

Suma Flamenca

XVIII Festival Flamenco
de la Comunidad de Madrid

Crisol Flamenco

Del 17 de octubre
al 5 de noviembre de 2023

Escanea y consulta las actividades
que tendrán lugar en varios espacios de la región
www.madrid.org/sumaflamenca
Cultura Comunidad de Madrid / #SumaFlamenca2023

**Comunidad
de Madrid**

MADRID CAPITAL

Ateneo de Madrid

- 4 OCT – 3 NOV EXPOSICIÓN | “Flamencas”. Exposición de fotografías de Paco Manzano
- 4 OCT MESA REDONDA | La mujer en el Arte Flamenco
- 4 OCT ACTUACIÓN | Gema Caballero
- 5 – 7 OCT PONENCIAS & CANTE, TOQUE Y BAILE | Salomé Pavón, Antonia Jiménez y Estela Alonso

Teatros del Canal

Sala Verde | Octubre

De martes a sábado: 20:00 h / Domingo: 18:30 h

- M17 Rocío Márquez & Bronquio *Tercer cielo* | 70'
- X18 Mayte Martín *Flamenco íntimo* | 80'
- J19 Arcángel *Veneros del cante* | Estreno absoluto | 80'
- V20 Ana Morales *Más que baile* | Estreno en la Comunidad de Madrid | 75'
- S21 Estévez & Paños *La confluencia* | 80'
- D22 Leonor Leal, Perrate, Alfredo Lagos & Proyecto Lorca *Carretera Utrera-Jerez* | Estreno absoluto | 90'

Sala Negra | Octubre

De martes a sábado: 19:00 h / Domingo: 18:00 h

- M24 Juan Habichuela “nieto” *Sacromonte* | Estreno absoluto | 75'
- X25 Trinidad Jiménez *Raíz Sureste* | Estreno absoluto | 75'
- J26 Javier Colina *Chalabeando* | Estreno en la Comunidad de Madrid | 75'
- V27 Ramón Jiménez *cuarteto Rajira* | Estreno en la Comunidad de Madrid | 75'
- S28 Sandra Carrasco & David de Arahal *Recordando a Marchena* | 75'
- D29 Nino de los Reyes *Vuelta al sol* | Estreno absoluto | 70'

Sala Roja | Octubre - Noviembre

De martes a sábado: 20:30 h / Domingo: 19:00 h

- M31 Estrella Morente *Estrella & Rafael* | Estreno absoluto | 80'
- X1 Manuel Liñán *Viva* | 100'
- J2 María Moreno *o..o../o../o/o. (soleá)* | Estreno en la Comunidad de Madrid | 60'
- V3 Olga Pericet *La Leona* | 80'
- S4 Andrés Marín *Jardín impuro* | Estreno en la Comunidad de Madrid | 90'
- D5 Eva Yerbabuena *Yerbagüena* | Estreno absoluto | 75'

Teatro de La Abadía

Octubre – De miércoles a sábado: 19:30 h

- X18 José Valencia *Con jerarquía* | Estreno en la Comunidad de Madrid | 75'
- J19 Alejandro Hurtado *Maestros del arte clásico flamenco* | 80'
- V20 José el de la Tomasa *50 años con mi cante* | Estreno absoluto | 90'
- S21 Fuensanta La Moneta *Frente al silencio* | Estreno en la Comunidad de Madrid | 75'

Centro Cultural Pilar Miró

Octubre – Viernes y sábado: 20:00 h / Domingo: 19:00 h

- V20 David Pino *Cante en armonía* | Estreno absoluto | 90'
- S21 Pedro Barragán *Zambra 1954* | Estreno absoluto | 90'
- D22 Fiesta con Enrique Pantoja | 90'

Centro Cultural Paco Rabal

Octubre – Viernes y sábado: 20:00 h

- V27 El Turrý & Anabel Valencia *Encuentro en Vallecas* | Estreno en la Comunidad de Madrid | 90'
- S28 Rafael de Utrera *Fui piera* | Estreno en la Comunidad de Madrid | 75'

Noviembre – Viernes y sábado: 20:00 h

- V3 Yeyé de Cádiz & Carmen de la Jara *Cádiz, profunda y vibrante* | Estreno absoluto | 90'
- S4 Vanesa Coloma *Castiza* | 75'

MUNICIPIOS COMUNIDAD DE MADRID

Real Coliseo Carlos III – San Lorenzo de El Escorial

Octubre – Viernes y sábado: 19:00 h

| V27 Mercedes de Córdoba *Ser, ni conmigo ni sin mí* | 80'
| S28 Pepe Torres *Esencia* | Estreno absoluto | 80'

Noviembre – Viernes y sábado: 19:00 h

| V3 Gabriel Matías *Terra* | Estreno absoluto | 75'
| S4 Estela Alonso *A la luz del candil* | 75'

Real Monasterio de Santa María de El Paular – Rascafría

Octubre – Domingo: 13:30 h

| D29 Mercedes Luján *Íntimo* | Estreno en la Comunidad de Madrid | 60'

Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte - La Cabrera

Noviembre – Viernes y sábado: 20:00 h

| V3 Rebeca Ortega *Raíces* | Estreno en la Comunidad de Madrid | 75'
| S4 Carlos de Jacoba *Motril* | Estreno en la Comunidad de Madrid | 75'

RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Centro Deportivo Cultural El Corralizo - Colmenar del Arroyo

Octubre - Sábado: 19:00 h

| S21 Estela Alonso *A mi manera 2.0* | 60'

Teatro Municipal Las Cigüeñas - Hoyo de Manzanares

Octubre - Sábado: 20:00 h

| S28 Estela Alonso *A mi manera 2.0* | 60'

Entre los experimentos sonoros con el flamenco de los jóvenes Rocío Márquez y Bronquio y la raigambre flamenca del septuagenario José de la Tomasa existe una distancia palpable, pero no una lejanía. Jóvenes y veteranos vienen a fundirse en el crisol del flamenco, como subraya el lema que ondea este año en el festival Suma Flamenca, la principal cita española con nuestro querido arte jondo. Innovadores y clásicos se miran en el mismo espejo de lo eterno para celebrar la vivacidad y el vigor de una manifestación artística sin parangón, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a la que la Comunidad de Madrid viene prestando una resuelta atención desde hace ya dieciocho años.

Es en Madrid donde ese crisol flamenco funde, mezcla los elementos heterogéneos del arte jondo con mayor intensidad. En la región recalán y surgen del continuo roce de lo nuevo y lo viejo algunos de los espectáculos más puros, originales y rompedores del planeta flamenco.

Y este año no será una excepción. Lo mejor puede esperarse, por ejemplo, de ese encuentro entre la cantaora Estrella Morente y el guitarrista Rafael Riqueni, que invocan a Pastora Pavón, la Niña de los Peines, figura canónica de este arte en el siglo XX y figura tutelar de la Suma Flamenca de este año. O de la alianza entre Leonor Leal, Perrate, Alfredo Lagos y el Proyecto Lorca en torno al flamenco surgido en un hito geográfico: la carretera que va de Utrera a Jerez. O de la reivindicación del histórico guitarrista Perico del Lunar que promueve su joven homólogo Pedro Barragán. Una cuidada programación que ha elaborado el director artístico del festival, Antonio Benamargo, a quien queremos agradecer expresamente su buen hacer y sabiduría.

Pero el repertorio de artistas y creaciones de Suma Flamenca es extenso: hasta 193 artistas en la edición de este año. Y su diversidad, orígenes y singularidades constituyen avales para unas veladas que se auguran sobresalientes, memorables, en las que, de nuevo, el flamenco expondrá toda su potencia expresiva, esa que guía con firmeza un arte que no descansa.

Mariano de Paco Serrano

Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

Nuestra Comunidad será, a través del lema “**Crisol Flamenco**”, un lugar de encuentro de artistas flamencos y otros fronterizos con diferentes metales de voz, culturas, sentidos del espacio y el tiempo, costumbres, etc. Y viendo los espectáculos y escuchando sus voces e instrumentos, volveremos a reflexionar sobre conceptos como vanguardia, clasicismo, improvisación, duende, compás, genio, inspiración...

Este año surgió primero el lema “**Crisol Flamenco**”, y empezaron las cavilaciones sobre cuál sería la imagen que representase la actual edición de nuestro festival Suma Flamenca 2023. Ya apretaba el tiempo cuando de repente apareció el poderío icónico de **Pastora Pavón “La Niña de los Peines”** (1890-1969) y todo cuadró. Sin embargo la edición número dieciocho de **Suma Flamenca** no será un monográfico sobre **La Niña**, su cante o su discografía, sino que será, lo dicho, su imagen, la que nos inspirará para intentar cuadrar un festival abierto a la creación, a la experimentación y a la reelaboración del Flamenco Clásico.

¿Acaso no es **Pastora Pavón** el crisol en el que se depositan los ecos de antecesores como **Tomás el Nitri**, **Silverio Franconetti**, **Enrique el Mellizo**, **La Andonda**, **Mercé la Serneta**, **La Trini de Málaga**, **Manuel Torres**, **don Antonio Chacón**..., y que ella, con su inteligencia y su gran capacidad artística, construyó un nuevo lenguaje y lo proyectó a través del tiempo con su legado, influyendo decisivamente en la obra de las cantaoras y los cantaores que la sucedieron? En el Planeta Flamenco se considera que a día de hoy nadie la ha superado.

Sirvan este par de testimonios, de antaño y hogaño, para ratificar lo antedicho:

FERNANDO el de TRIANA habla de **Pastora Pavón** en 1935...

“Cuando empezó la decadencia del cante andaluz en la mujer, empezó el reinado de **La Niña de los Peines**, porque se encontró siendo muy buena artista, casi sola, pues **La Antequera**, **Carmen La Trianera**, **Paca Aguilera** y alguna que otra de esas que no acaban la guerra, pronto desaparecieron del mapa artístico y quedó Pastora completamente sola como cantaora, sin más competidores que **Antonio Chacón** y **Manuel Torres**; el primero firme en su trono y el segundo con su ingenioso y enigmático clasicismo”.

JOSE LUIS ORTIZ NUEVO habla de **Pastora**, de la **bulería** y del **tango flamenco** en 2023...

“La trascendencia de **Pastora Pavón** en la historia del Flamenco es enorme y varia. A ella le debemos mucho y singularmente el hecho de que -remeando a políticos del tiempo- “pusiera en valor” dos formas del género, consideradas antes y aún después, como menores, “cantes chicos” en el argot de los enteraos, tales fueron **la bulería** y **los tangos**. Por ella, por su talento, por su decisión y su coraje, estas dos sustanciales y capitales secuencias de la familia honda, tienen rango principal, soberano, no subordinado al baile; ni siquiera a la fiesta, pues tienen en sí y por sí, sin otra servidumbre, la razón de ser piezas musicales completas en cuerdas de voz y de guitarra solas”.

Como actividad previa al presente **festival Suma Flamenca 2023** es necesario destacar el evento **Flamencas**, que se llevará a cabo en el **Ateneo de Madrid**: una exposición fotográfica de Paco Manzano con imágenes de cantaoras, bailaoras y guitarristas desde los años 80 del pasado siglo hasta nuestros días, que se inaugurará el día 4 de octubre y que permanecerá abierta hasta el día 3 de noviembre. El mismo día 4 a las 19.30 horas se celebrará una mesa redonda “**La mujer en el Arte Flamenco**” moderada por Pedro Calvo y como contertulios el poeta José L. Ortiz Nuevo, la bailaora Patricia Guerrero y la guitarrista Antonia Jiménez. Al término de la mesa redonda actuará la cantaora granadina **Gema Caballero** acompañada del guitarrista cacereño **Javier Conde**.

“**Ponencias y actuaciones en directo**” (Los días 5, 6 y 7 de octubre en el Ateneo de Madrid)

- “**Pastora Pavón, La Cantaora**” (José Luis Ortiz Nuevo, poeta y creador de la Bienal de Sevilla)
Actuación de **Salomé Pavón**, cantaora de Madrid, con la guitarra de **Juan Vargas**.
- “**La mujer y la guitarra flamenca**” (Faustino Núñez, escritor y musicólogo)
Actuación de **Antonia Jiménez**, guitarra en concierto (Cádiz) y **Kike Terrón**, percusionista.
- “**De La Argentina a Carmen Amaya, pasando por La Argentinita.**”
(José Manuel Gamboa, escritor, periodista y productor).
Actuación de **Estela Alonso**, danzaora de Madrid, y grupo.

“**Crisol Flamenco**” contiene los tres lenguajes de nuestro Arte: el cante, la guitarra en concierto y el baile. Aunque el grueso de la programación se desarrolla en la ciudad de Madrid, la voluntad descentralizadora de nuestro 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 El Páular), 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 diez 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 y los Centros Culturales Paco Rabal y Pilar Miró de Vallecas.

En estos espacios se celebrarán 40 espectáculos, donde actuarán 193 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 catorce estrenos absolutos y otros doce que son estrenos en Madrid.

Los recitales de cante, dos de ellos a dúo (**Yeyé de Cádiz & Carmen de la Jara** y **El Turry & Anabel Valencia**) subrayan la importancia de esta especialidad flamenca a la que concurren **Mayte Martín, Estrella Morente, Rocío Márquez, José el de la Tomasa, Sandra Carrasco, Arcángel, José Valencia, David de Jacoba, Perrate, David Pino y Rafael de Utrera**.

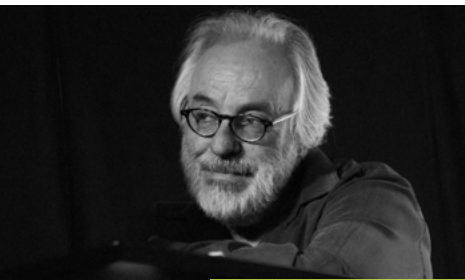
Bailaoras y bailaores mostrarán el trabajo de investigación y depuración en la raíz y en la vanguardia de sus creaciones. Por el Festival pasarán **Eva Yerbabuena, Ana Morales, Andrés Marín, Manuel Liñán, Olga Pericet, María Moreno, Nino de los Reyes, Estevez & Paños, La Moneta, Vanesa Coloma, Mercedes de Córdoba, Pepe Torres, Gabriel Matías, Adriana Bilbao, Rebeca Ortega, Estela Alonso y Leonor Leal**.

La especialidad de guitarra en concierto estará representada por **Juan Habichuela** nieto, **Ramón Jiménez, Alejandro Hurtado, Pedro Barragán, Mercedes Luján y Carlos de Jacoba**. Otros instrumentistas en concierto serán **Javier Colina y Trinidad Jiménez**.

En la Red de Teatros de la Comunidad se ofrecerán dos Galas Flamencas. La danzaora **Estela Alonso** actuará en el Centro Deportivo Cultural El Corralizo de Colmenar del Arroyo y en el Teatro Municipal Las Cigüeñas de Hoyo de Manzanares.

Antonio Benamargo
Director artístico de Suma Flamenca

Flamenco en el Ateneo de Madrid

Flamencas

Exposición de fotografías de Paco Manzano

Miércoles, 4 de octubre

EXPOSICIÓN

11:30 h / Inauguración de la expo-foto de Paco Manzano “Flamencas”

Sala de exposiciones “Anselma” del Ateneo

Del 4 de octubre al 3 de noviembre de 2023.

Abierta todos los días excepto los lunes.

