalidad. Una personalidad que ya apreció el jurado del XVI Concurso Nacional de Córdoba, que le concedió el Premio Antonio Gades en el año 2001.

En 2002 Mercedes Ruiz inicia su carrera como solista. En este año debuta con Andrés Marín en la Bienal de Sevilla, y a la vez consigue ganar el premio para jóvenes de esa bienal. Este galardón le impulsa para formar su propia compañía en 2003 estrenando su primer espectáculo, *Dibujos en el aire*, en el Festival de Jerez. Con este espectáculo pisó teatros y festivales tan importantes como el Queen Elizabeth Hall de Londres, el Theatre de la Ville de París, el TNT de Toulouse, el Festival de Arte Flamenco de Mont de Marsans, Madrid en Danza, el Teatro Alcázar de Madrid, el Festival Flamenco de Helsinki, el Festival de Rovereto de Italia, el Festival Flamenco de Albuquerque, etc.

Su siguiente espectáculo, *Gestos de mujer*, se estrenó lejos de su tierra, en la Bienal de Danza de Lyon, en la Maison de la Danse, y se representó en otros importantes teatros, como el Theatre de Suresnes de París, el Festival Viva España de Moscú, el Festival flamenco de Nimes, el Festival de Jerez, etc.

En estos primeros montajes, Mercedes Ruiz deja ya clara su estética, que apuesta decididamente por una tradición actualizada, por una evolución dentro del clasicismo, una línea que continúa con *Juncá*, estrenado en la Bienal de Sevilla, y que le valió a Mercedes Ruiz el Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo del Festival de Jerez. Con este espectáculo se hizo una gran gira mundial y visitó el Teatro la Fenice de Venecia, el Teatro Comunale de Módena, la Maison de la Danse de Lyon, el Festival Flamenco de Turín, el Festival Flamenco de Toronto, las Noches flamencas de Chateau Vallon de Francia, hizo temporada en el Teatro Gran Vía de Madrid, etc.

La proyección internacional de Mercedes Ruiz ya es absoluta y así la premiere internacional de su cuarta propuesta, *Mi último secreto*, se realizó en el prestigioso Festival Montpellier Danse. Acudió a otros escenarios tan importantes como el Festival Flamenco de Luxemburgo o el Crocus City Hall de Moscú. El escenario para el estreno de su siguiente espectáculo volvió a ser el Festival de Jerez y, de nuevo, fue acompañado por el éxito: *Perspectivas* fue distinguido con el Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo. La gira de este espectáculo pasó por sitios como el Teatro Cervantes de Málaga, el Festival de la Guitarra de Córdoba, la Bienal de Flamenco de Sevilla, la International House of Music de Moscú, e hizo temporada en el Teatro Gran Vía de Madrid.

También Mercedes Ruiz ha investigado en las posibilidades expresivas de montajes de cámara o pequeño formato, donde la relación entre cante, guitarra y baile se intensifica. Así surgió *Baile de palabra*, estrenado en el Festival de Jerez. Posteriormente se representó en sitios como el Flamenco Festival de Londres, el Kultur Park Traun de Austria, Flamenco Viene del Sur de Granada, el Festival de Mont de Marsan, las Nuits Flamencas de Avignon, el Festival Flamenco de Roma, la Bienal de Querétaro de México, la International House of Music de Moscú, y realizó gira por Bulgaria, Serbia, Rumanía, Croacia, etc.

Paralelamente participó como invitada en la obra colectiva *Las cinco estaciones* junto a Blanca del Rey, Marco Flores, Olga Pericet y Laura Rozalén. En 2015 Mercedes Ruiz decide crear desde lo más íntimo de su ser. De esa reflexión vital y artística nació *Ella*, cuyo estreno mundial abrió la edición del año 2015 del Festival de Jerez y por el que recibió el Premio del Público. Al mismo tiempo, Mercedes Ruiz asumió también el reto de coreografiar para el Ballet Nacional de España en el espectáculo *Zaguán* y para la ópera *Carmen* de la ciudad de Mahón.

Un año después de *Ella*, la artista decide explorar desde el lado opuesto: *Déjame que te baile* es un montaje organizado en torno a la espontaneidad y la frescura que siempre caracterizó al flamenco. Le valió la nominación al premio Max de ese año en la categoría de mejor intérprete femenina. Este montaje tuvo una gran acogida internacional. Pasó por lugares como el Flamenco Festival de Londres, el Festival Flamenco de Toulouse, Suma Flamenca de Madrid, la International House of Music de Moscú, el Festival de Almada en Portugal, el Festival Flamenco de Dusseldorf, el Festival Flamenco de Ginebra en Suiza, el Teatro Central de Sevilla, el Teatro Pin Galant de Merignac, Francia, el Casino de Biarritz, etc.

En abril de 2018 estrena *Tauromagia. Coreografía para la obra de Manolo Sanlúcar* en el Teatro de Cusset (Francia). Y posteriormente lleva este mismo espectáculo a la Bienal de Flamenco de Sevilla 2018, al Festival de Jerez, al Festival de Mont de Marsan, al Festival de la Guitarra de Córdoba, etc. Con este espectáculo consigue 4 nominaciones a los premios Max. Sin duda, este montaje ha sido un antes y un después en la carrera de la artista. Crear una coreografía a la altura de la que está considerada la obra maestra más importante de la guitarra flamenca no fue un reto sencillo. Toda la crítica fue unánime reflejando el éxito y calidad de esta obra.

En 2019 Mercedes hace una gira, junto al guitarrista Santiago Lara, por Estados Unidos y estrena un nuevo montaje, *Tándem*, con un rotundo éxito de público y crítica en ciudades como Albuquerque, Portland, Seattle y Washington D.C. Así mismo participa, como artista invitada, en la Gala Flamenca del Flamenco Festival. Estrenada en verano de 2019 en Suma Flamenca de Madrid y posteriormente en el Flamenco Festival de Londres, el Festival de Jerez 2020 y en la Expo Dubai 2022.

En enero de 2022 y coincidiendo con el 20 aniversario de su compañía, estrena su décima producción, *Segunda piel*, en el Teatro de Cusset de Francia, realizando posteriormente una gira de presentación por Francia y España.

Santiago Lara

Santiago Lara es actualmente respetado como uno de los más destacados nombres en la nueva generación de guitarristas españoles. De Jerez de la Frontera, con 38 años ha recibido algunos de los premios más prestigiosos del flamenco.

Desde muy joven realizó varias giras mundiales acompañando al maestro Manolo Sanlúcar en obras como *Locura de brisa y trino* y *Medea* por diversos países como Méjico, Turquía, Francia, Italia, Alemania, España... Así mismo, participó con Sanlúcar en la grabación discográfica de una de las obras sinfónicas más importantes del flamenco, *Medea*.

Como productor, compositor y director musical Lara tiene cinco álbumes como solista en el mercado: *El sendero de lo imposible* (2008), *Sentimientos nuevos* (2012), *Flamenco tribute to Pat Metheny* (2017), *La guitarra en el tiempo* (2019) y el reciente *Tu canción en mi guitarra* (2022).

Como concertista ha realizado conciertos de prestigio en el Festival de Jerez, la Bienal de Sevilla, el Festival de la Guitarra de Córdoba, el Festival Flamenco de Mont de Marsan (Francia), el Festival Flamenco de Tampere (Finlandia), la Bienal de Flamenco de Querétaro (Méjico), el Auditorio Bimhuis de Amsterdam, la International House of Music (Moscú), la Embajada de Berlín, el Flamenco Festival (London), el Flamenco Festival de Poznan (Polonia), el Guitar Festival Hersbruck (Alemania), la Kölner Philharmonie (Alemania) etc.

Es habitual colaborador en giras mundiales con la bailaora y coreógrafa Mercedes Ruiz, para la que ha compuesto la música de sus nueve espectáculos. Ha ganado importantes premios, como el Premio de la Crítica del Festival de Jerez en varias ocasiones.

Lara y Ruiz han girado por toda la geografía mundial, en lugares tan prestigiosos como el Queen Elizabeth Theater (Londres), el Sadler's Wells (Londres), el Theatre de la Ville (Paris), la Maison de la Danse (Lyon), Ewerk (Berlín), la International House of Music (Moscú), el Teatro la Fenice (Venecia), el Teatro Comunale Luciano Pavarotti (Módena), el Auditorium Parco della Música (Roma), el St Lawrence Centre for the Arts of Toronto (Canadá)...

Lara ha colaborado y hecho arreglos musicales para/con artistas de la talla de Antonio Canales, Ainhoa Arteta, Carmen Linares, Estrella Morente, Rocío Márquez, Argentina, David de María, Ismael Jordi, Chicuelo, Manuel Lombo, Jorge Pardo, Antonio Serrano, etc.

Como productor musical, además de sus propios álbumes ha realizado discos de importantes con cantaores de la nueva generación de flamencos en España, como *Luna de enero*, de Miguel Soto "Londro", *Mi retoque al cante jerezano*, de David Lagos, y *Con la voz en la tierra*, de David Carpio. Con motivo del 25 aniversario del Festival de Jerez compone y produce la nueva sintonía del festival: *El festival de la fantasía*.

En 2022 publica su quinto álbum en solitario, *Tu canción en mi guitarra*, que cuenta con las colaboraciones de Ismael Jordi, Rocío Márquez, Josemi Carmona, María Terremoto y Rosario "La Tremendita".

Santiago, artista serio y entregado, se caracteriza por un desarrollo constante de un lenguaje propio, reconocible en su toque, en continua búsqueda y dialogando con otras músicas, como el jazz, el clásico o la brasileña.

Premios

- Giraldillo en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla 2000 y 2018.
- Premio Internacional Sabicas .
- Premio La Mistela.
- Premio Nacional del Concurso joven de la peña Los Cernícalos de Jerez.
- 2º premio en el Concurso nacional de arte flamenco de Córdoba.
- Premio de la Crítica del Festival de Jerez en dos ocasiones por los espectáculos *Juncá* y *Perspectiva*, de la Compañía Mercedes Ruiz, como compositor y director musical.
- Premio del Público en el Festival de Jerez por el espectáculo *Ella*, de la Compañía Mercedes Ruiz como compositor y director musical.
- Premio al mejor álbum debut por la web especializada Deflamenco.com.

© ARTISAN D_IDÉES

Domingo, 6 de noviembre — 19:00 h
Teatros del Canal — Sala Roja
 Duración: 80 min

José Maya

Bailaor de Madrid

Color sin nombre

Estreno absoluto

José Maya, baile
Rafael Jiménez "Falo", voz
Sandra Carrasco, voz
María Mezcle, voz
Batio, violonchelo
Lucky Losada, percusión
Joni Jiménez, guitarra

José Maya, coreografía
Sara Cano, ayuda coreografía
Aguilas, dirección creativa
Artisans d'Idées, producción ejecutiva
Daniel Torres/Le Plató, producción
Lundi8, escenografía y dirección técnica
Olga García, luces
Lemaire, vestuario
Alejandra Hernández, maquillaje

Sinopsis

La experiencia inmersiva *Color sin nombre* ofrece una forma híbrida de actuación en la que la danza, la pintura y las artes digitales se funden en fascinantes mundos imaginarios. El flamenco de José Maya y el *colorfield painting* de Mark Rothko se encuentran, responden y se fusionan para crear puertas a un espacio infinito meditativo. Los movimientos del bailarín nos sumergen en la profundidad de los colores sensibles y vertiginosos del pintor, para revelar toda su fuerza y su dramatismo. Un viaje espiritual universal en ocho cuadros, donde las emociones humanas vibran ante nuestros ojos.

José Maya

Sobrino de Rafael Romero “El Gallina” y Fernanda Romero, José Maya es un bailarín gitano de origen andaluz nacido en Madrid. Empieza a bailar profesionalmente con nueve años, compartiendo cartel en el Teatro Albéniz de Madrid con Antonio Canales, Juan Ramírez y Joaquín Grilo.

Con trece años entra a formar parte de las compañías de El Güito y Manolete, con quienes realiza giras por España y Portugal.

Desde 2007 es miembro del sexteto del maestro de la guitarra Tomatito.

Ha bailado como telonero con su propio espectáculo en los conciertos de estrellas internacionales como Marc Anthony, Beyoncé, Björk o Juan Luis Guerra, actuando en el Palacio de los Deportes de Madrid, en el Palau Sant Jordi de Barcelona o en la Plaza de toros de Vistalegre, ante decenas de miles de personas.

En 2011 presentó *Maya* en el XV Festival de Flamenco de Jerez, en el Festival Flamenco de La Villette de París, y realizó una gira por USA y Canadá actuando con este espectáculo en el Festival Internacional de Albuquerque, en el Theater Skirball Center de Nueva York, en el Théâtre Marins Memorial de San Francisco y en el Festival internacional de percusión de Montreal, entre otros.

Formó parte del espectáculo homenaje *Carmen Amaya en la memoria* junto a Pastora Galván, Karime Amaya y Gema Moneo, presentado en el Palau de la Música de Barcelona. En 2014 estrena *Latente* en el Teatro Le Palace de París con varios llenos.

En el 2018 crea y baila junto a Farruquito *Baila* y sigue participando en las giras, como artista invitado, del maestro Vicente Amigo.

El bailarín madrileño se encuentra girando en dos proyectos: *Rizoma*, junto a Pastora Galván, presentado en el Teatro Pavón en septiembre de 2021; y *Liturgia*, presentado en la iglesia de San Jacinto de Sevilla y en Saint Jean de Montmartre de París, mientras preparaba el proyecto *Color sin nombre*, que clausura Suma Flamenca.

Octubre

De martes a sábado: 21:00h

Domingo: 20:30h

Teatro de
La Abadía

© PACO MANZANO

Martes, 18 de octubre — 21:00 h
Teatro de La Abadía — Sala Juan de la Cruz
Duración: 75 min

Sandra Carrasco & José Luis Montón

Cante y guitarra en concierto

Canciones al oído

Sandra Carrasco, cantaora
José Luis Montón, guitarrista

Teatro de
La Abadía

Sinopsis

Canciones al oído, el nuevo espectáculo de Sandra Carrasco y José Luis Montón, es una propuesta intimista en la que estos dos artistas, referentes internacionales del flamenco, nos plantean esa necesidad para contar las cosas más allá de la música, con palabras cercanas, como un susurro al oído.

El maestro Montón destaca en su faceta como compositor por su constante búsqueda con la que fusionar su música con otros estilos con los que conversar desde su raíz flamenca. Esa es su historia, plasmada en *Canciones al oído*, donde el primer filtro es siempre el corazón y ser fiel a uno mismo, y en el que Sandra Carrasco nos regala su torrente de personalidad fuera de horma y su increíble habilidad para lograr que parezca fácil lo difícil, afinando perfecto, sin presumir, con esa alma que tiene cantando las preciosas canciones compuestas e interpretadas por José Luis Montón.

Canciones al oído ha sido reconocido por el periódico El País como uno de los mejores 5 discos de flamenco de 2021 y entre los 50 mejores discos de 2021.

José Luis Montón

Guitarrista y compositor, desde sus inicios recibe diversos galardones de prestigio, como el primer premio en certámenes internacionales de Barcelona y Nimes o la Copa Teatro Pavón del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En 2003 y 2004 obtiene sendos premios a la mejor música original para danza del Certamen coreográfico del Teatro Albéniz (Madrid).

En 2006 estrena en la XIV Bienal de Flamenco de Sevilla el espectáculo *De la felicidad*, junto al violinista Ara Malikian, cuyo disco fue galardonado con el premio al mejor álbum de nuevas músicas en la X edición de los Premios de la Música. Entre 2010 y 2014 publica su serie de discos de Flamenco kids, en los que participan artistas de la talla de Carmen Linares, Rosalía, Javier Ruibal o Tomasito, entre otros. En 2012 graba su disco *Solo guitarra* con el prestigioso sello ECM, convirtiéndose en el primer músico español en grabar como solista con esta discográfica, un referente internacional.

Ha colaborado con artistas destacados del panorama internacional del flamenco como Mayte Martín, Pitingo, Miguel Poveda, Antonio Canales, Belén Maya, Rafael Amargo, Alfredo Tejada, Clara Montes, Rosalía, Olga Pericet o el director del Ballet Nacional, Antonio Najarro, con el que participa con sus composiciones musicales en *La romería de los cornudos*, coproducido por la Fundación Juan March y el Ballet Nacional de España, o *Flamenco on ice*, junto al patinador español campeón del mundo y de Europa de patinaje sobre hielo Javier Fernández. O *Zincall*, producido por el histórico tablao flamenco El Corral de la Morería.

En 2018, junto al actor Antonio Campos, y dirección de Lluís Elías, estrena *El lazarillo de Tormes*, nominada a los Premios Max de Teatro de 2019. En junio de ese año estrena en Nueva York, de nuevo junto a Antonio Campos, *El universo de Lorca* y, en 2020, *La celestina*.

Ha participado en las bandas sonoras de películas como *Ocho apellidos catalanes*, *El niño* o *El hombre que mató a Don Quijote*, de Terry Gilliam, nominada a la mejor canción original de los premios Goya de 2019.

De su extensa discografía cabe destacar sus discos *Flamenco & clásica* (2021), en el que han participado artistas flamencos como Miguel Poveda, Pitingo, María Toledo, Sandra Carrasco, Rocío Marquez o Rosario "La Tremendita". O *Flamenco kids* (2012 y 2014), en el que le acompañan, entre otros, Carmen Linares, Javier Ruibal o Rosalía. Su último disco es *Canciones al oído*.

Sandra Carrasco

Nacida en Huelva, comienza en la Alameda de Hércules de Sevilla con la maestra Adelita Domingo, quién la inicia en el canto. Gana numerosos concursos de fandangos de Huelva y cursa becada en la Fundación de cante flamenco Cristina Heeren en Sevilla.

Estudia bachillerato de arte y la diplomatura de magisterio musical en la Universidad de Huelva. Sus comienzos profesionales son cantando para artistas como Arcángel, El Pele, Manolo Sanlúcar, Miguel Poveda y Estrella Morente, entre otros.

Llega a Madrid en 2007 para formar parte del musical *Enamorados anónimos*, creado por José María Cámara y Javier Limón junto a Blanca Li. Con Javier Limón y EMI Music graba su primer álbum, *Sandra Carrasco*. A raíz de esta grabación conoce a Anoushka Shankar, con la que gira a nivel mundial durante tres años, y al bajista israelí Avishai Cohen, con el que canta en el Olympia de París.

Con Estévez-Paños y Compañía gira por Europa con el espectáculo *220 voltios* y con *Romances*, dirigida por Juan Kruz, que gana un Giraldirillo en la Bienal de Sevilla a la mejor dirección escénica.

A finales del 2013 empieza a hacer giras internacionales con *Flamenco hoy*, de Carlos Saura, producido por Julio Martí, quien le graba su segundo álbum con Warner Music Spain titulado *Océano*. Disco que se estrena en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, donde recibe una gran ovación de público y prensa. Colabora con el bajista camerunés Richard Bona en el espectáculo *Flamenco project*, haciendo presentaciones en Madrid, Sevilla, Barcelona y París. Es pionera cantando con la organización Música en Vena, oenegé que intenta instaurar la música como una necesidad de curación en todos los hospitales de España.

En 2015 comienza a grabar su tercer álbum titulado *Travesía*, un disco políglota y que a finales de 2017 fue considerado uno de los mejores 100 discos de España. En 2016 sale el disco *A Galeano*, donde ella es la única voz de este álbum de literatura y flamenco.

Presenta *Electra*, una tragedia griega dirigida por el coreógrafo y bailarín Antonio Ruz para el Ballet Nacional de España, siendo Sandra la voz principal de esta obra, que sigue en activo.

En mayo de 2018 se estrena en el cine español grabando el tema principal de la banda sonora *Animales sin collar*. El 1 de enero de 2019 ofreció ante más de 3.000 personas el concierto de año nuevo de Tenerife acompañada por la Big Band de Canarias. El 1 de agosto de 2019 se estrena la pieza *Homenaje a Canalejas de Puerto Real*, obra que forma parte de su cuarto disco de flamenco *El belingonero flamenco*, que se estrena en Suma Flamenca en 2020 en Madrid. En 2021 graba *Canciones al oído* junto a José Luis Montón.

© RAFA MONJAVACAS

Miércoles, 19 de octubre — 21:00 h
Teatro de La Abadía — Sala Juan de la Cruz
 Duración: 75 min

Tino di Geraldo

Trío

A kali canto

Tino di Geraldo, tabla india
Melón Jiménez, guitarra
Lara Wong, flautas y vientos

Teatro de
La Abadía

Sinopsis

El confinamiento hizo que el maestro percusionista Tino di Geraldo desempolvara su instrumento favorito, la tabla india, y dedicara prácticamente la totalidad de su tiempo a profundizar en su estudio. De ahí surge la idea de montar un trío con Melón Jiménez, guitarrista familiarizado con su sonido por haber estado girado internacionalmente con Anouska Shankar, y que es capaz de evocar el sitar con la guitarra flamenca.