Horario: De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h

MESA REDONDA + ACTUACIÓN

19:30 h / Mesa redonda sobre “La mujer en el Arte Flamenco”

Modera: Pedro Calvo, periodista y escritor.

Contertulios/as: José Luis Ortiz Nuevo, La Tremendita,

Patricia Guerrero y Antonia Jiménez.

20:30 h / GEMA CABALLERO, cantaora de Granada

Javier Conde, guitarrista

Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid

Entrada libre hasta completar aforo.

Ponencias & Cante, toque y baile

Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid

Del 5 al 8 de octubre - 20:00 h

Entrada libre hasta completar aforo.

J5 Pastora Pavón “La Cantaora”

Ponente: José Luis Ortiz Nuevo

Actuación: Salomé Pavón, cantaora de Madrid

V6 La mujer y la guitarra flamenca

Ponente: Faustino Núñez

Actuación: Antonia Jiménez, guitarra en concierto (Cádiz)

S7 De “La Argentina” a “Carmen Amaya”, pasando por “La Argentinista”

Ponente: José Manuel Gamboa

Actuación: Estela Alonso, danzaora de Madrid

Consulta toda la información en www.madrid.org/sumaflamenca/2023

Madrid capital

Teatros del Canal

Teatro de La Abadía

Centro Cultural Pilar Miró

Centro Cultural Paco Rabal

Sala Verde

De martes a sábado — 20:00 h

Domingo — 18:30 h

**TEATROS
del CANAL**

© LHAURA RAÍN

Sábado, 17 de octubre - 20:00 h
Teatros del Canal - Sala Verde
Duración: 70 min

Músicos en estudio: 41V1L (voz), Los Mellis de Huelva (palmas y coros), Antonio Serrato (contrabajo), Xoan Sánchez (percusiones), Escolanía Jardín Menesteo con la dirección de Lupe Matarranz Gutiérrez (coros), Lorena Álvarez (guitarra), Daniel Escortell (bajo), Antonia Pantoja y Rocío Valencia (coros), Vicente Parrilla (flauta), Íñigo Bregel (sintetizadores)

Una producción de: Delirioyromero Producciones SL
Con el apoyo de: la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía.

En colaboración con: INAEM. Agradecimiento residencia "In Progress" - Flamenco Festival, Ayuntamiento de Torrox y Fundación Concienciarte.

Rocío Márquez & Bronquio

Tercer cielo

Rocío Márquez, voces, cuerpos
Bronquio, programación, sintetizador

Antonio Ruz, movimiento escénico y coreográfico
Roberto Martínez, vestuario y espacio escénico
Benito Jiménez, diseño de iluminación
Javi Mora, espacio sonoro

Carmen Morales, concepción de polifonías
Jordi Gil, ingeniero de sonido
Álex Ferrer, mixing
Lhaura Raín, fotografías
Carmela Alonso, ayudante de fotografía
Ernesto Novales, dirección de producción

Sinopsis

Aclamado proyecto discográfico de Rocío Márquez y Bronquio, *Tercer cielo* es un disco “destinado a hacer historia” según la prensa, y que de momento se ha hecho con el Premio Ruido al Mejor Disco del Año. En este proyecto los artistas se han permitido explorar desde sus respectivos *backgrounds* musicales en un viaje que va de lo conocido a lo desconocido, de la tradición a la creación. El resultado es un lenguaje propio que trasciende compartimentos estancos de los géneros musicales para seguir ensanchando el flamenco del siglo XXI.

Sobre los artistas

Rocío Márquez

Encumbrada por la prensa como “la voz de la nueva generación del cante jondo”, Rocío Márquez (Huelva, 1985) lleva más de una década labrando una sólida carrera artística que hoy desborda el panorama flamenco, donde es ya un claro referente y figura consolidada. Su personalidad inquieta y su enorme curiosidad quedan patentes en su discografía, que de manera transversal nos muestra tan gran amor por la tradición flamenca como imperiosa necesidad de ensanchar los límites de esa misma tradición, explorando y experimentando con melodías, instrumentación, arreglos y letras. Así, desde aquel fresco DVD grabado en directo de *Aquí y ahora* (2009) hasta *Omnia vincit amor* (2020), el EP digital en torno a *El amor brujo*, que graba junto a Enrike Solinís y la Euskal Barrokensemble, encontramos un ramillete de álbumes con los que ha ido afianzando su discurso artístico y cosechando el reconocimiento de la afición. *Claridad* (2012), *El Niño* (2014), *Firmamento* (2017), *Diálogos de viejos y nuevos sonos* (2018) -junto a Fahmi Alqhai- y *Visto en El Jueves* (2019) son sus trabajos discográficos publicados hasta la fecha. Por este último, obtiene el premio Les Victoires du Jazz al mejor álbum de músicas del mundo, siendo la primera artista española en conseguirlo. Este reconocimiento se suma a otros importantes galardones como la Lámpara Minera en el Festival de La Unión, el Giraldirlo a la Innovación de la Bienal de Sevilla, el Coups de Coeur de la Academia de Charles Cros (Francia), el Premio Meridiana de la Junta de Andalucía, el Premio Plaza de España del Gobierno de España y, entre muchos otros, la Medalla de Oro de la Petenera, siendo además la primera mujer en recibirlo.

En paralelo, Rocío Márquez desarrolla una intensa carrera de conciertos en directo, compaginando distintos formatos y propuestas con las que gira constantemente, desde las íntimas peñas flamencas de Andalucía a los grandes templos internacionales de la música como la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid -donde llega a congregarse a más de 2.000 personas-, el Teatro Real, el Palau de la Música de Barcelona, el Palau de les Arts de Valencia, el Teatro de la Maestranza de Sevilla y en París L'Olympia y la Filarmónica. Más allá de los circuitos del flamenco y el clásico, Márquez es habitual en citas de indie y pop/rock como Primavera Sound y el Monkey Week, y en la escena de creación contemporánea, actuando en Matadero de Madrid o en el CCCB de Barcelona.

Una de las claves para entender el proyecto artístico de Rocío Márquez es su gran curiosidad creativa, que apoya en una enorme versatilidad interpretativa. Es así como colabora -sea en directo o en estudio- con músicos tan diversos como Jorge Drexler, con quien crea el espectáculo *Aquellos puentes sutiles* (2018), Kiko Veneno, Raül Refree, Dani de Morón, Niño de Elche, Diego Carrasco, Bronquio, Marinah (Ojos de Brujo), Christina Rosenvinge, Albert Plá, Arcángel, Carmen Linares, The New Raemon, los Hermanos Cubero, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Rosa Torres Pardo, José Manuel Zapata y el francés Ensemble Aedes.

Algunos de los hitos más recientes de su carrera son su aparición junto con Raphael, Jorge Drexler y Rozalén en la portada de un número especial de El País Semanal dedicado a la música en España y su actuación en la gala de los European Film Awards de 2018, retransmitida en directo para toda Europa. Y hablando de cine, cabe destacar su participación en la banda sonora de distintos proyectos cinematográficos como su versión de *Me quedo contigo*, incluida en la película *Adiós* (Paco Cabezas, 2019), y su interpretación del tema *Cuando salga el sol* en el filme *Entre dos aguas* (Isaki Lacuesta, 2018). Además participa en los documentales *Menese* (Remedios Málvarez, 2019), *Se prohíbe el cante* (Félix Vázquez y Paco Ortiz, 2019) y *Nueve Sevillas* (Gonzalo García Pelayo y Pedro G. Romero, 2020).

Además de su faceta artística, Rocío Márquez es doctora cum laude por la Universidad de Sevilla con su tesis sobre la técnica vocal en el flamenco, docente en el Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco, y conferenciante sobre la voz flamenca.

Bronquio

El creador jerezano Santiago Gonzalo, Bronquio como sobrenombre, es un joven músico de tradición punk y una de las sensaciones de la escena electrónica española. Bronquio cuenta con tres epés distribuidos por Altafonte Spain, el último de ellos (Vol. 3) con la colaboración de Nita (Fue! Fandango) y Cris Lizarraga (Belako). Tras fichar como colaborador en Hoy empieza todo de Radio 3 (RNE), afronta en 2021 la banda sonora de la nueva película del sevillano Santi Amodeo, *Las gentiles*. Como productor, ha llevado a buen puerto el elepé más reciente de Kiko Veneno, *Sombrero roto*, aclamado por la crítica. También ha producido singles a artistas *mainstream* como Natalia Lacunza y Anaju. En 2020 fue elegido para Artistas En Ruta (AIE) así como para el Catálogo AECID de artes escénicas y música comisionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación a través de Excenaro.

© MARIO PACHECO

Miércoles, 18 de octubre - 20:00 h
Teatros del Canal - Sala Verde
Duración: 80 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 agradecer 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

Sobre la artista

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 música 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 humaines, 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.

© SANTANA DE YEPES

Jueves, 19 de octubre - 20:00 h
Teatros del Canal - Sala Verde
Duración: 80 min

Arcángel

Cantaor de Huelva
Giraldillo en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012

Veneros del cante

Estreno absoluto

Arcángel, cantaor
Miguel A. Cortés, guitarra flamenca
Los Mellis, arte y compás

Sinopsis

Sin duda alguna todo lo sostiene el conocimiento; herramienta imprescindible para mantener los pies bien plantados en la tierra al mismo tiempo que en la posición óptima para tomar impulso y volar en busca de nuevos caminos.

Con la libertad expresiva siempre en el horizonte, esa mirada atrás, ese tránsito y regocijo por la tradición suponen el pasaporte hacia un futuro más cierto donde encontrar tu propio mundo sonoro.

Imbuirse del legado musical que nos dejaron nuestros maestros, entender la idiosincrasia de los pueblos a través de ellos y casi visualizar el paisaje de donde proviene cada cante en sus voces y dejes es el propósito de este viaje. En definitiva un homenaje al territorio a través de un recorrido por el repertorio clásico.

Sobre el artista

Arcángel lleva siendo un nombre de referencia en el flamenco prácticamente desde que empezó como cantaor profesional alrededor de los 15 años de edad. En su eco y en su modo de entender el cante flamenco conviven con naturalidad un profundo conocimiento y respeto de la raíz de lo jondo con un interés incesante por encontrar nuevos caminos de desarrollo para el arte flamenco: es en esa delicada y bella línea (tantas veces citada, tan pocas veces escuchada o siquiera intuida) que separa la tradición y la vanguardia donde reside la concepción del arte del cantaor.

Actualmente está inmerso en la promoción de su nuevo trabajo discográfico, *Hereje*, su apuesta más arriesgada, formadas por diez composiciones inéditas en las que colaboran compañeros de la talla de Leiva, Juanes, Vetusta Morla, Vanesa Martín, Rozalén y Andrés Calamaro. Además, Arcángel prepara su debut en el cine como protagonista de un ambicioso proyecto llamado *Jesucristo flamenco*, un largometraje musical basado en la pasión y muerte de Jesucristo, pero ambientado en la actualidad, dirigido por el cordobés afincado en Los Ángeles Francisco Javier Gutiérrez.

Compositor y dinamizador del género además de cantaor de enjundia, el recorrido internacional de Arcángel incluye teatros y certámenes tan prestigiosos como el Carnegie Hall (Nueva York), el Sadler's Wells y British Museum (Londres), el Arsht Center (Miami), el Wilshire Ebell Theatre (Los Ángeles), la gala de clausura de los Grammy Latinos (Las Vegas), la Bienal de Flamenco de Bogotá (Colombia), el Congreso Mundial de Flamenco en Rabat y Tánger (Marruecos), el Sharjah World Music Festival (Emiratos Árabes), la Fundación Gulbenkian (Lisboa), las bienales de flamenco de Roma y Países Bajos o los referenciales festivales franceses de Aix-en-Provence, Mont de Marsan y Les Sud en Arles.

Arcángel ha crecido escuchando a los grandes, a lo más puro del género. Llegó a conocer a su admirado Paco Toronjo y ha trabajado y colaborado con artistas del prestigio de Enrique Morente, Vicente Amigo, El Pele, Eva La Yerbabuena, Israel Galván, Tomatito, Estrella Morente, Carmen Linares, Manuel Carrasco, Antonio Orozco, Miguel Poveda, Alejandro Sanz, David Bisbal e India Martínez.

En su brillante carrera, el cantaor ha recogido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Grammy Latino al mejor álbum de música flamenca en 2018 por *Al este del cante*, la Medalla de Oro de Andalucía en 2017, la Medalla de Oro de la provincia de Huelva y el Giralillo de la Bienal de Flamenco de Sevilla en 2012.

© MARTA NIETO

Viernes, 20 de octubre - 20:00 h
Teatro del Canal - Sala Verde
Duración: 75 min

Ana Morales

Bailaora de Barcelona
Premio Nacional de Danza 2022

Más que baile

Estreno en la Comunidad de Madrid

Ana Morales, dirección artística, coreografía y baile
Fernando Jiménez y Ángel Fariña, bailaores
Juan José Amador y Antonio Campos, cantaores
Francisco Vinuesa, guitarrista
Daniel Suarez, batería

Sinopsis

Estamos ante una colección de piezas inéditas que viajan desde el minimalismo y la abstracción al corporativismo y a la totalidad. Algunas son piezas rotas, otras enteras. Caben la desestructura y la estructura, el concepto neutral del flamenco en su lógica o el flamenco como flamenco en su variedad, en su mezcla, en su mosaico.

Como vértice de encuentro están las historias de mi voz, de tu voz, de su voz, de las voces, en la recreación de un nuevo recital, el flamenco.

Está mi cuerpo, con todas su posibilidades, “la voz con la palabra que traen historias, historia del flamenco, historias de mi flamenco que me llevan al cuerpo de nuevo”, con su movimiento como principal foco, y la manera que tiene de relacionarse con el entorno, con el tiempo, con el espacio, con la luz que le rodea.

Están las sonoridades que transportan nuevas formas de oír, la reproducción del sonido, el acústico o la reverberación, cómo podemos utilizar las posibilidades, las calidades, los millones de formas posibles que tenemos para escucharnos y escuchar el flamenco, siempre como punto de partida, el mío, la calle, el barrio, de ahí la libertad de los códigos como punto del viaje. Hay algo eterno en el movimiento: te impregnas de lo nuevo, te conviertes en lo nuevo, que viene de lo original.

Sobre la artista

Premio Nacional de Danza 2022.

Premios Lorca 2019:

Mejor coreografía.

Mejor intérprete femenina de danza flamenca.

Mejor espectáculo de flamenco.

Premio Giralddillo al Baile en la Bienal de Sevilla de 2018.

Premio Desplante en el Festival Internacional de Cante de Las Minas de 2009.

Bailarina y bailaora de amplias formas, sensualidad y elegancia innatas, Ana Morales se encuentra dentro de los nombres más destacados de la escena flamenca, con versatilidad de recursos, los cuales han enriqueciendo su creación, utilizando distintas disciplinas para llegar al fondo de su mensaje. La artista concibe la creación acorde a su momento vital, por lo que recrea en el escenario sus propios pasos de vida.

Entre sus espectáculos más destacados figura su última creación de 2022, *Peculiar*, coproducido por el Theatre de Nîmes, la Bienal de Flamenco de Sevilla y el Theatre Paris-La Villette, estrenado en éste último y programado posteriormente en el Festival Grec de Barcelona, el Teatro Maestranza de Sevilla y en el Festival de Nîmes.