En un principio, de manera virtual, adaptan varios de los temas más importantes e influyentes en la memoria musical de Di Geraldo (Weather Report, John McLaughlin, Gwana Fusion...), así como elaboran temas propios.

El tercer miembro del trío, Lara Wong, aporta los instrumentos de viento. De orígenes asiáticos pero nacida en Canadá, Wong era la otra “inquilina del mundo” que se une y completa la formación. De ella podemos destacar que, en la 60ª edición del Festival Cante de las Minas de este año ha sido la primera artista extranjera en pisar las tablas de La Unión como semifinalista aspirante al premio Filón, en la categoría de instrumentista. Definir o encasillar esta propuesta no es fácil ¿Flamenco? ¿Jazz? ¿World music? Música, al fin y al cabo.

Tino di Geraldo

Tino di Geraldo nació en Toulouse (Francia) de padres asturianos, pero toda su carrera musical ha transcurrido en nuestro país y, si analizamos sus peripecias, nos queda la sensación de que vivimos en un lugar ideal para músicos con agallas y mente despierta.

Veamos: Tino tocaba en grupos de punk como Tapones Visente, pero ello no le impedía acompañar a cantautores como Luis Eduardo Aute y Javier Álvarez o experimentar junto a Suso Saiz. José Luis de Carlos fue uno de los primeros productores en contar con él de forma habitual. Con él grabó discos para Lola Flores, Manzanita y Rocío Jurado. En esta época, y de forma totalmente casual, durante la grabación de *Cante*, Diego Carrasco y José Miguel Évora le descubren para el flamenco. La siguiente grabación fue *Tauromagia*, de Manolo Sanlúcar, con el que estuvo girando durante años. Luego vinieron Camarón, Paco de Lucía, El Pele, Vicente Amigo, Pepe Habichuela, Enrique Morente, José Mercé, Carmen Linares... en fin, todos.

Nunca se encasilló con un estilo, y mientras todo esto estaba ocurriendo en el flamenco graba con Teo Cardalda el LP *Manzanas* y forma lo que entonces era el grupo Cómplices. Poco después viaja con Santiago Auserón y Javier Colina a La Habana, donde se desarrolla la grabación de *Raíces al viento*, el primer disco en solitario de Santiago, ya como Juan Perro. Desde su contacto en la grabación *Luz V*, Luz Casal sigue contando con él tanto para sus discos como para sus giras, y en la actualidad son 24 años los que se cumplen de este encuentro.

Hay que reseñar en su carrera la importancia de Mario Pacheco y de Nuevos Medios. Mario fue el primero que confió en él para una producción, *Las calles de San Blas*, de José el Francés, y le llamaba para casi todos los discos que salían de esa factoría. Colaboraciones con Jorge Pardo, Carlos Benavent, Enrique Morente, Pata Negra, Tomasito... sería casi pedante nombrar más, pero los hay. Fue de Mario la idea también de que Tino realizara sus propios discos. Con Nuevos Medios saca *Burlerías* y *Flamenco lo serás tú*, una gran oportunidad para poder componer y demostrar con ello la fusión de todo lo que ha formado parte de su trayectoria musical. “Todo importa, de todo se aprende y en la creación queda reflejado”.

Por su experiencia en el estudio de grabación, ha sido quizá el músico más solicitado, y su capacidad de fusionar le ha llevado a producir para artistas de lo más diverso, desde Luz Casal, Peret, El Bicho, Luis Eduardo Aute, el mencionado José el Francés, Diego Carrasco, Tomasito, y discos como *Jazzpaña II*, grabado en Madrid y que cuenta con colaboraciones de Gerardo Núñez, Jorge Pardo, Chano Domínguez, Perico Sambeat y Michael Brecker. Resaltan colaboraciones con músicos de fuera de nuestras fronteras como Ngüyen Lee con el que graba *Bakida* junto a Renaud García Fons a trío, visitando gran cantidad de festivales por todo el mundo; así mismo, en 2006 participa junto a Jackson Browne y David Lindley en una gira por España que queda recogida en el álbum *Love is strange: en vivo con Tino*, y con el que sigue colaborando intermitentemente. También ha participado junto con Benavent y Pardo en conciertos con Chick Corea, Pat Metheny, Gil Goldstein, etc.

En 2016 y dentro del Festival Flamenco Madrid tiene la oportunidad de hacer un recorrido por su discografía, que hasta entonces no se había proyectado en los directos. De esta manera y arropado por algunos de los artistas que han sido clave en su desarrollo musical (Diego Carrasco, Tomasito, Carmen Linares y Caramelo de Cuba, entre otros) presenta *Flamenco lo serás tú*, concierto que termina con retazos de lo que sería su último trabajo *Concert bal*, editado a finales del 2021, una obra en la que añade un guiño latino a su habitual fusión y en la que participan músicos de primer nivel nacional e internacional como Javier Massó "Caramelo de Cuba", Perico Sambeat, Alex Acuña, Karim Ziad, Pino Palladino, Renaud García Fons, Juan Carlos Aracil, Manuel Machado, Jorge Pardo, Carles Benavent, Tomasito, Kelvis Ochoa, Javier Colina...

Melón Jiménez

Guitarrista, músico y compositor, nació el 27 de noviembre de 1986. Afincado entre Madrid y Jerez de la Frontera, comenzó a tocar la guitarra con tan solo 4 años, estimulado por su padre Miguel Jiménez, guitarrista flamenco de Jerez y discípulo del maestro Rafael del Águila. Melón Jiménez nació flamenco y así lo demuestra con su guitarra, que suena original y distinta, caminando entre tradición y vanguardia.

La carrera profesional de Melón Jiménez es prematura. Con tan solo 15 años, de la mano de Niña Pastori entra a formar parte de su banda como guitarrista oficial. Aquí comienzan unos años fundamentales para él, recorriendo grandes escenarios de todo el mundo.

En 2009 acompaña a Enrique Morente en sus últimos conciertos.

En 2011 le toma el relevo al maestro de la guitarra Pepe Habichuela para embarcarse en una gira internacional con la sitarista y ganadora de un Grammy Anoushka Shankar, hija del gran maestro de sitar Ravi Shankar. Con ella recorre los escenarios de los grandes festivales de música de todo el mundo interpretando las piezas de su álbum *Traveller* publicado por la prestigiosa discográfica Deutsche Grammophon. En 2020 colabora con la Orquesta Filarmónica de Tailandia.

Son incontables las colaboraciones de Melón Jiménez con otros artistas, por lo que sería sencillo dejar nombres en el tintero, pero ha colaborado con personajes de reconocido prestigio como Jorge Pardo, Pitingo, Robi Draco Rosa, Mulatu Astatke, Estrella Morente, Armando Manzanero, Ketama, Javier Colina, Tino di Geraldo, Richard Bona, etc.

El sonido de los colores es su primer trabajo discográfico como guitarrista flamenco, con el que homenajea a través de sus piezas a grandes pintores como Miró, Picasso, Dalí o Bonifacio. Un álbum lleno de fuerza y de colores.

En este año 2022 quedó finalista en los Premios Paco de Lucía que se celebraron en Sevilla y se ha editado el disco de Lara Wong *Rosa de los vientos* producido por él.

Lara Wong

Lara Wong nace en 1990 en Vancouver, Canadá, aunque su ascendencia procede de Japón y China.

Desde pequeña la música juega un gran papel en su vida. Empieza a tocar el piano con 5 años y dos años después descubre a su compañera más fiel: la flauta.

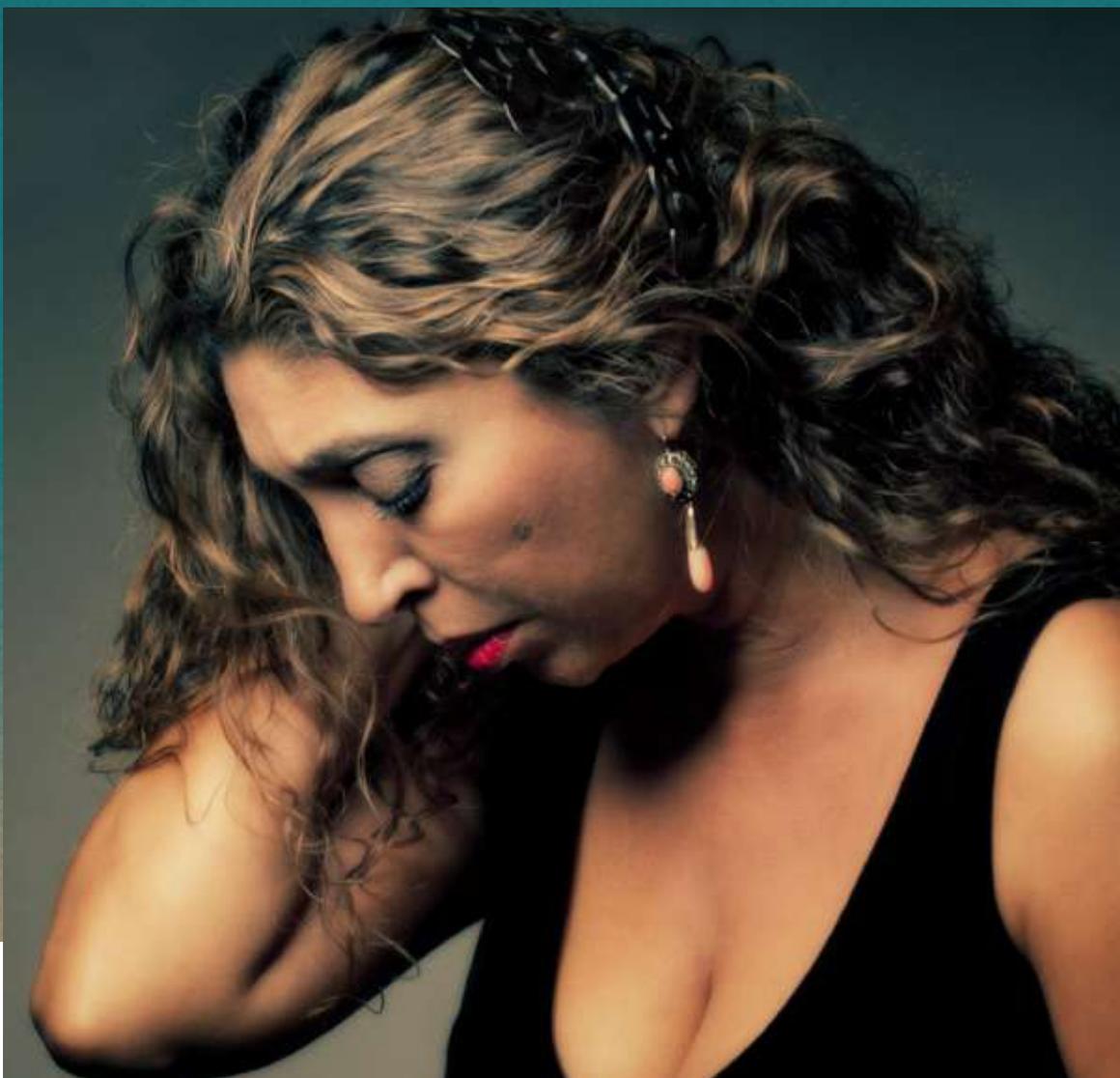
Estudió durante su infancia y adolescencia un amplio abanico de materias relacionadas con la música, obtuvo la licenciatura en interpretación de flauta clásica y jazz en la McGill University de Montreal, donde amplió su conocimiento con maestros como Carolyn Christie y David Gossage. Durante estos años, a través de Granados, se enamoró del flamenco. Esta fuerte atracción la hace viajar a España hace 12 años para empaparse de los secretos del flamenco y sus palos con maestros como El Lebrijano, Esperanza Fernández y Calixto Sánchez.

Con los instrumentos de viento se funde y el resultado de esa unión es un sonido dulce lleno de sensibilidad y del quejío más roto que llega al alma. De ello queda constancia en sus innumerables conciertos a lo largo y ancho de este mundo, en que ha colaborado con reconocidos personajes artísticos como Pepe Rivero, Juan Andrés Maya, Tino Di Geraldo o Javier Colina.

El pasado 2021 Lara Wong ganó el Filón Minero a mejor instrumentista en la 60 edición del prestigioso Festival Internacional del Cante de las Minas, siendo la protagonista de un momento histórico, al ser la primera mujer y extranjera en alzarse con este máximo galardón.

Es compositora, flautista y además es introductora del bansuri (flauta tradicional india) en el lenguaje más profundo del flamenco, siendo capaz de emocionar tanto al público entendido como al profano.

En febrero de este año 2022 ha sacado su primer disco, *Rosa de los vientos*.

© LUIS CASTILLA

Jueves, 20 de octubre — 21:00 h
Teatro de La Abadía — Sala Juan de la Cruz
 Duración: 75 min

Teatro de
La Abadía

Esperanza Fernández

Cantaora de Triana (Sevilla)
 Giraldillo del Cante en la Bienal de Sevilla 2008

Se prohíbe el cante

Estreno en Madrid

Esperanza Fernández, cantaora
Miguel Ángel Cortés, guitarra
Dani Bonilla, palmas y coros
Jorge el Cubano, palmas y coros
Miguel Fernández, palmas y percusión

Sinopsis

Se prohíbe el cante es la suma de la reivindicación a la libertad, al flamenco como esencia de ser y como libertad de expresión, además de la reivindicación de la mujer como artista flamenca. En este espectáculo se cuenta el flamenco tal y como es, auténtico, desgarrador, puro y mestizo a la vez, directo y sin rodeos. Se realiza un recorrido por estilos variados tan auténticos como la soleá, seguiriya, bulerías y estilos rescatados como la petenera mexicana, entre otros. En definitiva, un espectáculo enlazado y completo, y un recorrido amplio que defiende el flamenco como lenguaje, libertad y expresión, la historia y la mujer en el flamenco, contado por la maestra del cante flamenco.

Esperanza Fernández

Esperanza Fernández posee una de las voces más bonitas y flamencas del actual panorama del cante. Lleva el flamenco en sus venas y está dotada de unas privilegiadas condiciones para cantar. De su garganta sale una delicada y preciosa voz que pone al servicio de su talento.

Es una cantaora de amplio registro, sobrada de compás y muy profunda por soleá o seguiriya. Pero, además, se ha convertido en una de las intérpretes más identificadas con *El amor brujo*, obra que ha llegado a grabar con tres orquestas diferentes.

En el año 2001 graba *La vida breve*, de Manuel de Falla, con la Orquesta y Coros del Teatro Lírico de Cagliari, dirigidos por Rafael Frühbeck de Burgos en el Teatro Lírico de Cagliari. La ductilidad y delicadeza de su garganta le han permitido interpretar también distintas piezas de música contemporánea del compositor Mauricio Sotelo, así como *El Café de Chinitas* con el Ballet Nacional de España. Esperanza intervino en la última grabación de Camarón, *Potro de rabia y miel*, y su voz ha enriquecido varios volúmenes colectivos, como *Los gitanos cantan a Lorca*, *Oratorio por Ceferino* y *Así canta nuestra tierra en Navidad*.

Su primer disco en solitario no apareció hasta 2001. En octubre del 2007 se editó su CD *Recuerdos*, cuya producción y dirección musical fueron realizadas por el guitarrista José Antonio Rodríguez. Con este disco consiguió en el año 2008 cuatro premios, uno de El Público y tres en la IX edición de Flamenco Hoy, que concede la crítica especializada, además de haber estado nominado a los Grammy Latinos como Mejor Disco Flamenco. La XV Bienal de Flamenco de Sevilla le concede el Giraldirillo del Cante como mejor exponente de interpretación de las formas flamencas, tanto en su acepción tradicional como en sus nuevos lenguajes. Tiene también en su haber el Premio Clara Campoamor y la medalla de la ciudad de Sevilla.

El año 2009 es de consolidación internacional de Esperanza Fernández. Con el Ballet Nacional de España continúa cosechando grandes éxitos con *En el Café de Chinitas*, obra en la cual se torna indispensable su presencia. Realiza presentaciones con sus espectáculos *Recuerdos*, *Zahorí* y *La voz y la palabra* en Siria, Jordania, Líbano, Marruecos, Italia, Francia... Colabora con el músico de jazz francés Rene García Fonts, grabando algunos temas en su CD *La línea del sur* y participando en algunos conciertos, también con David Peña Dorantes en el espectáculo *Convivencias* en el Festival Etnosur. Participa como invitada especial en el proyecto Melos, que reúne a artistas de varios países, como Samira Kadiri (Marruecos) y Giorgos Xylouris (Grecia), dirigido por Keyvan Chemirani, que se presentó en el Festival de Música Sacra de Fez (Marruecos) y en la ciudad de Le Mans (Francia). Recibe los premios Al-Andalus y el XII Gitano Andalus.

En 2010 realizó presentaciones con el Ballet Nacional de España (*Café de Chinitas*) en Cádiz, Toledo, Tenerife, Festival de La Unión... así como de sus conciertos en otras ciudades españolas y en el extranjero. En marzo y abril participó en la ópera *La vida breve*, de Manuel de Falla, en el Palau das Arts de Valencia y con la Orquesta Sinfónica de Valencia, bajo la dirección de Lorin Maazel, dentro de la temporada oficial del Palau das Arts. Interpretó *El amor brujo* con la Orquesta Filarmónica de Zagreb, con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, con la Orquesta de Extremadura y con la Estatal Rusa. Participó en el Festival Ellas Crean en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y en el Teatro Urania de Budapest, compartiendo escenario con la cantante húngara Palya Bea. Presentó *Raíces del alma* en la XVI Bienal de Flamenco de Sevilla. Actuó en el Teatro Alhambra de París en el Festival au Fil dex Voix, en Toulouse y en Le Mans: en esta ciudad con el proyecto Melos, así como en el Festival Andalucías Atlánticas de Essaouria y en Casablanca (Marruecos), entre otras ciudades.

En 2011 canta *El amor brujo* en Dresde y Potsdam con la Orquesta Staatskapelle de Dresde, dirigida por Josep Pons, y en Washington DC con el PostClassical Ensemble, dirigido por Ángel Gil Ordóñez.

En 2012 actúa en Barcelona con la Orquesta Filarmónica de Moldavia (Liceo), en Madrid con la Orquesta Sinfónica Estatal Ucraniana (Teatro Real) y en Ciudad de México con la Orquesta Sinfónica Nacional de México en el Palacio Bellas Artes de la ciudad mexicana.

En 2013 crea su tercer trabajo discográfico, bajo la dirección de David Peña Dorantes, *Mi voz en tu palabra*, con poemas del Premio Nobel José Saramago. Cosecha numerosos éxitos en su gira por España y Europa. Este mismo año participa en la grabación de la película-documental *Playing Lecuona*, un homenaje al maestro Lecuona, con importantes músicos, de la talla de Omara Portuondo, Ana Belén, Raimundo Amador, Chucho Valdés, Michel Camilo y Gonzalo Rubalcaba.

En 2014 estrena en la XVIII Bienal de Flamenco de Sevilla su último espectáculo, *De lo jondo y verdadero*, dirigido por su actual guitarrista Miguel Ángel Cortés, cosechando uno de los mayores éxitos de dicha bienal.

En 2015, la Fundación Instituto de Cultura Gitana le concede el Premio de Cultura Gitana 8 de Abril. Sus espectáculos *De lo jondo y verdadero* y *Oh vida!* cosechan grandes éxitos mundialmente.

Es actualmente una de las voces principales del cante flamenco, con gran versatilidad a la hora de prestar su voz a estéticas musicales bien distintas. Nombres como Yehudi Menuhin, Rafael Frühbeck de Burgos, Mauricio Sotelo, Edmon Colomer, Rosa Torres Pardo, Ángel Gil Ordóñez, Myriam Makeba, Enrique Morente, Noa, Edward Simmons, Juan de Udaeta, Rafael Riqueni, Kiko Veneno, y José Miguel Évora, y formaciones como el Trío Accanto, Perspectives Ensemble (NYC), Lim (Madrid), la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Barcelona i Nacional de Catalunya, la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquesta Joven de Andalucía y The Wesleyan Ensemble of the Américas, jalonan la carrera de Esperanza Fernández.

© FERNANDO GARCÍA ESTRELLA

Viernes, 21 de octubre — 21:00 h
Teatro de La Abadía — Sala Juan de la Cruz
 Duración: 90 min

Teatro de
 La Abadía

Paco del Pozo

Cantaor de Madrid
 Lámpara Minera en La Unión 1997

Forasteros

Estreno absoluto

Paco del Pozo, cantaor
Jerónimo Maya, guitarra
Yeyé de Cádiz, cantaor invitado
Lela Soto, cantaora invitada
Rafael Peral y Noé Barroso, baile y compás
Mario Zorrilla, actor invitado

Paco del Pozo, dirección
Jerónimo Maya, dirección musical
David Calzado, idea original y textos

Paco del Pozo

Sinopsis

Forasteros es un homenaje a aquellos artistas que llegaron a Madrid para convertirla en la capital del flamenco. Una propuesta del cantaor Paco del Pozo, con la dirección musical de Jerónimo Maya, ambos artistas de la villa y corte, que quieren hacer de este espectáculo un ejercicio de memoria y de justicia.

La ciudad de Madrid está ligada al flamenco desde su momento germinal y así lo confirman los primeros escritos de los que tenemos constancia. Desde mediados del XIX Madrid es para los flamencos una aspiración, un sueño, el sustento de familias enteras y el punto de encuentro de generaciones de cantaores, bailaores y tocaores. Y de aficionados, por supuesto. Madrid es laboratorio de pruebas, pedestal y juez severo que sentencia sobre quién va a trascender en la historia de este arte. En el flamenco, sin Madrid no hay paraíso.

Forasteros quiere celebrar a todos y cada uno de los artistas y las artistas que contribuyeron a hacer de la ciudad plaza grande de la cultura jonda, pero este homenaje quiere poner el foco en un periodo concreto, el de la edad de oro del flamenco en Madrid. Hablamos de los años 60 del siglo pasado, cuando el florecimiento de los tablaos y otros espacios escénicos, reunió en la capital a lo más granado del cante, el toque y el baile. Cádiz, Sevilla, Jerez, Córdoba, Granada, Badajoz... toda la cartografía flamenca estaba representada en Madrid con artistas de personalidades irrepetibles. La convivencia sobre el tablao, en las ventas y las casas en las madrugadas posteriores dejó el terreno marcado para el flamenco que hoy se escucha en todos los rincones del mundo.

Forasteros es un agradecimiento a Madrid desde Madrid. Paco del Pozo (Madrid, 1975), el cantaor madrileño más relevante de los últimos tiempos, presenta esta propuesta escénica cuando se cumplen 25 años de su Lámpara Minera en La Unión. A su lado, en la dirección musical, Jerónimo Maya (Madrid, 1977), uno de los tocaores más profundos y originales de la actualidad y máximo representante de la escuela de guitarra de Caño Roto, una de las grandes aportaciones de Madrid a la historia del flamenco. La cantaora Lela Soto (Madrid, 1992), nieta de Manuel Sordera, ejemplifica a la perfección esta historia. Su abuelo Sordera de Jerez y su padre Vicente Soto hicieron de Madrid su casa y su descendencia creció en estas calles. Yeyé de Cádiz (Cádiz, 1948) conoce esta historia en primera persona y su cante tiene el sabor de aquellas juergas interminables. El actor Mario Zorrilla (Bilbao, 1965), que se enamoró del flamenco en las noches del Candela y del Patas, ayudará a contar esta historia en la que Noé Barroso (Madrid, 1981) y Rafael Peral (Barcelona, 1974), artistas de Madrid, pondrán el baile y el compás.

Maestros como Pepe de la Matrona, Rafael Romero, El Sordera, Manolo Caracol o El Culata; artistas que aportaron un sello propio como La Paquera, Indio Gitano o José Menese; o revolucionarios como Farina o Valderrama, "estarán presentes" en el Teatro de la Abadía, para recordar una de las mayores concentraciones de talento de la historia del flamenco.

Paco del Pozo

La sólida relación de Paco del Pozo, (Francisco del Pozo Carpintero, Madrid, 1975) con la música en general y el flamenco en particular, se sustenta en tres firmes pilares: la inquebrantable honestidad ante este arte, un estudio minucioso y constante, y una íntima y sensible necesidad de expresar sus inquietudes artísticas utilizando el prolífico andamiaje que le ofrece esta disciplina.

Desde niño desarrolla su formación de la mano de importantes guitarristas, obviando caer en los tantas veces impuestos estereotipos y buscando su propio camino. Así, traza un sendero profundamente respetuoso con el flamenco, coherente con el legado que ha recibido, pero con genuina impronta creativa e irrenunciable libertad.

Siendo todavía muy joven, pero ya con una sólida formación tras años de estudio, y con la imprescindible experiencia de enfrentarse a innumerables escenarios (peñas, tablaos, auditorios, teatros, festivales), Paco inicia una carrera complementaria y permanente: la docencia en conservatorios y prestigiosas escuelas.

Su primer trabajo discográfico (que no su primera grabación, pues esta se produce con 11 años y lleva el título de *Paquito quiere cantarte*), es *Vestido de luces*. Más que un alegato a la tauromaquia, es un claro homenaje a la poesía (a la que siempre ha estado muy vinculado), en el que, con la excusa de homenajear a la saga de los Ordoñez, Paco experimenta una inmersión en la poesía culta a través del flamenco, sin, por ello, dejar de seguir estudiando y disfrutando del inmenso repertorio de poesía popular que tanto define a lo flamenco.

Ignorando el canto de sirenas de modas y sin más consideraciones que su impronta personal, publica su último disco, titulado *En este momento*, un impactante y esmerado trabajo en el que el cantaor madrileño se muestra como un cantaor en plena madurez que, tras un exhaustivo proceso de estudio e investigación, recupera algunos cantes olvidados además de ofrecer un sentido homenaje a artistas que por uno u otro motivo le han conmovido.

En resumen, Paco es un cantaor completo, de registro muy poderoso y con una gran entrega en la ejecución que nunca engaña ni toma atajos. La responsabilidad, la seriedad y el uso correcto de una profunda formación son, sin duda, sus señas de identidad

© MAUD SOPHIE ANDRIEUX

Sábado, 22 de octubre — 21:00 h
Teatro de La Abadía — Sala Juan de la Cruz
 Duración: 75 min

Chicuelo

Guitarra en concierto

Caminos

Estreno en Madrid
Juan Gómez 'Chicuelo', guitarra
Karen Lugo, baile
Martín Meléndez, violoncelo
David Gómez, batería

Teatro de
 La Abadía

Sinopsis

Caminos es el nuevo proyecto del guitarrista Juan Gómez “Chicuelo”. Hecho de tangos, alegrías, bulerías y granaínas, y con una formación insólita, abre nuevos caminos sonoros en el flamenco. El toque puro de Chicuelo, la delicada batería de David Gómez y el virtuoso violonchelo de Martín Meléndez envuelven el baile de Karen Lugo que, a su vez, arroja nuevas formas bailando sobre el más mínimo susurro. Sin cante, cajón o palmas, el repertorio de *Caminos* está hecho de historias con ritmos flamencos. Desde una nana a un homenaje a Django Reinhardt, las alegrías se transforman con el violonchelo de Meléndez y las bulerías, con la batería de Gómez. El espectáculo une frescura, fuerza y arte, y lo transmite con la misma naturalidad que la conexión que se produce encima del escenario entre los cuatro artistas.

Juan Gómez “Chicuelo” es uno de los guitarristas más relevantes del panorama actual del flamenco y, al mismo tiempo, uno de los compositores más prolíficos e interesantes de las últimas generaciones.

Como guitarrista ha acompañado a cantaores como Enrique Morente, Miguel Poveda, Duquende, Mayte Martín, Rancapino, Chano Lobato, José Mercé, El Cigala, Potito, y Carmen Linares. También ha trabajado con músicos de jazz como Chano Domínguez, Carles Benavent, Jorge Pardo, Jordi Bonell, Raynald Colom, etc., y ha colaborado con la pianista clásica María João Pires.

Chicuelo

Juan Gómez “Chicuelo” es uno de los guitarristas más relevantes del panorama actual del flamenco y, al mismo tiempo, uno de los compositores más prolíficos e interesantes de las últimas generaciones.

Sus inicios fueron en Cornellà de Llobregat a la edad de 12 años con el guitarrista Casimiro González, hoy en día uno de los lutieres de guitarra flamenca más reconocidos.

Chicuelo ha trabajado en el Tablao de Carmen con Mario Escudero, Angelita Vargas, La Tolea, Eva Yerbabuena, Sara Baras, Adrián Galia, Belén Maya, Antonio “El Pipa” y Joaquín Grilo, entre otros artistas.

Ha sido el guitarrista habitual de, entre otros, Miguel Poveda y Duquende, con los que ha realizado numerosas giras por Europa, Japón y Estados Unidos. Ha acompañado a cantaores como Enrique Morente, Mayte Martín, Rancapino, La Susi, La Marelu, Chano Lobato, José Mercé, El Cigala, Potito o Carmen Linares. También ha trabajado con músicos de jazz como Chano Domínguez, Carles Benavent, Jorge Pardo, Jordi Bonell o Raynald Colom, y ha colaborado con la pianista María João Pires y el violonchelista Yo-Yo Ma.

En 1996 creó y lideró la formación Cambalache, con la que obtuvo un gran reconocimiento. También fue componente del grupo Guitarras Mestizas, con el que grabó dos trabajos discográficos.

Ha dirigido las producciones discográficas *Siento* (Harmonia Mundi, 1997) y *Oscuriá* (Harmonia Mundi, 1998), de Ginesa Ortega; *Suena flamenco* (Harmonia Mundi, 1998) y *Zaguán* (Harmonia Mundi, 2001), de Miguel Poveda; *Linaje*, de Juaneke (Harmonia Mundi, 2002), y *Mi forma de vivir* (K-Industria, 2005), de Duquende.

Ha grabado trabajos con Tomatito, Duquende, Mayte Martín, Ginesa Ortega, Joan Manuel Serrat, La Vargas Blues Band, Antonio Carmona y Jordi Bonell, destacando *Cante y orquesta* (Taller de Músics, 2008) y *Coplas del querer* (Discmedi/Universal, 2009), que firmó junto a Miguel Poveda y Joan Albert Amargós.

En el año 2000 presentó *Cómplices* (Harmonia Mundi), su primer disco como solista y de repertorio propio, con el que realizó directos por todo el país. Este trabajo fue premiado como mejor disco de guitarra solista en los premios de la revista *Flamenco Hoy*.

En 2007 presentó su segundo trabajo discográfico, *Diapasión* (Flamenco Records), también galardonado como mejor disco de guitarra solista en los premios *Flamenco Hoy*, y realizó diversas giras nacionales e internacionales.

Ha compuesto música para las compañías de danza flamenca de los artistas más reconocidos, como Antonio Canales e Israel Galván, para quien compuso la música original de sus obras *La metamorfosis* (2000), *Torero alucinógeno* (2004) y *Lo real/Le réel/The real*, estrenado en 2012 en el Teatro Real de Madrid.

Desde el año 1998 es director musical de la compañía de danza japonesa de Shoji Kojima, destacando las obras presentadas en el Festival de Jerez y la Bienal de Sevilla *La celestina* (2012) y *Fatum (La fuerza del destino)*, de las cuales compuso la música original.

Dirigió la música de la compañía de baile Somorrostro Dansa Flamenca, producida por el Taller de Músics, y donde compuso las obras *Andanzas e Inconnexus XXI*, esta última junto a Enric Palomar y con coreografías de Javier Latorre.

Fue el director musical del musical *Tarantos* (2004), dirigido por Emilio Hernández, y con coreografías de Javier Latorre, el cual recibió el Premio Max a la mejor música.

Compuso la música de la obra *En el tiempo*, de la compañía de danza contemporánea La Baraque, estrenada en la 8è Biennale des Musiques Ibériques (Colomiers, Francia, 2009), y de *De Carmen (Bailando en la arena)*, de Trànsit Dansa/Maria Rovira, estrenada en 2012 en el Festival Grec de Barcelona.

A nivel cinematográfico ha compuesto parte de la música de la última película de Orson Welles, *El Quijote* (1992), y *Blancanieves* de Pablo Berger (2012).

Ha participado y dirigido las producciones *Qawwali flamenco* (2003), junto a Miguel Poveda, Duquende y Faiz Ali Faiz; *La leyenda del tiempo, 30 años después* (2009), junto a Duquende, Rafaela Carrasco y Silvia Pérez Cruz, entre otros; *Pansori meets flamenco* (2012), junto a Soojung Chae y Duquende. En 2013 presentó una nueva producción de *Qawwali Flamenco* en la basílica de Saint-Denis de París, junto a Carmen Linares y los cantaores David Lagos y Tomás de Perrate.

Fue requerido como compositor y guitarrista en las producciones *Cante y orquesta* (2004), con Miguel Poveda, Joan Albert Amargós, Israel Galván y la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya; *Desglaç* (2005), de Miguel Poveda; *Els treballs i els dies* (2007), de Maria del Mar Bonet y Miguel Poveda, y *Coplas del querer*, de Miguel Poveda.

Ha compartido dirección musical y escena con CMS Trio – Javier Colina, Marc Miralta y Perico Sambeat, presentado el año 2011 en el Mercat de Música Viva de Vic.

La bulería *No te puedo encontrar*, tema central de la película *Blancanieves*, ganó el Premio Goya 2013 a la mejor canción original. El tema es una creación de Chicuelo con letra del director del filme, Pablo Berger.

En 2014 puso en marcha el proyecto *Rumba y cosas* con Marinah (excantante de Ojos de Brujo) y con los músicos Carlos Sarduy, Javi Martín e Israel Suárez “El Piraña”, que se estrenó en el Festival Connexions. Se publicó en disco bajo el nombre de *Sintonías*.

En 2015 grabó y compuso parte de los temas del último trabajo de Miguel Poveda *Sonetos y poemas para la libertad*.

En 2016 Chicuelo estrenó su nuevo proyecto con Marco Mezquida y Paco de Mode en colaboración con la Fira Mediterrània de Manresa. Posteriormente, esta nueva propuesta se materializó en el disco *Conexión*, con el que tuvieron un reconocimiento a nivel mundial. Desde 2017 es el guitarrista y director musical de los espectáculos *Gran gala flamenca* y *Ópera y flamenco en Barcelona*.

En 2019 presentó su tercer disco en solitario, *Uña y carne*, una producción de Accords Croisés, editado por Discmedi y Taller de Músics en España y por Accords Croisés en el resto del mundo. El álbum está formado por una recopilación de ocho temas: bulerías, tangos, guajiras, rumbas, sevillanas, tanguillos y rondeñas que lo reafirman como uno de los guitarristas más destacados de la escena flamenca y, también, como un compositor excelso. En este proyecto, Chicuelo es el compositor de todos los temas y cuenta con la participación de reconocidos músicos de la escena flamenca y jazzística, como el trompetista Carlos Sarduy, el violinista Carlos Caro, los bajistas Carles Benavent y Javier Martín, el armonicista Antonio Serrano, el percusionista Paquito González, las cantaoras La Tana y La Chicuela y los cantaores Makarines.

También en 2019 publicó un nuevo trabajo con Marco Mezquida, *No hay dos sin tres*, que contiene ocho composiciones propias. Es una constatación de la vigencia y la riqueza de un proyecto conjunto que sorprendió por su autenticidad y elegancia cuando irrumpió en *Conexión*. El título del álbum es un homenaje a Paco de Mode y también una manera de subrayar la buena y profunda conexión musical y personal entre los dos músicos. En febrero de 2020, este trabajo recibió el Premio Ciudad de Barcelona en la categoría de música.

En 2020 compuso la música original del espectáculo *Lorca x Bach*, producido por Shoji Kojima, con coreografía de Javier Latorre y dirección escénica de Paco López, que se estrenó en el Festival de Jerez.

Actualmente, se encuentra inmerso en el proyecto *Caminos*, acompañado por tres destacados artistas de diferentes géneros: Karen Lugo al baile, Martín Meléndez al cello y David Gómez a la batería. El estreno oficial tuvo lugar en el Teatro Coliseum de Barcelona, en el marco del Mas y Mas Festival, con éxito unánime de público y crítica.

© ANYA BARTELS-SUERMONDT

Domingo, 23 de octubre — 20:30 h
Teatro de La Abadía — Sala Juan de la Cruz
 Duración: 75 min

Teatro de
 La Abadía

Josemi Carmona

Acordes de Madrid

Estreno absoluto

Josemi Carmona, guitarra en concierto
Rafita de Madrid, voz
Yarel Hernández, bajo
Bandolero, percusión

Sinopsis

Concierto de guitarra flamenca de Josemi Carmona, el primero de la familia de Los Habichuelas nacido en Madrid.

En este espectáculo recorre sus orígenes, siempre con su forma especial de sentir la música y con sus personales acordes, también nacidos en Madrid.

Su toque se ha convertido en referencia de la nueva guitarra flamenca. Es una guitarra rica en armonía, que bebe acordes de otras músicas sin perder la profundidad del sonido flamenco de la casa Habichuela.

Josemi Carmona

Josemi Carmona (Madrid, 1971) es una de las figuras fundamentales de la historia reciente de la música española, el flamenco y la guitarra. Hijo del maestro Pepe Habichuela, Josemi es el heredero de un legado -iniciado por su abuelo Habichuela el Viejo- de cuatro generaciones de artistas de Granada. Empieza a tocar la guitarra con tres años y muy pronto comienza una carrera caracterizada por la sensualidad de sus melodías, la fusión con el jazz, la salsa, la bossa nova, el rai e incluso con la música mandinga.

Con 14 años se une a Ketama, uno de los grupos más influyentes y revolucionarios de la música española, creadores del sonido llamado nuevo flamenco. A los 15 años participó en la gira estadounidense del espectáculo *Flamenco puro*, donde acompañó a las máximas figuras del flamenco como Farruco, Chocolate, Adela de Chaquetas y el Güito, entre otras.

Junto a Ketama, Josemi recorre los escenarios de todo el mundo. Vendieron más de un millón de copias de sus 14 álbumes. Simultáneamente colabora con grandes artistas de prestigio internacional como Paco de Lucía, Alejandro Sanz y Jorge Pardo. Además, fue productor de Niña Pastori y del grupo La Barbería del Sur .

Tras veinte años con Ketama, inicia su carrera en solitario y, junto a su padre, propone una música rica, capaz de fusionar el flamenco tradicional con un bajo eléctrico y un teclado. Colabora con grandes artistas como Dave Holland, Nittin Sawhney, Bugge Wesseltoft o Jorge Drexler. Así, graba *Sumando* (2006) -junto a Carles Benavent - y *Hands*, con Pepe Habichuela y Dave Holland. Con su primer disco solista, *Las pequeñas cosas*, fue nominado a los Grammy Latinos de 2011 como Mejor Álbum Flamenco.

En 2016 empieza un proyecto de flamenco jazz con el contrabajista Javier Colina, del que resultan dos discos: *De cerca* (Universal Music Spain 2016) y *De cerca en directo desde el café Berlín* (2017), en el que participan invitados de lujo como Santiago Auserón, Pedro Guerra y Antonio Serrano.

En 2019 protagoniza la vuelta a los escenarios de Ketama con la gira *No estamos lokos*, que durante un año combina con sus proyectos de flamenco y jazz.

En 2020, tras múltiples encuentros a lo largo de los años, decide junto a Javier Colina y Antonio Serrano abrazar un proyecto musical juntos, al que añaden al batería Borja Barrueta.

Actualmente, trabaja en la tercera entrega de *De cerca*, junto a Javier Colina y Bandolero. Este proyecto que se inició en 2016 y giró nacional e internacionalmente hasta 2019 es considerado uno de los más sofisticados y representativos del género flamenco-jazz.

Octubre

Domingo: 17:30h

© VÍCTOR LOZANO

Domingo, 30 de octubre – 17:30 h
Sala Cuarta Pared
 Duración: 60 min

Sara Nieto

Olor a tiempo

Sara Nieto, idea original, actriz y bailaora
José Hernández, guitarrista y compositor musical
Pablo Oliva, cantaor
Elba Puerta, violín

Elena Navarro y José Rodríguez (Jabao),
 texto y dramaturgia
José Rodríguez (Jabao), dirección
Sara Nieto, dirección coreográfica
José Hernández, composición musical
Elena Navarro, ayudante de dirección
Blanca Paloma y Wafir S. Gibril, música extradiegética
Kike Mañas, diseño de iluminación
Oscar Fernández, escenografía
Víctor Lozano, diseño audiovisual
Belén de la Quintana, diseño de vestuario
David Darifé, diseño de dibujos
 Una producción de **Sara Nieto**

Sinopsis

Olor a tiempo es un espectáculo para todos los públicos donde se integran flamenco y teatro de forma armoniosa, y en el que los ideales universales y los elementos simbólicos de *El principito* están presentes en toda la obra, invitando a una profunda reflexión sobre la condición humana. Una *contaora* (bailaora/actriz), partiendo de una vieja foto, nos cuenta la historia del encuentro de su madre con Antoine de Saint-Exupery. En este acto de poética imaginación, la *contaora* baila los distintos personajes de *El principito* en forma de guajira, martinete etc, llevándonos de la mano en un viaje emocional, donde la infancia, el destierro y la tristeza se entremezclan con la ilusión, la esperanza y la vida.