Su anterior espectáculo, creado durante la pandemia en 2020, *En la cuerda floja*, es el sexto que ha estrenado en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Fue dirigido por Roberto Olivan y coproducido por Teatros del Canal de Madrid y Flamenco Biennale de Amsterdam.

Con el espectáculo *Sin permiso. Canciones para el silencio*, producido en 2018, ha logrado colocar su nombre entre los más destacados de la danza flamenca y hacerse con el prestigioso Giralddillo al baile y tres Premios Lorca. Ha pasado por escenarios tan prestigiosos como el Teatro Sadler's Wells de Londres, dentro de la programación del Flamenco Festival; el Théâtre Bernadette Laffont de Nîmes (Francia), el Teatro Romano de Baelo Claudia (Cádiz), el Chaillot Theatre National de la Danza de París (Francia), Thonon les Bains (Suiza) y Posthof – Zeitkultur am Hafen (Austria).

Estrenó *Una mirada lenta* (2017), en el Teatro Central de Sevilla dentro del Ciclo Flamenco viene del Sur. Con este espectáculo ha girado por innumerables escenarios como el Festival de Flamenco de Tampere (Finlandia).

En 2016 presentó *Los pasos perdidos* en la Bienal de Flamenco de Sevilla, con la colaboración en la dirección artística de David Coria, y un año antes Flamenco Biennale de Amsterdam le produjo *Bagatelas*, mientras que en 2012 estrenó *Reciclarte* en la Bienal de Flamenco de Sevilla, con una segunda versión programada en la Muestra de Baile Flamenco del Teatro Central de Sevilla, dirigida por Rafael Estévez y Valeriano Paños.

Por último, *De sandalia a tacón* fue creado en 2010 con la mirada externa de Rubén Olmo, y fue seleccionado para formar parte del XII Festival Internacional de Teatro de Bogotá.

Ana Morales ha participado como artista invitada en espectáculos como *Oh vida* de Esperanza Fernández y el prestigioso pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, estrenado en Miami dentro de Flamenco Festival USA. Ha colaborado como solista en el espectáculo *Tierra de Lorca* del Ballet Flamenco Andaluz, dirigido por Rafaela Carrasco para la programación *Lorca y Granada* en los Jardines del Generalife. Belén Maya ha contado con su participación para el espectáculo *Los invitados*, presentado en la Bienal de Flamenco de los Países Bajos. Ha formado parte de la Compañía de Javier Latorre y de la Compañía de Andrés Marín. Participa como solista en el espectáculo *Flamenco hoy* del director cinematográfico Carlos Saura y como cuerpo de baile en la película *Iberia* del mismo director. Formó parte como solista en el Ballet Flamenco de Andalucía bajo la dirección de Rafaela Carrasco para los espectáculos *La memoria del cante 1922* e *Imágenes*, siendo este último Premio Giralddillo al Mejor Espectáculo de la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2014.

© BEATRIX MEXI MOLNAR

Miércoles, 21 de octubre - 20:00 h
Teatros del Canal - Sala Verde
Duración: 80 min

Estévez & Paños

La confluencia

Rafael Estévez, Valeriano Paños,
Jesús Perona, Alberto Sellés y Jorge Morera, baile
Rafael Jiménez "Falo", canto
Claudio Villanueva, guitarra
Iván Mellén, percusión

Sinopsis

La confluencia, cuyo subtítulo lo define como *Una nueva lectura de la raíz de los códigos del arte flamenco*, es un proyecto que tiene como objetivo la creación coreográfica desde un lenguaje de baile flamenco actual que se alimenta de su pasado y de su raíz, y también del arte contemporáneo.

Un baile flamenco que es hijo del tiempo que estamos viviendo...

Ocho hombres, ocho perfiles muy concretos que a través de la música y el baile encarnarán al flamenco, al campesino, al bolero, al gitano, al bailaor, al cantaor, al pregonero, al majo, al manolo, al esclavo, al converso, al huido, al guitarrista, al barbero, al preflamenco, al montañés, al americano, al andaluz, al hombre... al hombre contemporáneo.

Sobre Estévez & Paños y Compañía

Fue creada en 2003 por Rafael Estévez y Valeriano Paños cuando decidieron formar tándem artístico tras descubrir que ambos tenían (y tienen) muchos puntos en común sobre los conceptos artísticos y visión de la danza. Desde el comienzo de esta andadura artística y creativa investigan el movimiento, experimentando con las formas contemporáneas y las propias de las danzas españolas y el baile flamenco, creando así un lenguaje y concepto de danza y coreografía característico y propio, por el que en 2019 el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España le otorga el Premio Nacional de Danza en la modalidad de creación al tándem artístico, que en este año celebra su 20º aniversario.

Con los espectáculos que han creado y producido en estas dos décadas han formado parte de las programaciones nacionales e internacionales más relevantes, dando a conocer sus creaciones en lugares destacables como Teatros del Canal (Madrid), el Mercat de les Flores (Barcelona), el Teatro Central (Sevilla), el Festival Internacional de Música y Danza (Granada), el Gran Teatro (Córdoba), el Festival Paris Quartier d'Été (París), el Théâtre de l'Archipel (Perpignan), el Manège de Reims (Reims), el Tanzhaus nrw (Düsseldorf), el Flamenco Festival – Sadler's Wells (Londres), el Culturgest (Lisboa), el Adelaide Festival (Adelaide), Días de Flamenco – Suzanne Dellal Center (Tel Aviv), el Festival Internacional de Danza Ibérica Contemporánea (Santiago de Querétaro) y el Flamenco Festival - National Hispanic Cultural Center (Albuquerque – EEUU)

Han trabajado al alimón con artistas como Carlos Saura, Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola, Antonio Ruz y Javier Latorre, y han dirigido artísticamente y coreografiado a artistas como Lola Greco, María Vivó, Rocío Molina, Miguel Poveda, Olga Pericet, Antonio Canales, Rubén Olmo, Alfonso Losa, Manuel Liñán, Marco Flores, Ana Morales, Patricia Guerrero, Concha Jareño, Antonio Molina "el Choro", Lucía la Piñona, Pastora Galván, Yjastros: The American Flamenco Repertory Company, el Ballet Flamenco de Andalucía, la Compañía Antonio Ruz y la compañía de teatro 300 pistolas de Álvaro Morte, entre muchos otros.

Ficha artística

Rafael Estévez y Valeriano Paños, dirección, idea original y coreografía

Claudio Villanueva, música original

Popular del flamenco y del folclore, Rafael Jiménez "Falo", Iván Mellén, Rafael Estévez, música

Rafael Estévez, guion y repertorio musical

Populares, textos

Olga García (A.A.I.), diseño de iluminación y dirección técnica

Rosana Romero, ayudante de dirección y maestra repetidora

EPCIA, espacio escénico, vestuario y atrezzo

Chipi Cacheda, sonido

Olga García y Valentín Donaire, técnicos de luces

María José Fuenzalida, regiduría y coordinación

Estévez & Paños, concepto imagen

Beatriz Mexi Molinar, fotografía y cartel

Rafael Estévez, fotografía y vídeo del proceso creativo

Patricia Garzón, Aurora Limburg y Rocío Sánchez, coordinación, producción y road-manager

GNP Producciones, gestión y administración

Estévez / Paños y Compañía, Patricia Garzón, Sergio García y Aurora Limburg, distribución

GNP Producciones y Estévez / Paños y Compañía, producción ejecutiva

Ángela Gentil - Surnames Narradores Transmedia, comunicación

Centro Coreográfico Canal – Teatros del Canal (Madrid) e Instituto Andaluz Del Flamenco (AAIICC), apoyo a la producción

Espectáculo creado en residencia artística en Centro Coreográfico Canal

Domingo, 22 de octubre - 18:30 h
Teatros del Canal - Sala Verde
Duración: 90 min

Leonor Leal, Perrate, Alfredo Lagos & Proyecto Lorca

Carretera Utrera-Jerez

Estreno absoluto

Leonor Leal, bailaora
Perrate, cantaor
Alfredo Lagos, guitarrista
Juan M. Jiménez, saxos (Proyecto Lorca)
Antonio Moreno, percusiones (Proyecto Lorca)

Pedro G. Romero, aparato
Cisco Casado, producción
Carmen Mori, luces
Mañu Meñaca, sonido

Sinopsis

Parabólicas, antenas de repetición y wifi en la carretera que lleva de Jerez hasta Utrera. Es un tópico de la geografía que esta carretera ha hecho el flamenco, como las Mirris, la Mirri chica y la Mirri Grande, de tanto ir y venir. Ahora no van al penal del Puerto, pero tienen un grupo de WhatsApp que es otra manera de encadenarse. Leonor Leal y Alfredo Lagos van en coche, Perrate les espera. Pero, ¿la Serneta cantaba por Utrera o por Jerez? A esto los llaman los flamencos musicología y, ¡vaya tela! La tela la cortan Proyecto Lorca, Antonio Moreno y Juan Jiménez, que se podían haber llamado Proyecto Álvarez Quintero, pero no, los niños salieron modernos. Pero, sí, hasta se han casado, la Leonor y el Antonio, han terminado casándose. Para no ir y venir, aunque sea. Que una de las caras de la modernidad flamenca tenga como bandera esta carretera Utrera-Jerez, ya es un hecho. De todas las tonterías flamencológicas, la de las familias flamencas en una de las más grandes. Pero, vamos, que la Junta de Andalucía acabará haciendo DNI flamencos, antropometría, como la antigua policía, los migueletes, medían la cabeza a toreros, a gitanos de los caminos, a los flamencos. Es emocionante como está leyendo Perrate esto de la sangre, reconociendo desde dónde fluye, el color que tiene, como se derrama democráticamente. Las cadenas de ADN también son cadenas. Tomás piensa que es negro, como los Lorca piensan que son gitanos, como los de Jerez se saben utreranos. Y los de Utrera, jerezanos. Mata y vete a Utrera, decía el viejo adagio castellano. En Utrera le daban cobijo a todos los delincuentes y hubo una vez en que esos delincuentes eran flamencos. Y esto es una banda, una panda. Contrabandistas, andarríos y viajantes. Aquí, en el siglo XXI, este viaje es espacial y temporal. Cuando suena Jerez suena Utrera, sin viceversa ninguna. La gente se pierde, cogen la carretera de Utrera a Jerez y se pierden. Unos acaban en Las Cabezas de San Juan, otros, los flamencólicos, aterrizan en El Palmar de Troya y se quedan allí para siempre. Perdonenme ustedes, Lebrija tiene su prestigio pero esto no es Lebrija. Este viaje es distinto, es como si pusieran Utrera encima de Jerez o Jerez encima de Utrera y hacen coincidir avenidas, calles y callejones. Una sola ciudad. Del Callejón de Negros hasta la Avenida Federico García Lorca. Jamón serrano y cecina de León. Cante y baile, lo que sea, música de nuestro tiempo. Una nueva ciudad, una metrópolis. Lo que sale de allí es siglo XXI y esta es su muestra.

Pedro G. Romero

Sobre los artistas

Leonor Leal

Nacida en Jerez de la Frontera en 1980 y residente en Utrera, Leonor Leal se formó en ballet clásico y danza española antes de encontrar en el flamenco, que estudia con los principales maestros de Sevilla y de Jerez, el vehículo propicio para desarrollar su talento. Formó parte de importantes compañías flamencas como las de Antonio "El Pipa" (2002), Andrés Marín (2003-2005), el Ballet Flamenco de Andalucía dirigido por Cristina Hoyos (2005-2006) y Javier Barón (2007), entre otras. Desde 2008, en que presenta su primer espectáculo propio, *Leoleolé*, mantiene su trayectoria en solitario (once creaciones hasta el momento), además de involucrarse en iniciativas muy variadas para teatro, piezas didácticas, video-danzas o proyectos con entramados musicales diversos, desde el barroco a la electrónica y a la música contemporánea. Con la obra *J.R.T. pintor y flamenco* (2016), bajo la dirección artística de Pedro G. Romero, trabaja con Mónica Valenciano y María Muñoz (fundadora de la compañía Mal Pelo), tomando contacto con la danza contemporánea e iniciando una nueva etapa en su trayectoria, que continúa con *Nocturno* (2018), *En talleres* (2019), y *Loxa. Estampas y bailes a partir de los experimentos radiofónicos de Juan de Loxa* (2020). Su trayectoria como solista es apoyada con diversos galardones a su trabajo como intérprete y a sus creaciones coreográficas y escénicas, que presenta en muchas de las principales muestras europeas y americanas de flamenco. Como artista investigadora y pedagoga, presenta las conferencias bailadas *¡Ahora bailo yo!* (2016), *El lenguaje de las líneas* (2019) y *Divertimento* (2021). Y como escritora se involucra en los libros ilustrados por el dibujante Raul Guridi *Catalina sin pamplinas* (Ediciones La Fragatina, 2017) y *Bailar* (Editorial Avenauta, 2019). Compagina desde sus inicios la carrera artística con la docencia, siendo requerida desde hace años como profesora en escuelas y festivales internacionales de flamenco de todo el mundo.

Perrate

Tomás Fernández Soto, antes conocido como "Tomás de Perrate" (Utrera, 1964) es descendiente de una de las grandes dinastías del flamenco, la de los "Perrate" de Utrera. Es bisnieto de Manuel "Torre" (1880-1933), hijo de "Perrate de Utrera" (1915-1992) y sobrino de María "la Perrata" (1922-2005). Cantaor flamenco tardío, cuyo primer amor fue la música rock, comenzó a cantar flamenco a los 35 años, y desde entonces se embarcó en la aventura de crear, con constancia en el trabajo, ilusión y honestidad, su propia realidad dentro del flamenco profesional, que compaginó durante muchos años con la profesión de peluquero de señoras, que ejerció en su propia peluquería desde 1989 hasta 2019. Durante la última década y hasta hoy, grandes figuras del baile flamenco han recurrido a él para sus espectáculos, como Israel Galván, Belén Maya, Leonor Leal, Ana Morales y Paula Comitre, entre otras. Su música se ha grabado y publicado en los álbumes *Utrera flamenca* (2003, Fods), con algunas colaboraciones familiares; *Perraterías* (2005, Flamenco Vivo), producida por Ricardo Pachón; *Infundio* (2010, MRP Productions), producido por Ricardo Moreno y Juan Reina, y *Tres golpes* (2022, El Volcán Música / Lovemonk), producido por Raúl Refree.

Actualmente trabaja también en la unión de su particular heterodoxia flamenca con otros músicos de la escena electrónica y el rock, en proyectos diversos como *Za! + Perrate*, *Perrate | árbol*, *Pájaro & Perrate* y *Raúl Cantizano y Marco Serrato con Perrate*, entre otros.

Alfredo Lagos

Guitarrista de concierto y acompañamiento, de amplio registro, Alfredo Lagos (Jerez de la Frontera, 1971) ha colaborado con lo más granado de la escena flamenca de las últimas décadas, destacando su estrecha relación con la familia Morente, con Estrella y el legendario Enrique (con quien graba, entre otras cosas, para Carlos Saura en su película *Iberia*, a partir de la suite de Isaac Albéniz), sin olvidar sus trabajos junto a nombres como los de Carmen Linares, Manuela Carrasco, Rocío Márquez, José Mercé, Rocío Molina, Israel Galván, Rosalía y Miguel Poveda, entre otros, atreviéndose incluso con incursiones en otros lenguajes musicales, como son los casos de Gloria Gaynor o Ute Lemper. Alfredo Lagos es para muchos críticos uno de los más completos del panorama actual, con una visión de la guitarra que reúne sensibilidad, creatividad y técnica. En palabras del premio Cervantes Jose Manuel Caballero Bonald, Lagos “denota una sensibilidad y técnica realmente admirables. En él se combinan a la perfección la escuela clásica jerezana con las tendencias más vanguardistas del instrumento nacional...”

Fue galardonado como Guitarrista Revelación (2002) y Mejor Guitarrista (2006) en los premios Flamenco Hoy de la crítica especializada de flamenco, y en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2020 se hizo merecedor del Giraldilillo al Toque.

Actualmente gira con sus conciertos *Punto de fuga* (presentando su disco homónimo editado por Universal en 2015), *Sonanta Club* (estrenado en la Bienal de Flamenco de Sevilla en 2018) y *Solo guitarra* (presentado por primera vez en abril de 2021 en el Teatro Lope de Vega de Sevilla); y forma parte de innumerables proyectos de baile y canto flamenco de artistas tan diversos como Israel Galván, Leonor Leal, David Coria, Marco Flores, Lucía “la Piñona”, David Lagos y Perrate, entre otros.

Proyecto Lorca

Esta plataforma sonora de saxofones y percusiones la crearon en 1999 Juan M. Jiménez, saxos (Utrera, 1976), y Antonio Moreno, percusiones (Utrera, 1978). Para Pedro G. Romero, artista plástico y colaborador de esta formación como director artístico, Proyecto Lorca es “la unión de dos músicos que tienen la formación de conservatorio y el aprendizaje en la academia musical europea, y que sin hacer distinciones entre la música escrita y la de transmisión oral, deshaciendo las diferencias entre alta y baja cultura, deciden construir un repertorio amplio y rico, con músicas de distintas procedencias”. En 2007 producen el espectáculo *Otra Utrera: de soleá a toná, compact y polirritmos*. A partir de aquí se genera un espacio de creación sonora que sirve de base a diversos proyectos, entre ellos las colaboraciones en espectáculos del coreógrafo y bailarín Israel Galván, la grabación del disco *Firmamento*, de Rocío Márquez, y otros proyectos multidisciplinares de investigación y experimentación como *J.R.T. pintor y flamenco* (2016), *El maleficio de la mariposa* (2021) del Ballet Flamenco Andaluz y, más recientemente, el disco *Zarabanda* del cantaor Sebastián Cruz.

Juan M. Jiménez

El saxofonista Juan M. Jiménez desarrolla una intensa actividad artística y pedagógica, con especial dedicación a la música española contemporánea y el flamenco. En la música contemporánea, ha estrenado obras de Mauricio Sotelo (*Muros de dolor y otras*), Santiago Báez (*Rapsodia andaluza*), Joan Bagés, Daniel Sprintz, Anna Bofill, Oliver Rappoport, Laura Vega, Gustavo Díaz Jerez, Ernesto Mateo, Zulema de la Cruz, Carlos Cruz de Castro, César Camarero y Karlheinz Stockhausen (*Amour*). En el flamenco, están sus trabajos para el cante con David Lagos, Rocío Márquez, Perrate, Arcángel, Rafael de Utrera, Juan José Amador, María Marín y Sebastián Cruz; y para el baile, con Israel Galván, Leonor Leal, David Coria, Úrsula López y Tamara López. Entre sus grabaciones discográficas están la integral de la obra del maestro Pedro Iturralde, *Complete music for saxophone and piano* (Naxos, 2016) y el disco *Hodierno* (2019), del cantaor David Lagos.

Antonio Moreno

Doctor (cum laude) por la Universidad de Sevilla con su tesis *Las percusiones del flamenco: Modelos de interpretación y análisis musicológico* y actualmente Catedrático de Percusión del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, Antonio Moreno ha ganado el Premio Filón como instrumentista de flamenco, con la marimba, en el LIV Concurso Internacional del Cante de las Minas de La Unión 2014. En 2015 estrenó en la Bienal de Flamenco de Sevilla su primer espectáculo como solista, titulado *Al golpe*. Comienza colaborando con diversas orquestas sinfónicas y a lo largo de su ecléctica carrera trabaja con formaciones contemporáneas, jazzísticas y flamencas, como Vox Nova, Ensemble XX-XXI, Claude Delangle, Butch Morris y los cantaores Fernando “Terremoto”, Juan José Amador, Rocío Márquez, Perrate, David Lagos y “Rafael de Utrera”, y los bailaores Israel Galván (desde 2005, con los espectáculos *Arena*, *El final de este estado de cosas - redux*, *Lo real* y *Fla.Co.Men.*) y Leonor Leal (desde 2018, con los espectáculos *Nocturno*, *En talleres* y *Loxa*).

Sala Negra

De martes a sábado — 19:00 h

Domingo — 18:00 h

**TEATROS
del CANAL**

© SYLVIA GONZÁLEZ SUEIRO

Martes, 24 de octubre - 19:00 h
Teatros del Canal - Sala Negra
Duración: 75 min

Juan Habichuela “nieto”

Guitarra en concierto (Granada)

Sacromonte

Estreno absoluto

Juan Habichuela “nieto”, guitarra flamenca

Juan Carmona, percusión

David Moreira, violín

Sinopsis

El espectáculo *Sacromonte* consta de las raíces profundas del propio barrio en el que Juan Habichuela "nieto" nació (el barrio granadino del Sacromonte), donde se mezclan el flamenco y el sonido árabe inspirado en la Alhambra, haciendo un recorrido por los distintos palos del flamenco con la guitarra.

Sobre el artista

Juan Habichuela "nieto" pertenece a una de las dinastías más importantes y longevas del flamenco, la que procede de "Habichuela el Viejo", y que brilló con su abuelo Juan Habichuela, y sigue en el día de hoy con Pepe Habichuela, Josemi Carmona y Juan Carmona.

Cuando tenía 15 años, Enrique Morente pasó por casa de Juan Torres Fajardo, hoy conocido artísticamente como Juan Habichuela "nieto", y le dijo que le acompañara en su gira por América. "No me lo creía", reconoce hoy este joven guitarrista. "A los 15 años ya estaba tocando en Nueva York con uno de los grandes".

Ha acompañado a grandes artistas como Estrella Morente, Pitingo, Juan de Juan, Antonio Canales, Diego Carrasco y José Parra, pero fue con Enrique Morente con quien ha trabajado más intensamente, y junto a él empezó a desarrollar su faceta creativa, como se apreció en el montaje teatral *Fedra* y en algunas canciones del álbum *Pablo de Málaga*.

"Los Morente y los Habichuela siempre han tenido un vínculo especial". Ese viaje "fue definitivo" para asentar una vocación que se había iniciado intensamente a los 12 años, a un ritmo de 11 horas diarias de guitarra, y que tuvo un salto importante al ser galardonado con el Bordón de Oro del Festival de las Minas de La Unión de Murcia en 2011, concedido al mejor instrumentista.

Juan Habichuela "nieto" es, y por eso ha elegido el nombre artístico, nieto de Juan Carmona "Habichuela", un maestro de la guitarra flamenca y según los entendidos el mejor acompañando al cante.

En el año 2009, Juan Habichuela "nieto" se presentó en solitario en el Teatro Español de Madrid con su espectáculo *El alma de mis seis cuerdas*, que luego interpretaría en el Apolo de Barcelona y en el Teatro Isabel la Católica de Granada, con un gran éxito de crítica y público. No es extraño que reconozca que lo que más le gusta son los conciertos personales, ya que en ellos es donde puede mostrar todo su talento: "Me gusta hacer cantar a la guitarra, sacarle toda su expresividad y que se transmita al público, como si estuviera bailando con ella".

Su inspiración la halla en la estela de los grandes, que son sus constantes referencias: Sabicas, Escudero, Tomatito, Niño Ricardo y, por supuesto, Paco de Lucía.

A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos premios y honores como el Amantes del Flamenco (2008), La Cata de Montilla (2009), el Bordón Minero (2011), la Insignia de oro de Granada (2011) y el premio de la Junta de Andalucía a la creatividad musical (2012).

Posee diplomas por clases impartidas en el conservatorio de Granada (2013), por la inauguración de la Bienal de Málaga (2013), por la colaboración en el doctorado de Patología Oral por la Universidad de Granada (2014) y por su trayectoria artística (Toledo, 2016).

Además, cuenta con la Mención de Honor a la Trayectoria Artística Nacional e Internacional de Andalucía (2015) y el premio Venencia del Flamenco en Sevilla (2017).

© MARÍA JUÁREZ

Miércoles, 25 de octubre - 19:00 h
Teatros del Canal - Sala Negra
Duración: 75 min

Trinidad Jiménez

Flautista de Almería

Raíz Sureste

Estreno absoluto

Trinidad Jiménez, dirección musical, flauta, flauta bajo

Desiré Paredes, canto, percusiones

Pastora Andrades, canto, bajo

Julián Olivares, guitarra flamenca, tres, bandurria

Epi Pacheco, percusiones

Borja Barrueta, percusiones

Sinopsis

Raíz Sureste es una mirada al sureste del flamenco, a las sonoridades, cantes y espacios compartidos que hunden su raíz en memorias pasadas. Del Levante a Málaga, del mar a lo hondo, de la raíz a nuestros días. Todo un viaje urdido desde lo profundo, donde la búsqueda y la expresividad serán las señas de identidad.

La flautista y compositora almeriense se rodea en esta ocasión de un elenco muy especial para recrear músicas populares que estaban ligadas a lo colectivo y al territorio, resignificándolas y celebrándolas desde un concepto actual.

Sobre los artistas

Trinidad Jiménez

Flautista, compositora, doctora en Musicología y Estudios Avanzados de Flamenco, Trinidad Jiménez está encuadrada en la nueva generación de creadores que navega con solvencia en el flamenco hibridado con otras estéticas. Es considerada una de las discípulas y herederas del lenguaje del gran Jorge Pardo, padre de los vientos flamencos, y del que Jiménez ha hecho una tesis doctoral cum laude. Ha compuesto e interpretado música para compañías de flamenco, ensembles contemporáneos y formaciones de jazz.

Sus trabajos para danza la han llevado a visitar numerosos escenarios nacionales e internacionales, entre los que destacan el European Music Open, Corpografie, el Eurasian Dance Festival, el International Bodrum Ballet Festival, la Bienal de Flamenco de Sevilla, el Teatro Nacional de Senegal... La música y el diseño sonoro que hizo para la compañía de Anabel Veloso en *El árbol con alas* (Bienal de Flamenco de Sevilla, 2016) le valió una nominación a los Premios Max.

En los últimos años ha sido pionera en la introducción de la flauta en diferentes escenarios, destacando su bagaje en el Larumbe Danza, Enclave Danza, Karen Lugo, Quartetazzo y Okapi Project, amén de otras colaboraciones y grabaciones de estudio para diferentes artistas y editoriales.

Desde el ámbito del jazz, su último trabajo, *Eléctrica*, ha sido considerado por la revista especializada Más Jazz como "uno de los más interesantes de JazzMadrid 2020". En él fusiona el jazz, el rock y lo eléctrico con melodías y recursos del flamenco, destacando sobre lo demás la búsqueda y la investigación en sus composiciones.

Afincada en Madrid, en la actualidad compagina la actividad interpretativa y compositiva con la docencia universitaria en Interpretación Musical, Composición, y la investigación interdisciplinar con otras artes.

Desiré Paredes

Cantante madrileña enamorada de la música, del viaje emocional y la belleza de los sonidos, Desiré Paredes ha vivido acompañada constantemente de la música. Desde Remedios Amaya a Susana Baca, son infinitas las referencias que conforman a esta artista de gran versatilidad para explorar nuevos registros como el flamenco, el folclore o la electrónica, entre otros.

En la actualidad forma parte de numerosas compañías de danza española y contemporánea, bandas musicales de flamenco / jazz / latin, y trabaja como autora y compositora en su próximo EP.

Pastora Andrades

Cantante y bajista nacida en Algeciras en 1989 en el seno de una familia dedicada a la música, las influencias de Pastora Andrades van desde el flamenco y el rock hasta el neo soul, el jazz y la música brasileña. A los 18 años debutó como bajista en el National Concert Hall de Dublín. Reside en Madrid desde hace nueve años y desde entonces trabaja como cantante y bajista de numerosos proyectos.

Ha colaborado con artistas como Ketama, Jorge Pardo, Pepe Bao, Kiki Morente, Lin Cortés, Josemi Carmona, entre otros. Actualmente es integrante del proyecto propio Labudú, junto con Juanma Montoya, Josué Ronkío y David Bao.

Julián Olivares

Guitarrista y productor madrileño, Julián Olivares es licenciado en música moderna por el Institute for Performing Arts de Liverpool. Ha grabado y tocado en directo con Malú (2002-2023), Juan Carlos Calderón, Arijit Singh, Diana Navarro, Pastora Soler, Canteca de Macao, María Carrasco, Pepe Habichuela y Los Chocolatinos, entre otros artistas. Actualmente se encuentra presentando su proyecto personal como guitarrista y *Memoria* junto a Sheila Blanco.

Además de la guitarra española domina otros instrumentos como la guitarra acústica y eléctrica, el tres cubano, el cuatro venezolano, el charango, el timple, el cavaquinho...

Epi Pacheco

Percusionista de la isla de Camarón con los cimientos en el flamenco y en el carnaval, Efi Pacheco es un artista en permanente investigación, enamorado de cualquier género al que le queden bien el juego, la improvisación y los jaleos.

Ha tenido la ocasión de mostrar un poquito de la grandeza del flamenco en multitud de países, con compañeros como Antonio Lizana, José Almarcha, Sara Calero, Antonio Canales, Daniel Ramos y la Fundación Casa Patas, entre otros artistas y compañías.

Borja Barrueta

Desde el inicio de su carrera, el baterista bilbaíno Borja Barrueta ha transitado por diferentes estilos musicales gracias a su versatilidad y musicalidad. Fue al poco de llegar a Madrid cuando tuvo sus primeros contactos con el mundo flamenco y cuando empieza a desarrollar una manera personal de aproximarse con su instrumento a los palos del género.

En esencia una búsqueda y un acercamiento al pulsar y al sentir flamenco desde la propia experiencia para poder ampliar el rango de texturas sonoras y los colores que permite el maravilloso mundo percusivo.

Debido a esa visión personal ha podido compartir escenario y sesiones de grabación con artistas y creadores del mundo del flamenco como Niño Josele, José Manuel León, Jorge Pardo, Josemi Carmona, Javier Colina, Rocío Márquez, Juanfe Pérez, Gerardo Núñez y Rosario la Tremendita.

© IGOR CORTADELLAS

Jueves, 26 de octubre - 19:00 h
Teatros del Canal - Sala Negra
Duración: 75 min

Javier Colina en trío

Contrabajo (Pamplona)

Chalabeando

Estreno en la Comunidad de Madrid

Javier Colina, contrabajo
Josemi Carmona, guitarra
Antonio Serrano, armónica

Sinopsis

En el diccionario gitano de Francisco Quindalé se define el término chalabear en castellano como la acción de menear, revolver, agitar.

Puede decirse que Javier Colina y sus compañeros Josemi Carmona y Antonio Serrano han estado desde hace muchos años dedicados a estos menesteres en la música en general y en el flamenco en particular.