Sara Nieto

Sara, más conocida en el mundo flamenco como Sarini, termina el Conservatorio de Danza Española en 1998 y es Licenciada en INEF por la Universidad Complutense de Madrid. Continúa su formación en Amor de Dios y la Fundación Casa Patas – donde es becada en percusión y baile – y actualmente es maestra de Baile Flamenco en dicha institución. Paralelamente, recibe cursos monográficos con Pedro Azorín, Julia Estévez y Aida Gómez, entre otros. Mientras, Sara compagina los escenarios de los teatros y tablaos nacionales e internacionales. Le apasiona sumergirse en nuevos campos como el teatro, el circo, la danza butoh y la danza contemporánea, a raíz de lo cual entra a formar parte de la prestigiosa compañía de teatro L'Om-Imprebis como actriz-bailaora en la obra *Decamerón negro*, estrenada en Teatros del Canal y girada por España, Burkina Faso y Perú. También ha participado en *Moon*, premiada como mejor obra familiar en 2018. Además, destaca su trabajo con Javier Latorre en *El Quijote, el compás de un sueño*.

Con su propia compañía crea *Cuentos flamencos, El pájaro del alma, Mujeres desobedientes, Flamenco de candil y Mi viaje en una maleta*, siendo esta última seleccionada para su representación por la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, alcanzando grandes éxitos.

A cargo de la Fundación Casa Patas, Sara representa *Devenires, Flamenklóricos y A tierra*, que giran por Argelia y Ghana.

En 2019, participa como bailaora especial invitada en la final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos. En 2020, junto con el colectivo Folkcorp_Lab queda finalista con la performance *No hay que hacer nada para que te quieran* en el Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid. Además coreografía y baila en la obra de teatro *La casa de Bernarda Alba*, dirigida por Paco Sáenz.

José Hernández

José Hernández, guitarrista versátil y artesano del flamenco, ha trabajado con grandes figuras del baile como Tomás de Madrid, El Camborio, Blanca del Rey, Belén Lopez y Jesús Carmona, entre otras; ha acompañado al cante a grandes maestros como Ramón el Portugués, Guadiana, La Susi y David Palomar. Es compositor musical para compañías flamencas como la de Antonio Canales y José Greco. Como guitarrista solista ha sacado varios discos, como *Como los ángeles* y *Sólo o con arte*, colaborando con artistas de la talla de Angie Bao, Rafita de Madrid y Naike Ponce, entre otros.

Programa

Inicio

El espectáculo comienza sorprendiendo con una caña bailada al ritmo de una máquina de escribir. Tras una breve introducción, la bailaora-actriz prepara al espectador para viajar al pasado de su madre, quien tuvo que abandonar su país por una guerra, pero que desafortunadamente ya no puede recordar nada. Por eso, ella cuenta la historia que creó para su madre y así, a través de una mariana, nos traslada al Toulouse (Francia) de 1937.

Desarrollo

Lo que nos cuenta sucede en el Toulouse que acogió a miles de emigrantes españoles, una ciudad muy frecuentada en esa época por Antoine de Saint-Exupéry. Por eso hace que, en su historia, el azar propicie el encuentro entre su madre y el escritor, quien cautivado por aquella niña, le cuenta algo que aún no había contado a nadie, un cuento capaz de ayudar a sobrellevar el exilio a una niña. Así la desbordante imaginación de la bailaora-actriz nos representa a través de bailes algunos de los personajes de *El principito*.

La Rosa: Guajira.

El Borracho: Martinete.

El Avaricioso: Bulerías.

El Vanidoso: Abandolaos / Farruca.

Final

La bailaora-actriz termina con una mezcla orgánica de sentimientos mientras baila una caña, que se funde con el sonido de un acordeón, que acompaña a una voz que canta en francés uno de los pensamientos de *El principito*.

Octubre

Viernes y sábado: 20:00h

Comunidad
de Madrid

CENTRO CULTURAL
**PILAR
MIRÓ**

© VIUN DESIGN

Viernes, 21 de octubre — 20:00 h
Centro Cultural Pilar Miró
 Duración: 80 min

Eva Durán & Ole Swing

Cantaora de Málaga

Encuentro en Madrid

Eva Durán, cantaora
Niño de Manuela, guitarra flamenca
Fernando Bellver y Paco Rivas, guitarras
Roberto Jabonero, violín
JoseMi Garzón, contrabajo

Eva Durán & Ole Swing

Sinopsis

Como el río busca la mar. La unión de manantiales musicales es renacer en el encuentro. "...Cuenta la leyenda que la Niña de los Peines y Django Reinhardt se encontraron en el Madrid flamenco. Nos hemos aventurado a imaginar lo que pasó aquella noche cuando dos grandes de la música hicieron arte con solo mirarse a los ojos".

Flamenco y jazz son músicas étnicas asentadas en sus principios en regiones del sur. El flamenco y el *swing* gitano *manouche* se unen en Suma Flamenca. Este encuentro da lugar a una nueva forma de entender la riqueza de ambos estilos.

En la primera parte actuará la gran cantaora malagueña Eva Durán con la guitarra de Niño Manuela y en la segunda, el grupo Ole Swing, cerrando el encuentro todos los artistas en escena.

Eva Durán

Nace en Estepona (Málaga). Autodidacta y creativa, demostró desde muy niña una gran afición por el flamenco. Su primera actuación ante el público tuvo lugar a la edad de 7 años, bailando en festivales benéficos sin haber tenido anteriormente formación académica. Más tarde comienza a tomar clases de danza española, a la vez que cantaba en peñas flamencas y colaboraba en actuaciones dentro de un grupo de rock-flamenco.

Su llegada a Madrid fue en 1984 y pudo conocer a numerosas figuras del flamenco con quien posteriormente compartió escenario: Antonio Canales, Juana Amaya, Carmelilla Montoya, Joaquín Grilo, Rafael Amargo, Sara Baras o Joaquín Cortés, con quienes ha recorrido escenarios de todo el mundo. También ha colaborado con grandes guitarristas, como Manolo Sanlúcar, Vicente Amigo, "Serranito" o Gerardo Núñez, y cantaores como Duquende, Remedios Amaya o Niña Pastori... Hizo sus primeras giras con distintas compañías, como *Cumbre flamenca*, con la que recorrió Inglaterra, Estados Unidos, Puerto Rico y Japón.

Ha formado parte del espectáculo *Cibayí* en la compañía de Joaquín Cortés. También ha actuado junto a Manolo Sanlúcar en la obra *Tauromagia*, y junto a Vicente Amigo.

Además, es una cantaora abierta a la fusión del flamenco con otros estilos musicales, como el jazz o la ópera, como demostró en *De amore* en la Bienal de Munich, dirigida por Mauricio Sotelo, y en la que compartió escenario con Marina Heredia.

Ha colaborado en discos de artistas como Alejandro Sanz, José Mercé, Pepe de Lucía, *Amalgama*, Jorge Pardo, Carlos Piñana o Tito Alcedo entre otros; o en la producción del disco *Chanson flamenca*.

Cantaora llena de rajo, jondura y pellizco gitano, su inusitada receptividad a la fusión flamenco-jazzística le ha permitido brillar con luz propia, dejando su sello en algunos de los mejores trabajos del jazz español actual, junto a primerísimas figuras como Jorge Pardo, Carlos Benavent, Juan Manuel Cañizares, Chano Domínguez, Guillermo McGill, Andrés Olaegui y Ole Swing, con quienes repite colaboración en *Sueño gitano*, convirtiéndose *de facto* en el quinto miembro del grupo.

Ole Swing. Gipsy-jazz & copla

Ole Swing es uno de los proyectos más originales, apasionantes y personales de la música popular española en los últimos años. En él, el gipsy-jazz de origen francés y la copla – nuestra copla- se dan la mano para crear un nuevo estilo musical. Así, todas esas melodías que forman parte de nuestra memoria popular colectiva (coplas, pasodobles...) son reinterpretadas a ritmo del trepidante swing de los años 30.

Los músicos de esta banda han actuado junto a grandes del panorama nacional como Sara Baras, Tomatito, Jorge Pardo, Diego El Cigala, Joaquín Cortés, Pasión Vega, Jerry González y Tito Alcedo, entre muchos otros.

Paco Rivas, guitarra

Nacido en Almería, es un guitarrista y productor dotado de una versatilidad, creatividad y sonido inconfundible. Ha grabado y/o tocado con artistas punteros de los más diversos estilos, como Jorge Pardo, Antonio Serrano, Jerry González, Antonio Orozco, Javier Gurruchaga, Antonio Carmona o Pasión Vega. Dos trabajos en solitario, *Grooves* (Youkali Music, 2005) y *Bautizao con manzanilla* (Youkali Music, 2009) abren el camino a una nueva etapa creativa con Ole Swing.

Fernando Bellver, guitarra

Madriileño, es amante de la fusión flamenca y gran aficionado y conocedor del gypsy jazz. Creador de varias formaciones de flamenco jazz, fue también impulsor e intérprete principal, junto a Tito Alcedo, del proyecto *Homenaje a Django Reinhardt*, con el que recorrió numerosos festivales y escenarios.

Guitarrista de profundo espíritu jazzístico y gusto exquisito, ha formado parte de la Orquesta Nacional de Jazz de España en su formación Sexteto de Solistas.

Ha compartido tablas o colaborado con primeras figuras como Antonio Carmona, Ray Heredia, J. A. Galicia, José Quevedo “Bolita”, Tito Duarte o Antonio Serrano, entre otros muchos.

Roberto Jabonero, violín

Violinista, compositor y pedagogo, se gradúa como profesor superior de Violín en España y se especializa en jazz y músicas étnicas en EEUU, Reino Unido y Argentina, estudiando en el Berklee College of Music, entre otros.

Ha participado en múltiples giras y producciones discográficas como solista y arreglista, con artistas como Pasión Vega, Celtas Cortos, Miguel Ríos, Mónica Naranjo, Antonio Canales, Rojas y Rodríguez, Mago de Oz y un largo etcétera, con los que ha actuado por toda la geografía española, Europa, Norteamérica, Asia y Latinoamérica.

Josemi Garzón, contrabajo

Es un investigador nato –durante más de veinte años desarrolla e investiga la inclusión del contrabajo en el flamenco, dotándolo de un estilo totalmente personal- y un solicitado músico de sesión para grandes artistas del jazz, el flamenco, el pop y la world music, como La Barbería del Sur, Antonio Canales, Carmen Linares, Joaquín Cortés, Estrella Morente, Donna Hightower, Pitingo, Diego “El Cigala”, Enrique Morente, Pasión Vega, Montse Cortés, Amir John Haddad, Joaquín Ruiz e Ismael Serrano. Ha mostrado su trabajo por los cinco continentes y dejado su marca en alguno de los discos más importantes de la música popular española de las últimas décadas.

© PACO SÁNCHEZ

Sábado, 22 de octubre — 20:00 h
Centro Cultural Pilar Miró
 Duración: 75 min

CENTRO CULTURAL
PILAR
MIRÓ

David Carpio

Cantaor de Jerez

Jerez por bandera

Estreno absoluto

David Carpio, cantaor
 Manuel Valencia, guitarra flamenca
 Lúa de Cantarote y Javier Peña, compás

David Carpio, dirección artística
 Sergio García Producciones, producción

Sinopsis

Sin más deseo que mostrarse como es, David Carpio es un cantaor curtido en mil batallas, que tras años mostrando inquietudes dispares en el desarrollo de su carrera, aprovecha esta ocasión para parar y hacer balance de su propia vida artística. Y lo hace junto a los que siempre han estado cerca en cualquiera de sus facetas en el flamenco. Si bien es cierto que a David se le ha podido ver en este certamen internacional en sus distintos perfiles, presentando trabajo discográfico, participando en diferentes compañías de baile, incluso a la vera de Moraño en aquella histórica tarde en Villavicencio, ahora concentra su discurso en la libertad de manifestar quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Es sin duda una ocasión más que favorable para comprobar la pura y limpia esencia de un cantaor que se muestra en plena madurez encima de los escenarios, tras descubrir los distintos caminos que aporta el arte jondo. No se verá sometido a un repertorio discográfico, tampoco en esta ocasión estará bajo el guión de una obra dancística... Es el momento de contar lo que la experiencia, el aprendizaje y la emoción congénita son capaces de construir a través de su voz.

David Carpio

El arte resuelve enigmas que a la razón se le resisten. Ante su llamada se diluye la indolencia y el artista emprende una búsqueda que persigue la verdad que calma su espíritu. Al menos por un tiempo, pues las metas resultan ser efímeras residencias. Ocurre así que un cantaor de Jerez, de estirpe indudable, heredero de una sólida tradición llena de atavismos, se busca más allá del rico legado, como es el caso. Ha bregado en mil batallas y servido con sus armas a proyectos artísticos que le han demandado, exigido y conformado de manera especial. Ha tocado todos los estilos, por exigencia del guion, con extraña pulcritud, pero sin perder el eco que lo define y remite a su origen.

David Carpio sintió la llamada del cante desde muy pequeño, acercándose a algunos maestros del baile (Cristóbal "El Jerezano", Chiqui de Jerez o Carmen Mota), que contribuyeron, en sus inicios, en su desarrollo cantaor, antes de iniciar su primera experiencia en este ámbito, algo que llevó a cabo con la Compañía de Antonio El Pipa. Ha participado en numerosos festivales de enorme importancia, como el citado Festival de Jerez, La Reunión de Cante de la Puebla de Cazalla, El Festival de La Unión, El Festival de la Serrana, el de Casabermeja, El Arranque Roteño, la Fiesta de la Bulería, el Festival Gran Reserva o Los Viernes Flamencos de Jerez.

David cuenta con dos discos en el mercado, *Mi verdad*, editado en 2014 por Karonte, y *Con la voz en la tierra*, una autoproducción. El primero contiene una grabación en directo durante su actuación en el Palacio de Villavicencio de Jerez, dentro del marco del Festival de Jerez de 2013. El segundo, también presentado en la muestra jerezana, es un disco de estudio, con la producción musical del guitarrista Santiago Lara. Además, en 2008 participó en el disco colectivo *La nueva frontera del cante de Jerez*, producido por BBK y Bujío Producciones, junto a una larga lista de jóvenes cantaores de Jerez.

En 2012, coincidiendo con la celebración del XVII Festival de Jerez, recibió el Premio al Mejor Cante de Acompañamiento al Baile. Ha formado parte del elenco de compañías de primeras figuras como los premios nacionales de danza Manuel Liñán e Isabel Bayón, y de otros bailaores de reconocido prestigio como Mercedes Ruiz o el Ballet Flamenco de Andalucía, en el que trabajó bajo la dirección de Cristina Hoyos durante varios años.

En 2015 presentó en el Festival de Jerez su primera propuesta artística en solitario, el espectáculo *Solos*, en compañía de Manuel Valencia y Manuel Liñán. David Carpio es pues un cantaor completo, y que contiene un sentido de la profesionalidad y la seriedad difícilmente superable.

Su cante rancio, forjado en La Plazuela y transmitido oralmente de generación en generación, le hace ser un artista diferente y con un eco de voz ancestral. Se puede afirmar que allá donde David Carpio canta, en su garganta suena Jerez y su barrio de San Miguel.

Octubre

Viernes y sábado: 20:00h

Noviembre

Viernes y sábado: 20:00h

© ANTONIO NOVILLO

Viernes, 28 de octubre — 20:00 h
Centro Cultural Paco Rabal
 Duración: 75 min

Capullo de Jerez

Cantaor

Mi música

Estreno en Madrid

Ramón Trujillo, guitarra flamenca
 Jesús Flores y José Rubichi, compás
 El Tripa, percusión

Capullo de Jerez

El eco de Miguel Flores, “El Capullo de Jerez”, encierra los secretos del flamenco más rancio. Es un artista a la vieja usanza, formado desde niño en la escuela de la vida y cantaor las veinticuatro horas del día. Un intérprete absolutamente personal, a quien se puede identificar, sin la más mínima duda, casi antes de que empiece a templarse. Posee el genuino soniquete de su tierra, pero aborda los cantes de una forma que le diferencia con claridad de todos sus paisanos. Como los grandes creadores, ha acuñado un sello propio. En el panorama flamenco de comienzos del siglo XXI, cada vez más monocorde, El Capullo resulta un personaje felizmente incatalogable.

Nació el 3 de abril de 1954 en la calle de Cantarería, en pleno corazón del barrio de Santiago, dentro de un patio de vecinos donde no pasaba una sola noche sin que se improvisara una fiesta colectiva. Allí se fraguaron sus primeros recuerdos musicales, al lado de grandes como Terremoto, Tío Borríco o la Paquera. Asegura que sus letras y sus músicas salen de la vida.

Está completamente de acuerdo con El Sordera, venerable patriarca del cante jerezano, quien asegura que “para saber de esto, hay que trasnochar”. Jerezano por los cuatro costados, se siente orgulloso de haber heredado en la sangre el particular ritmo que se imprime a la bulería en su tierra.

Pocos flamencos están tan pasados de compás como El Capullo y tienen esa capacidad natural de cuadrar siempre a la perfección los tercios. Y a la hora de bailar, tampoco hay que perderlo de vista. “Nuestro cante es distinto al de cualquier otro sitio”, afirma. “Y con el baile pasa igual, aquí no sólo zapateamos, movemos las manos, el cuerpo...”.

Después de casi tres décadas de rodaje profesional, adquiriendo poso en cientos de fiestas, se encuentra en el mejor momento de su carrera. Sabe que ha llegado el momento de dar su gran salto profesional y está más centrado que nunca.

El mundo discográfico del flamenco se encuentra cada vez más dirigido por el diseño comercial, y este trabajo de El Capullo -que llevaba mucho tiempo sin encerrarse en un estudio- supone un sólido y refrescante aliento para el cante de raíz. Ha grabado lo que él quería y el resultado constituye una elocuente muestra del enorme talento que posee y de su extraordinaria dimensión artística. Los cantes de ritmo -su gran especialidad- son mayoría. Todos ellos, hasta los más pegadizos, poseen la solera del mejor flamenco. Estudiando discos en casa no se aprende a cantar así.

Alfredo Grimaldos

© JORGE CUETO

Sábado, 29 de octubre — 20:00 h
Centro Cultural Paco Rabal
 Duración: 90 min

Aurora Vargas & María Mezcle

Aires de Sanlúcar

Estreno absoluto

Aurora Vargas, cantaora
María Mezcle, cantaora
Joni Jiménez, guitarra flamenca
Los Mellis, compás

Sinopsis

Sanlúcar, novia del campo y del mar, amiga y amante del flamenco... Tierra viva del arte, de donde manan voces únicas como las de dos artistas inigualables: Vargas y Mezcle.

Aurora Vargas, figura del cante puro, llena de gitanería y hondura. María Mezcle, cantaora de bandera, joven compositora y con una carrera consolidada que brilla en su voz flamenca, tan visceral como dulce.

Dos cantaoras que nos traen el sello de una tierra torera y marinera, una maestra y una futura que dialogan con el cante transmitiéndonos su verdad y los aires a compás de Sanlúcar de Barrameda.

Aurora Vargas

Nacida en el barrio de la Macarena y con raíces familiares en Cádiz y Sevilla, debuta cantando por tangos y bulerías en los tablaos «Los Canasteros» (Madrid) y «Los Gallos» (Sevilla). Su primer acontecimiento de repercusión nacional dentro del mundo del cante flamenco fue en la IV Quincena de Arte Flamenco, celebrada en Sevilla en 1986 en el Teatro Lope de Vega, siendo nominada como artista revelación.

Actúa por primera vez en la «Bienal de Arte Flamenco» en su IV edición, compartiendo cartel con artistas de renombre como Bernarda de Utrera o José Mercé, entre otros. A partir de este momento, comienza su andadura dentro del circuito de Festivales Flamencos de Andalucía y un largo recorrido por todo el ámbito nacional e internacional. Ha participado junto a Plácido Domingo en una película sobre la ópera *Carmen* bajo la dirección de Rossi. Durante varios meses forma parte de la compañía de Antonio Gades cuando representaba en París esta misma obra en el escenario de los Campos Elíseos.

Su intervención en la película *Flamenco* de Carlos Saura refleja a la perfección su personalidad única. Su discografía incluye unas bulerías en el histórico disco de extractos de la banda sonora de la serie televisiva *El Ángel*, dirigido para RTVE por Ricardo Pachón y dos grabaciones para el sello Pasarela, bajo la dirección de Daniel Navarro *Niño de Pura*, *Acero Frío* (1997) y *Orso Romí* (2001), las cuales han cosechado importantes éxitos.