Siempre inquietos, han estado juntándose para compartir con músicos de cualquier cultura o estilo (por mencionar los más lejanos de Bamako o de Khartoum) como en una cocina, revolviendo entre los repertorios antiguos, juntándolos con los nuevos, meneándolos, mezclándolos, agitando las novedades y removiendo las tradiciones (que no se peguen a la cazuela porque llevan mucho al fuego, dicen) para ofrecer un resumen y una síntesis de las músicas que han venido escuchando y viviendo desde que se conocieron hasta estos tiempos con todas sus influencias.

Siempre inconformes, siempre ajuntando, traduciendo músicas, siempre enredando, siempre chalabeando.

Sobre los artistas

Javier Colina

Estamos ante uno de los primeros contrabajistas de la escena actual. Su reconocimiento viene de su interés por las músicas populares o de raíces populares.

Ha trabajado con destacados músicos de jazz como Tete Montoliú, Jerry González y Al Foster, y ha colaborado, entre otros, con Hank Jones, Pat Metheny y George Benson.

Adentrado en el flamenco, ha trabajado en giras y grabaciones con Tomatito, Diego "El Cigala" (*Lágrimas negras*), Pepe Habichuela, Agustín Carbonell "El Bola", Enrique Morente y Jorge Pardo, entre los más destacados. Es fundador del trío De cerca con Josemi Carmona y el Bandolero.

En cuanto a su presencia en la música cubana, ha trabajado con Pancho Amat, la gran Marta Valdés, Eliades Ochoa, Compay Segundo y, sobre todo, Bebo Valdés. Con este último grabó el disco en directo en Nueva York *Bebo Valdés & Javier Colina Live at the Village Vanguard*.

Fruto de sus encuentros con músicos de Mali hizo grabaciones y conciertos con Toumani Diabate, con quien grabó *Djelika*. Ambos participaron también en *Songhai II*, de Ketama.

Junto a Silvia Perez Cruz dirigió la producción del disco *En la imaginación*, su trabajo más luminoso. De entre los últimos trabajos destaca la gira de conciertos en Brasil y por España con Pérez Cruz y el guitarrista y cantante brasileño Toquinho.

Josemi Carmona

Descendiente de una larga estirpe de guitarristas granaños, los Habichuela, fue parte principal del grupo Ketama. Es un músico esencial a la hora de traducir la música y el sentimiento flamenco a músicas de otras culturas. Y viceversa también. Así lo han demostrado sus innumerables participaciones en este campo en India, Kosovo, Senegal, Mali ... y con innumerables músicos de jazz de todo el mundo.

Antonio Serrano

Armonicista único, ha tocado en los mejores escenarios del mundo. En su versión flamenca formó parte del grupo de Paco de Lucía. En el jazz y en la música clásica está valorado con una gran consideración. En estos géneros ha trabajado con los mejores músicos.

© MARIO JIMÉNEZ

Viernes, 27 de octubre - 19:00 h
Teatros del Canal - Sala Negra
Duración: 75 min

Ramón Jiménez **cuarteto**

Guitarrista de Cantabria

Rajira

Estreno en la Comunidad de Madrid

Ramón Jiménez, guitarra flamenca
Jesús de Rosario, guitarrista
Lucky Losada, percusión
Juañares de Jerez, cantaor

Sinopsis

Rajira es un concierto de guitarra “autobiográfico”, en el que Ramón Jiménez ofrece sus temas más icónicos junto a sus nuevas creaciones, inspirados todos ellos en los recuerdos de su infancia frente a las costas del mar Cantábrico, los sonidos que le acompañaron en su barrio madrileño de Cañorroto y los silencios de los caminos castellanomanchegos por los que transita. Alegrías, taranta, bulerías, minera, tangos, seguriya y soleá.

Sobre el artista

Ramón Jiménez, gitano andarríos, nace en Santoña, se asienta en Madrid y desde hace unos años reside en Paredes (Cuenca).

Comienza su labor de guitarrista a la edad de catorce años en los tablaos madrileños del Café de Chinitas, El Corral de la Morería y Zambra. Más tarde se desarrolla en grandes compañías, donde su toque se especializa (Luisillo, Rafael Aguilar, Fernando Romero...), y con las que hace grandes giras nacionales e internacionales en el Teatro Champs Elysées, de París, el Teatro Smeraldo y el Teatro Nazionale de Milán, Les Places des Arts de Montreal (Canadá), el Kennedy Center de Nueva York... Su toque y su personalidad se ha paseado por América, Europa, África, Asia y Oceanía.

Durante los años en los que trabaja en las compañías su labor se centra en acompañar al baile, faceta en la que se consolida como uno de los más destacados profesionales por la intensidad y el compás ajustado de su toque y por su compromiso, al tiempo que alimenta su labor creativa y de composición.

Bailaores como Adrián Galia, Lola Greco, Juana Maya, Joaquín Grilo, Juan Ramírez, Joaquín Cortés y, por supuesto, Antonio Canales, han encontrado en el toque de Ramón Jiménez una especial seguridad y complicidad, por lo que siempre ha estado muy solicitado por cada uno de ellos.

Junto al célebre guitarrista José Jiménez “El Viejín”, Bernardo Parrilla y Ramón Porrinas forma el grupo flamenco A cuerda y tacón, que estableció las bases en cuanto a armonías, falsetas, cortes, cierres y encuentro con otros instrumentos que llega hasta la actualidad. Es en este grupo donde Ramón Jiménez y el resto de los componentes se sienten libres y creativos, y por tanto es en este momento en el que su toque cobra más fuerza. En este grupo se apoya también Antonio Canales al inicio de su carrera y todos juntos logran conquistar al público y a la crítica; de ahí surgen espectáculos como *A ti Carmen Amaya*, *Torero*, *La Cenicienta* y la *Soleá* de Antonio Canales.

Participa en el homenaje a Agustín Castellón Campos “Sabicas”, que se le ofreció en el Teatro Lincoln Center de Nueva York, junto a Paco de Lucía y Jerónimo Maya.

Su intuición y curiosidad le ha hecho formar parte de compañías con marcado carácter experimental; así, fue cofundador del Danzabar Ballet Español, de la compañía Arrieritos, en la que fue autor de las composiciones musicales de varios de sus espectáculos. Ha realizado encargos de composición para el Ballet Nacional de España o la Compañía Contratiempo.

En los últimos tiempos forma parte de la Compañía Fundación Antonio Gades y participa en los Gigantes de la Danza, junto a Sylvie Guillem, Maia Plisteskaia, Peter Schaufhus y Carla Fracci.

Ha aportado su toque a los discos *Los jóvenes flamencos* (Vol. VI Nuevos Medios, 1998), *Undebel* de Diego El Cigala (Chrisalyis, 1998), *Cuando el río suena* de Guadiana (Nuevos Medios, 1999) y *Alabanza* de Montse Cortés (Columbia, 2000). Suyos son los álbumes *Caronte* (2002), *Sembrando inquietudes* 2003 y *Rajira* (2022). En este último contó con la participación de Jesús de Rosario, Kilino Jiménez, David Cerreduela, Israel Cerreduela, Jerónimo Maya, Enrique Bermúdez, Ramón Jiménez, hijo, Montse Cortés, Juañares, Israel Fernández, Antonio “El Ciervo”, Piculabe, Manolete y Gersau, David Jiménez y Myriam, Lucky Losada, Antonio Losada, Iván Losada y “El Piraña”, José Ramón Jiménez, Ramón Heredia y José Montes.

© CIEN X CIEN FLAMENCO

Sábado, 28 de octubre - 19:00 h
Teatros del Canal - Sala Negra
Duración: 75 min

Sandra Carrasco & David de Arahál

Cantaora de Huelva & Guitarrista de Sevilla

Recordando a Marchena

Sandra Carrasco, cantaora
David de Arahál, guitarrista
José Luis López, violonchelo
Los Mellis, coros y palmas

Sinopsis

La intención de Sandra Carrasco y David de Arahal cuando idearon el proyecto, era hacer un homenaje al universo de Pepe Marchena. Objetivo que han conseguido desmontando pieza a pieza al genio flamenco y volviéndolo a reconstruir con una arquitectura nueva, a través del estudio y la comprensión de su esencia.

Recordando a Marchena es un proyecto de dos artistas originales y pioneros en su categoría. Carrasco es una de las cantaoras más versátiles y con más sabiduría flamenca de su generación, pero también de las que más lejos ha llevado el flamenco, junto a grandes referentes globales como Anouska Shankar. De Arahal es uno de los nuevos talentos de la guitarra, pero no uno más. Es capaz de recoger el aprendizaje de sus maestros, sorprendidos por su continua evolución.

Una propuesta grande, compleja y sin concesiones. No es una mera imitación del gran creador de Marchena. Sin duda es una reinterpretación de Pepe Marchena, sin perder las raíces de uno de los artistas más queridos y a la vez criticados de la historia del cante. De raíces hondas, nuevas flores. Un proyecto, además, accesible y moderno para todos los oídos.

Ángel Martínez

Sobre los artistas

Sandra Carrasco

Cantaora y cantante, comienza sus estudios con Adelita Domingo y Amparo Correa. Ya en sus inicios se alza con todos los primeros premios, destacando en los concursos el dominio de los fandangos de Huelva. Más adelante, Arcángel le enseña y la lleva con él de gira por España y Europa. Seguidamente pasó a acompañar a artistas como El Pele, Manolo Sanlúcar, Miguel Poveda y Estrella Morente, entre otros.

Se afina en Madrid para formar parte del musical *Enamorado anónimo* dirigido por Blanca Li y Javier Limón, y es en ese momento cuando Limón le produce su primer trabajo discográfico homónimo, en el que colaboran artistas como Pepe Habichuela, Josemi Carmona y Avishai Cohen. Con este último, colabora cantando en el Olympia de París. Colabora igualmente en *Traveller* de Anouskha Shankar (premiado con Grammy) en una gira mundial de tres años.

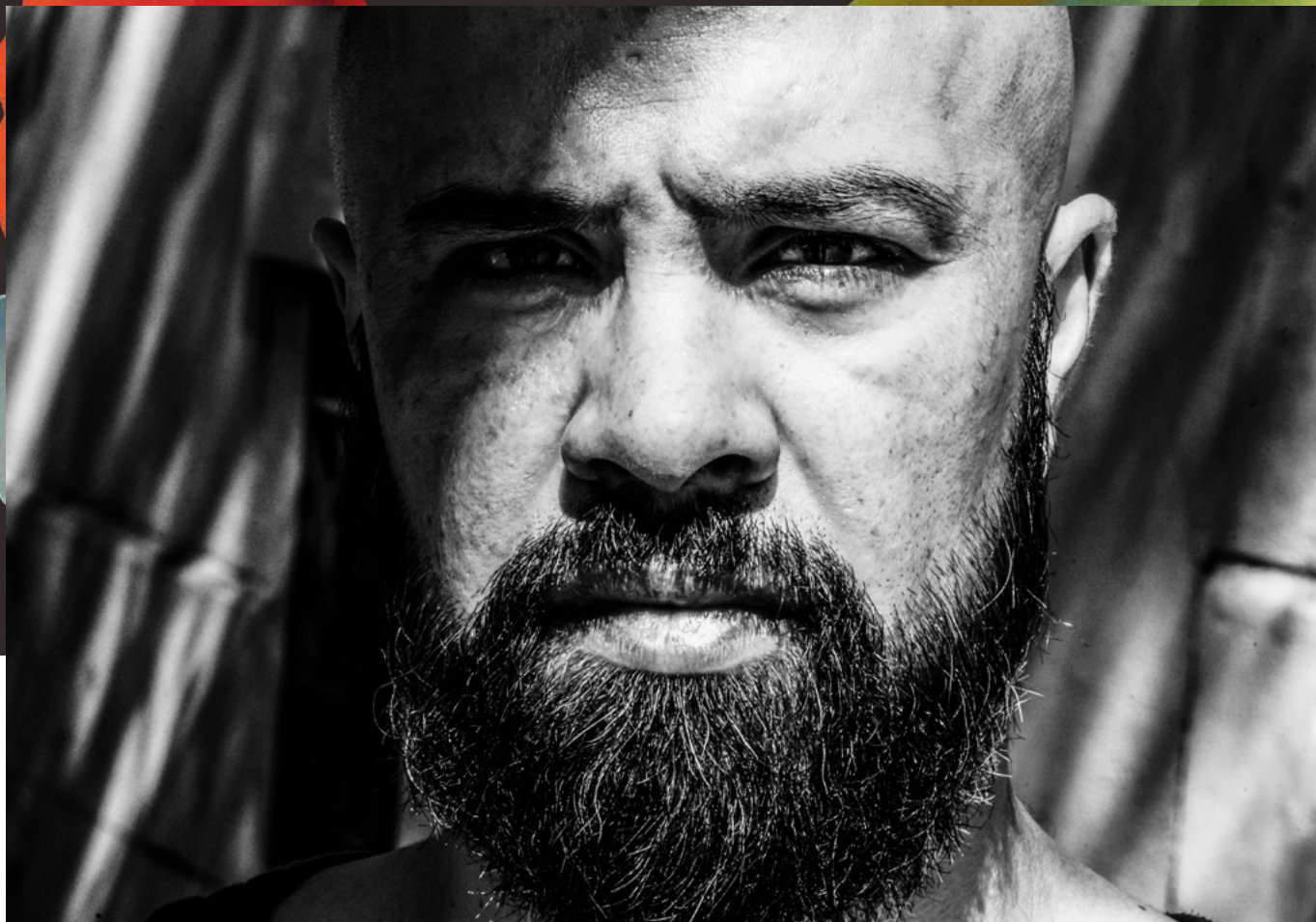
En 2014, Sandra Carrasco graba su segundo disco, *Océano*, de repertorio clásico latinoamericano, donde le acompañan Chuchito Valdés, Javier Colina y Jerry González. En 2015 lanza su tercer disco, *Travesía*, que fue considerado uno de los mejores 100 discos de España. Su cuarto trabajo, *La luz del entendimiento*, se publica en 2020.

La colaboraciones de la cantaora durante toda su carrera son múltiples y variadas, entre las que destacan las de Richard Bona, María Pelae, Estévez-Paños, Carlos Saura, el Ballet Nacional de España, José Luis Montón y Eva Yerbabuena.

David de Arahal

Guitarrista y compositor de Sevilla, David de Arahal comienza a tocar a los 10 años. Ha recibido clases y consejos de maestros como Manolo Sanlúcar, Víctor Monge Serranito, Rafael Riqueni, José Luis Balao, etc., y ha trabajado y trabaja actualmente con grandes maestros y figuras del género como Pepe de Lucía, Lole Montoya, Miguel Poveda, Estrella Morente, Rafael Riqueni, Israel Fernández y Antonio Canales, que se ha inspirado en la música del guitarrista para crear su último espectáculo.

Actualmente acaba de estrenar su primer trabajo discográfico en solitario, *Mar verde*, donde colaboran Miguel Poveda, Israel Fernández y Sandra Carrasco, entre otros, y con el que está recorriendo la geografía española.