Con luz propia caldea Aurora los escenarios que la acogen. El bronce de su piel, azabache de su pelo y coral de sus labios conjuran una alquimia potente, capaz de embrujar al más duro de los corazones. Voz fundida en las fraguas trianeras, oro puro teñido de metales sonoros desgarradores, la reina del cante gitano encarna el esplendor del quejío profundo y la belleza incandescente de la fiesta.

Aurora Vargas arrebató al público con su tensión festera, el buen metal de su voz, la entrega emocional y los incomparables desplantes de su baile.

María Mezcle

María Ángeles Rodríguez Cuevas, nacida en Sanlúcar de Barrameda, es bisnieta del Mezcle (Juan Ortega Gómez, cantaor de Sanlúcar.) y descendiente de María Vargas.

Su aprendizaje flamenco se inició principalmente en Jerez, así como también se ha influenciado de tierras como San Fernando, Cádiz y Sevilla. Con 11 años ya se alzó con el primer premio del Concurso de Cante Noches de Bajo Guía de Sanlúcar.

Empezó a recorrer las peñas flamencas de su provincia dando recitales y poco a poco empezó a ganar los concursos de cante a los que se presentaba por toda Andalucía, consiguiendo galardones de las especialidades de cantes como la liviana, la petenera, la serrana, el mirabrás, los cantes de trilla, las saetas... Hasta llegar a obtener el Premio por Alegrías en la modalidad de Cantes Bajo Andaluces en el Festival del Cante de Las Minas de La Unión, en 2013.

En 2010 se publica su primer trabajo discográfico, *María Mezcle*, de la mano de Gerardo Núñez como productor. A partir de la publicación de su primer disco la hemos visto cantar en marcos como la Bienal de Sevilla, Flamenco viene del Sur en el Teatro Central de Sevilla, Flamencos en Ruta de AIE en Madrid, el Festival de Jerez, el Festival de Zamora, Las Noches Brujas del Corral de La Morería, el Festival Flamenco de Segovia, el Festival de Fez de Marruecos, Suma Flamenca de Madrid, etcétera, y ha compartido escenario con artistas como Diego del Morao, Miguel Poveda, José Mercé, Juana la del Revuelo, Antonio el Pipa, Pansequito, Esperanza Fernández y Juan Gabriel, entre otros.

A partir de 2012, presentó su propio espectáculo, *Zambomba flamenca*, en los madrileños Teatro Calderón y Teatro La Latina. Ha cantado con la Orquesta Nacional de Madrid en el Teatro de la Zarzuela interpretando *La cantaora de La verbena de la Paloma*.

Fue cantaora invitada de Farruquito en su obra *Pinacendá*, y en el espectáculo *Tr3s Flamenco* de los hermanos Farrucos. Fue invitada por el Ballet Nacional de España en la obra *Sorolla* y ha actuado en el Adrienne Arsht Center de Miami USA, el Teatro Español de Madrid, el Teatro Villamarta de Jerez, el de la Maestranza de Sevilla, el Gran Liceu de Barcelona, el Gran Teatro de La Habana, y en Japón, Alemania, Rusia, Ucrania, Francia, Canadá, Perú, México, etc

En 2016 se publica su segundo disco, *Desnuda*, compuesto por José Miguel Evora, con las guitarras de Diego del Morao, Jesús Guerrero y Carlos de Jacoba.

Es diplomada en Magisterio en la especialidad de Educación Musical, impartiendo cursos a nivel nacional e internacional sobre el análisis del cante y el conocimiento de la técnica vocal y tiene en su haber la Insignia de Oro de su ciudad en reconocimiento a su trayectoria artística.

© INMA RODRÍGUEZ

Viernes, 4 de noviembre — 20:00 h
Centro Cultural Paco Rabal
 Duración: 75 min

Pedro El Granaíno

Cantaor
 Giraldillo del Cante en la Bienal de Sevilla 2020

Encuentro en Vallecas

Estreno absoluto

Antonio Patrocinio, guitarrista
 Luis Dorado y Miguel Heredia, compás

Pedro El Granaíno

Pedro Heredia Reyes nace en Granada en 1973. De familia gitana, con 18 años se traslada a vivir a Sevilla. Desde 2007 comienza a cosechar críticas importantes dentro del flamenco tras pasar por la compañía de los Farrucos, donde dio a conocer su garganta. Es en el Festival de Jerez de 2012, donde debuta como cantaor en solitario, y que le lleva a la Bienal de Sevilla ese mismo año repitiendo aforo lleno y elogios de la crítica. Colabora con guitarristas de la talla de Vicente Amigo y Tomatito, entre otros, y con cantaores como Enrique Morente y Alejandro Sanz. Dirigido por Carlos Saura en su película *Flamenco, flamenco*, ha llevado su cante por cuatro continentes. Premiado en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba con el segundo premio en el 2013, se convierte en una de las voces más solicitadas en los principales festivales del país.

En la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2016 se consagra como artista y como máxima figura del cante gitano de la nueva generación del flamenco. Es galardonado en 2017 con el premio especial del público de Flamenco Radio y colabora en la gala de entrega de premios emitida por Canal Sur Televisión, dando a conocer su personalísima interpretación de los tientos de *La leyenda del tiempo*, de Federico García Lorca.

Siendo 2017 el año del 25 aniversario del fallecimiento de su principal referente, Camarón de la Isla, la dirección de festivales tan importantes como La noche blanca de Córdoba y Flamenco on fire de Pamplona deciden que sea Pedro Heredia "El Granaíno" quien lleve a cabo la producción y dirección de los principales espectáculos para rendirle homenaje al gran cantaor, llegando a sobrepasar expectativas y conseguir excelentes críticas por parte de la organización de estos festivales y, por supuesto, del público, tanto con el espectáculo *Leyendas*, junto a Jorge Pardo y Antonio de Patrocinio en la plaza de San Agustín de la capital cordobesa, como con el espectáculo *Maestro*, presentado en el Auditorio Baluarte de Pamplona junto a Duquende y Guadiana, llenando aforo en ambos.

Pero es quizás junto al maestro de la guitarra Vicente Amigo y con su colaboración en los temas de su disco *Réquiem*, junto a Poveda, Arcángel y Niña Pastori, entre otros y en la bulería *Cuatro lunas*, cuando obtiene más popularidad, al convertirse en uno de los temas más descargados y escuchados en las redes. Culmina en 2017 con la decisión unánime del jurado de la concesión del prestigioso Premio Peña El Taranto.

© MARTÍN GUERRERO

Sábado, 5 de noviembre — 20:00 h
Centro Cultural Paco Rabal
 Duración: 90 min

Cancanilla de Málaga & Filo de los Patios

Cancanilla de Málaga, cantaor.
 Premio Nacional en el Concurso de Córdoba 1998.
 Filo de los Patios, cantaora de Madrid.
 Melón de Oro en Lo Ferro 2015.

De Málaga a Vallecas

Estreno absoluto

Cancanilla de Málaga, cantaor
Filo de los Patios, cantaora
Antonio Carrión, guitarra flamenca
Martín Jaén y Juan Diego Sáez, compás

Sinopsis

Encuentro flamenco con Cancanilla de Málaga, cantaor que tiene un profundo conocimiento de los diferentes estilos del flamenco, además de un indiscutible sentido artístico y un gran dominio del compás. En Suma Flamenca comparte el escenario del Centro Cultural Paco Rabal con la cantaora Filo de los Patios. El arte que deja patente esta vallecana en cada actuación ha sido reconocido en certámenes tan importantes como el Festival del Cante de las Minas, donde fue finalista en la edición de 2015.

Ríos de arte, ensueño y seda. Jondura, alma, calor y fuerza para una noche de gloria en el barrio de Vallecas

Cancanilla de Málaga

Sebastián Heredia Santiago nació en 1951 en Marbella (Málaga). Proviene de una familia de rancio abolengo flamenco. Aparte de cantaor, conoce los entresijos del baile a la perfección. Se inició en compañías como la de José Greco y la de Lola Flores, y más de media vida se la pasa viajando por todo el mundo.

Ha trabajado en Canadá, Estados Unidos, Méjico, Cuba, Venezuela, Japón, Hawai, Melbourne, Canberra, Unión Sudafricana, Angola, Jordania y en muchos países de Europa, primero como bailar y cantaor de atrás y después como cantaor “de adelante”. En Madrid, trabajó en el tablao de Manolo Caracol y en El Corral de la Morería, con la bailaora Blanca de Rey.

Cancanilla tiene un profundo conocimiento de los diferentes estilos del flamenco, además de un indiscutible sentido artístico y un gran dominio del compás. No en vano lleva muchísimos años encima de las tablas y ha alternado con las mejores figuras del flamenco de los últimos 30-40 años. Se puede decir que Cancanilla de Málaga es uno de los cantaores mejores y más completos del momento.

En 1998 ganó el Premio Enrique El Mellizo en el XV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Desde hace un tiempo hasta hoy Cancanilla está recibiendo por parte de la afición el reconocimiento que merecen sus muchos años de formación y profesionalidad en los tablaos madrileños o en los mejores festivales del calendario flamenco, compartiendo cartel con Camarón, Fosforito, José Mercé, José Menese, Chano Lobato y un largo etcétera de compañeros de profesión. Es un cantaor de cuadratura rítmica perfecta, que suele añadir a sus bulerías unas graciosas *pataïllas*. En la edición de 2007 de Málaga en Flamenco, Cancanilla fue sin duda uno de los cantaores más laureados y jaleados tanto por el público como por la prensa.

Filo de los Patios

Nace el 30 de julio de 1986 en un barrio pobre de casas bajas de Madrid llamado San Antón, que carecía de agua corriente y, en muchos casos, de luz eléctrica. En sus patios y en las tres bodegas entonces existentes se juntaban grandes figuras del flamenco como Naranjito de Triana, Calixto Sánchez, El Chato de la Isla, Juan Valderrama, Enrique Morente, Salako de Córdoba, José Menese... Muy cerca de dichos patios existían varias peñas flamencas, tales como Los Cabales, frecuentadas por Carmen Linares, que fue madrina de Filo de los Patios, Chaquetón, que fue su padrino, y otros grandes cantaores que acudían allí los sábados por la noche.

Estas peñas se hicieron tan populares entre los grandes cantaores y cantaoras que cuando tenían un tiempo libre acudían allí a echar un ratillo. Sería muy largo de enumerar y de nombrar en este escrito a tantos maestros. A estas peñas flamencas (Los Cabales, San Blas Vicálvaro...) acudían cantaores ya maestros consagrados: Rafael Romero (El Gallina), Juan Valderrama, Fosforito, Gabriel Moreno, Chaquetón, Carmen Linares, José Mercé, Manuel Soto, Enrique Morente, El Chato de La Isla, José Menese, Calixto Sánchez, Naranjito de Triana, Camarón, Manuel Mairena, Paco Toronjo y tantos otros que se quedan en el tintero. También las visitaban y frecuentaban guitarristas como Paco de Lucía, Perico del Lunar, Serranito, Manolo Sanlúcar, Curro de Jerez, Los Habichuela, Rafael Riqueni, Enrique de Melchor y muchos otros, de los cuales sería largo de escribir.

De muchos de estos grandes maestros en el cante y en la guitarra Filomena Auñón Proy "Filo de los Patios" cogió escuela y pudo empaparse bien de lo que significa el flamenco de verdad, el flamenco sin tapujos, de su historia; de ahí su nombre: Filo de Los Patios... Así fue como esta cantaora de cante rancio, de vieja escuela empezó sus andaduras en el flamenco en el año 1991, con tan solo cinco años, cantando en la peña flamenca San Blas Vicálvaro de Madrid, siendo presidente de la misma su padre, Mariano Auñón Chinchón, que dirigió la peña durante más de 18 años. Desde los cinco años hasta el día de hoy son muchísimos los sitios y eventos que Filo de los Patios tiene anotados en su agenda, dando paso firme a su carrera.

Municipios de la Comunidad de Madrid

San Lorenzo de El Escorial

Rascafría

La Cabrera

Octubre

Viernes y sábado: 19:00h

ANIVERSARIO
REAL ²⁵⁰ COLISEO
DE CARLOS III
San Lorenzo de El Escorial

© GILBERTO GONZÁLEZ

Viernes, 21 de octubre — 19:00 h
Real Coliseo Carlos III – San Lorenzo de El Escorial
 Duración: 75 min

Patricia Guerrero

Bailaora de Granada
 Premio Nacional de Danza 2021

Proceso eterno

Estreno en Madrid

Patricia Guerrero, bailaora
 Sergio El Colorao, cantaor
 Dani de Morón, guitarrista
 Agustín Diassera, percusión

Patricia Guerrero

Sinopsis

Patricia Guerrero te hace confesa de un baile que se construye y deconstruye en cada movimiento, porque ejecuta sus utopías sabiendo que la distopía también existe. Baila para ti, que la estás viendo, que la estás sintiendo. Patricia Guerrero sabe de los viejos y pertenece a los nuevos. Contemporánea, osada, creativa, libre, feminista, mujer... Bailaora.

Su espectáculo *Catedral* la encumbró como artista, a la vez que la liberó como mujer. La obra *Utopía* la llevó a la *Distopía*, que en septiembre de 2018 se estrenó en la Bienal de Flamenco de Sevilla.

En *Proceso eterno* representa la candencia a la que precipita el artista. Ese largo o corto caminar que solo acaba cuando la consciencia aparece. Un roto abanico coloreado por mundos dispares que caen sin remedio al abrazo cálido del silencio precedido por la candencia perfecta.

La composición, interpretación y originalidad musical están en la mano de Dani de Morón, que encabeza la lista de los mejores guitarristas jóvenes del panorama actual flamenco; de Sergio "El Colorao", de la saga de Los Coloraos de Granada, con una voz dulce y flamenca que llega a los sentidos; y de la percusión de Agustín Diassera, que ha acompañado a Patricia en sus diferentes propuestas, aportándole su sabiduría y técnica musical y rítmica.

Patricia busca en estos tres artistas la conexión irremediable entre armonías rítmicas y diferentes climas sonoros. Un trabajo meticuloso y a la vez visceral e instintivo. Siguiriya, farruca, alegrías y romance son la estructura donde se desarrolla *Proceso eterno*, una pieza directa con enfoque eminentemente musical y dancístico, en la que el flamenco se muestra en todo su apogeo.

Patricia Guerrero

Patricia Guerrero (Granada 1990) es Premio Nacional de Danza 2021 en la categoría de intérprete.

Patricia tiene profundas raíces flamencas, al tiempo que siempre ha explorado otros estilos de música y danza. Ha actuado en los teatros y festivales más prestigiosos como el New York City Center, el Teatro Nacional Chailot de París, Teatros del Canal de Madrid, el Teatro Central y el Teatro Lope de Vega de Sevilla, el Piccolo Teatro de Milán, el Instituto Bozar de Bruselas, el Grand Theatre de Luxemburgo, la Casa de la Música de Moscú, etc.

Comienza a recibir clases a los tres años de edad en la academia de su madre. Su aprendizaje incluye a maestros como Mario Maya y Rubén Olmo. Durante toda su carrera ha trabajado junto a grandes artistas como Arcángel, Mayte Martín, Belén Maya, Dani de Morón, Agustín Diassera, David Carmona, Antonio Canales, Rosa Torres Pardo, Fahmi Alquai...

En 2010 estrena su primer trabajo en solitario, *Desde el Albayzín... con Matisse*. En 2011 es elegida primera bailarina del Ballet Flamenco de Andalucía. En 2012 recibe el Giraldirillo a la Artista Revelación de la Bienal de Sevilla.

Las producciones de su propia compañía incluyen *Latidos del agua* (2013) y *Touché*. En 2016 estrena en la XIX Bienal de Sevilla *Catedral*, galardonado con el Giraldirillo a Mejor Espectáculo, y con dos nominaciones a los premios Max 2017, incluyendo Mejor Intérprete Femenina de Danza. En 2018 da otro salto de calidad con *Distopía*, también estrenada en la bienal y nominada esta vez a tres premios Max.

En 2020 llega el estreno en la Bienal de Sevilla de *Paraíso perdido*, espectáculo con el violagambista Fahmi Alqhai, en el que danza sobre repertorio barroco. También en 2020 estrena *Proceso eterno*, un recital flamenco de altísima calidad, junto a Dani de Morón, Sergio "El Colorao" y Agustín Diassera.

Protagoniza *La bella Otero* como bailarina invitada por el Ballet Nacional de España y estrenada en julio 2021.

Sergio “El Colorao”

Sergio “El Colorao” (Granada, 1985) procede de la familia de Los Coloraos, de Granada, y ha bebido de las fuentes más puras del flamenco desde sus primeros años. Su padre, Antonio Gómez “El Colorao” le ha inculcado todo su arte a la vez que las bases fundamentales del cante.

Fue galardonado por tres veces en el Festival del Cante de las Minas, en 2007 y 2008, en soleá, vidalita y farruca. En 2016 lanzó el álbum *Como mi sangre*. Ha colaborado con figuras del flamenco como Antonio Canales, Jerónimo Maya, Manuel Parrilla o Dani Méndez, entre otros.

En los últimos años ha adquirido una gran sabiduría en el ámbito flamenco y el reconocimiento de la gente de Granada. Su afán de hacer cosas nuevas le ha abierto puertas entre los flamencos y los no flamencos, y su conocimiento de los cantes clásicos es cada vez más amplio. Sergio Gómez se ha ganado un puesto de honor entre las jóvenes promesas del flamenco granadino.

Dani de Morón

Nacido en Sevilla en 1981, Manolo Morilla-Gastor fue su primer maestro. Dani de Morón entró en el circuito de las grandes compañías de baile flamenco con Antonio Canales. Además, participó en la puesta en marcha del espectáculo *Rinconete y Cortadillo*, de Javier Latorre, donde interpretó música compuesta por Juan Carlos Romero. Poco después recibirá su primer encargo para componer la música del espectáculo *Inmigración*, de Ángeles Gabaldón, por el que recibirá el elogio unánime de la crítica nacional. Durante un tiempo sigue siendo demandado por los bailaores de flamenco más importantes del momento: Manuela Carrasco, Javier Barón, Joaquín Grilo o Rosario Toledo, entre otros.

Sus lanzamientos discográficos incluyen *Cambio de sentido* (2012), *El sonido de mi libertad* (2015), *21* (2018) y *Creer para ver* (2020).

Agustín Diassera

Nacido en Huelva en 1977, tras sus primeros pasos y formación universitaria obtiene una beca para estudiar en Londres con el maestro Shiv Shankar. De vuelta en España, desde 2003 su carrera como músico incluye a productores y artistas como Jesús Bola, Isidro Muñoz, Jesús Cayuela, Joaquín Cortés, Manolo Sanlúcar, José Antonio Rodríguez, Juan Carlos Romero, Enrique Heredia “Negri”, Falete, Arcángel, Esperanza Fernández, Miguel Poveda, Pepe Roca, Matt Bianco o Mauricio Sotelo entre otros. En 2021 crea las composiciones de percusión para el espectáculo *La bella Otero*, del Ballet Nacional de España.

© DAVID MUÑOZ

Sábado, 22 de octubre — 19:00 h
Real Coliseo Carlos III – San Lorenzo de El Escorial
 Duración: 90 min

Maripaz Lucena

Guitarra en concierto

La raíz de mis zapatos Homenaje a “El Güito”

Estreno en Madrid

Mari Paz Lucena, bailaora y coreógrafa
Miguel Téllez, bailar invitado
Sergio El Colorao y Antonio Heredia, cantaores
Manuel Fernández y Juan Serrano, guitarrista
Eloy Heredia, flauta
Belén Molina, Mari Muñoz
 y **Satsuki Oshiro**, cuerpo de baile

Miguel Serrano, iluminación
Manolo Gabán, sonido
Javier Gómez, técnico monitores
Marta Yáñez, regidora

Sinopsis

Con este espectáculo quiero expresar la profundidad de mi sentimiento, desde mi inicio hasta el día de hoy. *La raíz de mis zapatos* es el fiel homenaje a mi maestro, que durante 14 años ha sido mi mentor y mi guía profesional. Su rigor en el trabajo y la forma de sentir e interpretar el flamenco desde la guitarra, el cante y el baile ha hecho de mí la artista que hoy día soy.

A los 7 años me enamoré del baile flamenco, a los 14 comenzó mi carrera profesional hasta llegar a la actualidad, en la que se desarrolla mi vida profesional a caballo entre los escenarios y la enseñanza. Esos zapatos gastados de tanto usarlos, de comienzo con la enseñanza hasta enseñar todo en mi vida es expresar bailando. Siempre hay música en mi cabeza. Desde niña, el zapateo de mis tacones me alza hasta metas inimaginables, me transporta, me evado. Entonces soy yo: pasional, alegre, sensitiva, dominadora de mi vida como mujer, expresándolo todo con mis pies. Una mujer libre, una mujer realista, una mujer llena de mensajes para todos los demás, una mujer de ahora.