© JAVIER ENRIQUE FERNÁNDEZ

Domingo, 29 de octubre - 18:00 h
Teatros del Canal - Sala Negra
Duración: 70 min

Nino de los Reyes

Bailaor

Vuelta al sol

Estreno absoluto

Nino de los Reyes, bailaor
Antonio Luque "El Canito", cantaor
Israel Cerreduela, guitarrista
Lucky Losada, percusión

Jesús Carmona, co-dirección artística y escénica

Sinopsis

Ésta es la historia de un niño que, bajo la luz de este cuerpo celeste, halló la felicidad al poder encontrarse a sí mismo y a mostrarse sin miedos. También habla del camino que tomó, cargado de energía y ganas por compartir y explorar, un camino en el cual creció. Pero también habla de su retorno al calor solar, al brillo y a la alegría que significa bailar sin más, desde lo más profundo: el amor más incondicional, el inicio de todo, para así volverse a contagiar del brillo que el sol una vez le dio y continuar explorando nuevos caminos.

A veces nos preguntamos: ¿Por qué? Sin saber que lo natural y lo ingenuo pueden ser la respuesta. Ahora que vivimos llenos de preguntas y con una necesidad incesante de seguir explorando, es necesario recordar como ese niño siempre buscaba la luz con ese brillo constante que irradiaba en su mirada y la felicidad que desprende sin pedir nada a cambio, ese momento de paz, donde el tiempo no existe, donde no sabe hasta dónde llegará, ese camino por el que transita sin mirar más allá que el gozo de lo que más le llena. Al voltear el camino andado para recordar a sus maestros, sus ídolos y al bailar a la banda sonora que te acompaña, uno se pregunta: ¿Qué nos enamoró? Y quizás en ese corazón limpio y puro que nos hace soñar esté la respuesta. Es el viaje, el camino, la búsqueda incesante de encontrarse a sí mismo en el flamenco, la constante investigación de dicho arte como motor, cuya marcha no para y que está lleno de emociones altas y bajas, como la vida misma.

Con este espectáculo, Nino de los Reyes se muestra tal cual es, sin prejuicios y con el mismo amor de ese niño que bajo el sol encontró la felicidad, el añoro de su inocencia, gozo y cariño que ahora en su madurez vuelve la mirada para reencontrarse consigo mismo y así cargarse de la energía que una vez le dio el sol para continuar el trayecto y bailar a la vida.

Jaime González "Timmy"

Sobre el artista

Nino de los Reyes es en la actualidad el único bailarín en la historia premiado con un Grammy de la música (en 2020) por su participación en el álbum *Antidote*, del legendario maestro Chick Corea, con la Spanish Heart Band. De los Reyes comienza su carrera a la temprana edad de 9 años en el espectáculo *Campanas flamencas*, dirigido por Paco Sánchez, fundador de la mítica Cumbre Flamenca, compartiendo escenario junto a grandes figuras del flamenco como Joaquín Grilo, Milagros Mengibar, La Tati, Antonio Reyes y su propio hermano Isaac de los Reyes. Desde muy joven empieza a ser parte de grandes compañías del flamenco como las de Eduardo Serrano "El Guito", Carmen Cortés, Javier Barón y la familia Losada, y participa en espectáculos de grandísimos artistas del panorama actual como Alfonso Losa, Jesús Carmona y Carmen "La Talegona", entre otros.

En la actualidad, es el director creativo de la emblemática escuela de danza Las Cabaes en Guadalajara (México).

Ha formado parte del elenco de artistas del legendario cantaor Enrique Morente. También ha trabajado con grandes artistas del panorama flamenco como Pepe Habichuela, Josemi Carmona, Juan José Suárez "Paquete", José María Bandera, Niño Josele, Jesús de Rosario, Juan Carmona, Ramón el Portugués, Miguel el Rubio, Duquende, Montse Cortés, José Soto "Sorderita", Rafael de Utrera, Jorge Pardo, Carles Benavent, Alain Pérez, Rubén Dantas, Israel Suárez "Piraña" y Sergio Martínez, entre otros.

En el 2010 fue ganador de tres premios en el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid con su espectáculo *Origen*: el primer premio a una coreografía de solo, el premio a la joven promesa de flamenco y el premio a la mejor composición musical, compuesta por Paco Cruz.

Recientemente fue invitado a participar en el homenaje a Paco de Lucía *Beyond the memory*, compartiendo escenario con los miembros de la banda del maestro.

También fue invitado para grabar en el programa de Mediaset *Flamencos en el Berlín*, colaborando junto a algunos de los nombres más grandes del baile flamenco como Antonio Canales, Juan Manuel Fernández Montoya "Farruquito", Antonio Fernández Montoya "Farru", José Maya, Paloma Fantova y Belén López.

En la actualidad, gracias a su versatilidad y conocimiento de la música y la danza, ha sido reclamado para distintas grabaciones, y ha colaborado con algunos de los artistas más grandes del pop y el jazz. Destaca su participación en *Stranger to stranger*, el último álbum del mundialmente conocido cantante Paul Simon, con el cual actuó en el Barclays Center de Madrid delante de 20.000 personas. También fue invitado por la leyenda del jazz Chick Corea para participar en su 75 cumpleaños, celebrado en el Blue Note de Nueva York, y entró a formar parte de su banda, con la que giró durante 6 años, actuando en sitios tan emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York y el Festival de Montreux.

En el 2019 participó junto a The Spanish Band en la grabación del álbum *Antidote*, colaborando con grandes de la música como Rubén Blades, Luisito Quintero, Carlitos del Puerto, Michel Rodríguez, Steve D y Marcus Guilmore, entre otros. Este disco recibió el premio Grammy al mejor álbum de jazz latino.

Cuenta con cinco espectáculos propios: *Origen*, *Inside, Tierra, Uno más de la banda*, estrenado en Madrid a finales de 2020 dentro del Festival Flamenco y Más, y *PerpetuARTE* junto a Triana Maciel, estrenado en 2020 en colaboración con el Conjunto Santander en Guadalajara (México), y que presentó en 2021 en el Festival Internacional de Albuquerque.

En 2022, *Uno más de la banda* se exhibió en festivales tan prestigiosos como JazzMadrid, Las Noches del Botánico y Marijazz.

En este 2023 destaca su colaboración como artista invitado en Festival Flamenco de Los Ángeles y como maestro invitado en la prestigiosa escuela Berklee College of Music.

Sala Roja

De martes a sábado — 20:30 h

Domingo — 19:00 h

**TEATROS
del CANAL**

© PACO MANZANO / © A. NOVILLO

Martes, 31 de octubre - 20:30 h
Teatros del Canal - Sala Roja
Duración: 80 min

Estrella Morente

Estrella & Rafael

Estreno absoluto

Estrella Morente, cantaora de Granada
Rafael Riqueni, guitarrista de Sevilla
Ángel Gabarre y Antonio Carbonell, arte y compás

Sinopsis

Estrella Morente propone un espectáculo llamado *Estrella y Rafael*, de la mano de uno de los mejores guitarristas del mundo, como es Rafael Riqueni. Ambos se pasean por distintos palos del flamenco haciendo un recorrido, desde el cariño y la afición más desmesurada, por los grandes maestros del flamenco, teniendo como eje principal el cante inolvidable e inigualable de Pastora Pavón “La Niña de los Peines” y el toque grandioso y eterno del Niño Ricardo, convirtiéndose así, casi sin pretenderlo, en un recuerdo, en un homenaje, en una evocación y un agradecimiento a todos los *niños* que nos ha regalado el flamenco, como Dolores Jiménez Alcántara “La Niña de la Puebla” y José Tejada Martín, conocido como el Niño de Marchena, entre otros grandes *niños* y *niñas* de los años 20, 30 y 40 del siglo XX.

Este espectáculo está concebido desde los lazos de admiración mutua y complicidad que siempre ha existido en el tándem Morente y Riqueni.

Sobre los artistas

Estrella Morente

La cantaora Estrella Morente Carbonell nació en 1980 en el Sacromonte (Granada). Es hija del maestro Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell. Estas circunstancias marcan el ambiente flamenco en el cuál ha crecido y ha madurado como persona y como artista.

A los 7 años cantó acompañada de la guitarra del maestro Sabicas y con 16 años debutó ante el mundo entero en la gala de presentación de los Campeonatos de Esquí Alpino en Sierra Nevada (Granada). Debutó en 1997 como solista en la Peña de la Platería de Granada. Su primera grabación en solitario, *Mi cante y un poema*, causó sensación entre la afición.

Ha ganado innumerables premios, entre los que se cuenta el Ondas a la mejor creación flamenca, la candidatura a los Grammy Latino y dos a los Premios Amigo. Su primer álbum fue disco de platino y el segundo, de oro.

Estrella Morente es ferviente admiradora de La Niña de los Peines, Camarón de la Isla, Marchena, Vallejo y por supuesto su padre. Pero la primogénita de Enrique Morente ya cuenta con una trayectoria importante como valor del cante flamenco. A su edad, ha sembrado su arte y frescura musical en medio mundo. Dotada de una voz cristalina, sabe mezclar las influencias añejas de su Granada natal con las últimas tendencias del flamenco en el nuevo milenio. Su debut londinense se produjo en julio de 2005 en el Barbican Centre. La prensa local acogió con cariño la esperada llegada de la cantaora a Gran Bretaña. Ese mismo verano inició una serie de conciertos compartidos con su padre Enrique, concretamente por encargo del Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba. Era la primera vez que compartían escenario. El binomio se presentó en distintas ciudades y eventos de prestigio nacionales.

Nominada para el Grammy Latino y ganadora del Premio de la Música 2006 al mejor álbum flamenco, Estrella Morente participó activamente en la campaña por la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Recibió además, la cotizada distinción de Micrófono de Oro, otorgado por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, en reconocimiento al trabajo de los profesionales del sector.

Comenzó 2009 con su debut en Holanda, concretamente en el Musiekgebouw, con su grupo. A continuación se presentó en Miami y Nueva York, para llenar el Carnegie Hall y recibir la atención de los principales medios de comunicación. A continuación se presentó de nuevo en Londres, en Sadler's Wells, desde donde viajó a Escandinavia para deleitar el público noruego y sueco por primera vez.

Intervino como solista en *El amor brujo* y otras obras de Manuel de Falla con la Orquesta Nacional de España. El concierto se grabó en noviembre de 2010. Estrella Morente continuó sus incursiones en el mundo clásico actuando con las orquestas de Bilbao, de Cadaqués, Ciudad de Granada, de Murcia y la Filarmónica de Málaga.

Autorretrato (EMI) vio la luz el 2 de octubre de 2012. La grabación llevaba colaboraciones tan dispares de artistas como Pat Metheny y Michael Nyman, además de numerosas figuras del flamenco como Paco de Lucía, Tomatito, Ketama, Vicente Amigo, etc.

En 2014 visitó ciudades europeas como Bruselas, Ámsterdam, Zurich, Viena, Uppsala, Dormund, Eindhoven, y americanas como Miami, New York, Chicago, Toronto, Cleveland, Sonoma, Washington, Savannah y Los Ángeles, la capital argentina Buenos Aires y Omán. Terminó el año en el Teatro Real de Madrid, representando junto al Ballet de Víctor Ullate la obra *El amor brujo*, con la que cosechó grandes éxitos en sus cinco representaciones.

Durante 2016 encarnó a Lisístrata en *La guerra de las mujeres*, estrenada en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con un rotundo éxito durante sus quince funciones. Y fue también el año en el que salió al mercado su disco recopilatorio *15 años con Estrella*, en el que hacía un recorrido por su trayectoria musical, y el disco *Encuentro*, con el pianista Javier Perianes, interpretando obras de Falla y Lorca. Con ambas obras ha recorrido escenarios tanto españoles como extranjeros.

Fue 2019 la fecha elegida para la salida de su siguiente trabajo discográfico, *Copla*, que vio la luz el 22 de febrero y que actualmente presenta en los mejores teatros de España como el Liceo de Barcelona y el Teatro Real de Madrid, y que continúa de gira en el presente año.

Estrella Morente posee un profundo conocimiento de su arte, así como un gusto refinado innato, y se ha convertido en punto de referencia tanto para la afición flamenca como para amantes de la música en general.

En la actualidad, combina su agenda profesional con una labor de estrecha colaboración con las ONG Bancos de Alimentos, Médicos Sin Fronteras e Intermón Oxfam.

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, Mario Maya, la Familia Montoya, Juan José Amador, La Susi, Juana la del Revuelo, Paco Taranto, Naranjito de Triana y, especialmente, Enrique Morente.

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 Bienal de Sevilla, que fue aplaudido por la crítica y el público.

Es un músico rompedor, mágico y de una calidad fuera de lo normal. Riqueni 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 recuerdan los más bellos pasajes de Albéniz o Turina. En dicha línea está la *Suite Sevilla*, que grabó e interpretó 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 Bienal de Sevilla de 1994, provocó una auténtica conmoción en el auditorio.

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

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

En septiembre de 2011 y en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, Rafael Riqueni presentó 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 realizó tres extraordinarios conciertos en el Ciclo flamenco de la Sala BBK de Bilbao, en Suma Flamenca de Madrid y en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

En 2017 presentó el disco *Parque de María Luisa* en Suma Flamenca de Madrid y en Flamenco on Fire de Pamplona, y recibió el prestigioso Premio Compás del Cante.

En 2020, Rafael Riqueni presentó su siguiente 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 logró el premio Guitarra con Alma de la edición, y en la XXI Bienal de Flamenco de Sevilla, esta le concedió el Giralduillo Ciudad de Sevilla.

En 2021 estrenó 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* fue nominado al Grammy Latino como mejor disco flamenco, y se consolidó el espectáculo *Inicio (Uno)* junto a Rocío Molina, actuando siete noches en el Teatro Chaillot Nacional de la Danza en París, teatro al que Rafael Riqueni regresó en febrero de 2022 para presentar su nueva obra, *Nerja*, estrenada en el Suma Flamenca el mismo año, una fantasía descriptiva desde el impresionismo musical y la cercanía con la música clásica española que han definido gran parte de su carrera.

Este espectáculo está concebido desde los lazos de admiración mutua y complicidad que siempre ha existido en el tándem Morente y Riqueni.

© MARCOSGPUNTO

Miércoles, 1 de noviembre - 20:30 h
Teatros del Canal - Sala Roja
 Duración: 100 min

Alberto Velasco, asesor de escena
Francisco Vinuesa, dirección musical
Francisco Vinuesa, Víctor Guadiana y Kike Terrón, música
David Carpio y Antonio Campos, asesoramiento musical
Gloria Montesinos (A.A.I.), diseño de iluminación
Álvaro Estrada (A.A.I.), técnico de iluminación
Yaiza Pinillos, diseño de vestuario
Gabi Besay José Galván (Batas de colas),
 realización de vestuario
Arte Fyl, zapatos
Kike Cabañas, diseño de sonido
Octavio Romero, regiduría y maquinaria
Mauro Gastón, caracterización y peluquería
MarcosGpunto, fotografía
Extracto Juego y teoría del duende,
 de **Federico García Lorca**, texto
Inés García, tour manager y asistente de producción
Ana Carrasco, producción ejecutiva y management
Manuel Liñán, producción
Peineta Producciones, distribución
 Con la colaboración de Teatros del Canal

Manuel Liñán

Bailaor de Granada
 Premio Nacional de Danza 2017

Viva

Manuel Liñán, dirección y baile
Manuel Betanzos, Jonatán Miro, Miguel Heredia,
Yoel Ferrer y Daniel Ramos, bailarines y coreografía
Francisco Vinuesa, guitarra
David Carpio y Antonio Campos, canto
Víctor Guadiana, violín
Kike Terrón, percusión

Sinopsis

De la memoria íntima de la infancia nace *Viva*, en unas circunstancias donde reglas sociales y artísticas imponen de alguna manera que el artista deba manifestarse según su género. Después de que la ilusión, el deseo y la necesidad se hayan visto aislados, permaneciendo en silencio durante años, *Viva* ve la luz, rememorando aquellos instantes. Dejando abierta esa puerta que separa, lo que se convirtió en privado con lo público. Un grito a la libertad de la transformación, que no siempre implica una manera de enmascararse, sino más bien una desnudez.