La raíz de mis zapatos es un espectáculo lleno de color y sensibilidad, con una coreografía muy mimada y sutil. Gracias a mi equipo y a su trabajo disciplinado hacen que el espectador se sienta envuelto en una nube de sensaciones y emociones.

Maripaz Lucena

Maripaz Lucena

Nace en la bonita ciudad de Granada. Realizó sus estudios de baile con los maestros Hermana Romero, Mariquilla, Maite Galán, Manolo Marín, Ciro, Romero, Mariquilla, Maite Galán, Manolo Marín, Mario Maya, El Güito, Manolete y Belén Maya.

Comienza sus estudios de baile a los 7 años de edad. Se inclina por la rama del flamenco cuando tenía 12 años y debuta profesionalmente a los 14 con Mariquilla en la obra *El Sacromonte y yo*, difundida por varias cadenas de televisión.

A los 15 años grabó, como protagonista, la película musical *Las mil y una noches*, rodada en Granada. A partir de esta filmación se consagró una sala a la exposición de este filme, mientras los propios protagonistas bailaban en directo.

A partir de entonces trabaja en peñas flamencas y festivales de Andalucía con su grupo.

Comenzó a dar clases en la Cátedra de Flamencología de Granada, en la academia de Mariquilla. Posteriormente en el carmen de Las Cuevas de Granada.

A los 17 años se traslada a Sevilla para incorporarse a la compañía de Mario Maya, con la que inicia una gira por diversas partes del mundo, interpretando como primera bailaora las obras *El amargo*, *Tres movimientos flamencos* y *El amor brujo*.

Se traslada a Madrid y entra a formar parte de la Compañía de El Güito, debutando en el Teatro Calderón de Madrid, y con la Compañía de Manolete en el Centro Cultural de la Villa de Madrid.

Con estas compañías recorre diferentes teatros de España y del extranjero:

- XI Bienal de Flamenco de Sevilla con la Compañía de El Güito.
- Con la compañía de Manolete en el Teatro Reina Victoria de Granada como solista.
- Teatro Villamarta de Jerez con la Compañía de El Güito.
- Tablao flamenco Casa Patas, con su grupo.
- Los Veranos de la Villa de Madrid, Teatro Isabel la Católica en Granada, Gran Teatro de Córdoba, Royal Festival Hall de Londres con la Compañía de El Güito
- Las Cuevas de Nerja en Málaga, Teatro Isabel La Católica de Granada como solista de la Compañía de Manolete, en el espectáculo flamenco *Mi camino*.
- Festival de Cante y Baile de la Puebla de Cazalla, Teatro Chatelet de París, Gran Teatro de México con la Compañía de Güito.
- Compañía de Juan Andrés Maya como solista.
- Con su grupo, Segunda Muestra de Jóvenes Valores del Baile Flamenco de Granada (Corral del Carbón).
- En el año 2001 viaja con su grupo a Osaka e imparte clases en el mismo Osaka y Nagoya.

Regresa a Madrid y trabaja en el teatro Alfil durante un mes. Participa con El Güito en el Festival de Mont de Marsans (Francia) y como solista en la gira que realizó El Güito por los pueblos de la Comunidad de Madrid. Combina sus trabajos con las clases que imparte en la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas

En el año 2003 actúa ante los Reyes de España en el tablao Casa Patas de Madrid, con Miguel Téllez en la obra *Puro Gayardó*.

Ha impartido cursos intensivos y clases maestras en Niza, Nueva York, Berlín, Tokio, Osaka, Nagoya, Ginebra, Roma, Ginebra, Roma y Génova.

Con su propia compañía ha ido a festivales de Madrid como Suma Flamenca, el Ciclo de Flamenco de los Jardines de Sabatini, el V Festival de Tío Luis el de la Juliana y el Colegio de Médicos.

Actuó como invitada por Enrique Melchor en el tercer premio cinematográfico en el Teatro Real de Madrid.

En 2006 inaugura Espacio Flamenco, que consta de tienda, escuela y tablao.

En 2012 se traslada a su tierra natal y abre su propia Escuela de Arte Flamenco y actúa en Los Veranos del Corral de Granada.

Presenta el espectáculo *Reflejos* en el Teatro San Genesio de Roma.

Actúa en el XVIII Festival de Jerez con la Compañía de Domingo Ortega, como artista invitada con la obra *El baile canta*.

Actúa en el XXXVI Festival del Cante Flamenco de los Ogijares.

Presenta en el Teatro Isabel La Católica sus espectáculos *Reflejos*, *Pura pasión* y *La raíz de mis zapatos*, un homenaje a El Güito en 2021.

© NATHALIE GOUX

Viernes, 28 de octubre — 19:00 h
Real Coliseo Carlos III – San Lorenzo de El Escorial
 Duración: 75 min

Carmen Cortés

Bailaora de Barcelona

Viaje-Camino

Estreno en Madrid

Carmen Cortés, bailaora
El Yiyo (colaboración especial),
Kelian Jiménez (artista invitado),
Irene Moreno y Pilar Díaz, baile
Antonio Carbonell, María Mezcle
y Antonio Moreno “Cancu”, cante
Joni Jiménez y Álvaro Martinete, guitarras
Rafael Serrano, percusión

Dirección coreográfica y artística: Carmen Cortés

Música: Gerardo Núñez

Diseño de vestuario: Isabel Núñez

Realización de vestuario: Taller curso flamenco

Diseño de sonido: Carlos González

Producción ejecutiva: Lola Cortés

Producción: Curso Flamenco S.L.

Sinopsis

“Las yeguas que me llevan me han enviado tan lejos como el deseo puede alcanzar, pues, conduciéndome, me han hecho llegar al camino rico en decires, que, sobrepasando todas las ciudades, porta al hombre que sabe, que ha visto. Por allí fui; por allí, en efecto, me llevaron, tirando del carro, las yeguas, que ponen de manifiesto muchas cosas, y muchas mostraban el camino. El eje de los cubos, ardiendo, lanzaba un sonido de flauta -pues era apretado de ambos lados por dos torneadas ruedas- , cuando las hijas del sol se apresuraban a guiar, dejando atrás la morada de la noche, hasta la luz, apartando de sus cabezas con las manos los velos”. (Del proemio del *Poema de la naturaleza*, de Parménides)

Carmen Cortés, bailaora, nacida en Barcelona de padres andaluces, emprende el viaje hacia Madrid, ciudad en la que aprende la profesión del arte flamenco, ya que en Barcelona, en su generación, no había posibilidad de aprendizaje verbal como en Madrid. Porque Madrid ha sido embajadora de la acogida de los andaluces, artistas y flamencos.

Por eso, las yeguas del poeta y filósofo Parménides, “que me llevan, me han enviado tan lejos como el deseo puede alcanzar, pues, conduciéndome, me han hecho llegar al camino rico en decires, que, sobrepasando todas las ciudades, porta al hombre que sabe, que ha visto”.

“La experiencia de otros -explica Cortés- me llega en Madrid, en los tablaos. Madrid me dio la oportunidad de estar en el BNE como oyente, otro aprendizaje que me hizo entender el camino largo de esta profesión”

De nuevo, las yeguas: “Por allí fui; por allí, en efecto, me llevaron, tirando del carro, las yeguas, que ponen de manifiesto muchas cosas, y muchas mostraban el camino”.

Para Cortés, la incertidumbre de una joven fuera de su hogar le hace difícil mantenerse guiada apenas por un sexto sentido y por las muchas ganas de conseguir momentos que le hacen superar otros tantos de inestabilidad emocional. Como dicen las yeguas: “Dejando atrás la morada de la noche, hasta la luz. El eje de los cubos, ardiendo, lanzaba un sonido de flauta -pues era apretado de ambos lados por dos torneadas ruedas- , cuando las hijas del sol se apresuraban a guiar, dejando atrás la morada de la noche, hasta la luz, apartando de sus cabezas con las manos los velos”.

“Desde que entré en Madrid”, sostiene Cortés con palabras de las yeguas, “las hijas del Sol se apresuraron a guiarme, dejando atrás la noche, apartando los velos con las manos”, cogiendo un camino que no termina nunca: la danza , la música el flamenco. “Todo eso he podido trasladar en mis coreografías gracias a Madrid, ciudad que acoge el arte y a las personas”.

Carmen Cortés

Carmen Cortés

Nace en Barcelona de padres andaluces. Es autodidacta. En 1978/79 forma parte del cuadro flamenco del mítico tablao Los Canasteros. Se incorpora a la Compañía de Mario Maya como partenaire y Protagoniza junto a Mario Maya el filme *Corre gitano*, dirigido por Tony Gatlif, y *Amargo*, dirigido por Francisco Suárez y con Eduardo Serrano "El Güito". El filme es galardonado en el Festival de Sitges.

- 1984. Festival Cumbre Flamenca. Primera puesta en escena con tendencia vanguardista. Con *Cumbre flamenca* realiza una gira internacional, organizada por el Ministerio de Cultura.
- 1987. Funda la Compañía de danza flamenca Carmen Cortés y realiza una gira por Italia.
- 1988. Estrena en el Festival Grec el espectáculo *Flamenco, flamenco*. Coreografía *rondeña*, adaptación del poema de Luis Rius por Enrique Morente (palo esencialmente de cante), con música de Gerardo Núñez y diseño de iluminación de Juan Gómez-Cornejo. Este espectáculo fue Premio Cabal al Baile 1988.
- 1990. Estrena *Memorias del cobre* en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, escrita para Carmen por Francisco Suárez, con coreografía del maestro Granero.
- 2010. Presenta *Piezas únicas*, con coreografía de la propia Cortés y música de Gerardo Núñez.
- 2010. Es invitada a la Exposición Universal en el Pabellón de Madrid en China y a París con motivo de la inclusión del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
- 2011. Presenta *Mujer*, pieza introspectiva de Roque Baños, interpretada al saxo por Perico Sambeat
- 2012. Coreografía *Los lados de la cama*.
- 2012. Presenta *Carmen Cortés en compañía*, con dirección musical de Gerardo Núñez, un espectáculo de conmemoración de los 25 años de su compañía con artistas vinculados a la trayectoria de este grupo.
- 2015. Estrena *La gitanilla*, con dirección escénica de José Maya y Carmen Cortés, dirección artística y coreografía de Carmen Cortés, dirección musical de Gerardo Núñez y el diseño de iluminación de Juan Gómez-Cornejo. La obra se presenta en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro con motivo del 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes.
- 2015. Coreografía la parte flamenca de *Flamenco, India*, de Carlos Saura, con música de Gerardo Núñez. Es un espectáculo producido por el Teatro Calderón de Valladolid, donde se estrena.
- 2016. Gira con *La gitanilla* por la Red Nacional de Teatros.
- 2016. Viaja a Agadir-Marruecos, siendo el espectáculo estrella del Festival Sud Cultures, apoyado por Acción Cultural Española.
- 2017. Presenta *Tradición y vanguardia*.
- 2019. Estrena *Juana Inés* en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, un espectáculo de danza-teatro, con la dirección artística y coreografía de Cortés, la dirección escénica de Carme Portaceli y Cortés, la dramaturgia de Nando López, la música Gerardo Núñez y el diseño de iluminación de Juan Gomez-Cornejo. El reestreno se produce en Madrid en 2020 y añade dos coreografías y amplía el elenco de músicos.
- 2021. Estrena *Viaje-camino*.
- 2022 Estreno en Teatros del Canal de *¡Gira, corazón! Bailando con Lorca en la Edad de Plata*, bajo la dirección artística y coreográfica de Cortés, la dirección escénica y dramaturgia de José Ramón Fernández y Cortés, y música de Gerardo Núñez, Mariano Díaz, Zigalet y Enrique Morente.

© PACO MANZANO

Sábado, 29 de octubre — 19:00 h
Real Coliseo Carlos III – San Lorenzo de El Escorial
 Duración: 75 min

Iván Losada Cía.

La Tarara, sí

Iván Losada, guitarra flamenca
Lucky Losada e Iván Losada Jr, percusión
Mónica Fernández, Ileana Gómez,
Sifia Suarez y Maria Carrasco, bailaoras
Antonio Moreno Maya y José del Calli, cantaores
Pedro Jiménez, piano

Sinopsis

En un friso de bailarinas, en Grecia, vimos que en el aire había un alma que bailaba con ellas. ¿Será la Tarara? ¿Será que es hija de un duende, que decía Federico? Baile de mujer. Nunca las bailaoras se dieron cuenta de que la Tarara bailaba con ellas. El alma, el ritmo, el compás, los pies, las manos y los ojos. Todas bailaban con la Tarara.

Iván Losada

Pertenece a una gran familia de reconocida estirpe gitana en Madrid, una de las sagas de artistas más importante del flamenco: Los Losada. Empieza a tocar la guitarra a la edad de 9 años, y profesionalmente a los 16 en el tablao La Alcazaba. Artista invitado en *Fedra*, con Lola Greco, también participa en las compañías de Carmen Cortés, Joselillo Romero, Las Mil y Una Noches, Alma Gitana, Juan de Juan y Sara Baras. Su proyección artística le ha llevado por los escenarios europeos, de Estados Unidos, América Latina, Marruecos, Israel, Australia y Singapur. En 2012 colabora en Miami en el último disco de las cantantes Azúcar Moreno. Ha trabajado con Enrique Morente en los premios TBS de Barcelona, con Merche Esmeralda, Juana Amaya, La Hierbabuena, Guadiana, Duquende, Potito, El Cigala y Joaquín Cortés. Después de haber cosechado un gran éxito con *Flamencas al poder. Bailaoras*, su primer espectáculo como director, ahora presenta *La Tarara sí, el alma del flamenco*.

Mónica Fernández

Titulada por el Real Conservatorio de Danza de Sevilla, la catalana Mónica Fernández amplía su formación en danza española, ballet clásico, folklore y en la escuela bolera. Se instruyó de la mano de maestros como La Chana, Manolete, Manolo Marín, José de la Vega, Ciro, Emma Maleras, Javier la Torre, La China, Rosa Naranjo, La Tati, Merche Esmeralda, La Tani y Antonio Canales. Fue segundo premio en el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión (Murcia, 1994), primer premio en el Concurso de Baile Flamenco de Nimes (Francia, 1993), mención especial La Mejorana en el Concurso Nacional de Córdoba de 1998. Forma su propia compañía y crea los espectáculos *Antojo* y *Cal y canto*, junto a Pol Vaquero, Kelian Jiménez y Antonio Canales.

Lucky Losada

Ya desde muy joven actúa como percusionista y acompaña a grandes bailaores y bailaoras en escena. Ha colaborado con artistas como Antonio Canales en obras como *Torero*, *Gitano*, *La casa de Bernarda Alba*, *La cenicienta* y *Prometeo*, entre otras. También ha colaborado con Merche Esmeralda en el espectáculo *Mujeres*, con las artistas invitadas Sara Baras y Eva “Yerbabuena”. Otros de los artistas importantes para los que ha realizado acompañamiento musical son Duquende, Guadiana, Pepe Luis Carmona, Diego el Cigala, etc. A nivel internacional, acompañó al cantaor Enrique Morente y al guitarrista Tomatito en el espectáculo que llevaron al Carnegie Hall de Nueva York (2005). Ha realizado la producción de los discos *Sembrando inquietudes* y *Misa flamenca*, de Ramón Jiménez y Tito Losada respectivamente. También ha participado en la grabación de discos de grandes figuras flamencas del panorama español. Algunos de estos son: *No hay quinto malo* (Niña Pastori), *Parrita con el alma* (Parrita), *Aguadulce* (Tomatito), *Undebel* y *Picasso en mis ojos* (Diego “El Cigala”) y *Cuando el río suena* (Guadiana).

Juan Verdú

Juan Verdú comienza a programar los fines de semana en la mítica Sala Caracol, un proyecto puesto en pie por las empresarias Mariola Orellana y Piedad y Rocío Aguirre, bajo la presidencia de honor de la “Faraona”, Lola Flores. Era el renacimiento del nuevo Madrid flamenco. Por allí pasaron La Niña de la Puebla, Enrique Morente, Remedios Amaya, Miguel Poveda, Sara Baras o El Güito, entre muchísimos otros. El gusto por la buena música y su amplitud de miras hizo que la Sala Caracol se abriera a otras músicas del mundo e invitara a su escenario a otros grandes nombres de la world music. Allí cantaron Cesárea Évora, Chavela Vargas, Omara Portuondo o la Vieja Trova Santiaguera. El Ayuntamiento de Madrid también contó con Verdú para programar conciertos en los Jardines de Sabatini, nada menos que durante cinco ediciones. La iniciativa privada quiso igualmente que “Patás Largas”, como le bautizó Enrique Morente, confeccionara su programación. Así fue como durante cuatro años estuvo al frente de la sala de moda de Valencia, El loco Mateo. Uno de los grandes hitos en la trayectoria de Juan Verdú ha sido, sin duda, la creación de Suma Flamenca, que cada año, desde su inicio en 2010, acerca el flamenco al público de la Comunidad de Madrid gracias al apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. El propio Antonio Benamargo, actual director de Suma Flamenca, reconoce como fundamental la labor del fundador.

Octubre

Domingo: 13:30h

Real Monasterio de
Santa María de El Paular
Rascafría

© ANALÍA LÓPEZ

Domingo, 23 de octubre — 13:30 h
Real Monasterio de Santa María de El Pualar - Rascafría
 Duración: 60 min

Real Monasterio de
Santa María de El Pualar
Rascafría

Dúo del Mar

Ritmos de Sábicas

Estreno en Madrid

Marta Robles, guitarra flamenca
Ekaterina Záyitseva, guitarra clásica

Sinopsis

Dúo del Mar es la unión musical maravillosa entre dos figuras femeninas del panorama musical actual: la guitarrista clásica Ekaterina Záytseva, maestra indiscutible de su generación, y Marta Robles, una de las pocas mujeres solistas en el mundo de la guitarra flamenca, además de compositora y productora musical.

Su repertorio mezcla elementos puros del flamenco y de la música clásica, entrelazando ritmos y armonías para mostrar todas las posibilidades expresivas de la guitarra española. Sonatas barrocas que fueron inspiradas por ritmos y melodías populares, obras románticas que evocan la Barcelona modernista, piezas flamencas del repertorio más tradicional o de creación contemporánea y propia donde se fusiona el lenguaje clásico con el flamenco.

Este dúo insólito recorre con su música cientos de colores y paisajes, llevando al oyente por atmósferas sorprendentes y, a veces, casi imposibles. Juegan con la sutilidad de la guitarra clásica y todas sus posibles técnicas, sin renunciar a la fuerza y la pasión que les aporta el flamenco, recreando palos como guajiras, zapateados, sevillanas, bulerías, fandangos, entrelazados con piezas del repertorio clásico español de Manuel de Falla, Isaac Albéniz y otros grandes compositores españoles.

En 2019 lanzaron su primer álbum, *Dúo del mar*, con el que ya han recorrido gran parte de España y de Europa.

Su reciente espectáculo *Ritmos de Sabicas*, estrenado en el Flamenco On Fire de Pamplona, las ha llevado también a importantes festivales como el Festival Flamenco de Lisboa, las Noches en los Reales Alcázares de Sevilla, la Noche Blanca de Córdoba o el Voll-Damm Jazz Festival de Barcelona.

Marta y Ekaterina, originales en su música y puesta en escena, representan una nueva imagen de la cultura española alejada de los estereotipos, más acorde al futuro que al pasado, demostrando la fuerza que la mujer está ganando en el mundo del arte y de la música internacional. Ellas dan ejemplo a las generaciones que vienen, con la valentía de subirse a los escenarios con esta imagen 100% femenina, pero además son empresarias, productoras musicales y dueñas del destino de este proyecto, que ya las ha llevado ya a recorrer medio mundo. Con su propuesta única, han llegado a actuar para los mismísimos Rolling Stones, en Barcelona.

Marta Robles

“Su música estalla en todas las direcciones a un tiempo. Su obra puebla la escena de paisajes y emociones. Todo está claro, las cartas boca arriba”. J. Vergillos, Diario de Sevilla.

Es licenciada en Guitarra clásica por el Conservatorio Superior de Música de Sevilla Manuel Castillo, graduada superior en Guitarra clásica y *master solist degree* en Guitarra flamenca en el Sweelinck Conservatorium de Amsterdam y titulada en Guitarra flamenca en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) de Barcelona.

Compositora y arreglista, Marta goza de gran versatilidad, y además de ser intérprete de guitarra clásica y flamenca, también es creadora de obras de diversos estilos y ámbitos (música, teatro, danza y cine).

Es fundadora y compositora del grupo Las Migas, nominadas a los Grammy Latinos 2017 por su disco *Vente conmigo* como Mejor Álbum de Flamenco, y recién galardonadas como Mejor Álbum Flamenco en los Premios Min 2020 por su disco *Cuatro*.