En clave de celebración, Liñán propone la pluralidad del baile, las distintas formas y la singularidad de cada una de ellas. Junto a seis bailaores-bailarines, que serán los encargados de explorar y bucear en este universo fascinante del travestismo, y exponer así, la parte formal de estas identidades, que forman nuestra propia naturaleza.

“Queremos bailar
Chim pum”

Sobre el artista

Manuel Liñán (Granada, 1980) es un artista de arraigo flamenco; bailaor, coreógrafo y director de su propia compañía. Tras años involucrado en el estudio de nuevas tendencias, Liñán apuesta por situar la tradición flamenca en el punto más alto de la vanguardia. Sus espectáculos se caracterizan por el dominio escénico y la creación de nuevos paradigmas a través del cante, la guitarra y el baile flamenco. Entre sus coreografías se encuentran *Nómada* (2014), *Reversible* (2016), *Baile de autor* (2018) y *¡Viva!* (2019).

En 2017 se alza con el Premio Nacional de Danza que otorga el Ministerio de Cultura. El jurado destacó “la riqueza de su interpretación que se nutre de diversas influencias, a la vez que ensancha los horizontes del flamenco”.

“Es un ejemplo de esa hornada de artistas que entiende el flamenco como un arte en permanente diálogo con la sociedad que le envuelve”. ABC

Liñán se formó en Granada junto a figuras como Manolete y Mario Maya. En 1997 entra a formar parte de la compañía de Carmen Cortés. En 1998 trabaja con la compañía de Adrián Galia y en 1999 pasa a ser integrante de la compañía de Manolete. En su faceta como solista ha colaborado con artistas de la talla de Merche Esmeralda, Teresa Nieto, Belén Maya y Rafaela Carrasco. Y, como coreógrafo, ha coreografiado para el Ballet Nacional de España y el Nuevo Ballet Español, entre otros. Sin olvidar las producciones conjuntas con Olga Pericet, Marco Flores y Daniel Doña.

En el año 2008 arranca su andadura en solitario con el montaje *Tauro*, seguido de los espectáculos *Mundo y aparte* y *Sinergia*, con los que ha recorrido numerosos festivales como el Festival de la Unión, Madrid en Danza, la Bienal de Sevilla o el Festival de Jerez, donde se alzó con el premio Bailarín Revelación en el año 2012.

En 2014 estrena *Nómada* en el Festival de Jerez, un espectáculo de gran formato que posteriormente recorrió numerosos festivales por todo el mundo. Dos años más tarde presenta *Reversible*, pieza en la que realiza un viaje emocional a la memoria de los primeros recuerdos, y en 2018 estrena *Baile de autor*. En 2019 llega *¡Viva!*, un espectáculo que ha revolucionado el flamenco y que se ha llevado el premio de la crítica especializada del Festival de Jerez 2020 y el Premio Max del público como Mejor Espectáculo de las Artes Escénicas de 2020. En 2021 estrena su última propuesta, *Pie de hierro*.

Premios

Pronto comienza a destacar en certámenes y concursos como la Bienal de Sevilla de 1998 donde quedó finalista; y en la decimotercera edición del Certamen Internacional de Danza Española y Flamenco, en 2004, donde obtuvo el premio a la Mejor Coreografía Solista y al Mejor Bailarín. También atesora el Premio otorgado por Hugo Boss a nuevos valores de la danza en el año 2003 y el Premio al Bailaor Revelación, otorgado por deflamenco.com en 2006.

En 2012 logra el Premio Bailarín Revelación del Festival de Jerez y los años 2013 y 2014 es galardonado con el Premio a Mejor Bailaor, que concede la crítica especializada de Flamenco Hoy, y el Premio Granada Joven (2014), en la modalidad de arte, concedido por el Instituto Andaluz de Granada.

Ha sido finalista de los premios Max como Mejor Intérprete de Danza durante cinco años consecutivos, hasta 2013, año en el que se alzó finalmente con el galardón en esa categoría, repitiendo en la edición de 2017.

Como coreógrafo, Liñán resultó merecedor del Premio Max 2009 en la categoría de Mejor Coreografía con el espectáculo *De cabeza*, de la compañía de Teresa Nieto, y fue finalista en la edición de 2013 junto a Daniel Doña, por el espectáculo *Rew*.

En cuanto a los montajes de su compañía, con la pieza *Reversible* logra el Premio de la Crítica del Festival de Jerez en 2016 y un año más tarde se alza con el Premio Nacional de Danza que otorga el Ministerio de Cultura. El jurado destacó “la riqueza de su interpretación que se nutre de diversas influencias, a la vez que ensancha los horizontes del flamenco”.

En 2020 recibe el Premio de la Crítica del Festival de Jerez por su espectáculo *¡Viva!* Y el Premio Max del público al mejor espectáculo. En 2023 ha sido nominado como mejor bailarín en los premios Talía en su primera edición y en los premios Oliver del Reino Unido.

Docencia

Liñán es invitado por el Ballet Nacional de España para la realización de cursos intensivos. Ha impartido clases generales en el Centro de Danza Amor de Dios y ha realizado cursos magistrales en el Festival de Jerez durante quince años consecutivos (2008-2023). A lo largo de su carrera ha realizado cursos internacionales en Italia, Japón, Australia, Estados Unidos, Finlandia, Brasil, Israel, Rusia, Argentina y China, entre otros países.

© DANIEL TELLO

Jueves, 2 de noviembre - 20:30 h
Teatros del Canal - Sala Roja
Duración: 60 min

María Moreno y Rafael R. Villalobos, dirección artística
María Moreno, coreografía
Rafael R. Villalobos, dirección de escena
Pablo Martín Caminero, dirección musical
Eduardo Trassierra, Manu Masaedo, Raúl Cantizano y Pablo Martín Caminero, composiciones
Antonio Vivaldi, *Stabat Mater RV 621: I. Largo*
Palomo Spain, diseño de vestuario
Begoña Cervera, creación calzados
Antonio Valiente, diseño de iluminación
Javi Mamífero, diseño gráfico
Daniel Tello, fotos y vídeos
Loïc Bastos, dirección de producción y asesoramiento artístico
BLEU PROD, producción

Una coproducción de: Bienal de Flamenco de Sevilla / ICAS Sevilla; Festival Internacional de Danza Itálica / Diputación de Sevilla; Dansa Metropolitana

Con la colaboración de: Flamenco Biënnale Nederland; Centro Coreográfico María Pagés / Fuenlabrada; Ayuntamiento de Utrera

María Moreno

Bailaora de Cádiz

o../o../.o/o./o. (soleá)

Estreno en la Comunidad de Madrid

María Moreno, baile
Raúl Cantizano, zanfoña y espacio sonoro
Manu Masaedo, percusión
Ángeles Toledano, canto
Eduardo Trassierra, guitarra

Antonio Valiente, iluminación
Ángel Olalla, sonido
Reyes Pipio, regiduría
Sergio Collantes, coordinación técnica
Loïc Bastos, management

Sinopsis

La soleá es para María Moreno como el buen jamón, un plato que siempre apetece. Con el presente proyecto, sin embargo, María Moreno da un paso más en su búsqueda vital y artística, explorando los límites de este palo, replanteándose su propio germen definitorio en un viaje flamencológico junto a los particulares argonautas que la acompañan.

¿Qué es, cómo podemos definir una soleá? Partiendo de la estructura tradicional de la soleá -introducción de la guitarra / ayeo de salida / cante de preparación / falseta / cante valiente / escobilla / soleá por bulería-, cada bloque del proyecto se vertebra alrededor de cada una de esas partes y propone una vuelta de tuerca a los parámetros que la definen, ahondando en conceptos como la dictadura del ritmo, la libertad tonal y el cromatismo, o el doble uso de la voz -melódica y dramática-, poniéndolos en relación con otros conceptos cosmológicos como la percepción del tiempo y el espacio a través del uso de instrumentos lineales que los desafían, como la zanfoña, o la superposición de universos sonoros paralelos. Así, tras una primera explosión de la materia comprimida -Big Bang- las partículas elementales que la conforman van apareciendo hasta formar una única soleá que entronca con el origen de los tiempos y se proyecta al futuro arrastrando.

Sobre la artista

El baile de María Moreno (Cádiz, 1986) es fruto de la pura evolución. Su movimiento corporal no es más que el reflejo de su incuestionable libertad, marcada por el valor que dedica a la tradición flamenca desde unos códigos actualizados y contemporáneos.

Entre tanto, su esencia es derramada en teatros como el Sadler's Wells de Londres, el Paris La Villette, el Teatro Académico de Ópera y el Ballet Tchaikovsky, el Russkaya Pesnya de Rusia y el New York City Center.

Y así camina desde unos comienzos que la llevan a hacerse con el Premio Revelación del Festival de Jerez en el año 2017, con el montaje *Alas del recuerdo*, confirmándose como nombre propio de la danza flamenca en 2018 con *De la Concepción*, que le permite ganar el Giralillo Revelación de la Bienal de Sevilla. Llega la consagración de una ilusionante realidad en 2020 con el estreno del espectáculo *More(No)More*, con el que vuelve a ganar un segundo Giralillo, en este caso al Momento Mágico de la XXI Bienal por el inicio de su soleá. En esta edición, además, es la encargada del acto inaugural conjuntamente con Antonio Canales y Rafael Riqueni, a quien acompañó previamente en la gira de su disco *Herencia*. En 2020 ve la luz *Yo bailo*, libro compartido con la fotógrafa Susana Girón en el que María Moreno firma los textos y que supone una extensión del espectáculo del mismo nombre nacido un año antes. Recorre festivales musicales de diversos países con la orquesta Manuel de Falla y el conjunto musical compuesto por Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble.

En ese reto incesante entre su ser y su expresión artística, Moreno seduce por su brillantez en el lenguaje, su estilo modernista y el acertado sentido que imprime a sus propuestas. No en vano, la gaditana ha sabido absorber, desde sus inicios en el Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz, llegándose a inspirar por las ideas y dirección de Rafael Villalobos o el concepto rompedor de la moda de Palomo Spain.

Crucial para la artista es descubrir nuevas atmósferas, arriesgar y sumergirse en la investigación, conocer un discurso maduro de sí misma ante la convicción de encontrar la libertad. Así ocurre con *o../o../o/o/o. (soleá)*, estrenado en septiembre de 2022 en la XXII Bienal de Flamenco de Sevilla como una de las citas con más expectación de esa edición. En este montaje se percibe la nueva perspectiva de la gaditana que no huye de sí misma, sino que se encuentra con la fantasía de lo inmenso e ilimitable. El reto no es el resultado, sino la construcción del camino.

© PACO VILLALBA

Viernes, 3 de noviembre - 20:30 h
Teatros del Canal - Sala Roja
Duración: 80 min

Olga Pericet, idea original,
dirección artística, musical y coreografía
Carlota Ferrer, dirección de escena
y asesoramiento en la creación

José Manuel León y Alfredo Mesa, música original y arreglos
Sandra Vicente, composición espacio sonoro
Gloria Montesinos, diseño de iluminación
Ángel Olalla, sonido

Olga Pericet y Carlota Ferrer, diseño de vestuario
Maribal Rodríguez y Nuria Dorado, vestuario y sastrería
Paco Villalta, fotografía

Miquel Santín, producción ejecutiva
Peineta Producciones, distribución

Con la colaboración en la producción de:
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales – Junta
de Andalucía y la Comunidad de Madrid

Olga Pericet

Bailaora de Córdoba
Premio Nacional de Danza 2018

La Leona

Olga Pericet, baile
José Manuel León y Alfredo Mesa, guitarras
Juanfe Pérez, bajo
Roberto Jaén, percusión
Israel Moro, voz

Sinopsis

Olga Pericet busca el diálogo entre el animal y el instrumento en la simbología de La Leona, la célebre guitarra de Antonio De Torres, que podría considerarse el primer prototipo de guitarra española y flamenca.

Una interpretación libre, inspirada en un instrumento único y en su proceso de construcción singular, lleno de matices, misterios y poéticas.

Pericet, junto a un equipo de músicos, pone a prueba su bravura, desnudándose física y espiritualmente en una experiencia única e íntima con los espectadores.

Sobre la artista

Creadora internacional, la bailaora y coreógrafa Olga Pericet comparte su vibrante arte con el público de los principales festivales y teatros del mundo. Bebe de la tradición y se lanza al abismo de lo nunca visto con espectáculos en los que late un flamenco de opuestos: oscuro y luminoso, femenino y masculino, inquietante y bello.

En 2018 recibe el Premio Nacional de Danza en la modalidad de interpretación por “su capacidad de aunar las distintas disciplinas de la danza española, actualizándolas en un lenguaje interpretativo con sello propio” y por “su versatilidad escénica y su valiosa capacidad de transmisión”.

Gran renovadora del flamenco, muchos otros galardones reconocen su dominio técnico, la armonía y el preciosismo de su trabajo. Entre los más recientes, el Premio Max a la Mejor Intérprete de Danza por *Un cuerpo infinito* (2020), el Premio Extraordinario de Teatro ACE Awards 2016 (Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York); el Premio Max de las Artes Escénicas a la Mejor Bailarina Principal por *Pisadas* (2015) y el galardón de El Ojo Crítico de RNE (2014) “por su versatilidad como intérprete, su creatividad y su valentía al asumir riesgos artísticos”.

Su trabajo más reciente es *La Leona*, estrenado en la Bienal de Sevilla 2022, una pieza inspirada libremente en la célebre guitarra homónima del luter Antonio De Torres, que definió las bases de la guitarra española actual. Otros de sus espectáculos son *La espina que quiso ser flor o la flor que soñó con ser bailaora* (2017), que le valió el Premio de la Crítica Especializada del Festival de Jerez; *Flamenco (Untitled)*, estrenado en el Teatro Repertorio Español de Nueva York en 2015; y *Pisadas, fin y principio de mujer* (2014), por el que fue galardonada con el Premio Max a la Mejor Intérprete Femenina de Danza.

A veces sus espectáculos son el resultado de un proceso de creación personal, otras une su talento al de otros artistas, con los que se siente cómoda dentro y fuera del escenario. Es requerida por el Ballet Nacional de España en 2017 como coreógrafa invitada para el espectáculo *Electra*, de Antonio Ruz. Como artista invitada ha colaborado junto a artistas de la talla de Belén Maya, Blanca Del Rey, Miguel Poveda, Rocío Molina, Teresa Nieto, Marco Flores, Manuel Liñán, Daniel Doña, Juan Carlos Lérida, Chevi Muraday, Ángel Rojas, Carlos Rodríguez y Miguel Ángel Berna, entre otros.