Las Migas han recorrido gran parte de Europa, Latinoamérica, EEUU, Canadá, África y Asia, y son ya, 15 años después de su fundación, un pequeño clásico del flamenco más femenino. Próximamente presentarán nuevo disco, compuesto y producido por Marta.

También participa en la composición musical e interpretación en otros proyectos importantes como:

- *Dos mujeres tocaoras*, que estrenó en el Festival Flamenco Viene del Sur, en Sevilla.
- *We women*, de la bailarina Sol Picó, estrenado en el Festival Grec de Barcelona.
- *El arte de la guerra* y *El toque*, del bailaor Juan Carlos Lérica.
- *En la memoria*, junto a Angeles Gabaldón y Gema Caballero, obra elogiada con las mejores críticas.

Su último espectáculo como guitarrista solista ha sido *InSólita*, presentado en la Feria del Libro de Lima, Perú, apoyado por la Embajada de España y Aecid.

Ekaterina Záytseva

“A veces sólo hacen falta un par de segundos para entender que vas a presenciar algo extraordinario: el concierto de Ekaterina fue una de esas experiencias únicas”.

T. Erikson

Concertista de trayectoria internacional, con una actividad de casi 100 conciertos al año, ha actuado en prestigiosas salas como la Filarmónica de San Petersburgo, el Palau de la Música Catalana en Barcelona, la Sala de la Radio Varsovia o el Conservatorio de Moscú, entre otras.

El repertorio de Ekaterina, extenso y variado, dedica especial atención a la música española. Su actividad interpretativa es muy diversa, lo que la ha llevado a participar en importantes festivales internacionales de guitarra clásica, flamenco y jazz.

Su formación ha transcurrido en importantes centros educativos como el Conservatorio de Moscú P.I. Tchaikovsky y la Escola de Música de Catalunya (ESMUC), donde se graduó con matrícula de honor. También ha obtenido el título de Master of Music por el Conservatorio Real de La Haya, bajo la dirección del renombrado guitarrista Zoran Dukic.

Especial interés suscitan sus trabajos discográficos, que engloban títulos como *Carnaval* (2010), *Íntimo* (2011) o *Danzas españolas* (2012) en la modalidad de guitarra solista. Además, ha participado en proyectos como *Versus* (2017), grabado en CD y DVD (formando parte del cuarteto de guitarras Barcelona 4 Guitars), el recopilatorio *12x6 Escuela de Barcelona* (2019), en CD y DVD, y el reciente *Dúo del mar* (2019), en la modalidad de dúo de guitarras.

Ha sido premiada en numerosos concursos como en el Concurso Internacional de Bélgorod Comarca el Condado de Jaén –obteniendo además el premio a la Mejor intérprete de música andaluza– así como en el concurso Ciutat de Torrent (Valencia) y en el concurso Arjau de Barcelona.

Ha impartido clases magistrales en importantes centros de enseñanza superior, como la Academia Gnesin de Moscú, el Conservatorio Askim de Oslo, el Conservatorio Rimsky-Korsakov de San Petersburgo o la Escola Superior de Música de Catalunya.

Octubre

Viernes y sábado: 20:00h

Centro Comarcal de
Humanidades Sierra Norte
La Cabrera

© GUZMÁN INFANZÓN

Viernes, 21 de octubre — 20:00 h
 Centro Comarcal de
 Humanidades Sierra Norte – La Cabrera
 Duración: 75 min

Centro Comarcal de
 Humanidades Sierra Norte
 La Cabrera

Juan Carmona “Habichuela”

Guitarrista de Granada

Dos D Dos

Estreno absoluto

Juan Carmona “Habichuela”, guitarra

Manuel Machado, trompeta

Josué Ronkio, bajo

Bandolero, percusión

Al María, cantaora invitada

Juan Carmona

Sinopsis

Durante muchos años este cuarteto se ha ido gestando por la necesidad de exponer ante el público un sonido auténtico que se aventura en la búsqueda de nuevas formas de expresión que conjugan elementos tan importantes como la música cubana, el flamenco, el jazz, etc. El cuarteto está formado por grandes músicos que aportan nuevos aires a la escena de la música actual.

Juan Carmona (hijo)

Juan Carmona nació el 8 de diciembre de 1960 en Granada en una de las familias más importantes de la historia del flamenco y de la fusión del flamenco. Es hijo de Juan Habichuela, uno de los guitarristas más grandes del acompañamiento al cante, que acompañó a casi todas las grandes figuras de la historia del flamenco, como Manolo Caracol, Juan Valderrama, Camarón de la Isla, Enrique Morente, Antonio Mairena y un largo etcétera de la época dorada del flamenco. Juan Carmona (hijo) comenzó a oír flamenco desde que tenía uso de razón, pues por su casa pasaban los más grandes artistas de la época, de los cuales iba acumulando información inconscientemente y empapándose de las raíces más puras del flamenco. Juan Carmona acompañaba desde muy temprana edad (10 años) a su padre en los grandes festivales de la época, donde veía a cantaores de la talla de Antonio Mairena, Terremoto, Fernanda de Utrera, Chocolate y Fosforito, entre otros.

Su primera aparición en un escenario fue acompañando a Pepe Habichuela, el cual le dio la alternativa y con el que hizo su primer disco. Poco después entraría al tablao de Manolo Caracol Los Canasteros, donde estaría 8 años acompañando a grandes artistas que por aquel entonces pasaban todos por los tablaos de Madrid, como Adela la del Chaqueta, El Chato de la Isla, María la Burra, María la Solea, La Paquera, grandes artistas del flamenco más ortodoxo, alternando con actuaciones en cafés conciertos como el café Silverio, donde acompañaba a cantaores como Rafael El Gallina, Enrique Orozco y El Indio Gitano.

No solo acompañó a grandes cantaores, también a bailaores grandes como El Güito, Manolete, Antonio Gades, Carmen Mora o Farruco.

Hizo varias giras fuera de España con las compañías de la cumbre flamenca por América del Norte, Brasil, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Argentina... y por Europa, con flamenco puro, donde comparte escenario y acompaña a una gran generación de artistas que dejarán huella, como Farruco, Fernanda y Bernarda de Utrera, Manuela Carrasco y Chocolate: artistas que marcaron la última gran época del flamenco.

A su vuelta a España vuelve a entrar en el tablao Los Canasteros y empieza hacer algunos festivales, en una época en que tuvo el privilegio de acompañar a Enrique Morente, uno de los genios del cante flamenco y el que más enseñó a Juan Carmona a acompañar los cantes más ortodoxos del flamenco, como la granaína, la malagueña o la soleá. Con Morente colaboró en varios discos. Además tuvo el otro gran privilegio de acompañar a uno de los grandes de toda la historia como fue Camarón de la Isla.

Después de haber acumulado tanta información del flamenco más ortodoxo empieza a buscar en otras músicas que pueda fusionar con el flamenco, y comienza en Los Canasteros con El Sorderita y El Ray a dar vida a uno de los grupos más emblemáticos, que marcaran un antes y un después en el llamado flamenco fusión o nuevo flamenco: Ketama. Por mediación de una de las casas de discos que más apostaban por la música (Nuevos Medios) y de su director, Mario Pacheco, grabaron su primer disco en 1983, que permanecería dos años parado desde que lo registraron hasta que se editó en 1985. En este disco, *Ketama*, el maestro Carles Benavent puso el bajo en tres temas. También pasaron por el estudio artistas de la talla de Manuel Morao, Pepe Habichuela... El disco tuvo gran aceptación entre los músicos y todo lo contrario entre la crítica flamenca, que no comprende bien esta búsqueda y empieza a poner trabas olvidándose, o no sabiendo, de dónde vienen los componentes del grupo. En medio de todo, Juan Carmona comienza a hacer producciones y discos a artistas que luego quedarían en la historia de ese nuevo flamenco, como La Aurora, José el Francés, Duquende y Tomatito.

En 1988 Ketama graba *Shongai*, primera parte de un proyecto de larga historia. En octubre de 1985 habían invitado al grupo a participar en el World Music Festival, en el Town & Amp Country Club de Londres. Una noche coincidieron allí con Toumani Diabete, intérprete del kora (instrumento típico africano), que cantaba con Ali Farka Toure (conocido posteriormente en occidente gracias al álbum grabado con Ry Cooder). Mientras tocaban, Ketama se unió con palmas y guitarras y les propusieron grabar juntos.

Al final fue en 1988 cuando se juntaron en Madrid para grabar la base. En Londres grabaron con Danny Thompson, contrabajista de folk-jazz-rock británico, que les hizo de comodín musical.

Shongai estuvo coproducido por Mario Pacheco y por el superproductor Joe Boyd, que fue testigo del primer encuentro en Londres y al que avalaban sus trabajos con grupos como Pink Floyd y Rem. El disco vendió el mismo número de copias en España que en Inglaterra, en donde las respetadas revistas *New Musical Express* y *Q Magazine* lo eligieron el mejor disco extranjero de 1988. El 18 de septiembre de ese mismo año Ketama cierra en Londres una semana musical dedicada a la música flamenca.

A principios de los años noventa la prestigiosa revista *Guitar Player* nombra a Juan Carmona como segundo mejor guitarrista del año.

En 1990 editan su cuarto disco *Y es que me han cambiado los tiempos*, parido durante la gira europea. El éxito de este álbum les valió, entre otras cosas, para ser teloneros de Prince en su gira por España en 1990.

En 1991 Ketama graba *Pa gente con alma*, segundo disco con Polygram, con la colaboración de Michel Camilo. Ese mismo año comenzó una serie de colaboraciones con la gran pantalla. Sus canciones han formado parte a menudo de las bandas sonoras del cine español, en ese caso el tema *Tú volverás* fue el escogido por Martínez Lázaro para *Amo tu cama rica*, una de las películas más taquilleras del año.

En 1992 tocó con grandes músicos del jazz latino en un espectáculo llamado *Estrellas latinas*, en el cual participaban Arturo Sandoval, Paquito Rivera y Michel Camilo, entre otras grandes estrellas del jazz latino.

En 1993 lanzan su siguiente álbum, *El arte de lo invisible*, el primero que graban como trío Juan, Antonio y Josemi. Durante dos meses grabaron los temas en los míticos estudios Abbey Road de Londres, acompañados de sus padres, los maestros Juan y Pepe Habichuela. Ese mismo año preparan la segunda parte de *Shongai*.

En 1995, con *De aquí a Ketama* estuvieron en las listas de ventas más de un año, y Ketama se consolidó como una de las formaciones del nuevo flamenco que había roto la barrera de las ventas limitadas. El disco se grabó en directo en los estudios Cinearte los días 28 y 29 de marzo y se mezcló en los estudios Sonoland entre el 1 y el 15 de abril. Durante la grabación, entre el público se encontraban Lolita, Pedro Almodóvar, Ana Belén, Ouka Lele, etcétera.

En 1995 hacen otras dos colaboraciones con el cine para la banda sonora de *El efecto mariposa*, de Fernando Colomo, y para *Flamenco*, de Carlos Saura. A finales de ese mismo año recogen el premio Ondas al mejor álbum por *De aquí a Ketama*.

En 1996 recogen otro Ondas a mejor canción por *No estamos lokos*, de la cual Juan es autor, y un largo etcétera de premios y actos en los que no faltaban los Carmona y su música, todavía dando que hablar.

El grupo se separa en 2005 y Juan vuelve a enfocar su carrera en solitario volviendo otra vez a sus raíces. Produce todos los discos de su padre Juan Habichuela, en los cuales produce a artistas de la talla de Alejandro Sanz, Paco de Lucía o Enrique Morente, entre otros, y empieza a acaparar premios como productor, entre ellos el Premio de la Música y el Grammy Latino al mejor productor de flamenco.

En el 2008 produce el disco *Soulería*, que, junto con el cantaor Pitingo, fusiona el flamenco más puro con la música negra, volviendo a crear otra nueva manera de fusionar el flamenco, teniendo un gran éxito de crítica y de público.

© ALMA FLAMENCA

Sábado, 22 de octubre — 20:00 h
Centro Comarcal de
Humanidades Sierra Norte – La Cabrera
 Duración: 80 min

Centro Comarcal de
Humanidades Sierra Norte
La Cabrera

Iván Vargas

Bailaor de Granada

Savía nueva

Iván Vargas, bailaor
Luis Mariano, guitarra flamenca
Saúl Quirós y Juan José Amador, cantaores
Rober el Moreno, percusión
Alba Heredia, bailaora invitada

Sinopsis

Savia de nueva es un espectáculo ideado y coreografiado por el bailar Iván Vargas, que cuenta con la colaboración especial de Alba Heredia. En él se suceden distintas coreografías sin un hilo argumental y cuyo nexa es el flamenco de raíz y los maestros que han forjado la carrera de ambos artistas.

Se hermanan en un concepto tradicional, con perspectivas a futuro, pero mirando al pasado y recordando la savia que emana de la tradición de la tierra, y concretamente del Sacromonte granadino, el barrio que los ha visto nacer. Un espectáculo que a través del latir del flamenco llega sin duda a pellizcar el alma, porque el alma es el almacén de las emociones.

Iván Vargas

Iván Vargas nace en 1985 en la ciudad de Granada, en el mítico barrio del Sacromonte, concretamente en la Cueva de La Rocío, donde da sus primeros pasos de mano de su familia, Los Maya. Pertenece a esta dinastía de grandes bailarines, como son Juan Andrés Maya, Mario Maya, Manolete, que fueron acompañados a la guitarra por el maestro Juan Maya "Marote". Con tan sólo 4 años, Vargas ya se da a conocer al gran público interviniendo en varios programas televisivos, y más adelante bailando a diario en la Cueva de La Rocío.

Posteriormente baila en tablaos de Madrid como Casa Patas, El Corral de la Pachea o Café de Chinitas. Ha participado en gran cantidad de espectáculos con su tío Juan Andrés Maya, como *El nacimiento* o *La pasión*. También destaca su participación en la Bienal de Sevilla de 1992 y en el espectáculo *Muerte en Granada*, con la Fura dels Baus, junto a Javier Latorre y Eva la Yerbabuena, así como sus actuaciones en el 2004 en el Festival de Jerez con la Compañía de Mario Maya y junto con Estrella Morente en el Festival de Música y Danza de Granada en ese mismo año. Durante los años 2012, 2013 y 2014 recorre multitud de países, como Japón, Brasil, Costa Rica, República Checa y Francia con su espectáculo *Yo mismo*, estrenado en el Festival de las Cuevas de Granada. En 2013 participa en importantes festivales, como el Festival Internacional de Albuquerque, los Jueves Flamencos de Cajasol, los Veranos del Corral, el Festival de Otoño de Granada y el Festival de Praga. En 2014 participa en el Festival de Tokio junto a grandes artistas, como Pastora Galvan, Mercedes Ruiz o La Moneta.

En 2015 estrena, con gran éxito de público y crítica, un nuevo proyecto en el prestigioso Festival de Jerez. En 2017 destaca su importante participación en la Bienal de Málaga y en el Festival Ibérica Contemporánea de México. Este mismo año actúa en el prestigioso Tablao Cordobes de Barcelona y en las Noches Flamencas de la Escuela Internacional de Flamenco Manolete. En 2018 destaca su gira por EEUU, donde visita ciudades como Miami y San Francisco, y en 2019 una gira por Francia formando parte del Festival Flamenco de Rivesaltes, donde comparte cartel con Juana Amaya y La Lupi.

Alba Heredia

Alba Heredia nace en Granada en el seno de una familia entregada al flamenco, los Maya, más concretamente en la zambra de la Cueva de La Rocío. Es en este ambiente del Sacromonte donde empieza a forjar su carácter flamenco, que la pone a bailar casi sin saber andar. Sobrina de grandes nombres del flamenco como Manolete, Mario Maya y Juan Maya Marote, fue bautizada por la duquesa de Alba, quien además es su madrina.

En un homenaje a su tío Juan Maya debuta junto a artistas como Niña Pastori, José Mercé y Manolete, entre otros, contando con tan sólo 4 años. Tras el atónito general del público tras su actuación, comienza a dedicar su vida al baile flamenco, encerrándose a estudiar con maestros como Juan Andrés Maya, Belén Maya, Iván Vargas, etc.

Comienza a actuar en los corrales más famosos de Granada, así como en la peña de la Platería y en la zambra de su tía, donde continúa con su labor de aprendizaje. En 2005 actúa junto a Enrique Morente en el VI Festival de Otoño de Granada y continúa actuando en festivales, de la mano de Curro Albayzín, Juan Andrés Maya y muchos más. En 2008 gana el primer premio del Veo Veo de comunidades autónomas de Andalucía. Con su tío Juan Andrés Maya guarda una relación muy especial, participando en muchas de sus obras a lo largo del tiempo.

Comienza entonces a impartir clases magistrales en la Escuela Internacional de Flamenco de Granada, a actuar en festivales internacionales de flamenco viajando por todo el mundo, gana el premio Desplante del Festival del Cante de las Minas y continúa regalando su arte por tablaos y teatros, compartiendo cartel con grandes nombres del flamenco actual.

Con su baile canaliza sus emociones y consigue ser ella misma, de una manera llena de pureza y sin ningún tipo de pretensión. A la que muchos denominan como el futuro del baile flamenco, siempre es un espectáculo verla en acción.

Red de Teatros

Comunidad de Madrid

ComUNIDAD de MADRID

© JORGE CUETO

Jueves, 20 de octubre — 20:00 h
Centro Sociocultural Gilitos - Alcalá de Henares
 Duración: 75 min

María Mezcle

Cantaora de Sanlúcar (Cádiz)
 Premio por Alegrías en La Unión 2013

Aires de Sanlúcar

Joni Jiménez, guitarrista
 Juan Maya y Juan Motos, compás

María Ángeles Rodríguez Cuevas

Nacida en Sanlúcar de Barrameda, es biznieta del Mezcle (Juan Ortega Gómez, cantaor de Sanlúcar) y descendiente de María Vargas. Su aprendizaje flamenco se inició principalmente en Jerez, y también ha recibido influencias de tierras como San Fernando, Cádiz y Sevilla. Con 11 años ya se alzó con el primer premio del Concurso de Cante Noches de Bajo Guía, de Sanlúcar.

Empezó a recorrer las peñas flamencas de su provincia dando recitales y poco a poco fue ganando concursos de cante a los que se presentaba por toda Andalucía, consiguiendo galardones de las especialidades de cantes como la liviana, la petenera, la serrana, el mirabrás, los cantes de trilla, saetas... hasta obtener el Premio por Alegrías en la modalidad de Cantes bajo andaluces en el Festival del Cante de Las Minas de La Unión, en 2013.

En 2010 se publica su primer trabajo discográfico, *María Mezcle*, de la mano de Gerardo Núñez como productor. A partir de la publicación de este disco la hemos visto cantar en marcos como la Bienal de Sevilla; Flamenco viene del Sur, en el Teatro Central de Sevilla; Flamencos en Ruta de AIE, en Madrid; el Festival de Jerez, el Festival de Zamora, Las Noches Brujas de El Corral de La Morería; el Festival Flamenco de Segovia, el Festival de Fez de Marruecos, Suma Flamenca de Madrid, etc, y ha compartido escenario con artistas como Diego del Morao, Miguel Poveda, José Mercé, Juana la del Revuelo, Antonio El Pipa, Pansequito, Esperanza Fernández, Juan Gabriel, etc.

En 2012 presentó su propio espectáculo, *Zambomba flamenca*, en los madrileños Teatro Calderón y Teatro La Latina. Ha cantado con la Orquesta Nacional de Madrid en el Teatro de La Zarzuela interpretando *La cantaora* de *La verbena de la Paloma*.

Ha sido cantaora invitada de Farruquito en su obra *Pinacendá*, en el espectáculo *Tr3s Flamenco*, de los hermanos Farrucos, y en *Sorolla*, del Ballet Nacional de España. En sus giras ha recalado en el Adrienne Arsht Center de Miami, el Teatro Español de Madrid, el Teatro Villamarta de Jerez, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Gran Liceu de Barcelona, el Gran Teatro de La Habana y en países como Japón, Alemania, Rusia, Ucrania, Francia, Canadá, Perú y México.

En 2016 se publica su segundo disco, *Desnuda*, compuesto por José Miguel Évora, y en el que le acompañan los guitarristas Diego del Morao, Jesus Guerrero y Carlos de Jacoba.

María Mezcle es Diplomada en Magisterio en la especialidad de Educación Musical. Ha impartido cursos a nivel nacional e internacional especializados en el análisis del cante y el conocimiento de la técnica vocal, y tiene en su haber la Insignia de Oro de su ciudad, en reconocimiento a su trayectoria artística.

© GLIMP SENSE

Jueves, 27 de octubre — 20:00 h
Centro Sociocultural Gilitos - Alcalá de Henares
 Duración: 60 min

Alejandro Hurtado

Guitarrista de Alicante
 Premio Bordón Minero en La Unión 2017

Umbral

Alejandro Hurtado, guitarra flamenca en concierto

Sinopsis

La guitarra, nuestro instrumento nacional por excelencia, es utilizado hoy en día en dos tipos de música diferentes, en los que el instrumento suena de manera distinta, pero sin perder sus rasgos de identidad: la música clásica y la flamenca. Dos estilos que, a pesar de sus diferencias, se han influenciado el uno al otro a través de la historia.

Umbral es el nuevo trabajo en solitario del guitarrista Alejandro Hurtado. Como en todo comienzo de un guitarrista flamenco de concierto, la guitarra se presenta desnuda, ahondando en las raíces y esencia de los palos flamencos tradicionales.

En el repertorio del presente espectáculo se refleja esa influencia de la guitarra clásica en el toque de Alejandro en cuanto a sonido y ejecución, como muchos guitarristas flamencos del pasado adaptaron a su toque, enriqueciendo el flamenco de aquella época. Y a la misma vez, se muestra el flamenco más actual, un flamenco de vanguardia, pero siempre desde el respeto por la tradición por la que tanto han luchado nuestros mayores.

De alguna manera, *Umbral* evoca a los grandes maestros de la sonanta, bajo la impronta creativa de Alejandro, defendiendo este legado de la forma más fiel y honesta posible, presentándose en el escenario solo con su guitarra.

Alejandro Hurtado

Después de haber trabajado a lo largo de mi trayectoria profesional con los mejores guitarristas de mi tiempo, empezando por Niño Ricardo y pasando por el genial Paco de Lucía, doy fe de la enorme capacidad guitarrística de Alejandro Hurtado, y no me cabe duda de que está llamado a ocupar un lugar de privilegio en el mundo de la guitarra flamenca.

Antonio Fernández Díaz, "Fosforito"

A pesar de su juventud, la excepcional técnica de Alejandro Hurtado, su limpieza de ejecución, así como su increíble fuerza expresiva, le permiten transmitir al público las más intensas sensaciones en cada minuto que se encuentra sobre el escenario. Si a esto añadimos su talento creativo, como muestran sus composiciones para guitarra solista, podemos afirmar sin duda que Hurtado, más que una promesa de la guitarra, es ya uno de los más destacados intérpretes de la guitarra flamenca de concierto de nuestros días.

La fascinación que Alejandro consigue en cada una de sus actuaciones es debida a la conjunción de un talento musical excepcional y a una increíble capacidad de trabajo, que lo llevan a una continua búsqueda de mejoras, de nuevas ideas, de nuevos elementos, en aras de una perfección de lo que ha sido su pasión desde niño: la guitarra flamenca de concierto.

Alejandro pretende otorgar el máximo protagonismo al instrumento que le apasiona y que domina como nadie, huyendo para ello del recurso fácil de incluir otros elementos en el escenario. Por ello, sus actuaciones hacen gala de una sobriedad de elementos poco frecuente en los conciertos de guitarra flamenca de nuestros días. En cierto modo, pretende entroncar con la tradición de antiguos guitarristas, como Montoya, Niño Ricardo o Sabicas, reivindicando el papel de la guitarra de concierto como instrumento solista.

Este difícil reto solo lo ha podido conseguir gracias a una sólida formación musical, que comenzó a los 9 años, edad en la que se inició en la guitarra clásica con Marco Uceda, para ingresar al poco tiempo en el Conservatorio profesional de música y danza “Vicente Lillo Cánovas”, de San Vicente del Raspeig (Alicante), su ciudad natal, donde estudió con el profesor Raúl Juan Ruiz. Al mismo tiempo que cursaba sus estudios de guitarra clásica, se formaba en la guitarra flamenca con Pedro Alarcón, Roberto Sabater, David Cerreduela y, más tarde, con el legendario guitarrista Arturo Cerreduela “El Nani”, con quien aprende los secretos de la guitarra de Caño Roto. Recibió también durante estos años clases de los más grandes maestros de la guitarra flamenca: Manolo Sanlúcar, José Antonio Rodríguez, El Viejín, Juan Manuel Cañizares, Rafael Riqueni, Jerónimo Maya, Manolo Franco, José Luis Montón...

Terminados sus estudios de grado medio, decidió continuar el estudio de la guitarra flamenca, su verdadera pasión, ingresando en el Conservatorio superior de música de Córdoba para realizar estudios superiores con maestros como Paco Serrano o Manolo Franco, continuando también el estudio de la guitarra clásica con el catedrático Pablo Barón. En 2017 finalizó sus estudios de Grado superior con la calificación de Matrícula de honor y Premio extraordinario fin de carrera. La misma calificación es la obtenida en el Master flamenco de la ESMUC (Barcelona).

Su gran talento le ha hecho merecedor de más de una decena de premios, alcanzados los primeros con apenas 12 años de edad, para culminar con el logro del más importante galardón en la guitarra flamenca de concierto: el Bordón Minero, obtenido en 2017 tras varios años en los que este premio se había declarado desierto.

Su maestría como guitarrista acompañante lo ha llevado a actuar junto a los más grandes cantaores de la actualidad. Tal es el caso de Mayte Martín, a quien ha acompañado durante años, siendo además autor de los arreglos para sus espectáculos *Déjate ir* y *Memento*, o su reciente incorporación como acompañante de Miguel Poveda. En el caso del baile, destacamos sus actuaciones junto a Inmaculada Salomón, primera bailarina del Ballet Nacional de España.

Sin embargo, donde se puede realmente apreciar su calidad como guitarrista es en sus cada vez más frecuentes apariciones como guitarrista solista. Sin duda su formación clásica ha marcado su toque con una limpieza de ejecución inusual entre los guitarristas flamencos; y esto lo consigue sin que se pierda la pureza de su toque flamenco, reconocido por el público en los escenarios más tradicionales de este arte, como el centro Fosforito de Córdoba o la peña La Platería de Granada.

Sus actuaciones lo han llevado por toda la geografía española, así como a Francia, Bélgica, Holanda o Italia, en citas tan importantes como el Festival de la Guitarra de Córdoba, el Festival de Guitarra de Granada, el Conservatorio de Rotterdam o La Noche Blanca del Flamenco de Córdoba. Recientemente ha comenzado también sus interpretaciones como solista con orquesta, con la interpretación del Concierto de Aranjuez en el Teatro Real de Madrid, el Auditorio Nacional de Madrid o el Gran Teatro de Córdoba, entre otros escenarios.

Al margen de varias grabaciones como acompañante, recientemente ha grabado dos CD como guitarrista solista, en dos estilos muy diferentes. En *Tamiz*, título del primer disco, ha hecho una selección de su propia música. *Maestros del arte clásico flamenco* es una grabación en la que muestra su respeto y conocimiento de los toques antiguos. En este trabajo ha recogido una serie de toques de Ramón Montoya y de Manolo de Huelva, grabados con sus instrumentos originales.

© PACO MANZANO

Sábado, 22 de octubre - 19.30h
MIRA Teatro - Pozuelo de Alarcón

Domingo, 30 de octubre - 19.00h
Teatro José María Rodero - Torrejón de Ardoz

Jueves, 3 de noviembre - 20.00h
Centro Sociocultural Gilitos - Alcalá de Henares

Duración: 75 min

Sandra Carrasco & José Luis Montón

Cante y guitarra en concierto

Canciones al oído

Sandra Carrasco, cantaora
José Luis Montón, guitarrista

José Luis Montón

Sinopsis

Canciones al oído, el nuevo espectáculo de Sandra Carrasco y José Luis Montón, es una propuesta intimista en la que estos dos artistas, referentes internacionales del flamenco, nos plantean esa necesidad para contar las cosas más allá de la música, con palabras cercanas, como un susurro al oído.

El maestro Montón destaca en su faceta como compositor por su constante búsqueda con la que fusionar su música con otros estilos con los que conversar desde su raíz flamenca. Esa es su historia, plasmada en *Canciones al oído*, donde el primer filtro es siempre el corazón y ser fiel a uno mismo, y en el que Sandra Carrasco nos regala su torrente de personalidad fuera de horma y su increíble habilidad para lograr que parezca fácil lo difícil, afinando perfecto, sin presumir, con esa alma que tiene cantando las preciosas canciones compuestas e interpretadas por José Luis Montón.

Canciones al oído ha sido reconocido por el periódico El País como uno de los mejores 5 discos de flamenco de 2021 y entre los 50 mejores discos de 2021.

José Luis Montón

Guitarrista y compositor, desde sus inicios recibe diversos galardones de prestigio, como el primer premio en certámenes internacionales de Barcelona y Nimes o la Copa Teatro Pavón del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En 2003 y 2004 obtiene sendos premios a la mejor música original para danza del Certamen coreográfico del Teatro Albéniz (Madrid).

En 2006 estrena en la XIV Bienal de Flamenco de Sevilla el espectáculo *De la felicidad*, junto al violinista Ara Malikian, cuyo disco fue galardonado con el premio al mejor álbum de nuevas músicas en la X edición de los Premios de la Música. Entre 2010 y 2014 publica su serie de discos de Flamenco kids, en los que participan artistas de la talla de Carmen Linares, Rosalía, Javier Ruibal o Tomasito, entre otros. En 2012 graba su disco *Solo guitarra* con el prestigioso sello ECM, convirtiéndose en el primer músico español en grabar como solista con esta discográfica, un referente internacional.

Ha colaborado con artistas destacados del panorama internacional del flamenco como Mayte Martín, Pitingo, Miguel Poveda, Antonio Canales, Belén Maya, Rafael Amargo, Alfredo Tejada, Clara Montes, Rosalía, Olga Pericet o el director del Ballet Nacional, Antonio Najarro, con el que participa con sus composiciones musicales en *La romería de los cornudos*, coproducido por la Fundación Juan March y el Ballet Nacional de España, o *Flamenco on ice*, junto al patinador español campeón del mundo y de Europa de patinaje sobre hielo Javier Fernández. O *Zincall*, producido por el histórico tablao flamenco El Corral de la Morería.

En 2018, junto al actor Antonio Campos, y dirección de Lluís Elías, estrena *El lazarillo de Tormes*, nominada a los Premios Max de Teatro de 2019. En junio de ese año estrena en Nueva York, de nuevo junto a Antonio Campos, *El universo de Lorca* y, en 2020, *La celestina*.

Ha participado en las bandas sonoras de películas como *Ocho apellidos catalanes*, *El niño* o *El hombre que mató a Don Quijote*, de Terry Gilliam, nominada a la mejor canción original de los premios Goya de 2019.

De su extensa discografía cabe destacar sus discos *Flamenco & clásica* (2021), en el que han participado artistas flamencos como Miguel Poveda, Pitingo, María Toledo, Sandra Carrasco, Rocío Marquez o Rosario "La Tremendita". O *Flamenco kids* (2012 y 2014), en el que le acompañan, entre otros, Carmen Linares, Javier Ruibal o Rosalía. Su último disco es *Canciones al oído*.

Sandra Carrasco

Nacida en Huelva, comienza en la Alameda de Hércules de Sevilla con la maestra Adelita Domingo, quién la inicia en el canto. Gana numerosos concursos de fandangos de Huelva y cursa becada en la Fundación de cante flamenco Cristina Heeren en Sevilla.

Estudia bachillerato de arte y la diplomatura de magisterio musical en la Universidad de Huelva. Sus comienzos profesionales son cantando para artistas como Arcángel, El Pele, Manolo Sanlúcar, Miguel Poveda y Estrella Morente, entre otros.

Llega a Madrid en 2007 para formar parte del musical *Enamorados anónimos*, creado por José María Cámara y Javier Limón junto a Blanca Li. Con Javier Limón y EMI Music graba su primer álbum, *Sandra Carrasco*. A raíz de esta grabación conoce a Anoushka Shankar, con la que gira a nivel mundial durante tres años, y al bajista israelí Avishai Cohen, con el que canta en el Olympia de París.

Con Estévez-Paños y Compañía gira por Europa con el espectáculo *220 voltios* y con *Romances*, dirigida por Juan Kruz, que gana un Giraldirillo en la Bienal de Sevilla a la mejor dirección escénica.

A finales del 2013 empieza a hacer giras internacionales con *Flamenco hoy*, de Carlos Saura, producido por Julio Martí, quien le graba su segundo álbum con Warner Music Spain titulado *Océano*. Disco que se estrena en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, donde recibe una gran ovación de público y prensa. Colabora con el bajista camerunés Richard Bona en el espectáculo *Flamenco project*, haciendo presentaciones en Madrid, Sevilla, Barcelona y París. Es pionera cantando con la organización Música en Vena, oenegé que intenta instaurar la música como una necesidad de curación en todos los hospitales de España.

En 2015 comienza a grabar su tercer álbum titulado *Travesía*, un disco políglota y que a finales de 2017 fue considerado uno de los mejores 100 discos de España. En 2016 sale el disco *A Galeano*, donde ella es la única voz de este álbum de literatura y flamenco.

Presenta *Electra*, una tragedia griega dirigida por el coreógrafo y bailarín Antonio Ruz para el Ballet Nacional de España, siendo Sandra la voz principal de esta obra, que sigue en activo.

En mayo de 2018 se estrena en el cine español grabando el tema principal de la banda sonora *Animales sin collar*. El 1 de enero de 2019 ofreció ante más de 3.000 personas el concierto de año nuevo de Tenerife acompañada por la Big Band de Canarias. El 1 de agosto de 2019 se estrena la pieza *Homenaje a Canalejas de Puerto Real*, obra que forma parte de su cuarto disco de flamenco *El belingonero flamenco*, que se estrena en Suma Flamenca en 2020 en Madrid. En 2021 graba *Canciones al oído* junto a José Luis Montón.

© TERESA DEL POZO

Domingo, 6 de noviembre — 18:00 h
Teatro Jaime Salom - Parla
 Duración: 60 min

Flamenco Kids

Magia, música y creatividad

José Luis Montón, dirección, composición y guitarra
Inma "La Carbonera", cantaora
Ana Griot, narradora
Odei Lizaso, percusión
Cristina Benítez, baile

Artistas invitados:

Grabi, el camaleón daltónico: palmero
Andrés, el erizo bailarín: bailarín
Don Pedro, el cangrejo moro: chirigotero
Lola, la urta mellada, narradora
Daniel, el camarón opaco, pintor
Orsea, la ortiguilla, princesa

Programa

Quillolandia
El erizo bailarín
Los números
La multiplicación
El cangrejo moro
La hurta mellada
Albar
La ortiguilla
El colorín

Sinopsis

Este espectáculo es un proyecto con una intención didáctica, pero sin perder su carácter lúdico y, por supuesto, flamenco. Una forma de acercar este arte a niños y a los que no lo son tanto. A través de los personajes se aprende jugando y a compás. Al inglés, por ejemplo, se llega por medio de una rumba; los números son una colombiana; los colores, un garrotín; y multiplicar resulta algo fácil cuando se canta despacito por alegrías.

De la mano del maestro José Luis Montón los estilos se suceden enlazados dentro de la narración con belleza y fuerza. De las bulerías a los fandangos viajamos disfrutando del cante, la guitarra y el baile, para caer rendidos con la nana final de ese viaje de aprendizaje musical y, sobre todo, vital. Y todo ello en riguroso directo.

Estos diferentes estilos son el vehículo para transmitir las aventuras de la fauna de Quillolandia: los Flamenco Kids. Los personajes interactúan a través de videocreaciones con músicos y bailarines, a los que acompañan un camaleón daltónico, un erizo bailarín, una urta mellada o un cangrejo soñador. También encontramos una anguila tatuada o una ortiguilla presumida.

Los Flamenco Kids enamoran con elementos sencillos y bien conjugados. Y para lograrlo se incorporan los audiovisuales, donde la luz es un artista más en escena.

José Luis Montón

Guitarrista y compositor, desde sus inicios recibe diversos galardones de prestigio, como el primer premio en los certámenes internacionales de Barcelona y Nimes, o la Copa Teatro Pavón del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En 2003 y 2004 obtiene sendos premios a la mejor música original para danza del Certamen coreográfico del Teatro Albéniz de Madrid.

En 2006 estrena en la XIV Biental de Flamenco de Sevilla el espectáculo *De la felicidad*, junto al violinista Ara Malikian, cuyo disco fue galardonado con el premio al mejor álbum de nuevas músicas en la X edición de los Premios de la Música. Entre 2010 y 2014 publica su serie de discos de *Flamenco Kids*, en los que participan artistas de la talla de Carmen Linares, Rosalía, Javier Ruibal y Tomasito, entre otros. En 2012 graba su disco *Solo guitarra* con el prestigioso sello ECM, convirtiéndose en el primer músico español en grabar como solista con esta discográfica, un referente internacional.

Ha colaborado con artistas destacados del panorama internacional del flamenco como Mayte Martín, Pitingo, Miguel Poveda, Antonio Canales, Belén Maya, Rafael Amargo, Alfredo Tejada, Clara Montes, Olga Pericet o el director del Ballet Nacional, Antonio Najarro, con el que participó con sus composiciones musicales en *La romería de los cornudos*, coproducido por la Fundación Juan March y el Ballet Nacional de España. También colaboró en *Flamenco on ice*, junto al patinador español campeón del mundo y de Europa de patinaje sobre hielo, Javier Fernández; y en *Zincalí*, producido por el histórico tablao flamenco El Corral de la Morería.

En 2018, junto al actor Antonio Campos y el director Lluís Elías, estrena *El lazarillo de Tormes*, nominada a los Premios Max de Teatro de 2019. En junio de ese año estrena en Nueva York, de nuevo junto a Antonio Campos, *El universo de Lorca*, y en 2020, *La celestina*.

Ha participado en las bandas sonoras de películas como *Ocho apellidos catalanes*, *El niño* o *El hombre que mató a Don Quijote*, de Terry Gilliam, cuya canción fue nominada para los premios Goya de 2019.

Su última novedad es el lanzamiento del disco *Flamenco & Classica*, acompañado por Miguel Poveda, Pitingo, Sheila Blanco, Rocío Marqu岸ez, Roko, María Toledo, Sandra Carrasco y La Tremendita.

Inma “La Carbonera”

Es una de las cantoras más versátiles del panorama flamenco actual. Realiza conciertos por todo el mundo, alternando su trabajo con artistas de la talla de El Bicho, Duquende, Pepe “El Marismeño”, Enrique “El Extremeño”, Amador Rojas, Antonio Canales, Manuela Carrasco, Olga Pericet o Rubén Olmo, entre otros.

Ana Griot

Actriz y narradora oral, es especialista en literatura tradicional y autora de libros de cuentos. Narra sus relatos en diversas bibliotecas, como las del Instituto Cervantes de Ammán, Estambul, Rabat, Dublín, Londres y Madrid. Sus obras la han llevado a ser invitada a diversos festivales a lo largo del mundo y algunos de sus libros han sido traducidos al catalán y al francés. En 2014 fundó la editorial Libros de las Malas Compañías, donde sigue ejerciendo su labor como editora y publicando sus libros.

Cristina Benítez

Cristina Benítez conjuga como nadie una exquisita personalidad artística con una gran formación profesional, que la ha llevado a colaborar con grandes nombres del flamenco como Antonio Canales, Carmen Cortés, Aida Gómez y Diego Amador, entre otros. Ha participado en numerosos festivales internacionales y diversos espectáculos, con los que ha viajado por numerosos escenarios de prestigio del mundo. En el cine, Carlos Saura contó con ella como bailarina solista y recientemente lo ha hecho el director italiano Alberto Nacci, para su cortometraje *Flamenco*, galardonado en festivales de Nueva York y Calcuta, entre otros muchos.

Odei Lizaso (percusión)

Percusionista versátil y músico inquieto, ha trabajado para Rafaela Carrasco, José Luis Montón, Antonio Najarro, Jorge Pardo o Emilio Aragón, entre otros intérpretes.

Equipo

Comunidad de Madrid

Presidenta

Isabel Díaz Ayuso

Consejera de Cultura, Turismo y Deporte

Marta Rivera de la Cruz

Viceconsejero de Cultura y Turismo

Daniel Martínez Rodríguez

Director General de Promoción Cultural

Gonzalo Cabrera Martín

Comunicación

María Jesús Cabrera

Madrid Cultura y Turismo

Gerente

Elena Ramos

XVII Suma Flamenca 2022

Dirección

Antonio Benamargo

Producción

Antonio Muñoz Calderón

Director técnico

Juan Carlos Osuna

Ilustración

Studio Patten

Diseño gráfico

Carlos Malpartida

Diseño web

RGB Multimedia

Comunicación

Nico García

Toñi Escobero

Natalia Rodas

Elena Pascual

Liborio Barrera

Noelia Barrientos

Lara Rayego

David González

Pablo Lorente

**Comunidad
de Madrid**