Ha dejado su huella en numerosos teatros y festivales: Nueva York (City Center), Lyon (Maison de la Danse), Londres (Sadler's Wells), Sidney (Opera House), Hong Kong (Hkapa Lyric Theatre), Miami (Arsht Center), Ámsterdam (Bienale Nederland, International Theatre Amsterdam), Washington (GW Lisner Auditorium), París (Théâtre National de Chaillot), Boston (Emerson Cutler Majestic Theater), Tel Aviv (Festival Días de Flamenco, Instituto Cervantes), Barcelona (Mercats de les Flors), Valencia (Dansa València), Madrid (Teatros del Canal, Teatro Español, Festival Madrid en Danza), Jerez (Festival de Jerez), Sevilla (Bienal de Flamenco), Granada (Festival de Música y Danza), Córdoba (Festival Flamenco viene del Sur) y Zaragoza (Gala Española de la Danza), por citar algunos.

© CHRISTINE FU

Sábado, 4 de noviembre - 20:30 h
Teatros del Canal - Sala Roja
Duración: 90 min

Andrés Marín

Bailaor de Sevilla
Premio Nacional de Danza 2022

Jardín impuro

Estreno en la Comunidad de Madrid

Andrés Marín, baile
José Valencia y Segundo Falcón, canto
Salvador Gutiérrez, guitarra flamenca
Dani Suarez, percusión
Raúl Cantizano, artista sonoro

Sinopsis

El jardín del Edén es el espacio de la recompensa a la ortodoxia. Jardín llevado a la impureza por la curiosidad del hombre y su necesidad de ver un paisaje más allá de lo establecido. Osadía, aventura, atracción por el fruto perfecto, por la fruta prohibida, por ser tentado y no atenerse a las leyes. El hombre con su imperfección, expulsado del paraíso, en éxodo continuo, un viaje metafórico, el exilio de los flamencos.

“Carta blanca, ahora en Madrid Jardín impuro -explica Andrés Marín-, fue un encargo que me hizo el Museo Picasso de París. Posteriormente ha ido transformándose y adquiriendo diferentes texturas hasta alcanzar otra dimensión. En cualquier caso, se trata de un ámbito sin fronteras que me permite circular libremente por mi universo, por mi imaginario, sin ningún tipo de ataduras. Es un espacio dinámico, siempre en acción”.

Sobre el artista

Andrés Marín es uno de los artistas más significativos del flamenco actual, para el que propone un estilo muy personal y una estética absolutamente contemporánea. Su baile es considerado como uno de los más innovadores del flamenco. Hijo de artistas, Marín nació en Sevilla en 1969 y comenzó a bailar de forma autodidacta cuando todavía era un niño. No pertenece a ninguna escuela, lo que forma su propia personalidad artística de gran originalidad.

Empezó a bailar profesionalmente en 1992 y fue solicitado como solista y coreógrafo para diversos espectáculos y eventos hasta 2002, cuando fundó su propia compañía. Desde entonces, sus creaciones fueron recibidas en los principales circuitos internacionales de artes escénicas y espectáculos en vivo o de género contemporáneo. En todas las obras de Andrés Marín reinan el riesgo y la experimentación, elementos que el artista considera como obligatorios para que el flamenco se mantenga vivo.

Convencido de que el flamenco puede dialogar sin complejos con otras artes, además de su actividad al frente de su compañía, Andrés Marín colabora con artistas y coreógrafos de gran renombre a nivel internacional como, por ejemplo, en 2013 con Bartabas, director del Teatro Equestre Zingaro de París, para el espectáculo *Gólgota*; en 2014 con el bailarín de hiphop Kader Attou -director del Centro Coreográfico Nacional de La Rochelle (CCN)- para presentar el dúo Andrés Marín y Kader Attou; y junto al dúo Eva Yerbabuena y Carolyn Carlson, en el Teatro National de Chaillot, para la Bienal de Arte Flamenco de París.

En octubre de 2022, Andrés Marín fue galardonado con el Premio Nacional de Danza en la modalidad de creación por “transitar entre la tradición y la vanguardia”.

© ANA PALMA

Domingo, 5 de noviembre - 19:00 h
Teatros del Canal - Sala Roja
Duración: 75 min

Eva Yerbabuena

Bailaora de Granada
Premio Nacional de Danza (2001)
Medalla de Oro de las Bellas Artes de España (2017)

Yerbagüena

Estreno absoluto

Eva Yerbabuena, bailaora
Paco Jarana, guitarra
Miguel Ortega, Alfredo Tejada,
Segundo Falcón y El Turry, canto
José Manuel Oruco, baile y percusión
Dani Suárez, percusión

Eva Yerbabuena, coreografía,
concepto y dirección escénica
Paco Jarana, composición, creación y dirección musical
Fernando Martín, diseño de luces
Peineta Producciones, distribución

Sinopsis

Yerbagüena es un espectáculo único y, al mismo tiempo, son mil espectáculos.

Está concebido para una bailaora (Eva Yerbabuena), un guitarrista (Paco Jarana), dos cantaores, un percusionista y un palmero. En él se hace presente la singularidad de esta bailaora única. Y su versatilidad. Por eso no existe un solo *Yerbagüena*. Por eso cada *Yerbagüena* es único e irrepetible.

Son precisamente la maestría, el talento y la experiencia de Eva las características que permiten a la coreógrafa, siempre acompañada de la música creada y ejecutada por Paco Jarana, filtrar todos sus sentimientos y sapiencia, y adaptarlos a cada espacio, a cada momento, a cada escenario.

Yerbagüena es Eva en estado puro. Con sus músicos, con sus palos...

Yerbagüena es tradición, esencia.... Es atemporal, versátil, eterno...

Yerbagüena es la fuerza, el respeto y el cuidado de Eva.

Yerbagüena es el baile.

Yerbagüena es el flamenco.

Sobre la artista

Nombrar a Eva Yerbabuena (Fráncfort, 1970) es hablar de una de las cumbres que ha conocido la danza flamenca en las últimas décadas. Desde un absoluto dominio técnico y escénico, su baile ha ensanchado las posibilidades coreográficas y expresivas del género, creando un estilo propio que tiene en la soleá su máxima expresión.

Han dicho de ella que es una “bailaora visionaria y magistral” (The Guardian), “tocada por la grandeza” (The Times), “el tipo de artista que aparece una vez en una generación” (The Independent). Estamos ante una artista comprometida con el trabajo, meticulosa, constante. La factura de sus producciones da buena cuenta de ello.

Con su compañía, creada en 1998, consigue una forma de expresión de sus preocupaciones, deseos, miedos y sentimientos. Un discurso autorreflexivo con el que busca conocer y conocerse, desarrollar y desarrollarse a sí misma y crecer en todos los niveles, como artista y como persona.

En estos casi 20 años de carrera, la Compañía de Eva Yerbabuena ha gestado *Eva*, *5 Mujeres 5*, *La voz del silencio*, *A cuatro voces*, *A cal y canto*, *El huso de la memoria*, *Santo y seña*, *Lluvia*, *Yerbabuena*, *Cuando yo era*, *Federico según Lorca*, *¡Ay!*, *Las santas de Zurbarán* y *Apariencias*. Compañero fundamental en esta andadura es el compositor y guitarrista Paco Jarana, encargado de la dirección musical de todas sus producciones y responsable de crear un universo sonoro que ha crecido parejo a la danza de la Yerbabuena.

Su trayectoria, en la que ha recorrido otras disciplinas artísticas, como el cine o la fotografía, se ha visto reconocida con diferentes premios y reconocimientos como el Premio Nacional de Danza (2001), el Premio Excelencia en el Arte del Georgian International Festival of Arts in Tbilisi (2016) y el Premio Flamenco Hoy a la Mejor Bailaora (1999, 2000, 2001 y 2013). Además fue nominada a los National Awards como Mejor Intérprete Femenina de Danza. Círculo de Críticos Británicos (2014). Su presencia en la Bienal de Sevilla ha sido recompensada con varios premios Giralddillos en la bienal de 2002 (Mejor Intérprete y Bailaora), en la de 2006 (Mejor Baile y Momento Mágico) y en la de 2010 (Mejor Dirección Escénica por *Cuando yo era...*), y con el Primer Giralddillo Internacional de Flamenco 2022.

Otro de los galardones más prestigiosos de España, el Max de las artes escénicas, también la ha reconocido con profusión. En 2005 como Mejor Intérprete Femenina de Danza y Mejor Espectáculo de Danza por *Eva: A cal y canto*, en 2006 como Mejor Intérprete Femenina de Danza por *A cuatro voces*, en 2010 como Mejor Espectáculo de Danza y Mejor Intérprete Femenina de Danza por *Lluvia*, en 2012 como Mejor Espectáculo de Danza por *Cuando yo era...* y Mejor Intérprete Femenina de Danza por *Federico según Lorca*, y en 2013 como Mejor Intérprete Femenina de Danza por *¡Ay!*

Además, cuenta con el Premio Time Out a la Mejor Intérprete Femenina de Danza (Londres, 2003), la Medalla de Andalucía (2007), la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad de Granada (2017), el Premio del Público en la XI Edición del Festival de Jerez por *Lluvia* (2009) y por *Cuando yo era...*, el Premio Compás del Cante en 2008, el Premio de Danza internacional por el Círculo de Críticos de Arte en Chile 2009, la Medalla de Oro de las Bellas Artes de España 2017. Además, es académica de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España 2022.

Octubre

De miércoles a sábado — 19:30 h

Teatro de
La Abadía

© NANÉ S MORENO

Miércoles, 18 de octubre - 19:30 h
Teatro de La Abadía - Sala Juan de la Cruz
Duración: 75 min

José Valencia

Con jerarquía

Estreno en la Comunidad de Madrid

José Valencia, canto
Juan Requena, guitarra flamenca
Manuel Valencia y Juan Diego Valencia, palmas
Dani Bonilla, coro y palmas

Una obra de **José Valencia**
Manuel de Paula, dirección musical
Fali Pipió, técnico de sonido
Sergio García, producción

Sinopsis

En el mundo del flamenco, por tratarse de una cultura de naturaleza tradicional, sustentada a través del tiempo por la reiteración de unos mecanismos de transmisión esencialmente orales, bien podría darse por buena la afirmación de que en muchas ocasiones “el futuro está en el pasado”. No habremos de deducir de ello que en el flamenco -en ningún momento de su historia y menos aún en nuestro tiempo- aniden renuncias inquebrantables a asumir los retos que los cambios sociales y culturales le hayan ido planteando.

Pero, por otra parte, existen artistas flamencos nacidos -como si fuesen productos de fuerzas orgánicas o naturales- en el corazón del espacio flamenco andaluz que, aún sin saberlo, crecen, viven, aprenden y crean bajo el influjo de viejas herencias que se han quedado latentes en el propio aire que respiran. Sus formas cantaoras los retienen siempre, en mayor o menor grado, y llega un momento en que, cuando son conscientes de esa condición, han de asumir el deber de integrar ese pasado, de respetarlo y de transmitirlo, para que la memoria de los artistas que fueron y de los que se procede sea capaz de vencer al olvido.

Tal es el caso de José Valencia Vargas, cantaor lebrijano, que ahora vuelve a traernos una muestra de su capacidad cantaora y de su creatividad en este *Jerarquía*, que ha nacido con ese admirable objetivo de rendir tributo a las propias raíces. La *Jerarquía* que, a través de esta nueva gavilla de cantes reclama José Valencia, no es la que señala ninguna clase de orden o privilegio, sino la que se inclina en señal de respeto ante los ecos reconocibles de su venerable herencia cantaora. De la mano de su tío, el excelente cantaor Manuel de Paula, ha construido esta obra, ambos llevados por el lazo común de su pasado, en el que han buscado las claves para abrir nuevos caminos de futuro para que por él siga transitando la poderosa voz de José y su acreditado valor artístico. José Valencia ha elegido para cantar en su *Jerarquía* letras nuevas salidas de la inspirada mano de Rafael Fernández Suárez “El Nene” y con ellas ha tratado de ir abriendo las páginas de su árbol genealógico-cantaor, que eleva a sus ramas más añejas hasta tío Juanichi el Manijero, que era tío de sus dos bisabuelos maternos, uno de los cuales, llamado Mantequero, era primo hermano del Tati, que fuera el padre de tío Gregorio el Borrico, y de Perico el Tito, el padre de Diamante negro. Su segundo apellido, Vargas, le conecta, a través de su bisabuela Juana Vargas Soto, con tío José de Paula, de quien era prima hermana y su ya citado ascendiente Juanichi, por parte de su madre, alarga su pertenencia hasta el entorno familiar de los Funi.

Escuchar los cantes que José Valencia desgrana en este *Jerarquía* será una práctica que se enriquecerá cuando, además de sentir la conmoción y el golpetazo emotivo que este cantaor siempre nos deja, seamos conscientes de que en cada giro de su voz, en cada esfuerzo, en cada grito, está aflorando también su alma agradecida y respetuosa, su homenaje devocional a quienes, sin que él lo supiera, le hicieron el gran artista que es, un eslabón brillante de la indestructible cadena del cante. Con esta obra, José Valencia enarbola y hace ondear en el aire sereno y azul de su Lebrija, su plena madurez de cantaor y sus constantes búsquedas en el insondable océano de sus herencias flamencas.

Juan Manuel Suárez Japón

Sobre el artista

José Valencia es un ejemplo de la vigencia del modelo de transmisión de las casas cantaoras gitanas del siglo XXI. En Lebrija están sus raíces familiares y su herencia cantaora. Pertenecer a una larga y ancha estirpe flamenca que tiene también su derivación jerezana con nombres míticos como el de Juanichi el Manijero, el tío Borrico o los Parrilla de Jerez. Siendo apenas un niño ya cantaba por soleá, además de sus “aceitunas partías”, copla que le encantaba hacer por bulerías. Tenía José Valencia cinco años cuando sube por primera vez al escenario, y lo hace junto a figuras de la talla de Camarón, Bernarda, Manuel de Paula, José Meneses o el Lebrijano, entre otros. Pocos artistas han tenido un debut con tanta altura con una edad tan corta.

Con trabajo y constancia, ha ido ganándose a pulso el respeto del mundo del flamenco. Cuatro Giralillos le avalan, mérito que ningún otro artista ha logrado, siendo los galardones más importantes que se conceden en el mundo de lo jondo. Hay que añadir a su palmarés reconocimientos tales como la distinción Venencia Flamenca (otorgado por el Festival de la Mistela) o el premio al mejor Cantaor de acompañamiento en el Festival de Jerez. En la actualidad tiene dos discos en el mercado, *Solo flamenco* y *Directo* (grabado en 2016 en la Bienal de Flamenco), y se encuentra inmerso en la grabación de un tercero.

En 2017 presentó el espectáculo *Gila*, dentro del marco del 50 aniversario del Teatro Lebrijano. También participó como artista invitado en el espectáculo *Mairena clásico*, dentro de la gala de la V Bienal de Flamenco de Málaga en 2017. En 2018 estrenó en la Caracolá de Lebrija su espectáculo *Con jerarquía*, con Manuel de Paula como director musical, y *Bashavel* en la Bienal de Flamenco de Sevilla, cosechando ambos gran éxito de crítica y público. Además de dichos espectáculos, tiene en gira en formato de recital *José Valencia y La alta torre. Bécquer y el flamenco*, concierto homenaje a 150 años de las rimas becquerianas, con trabajo discográfico incluido.

En 2020 ve la luz *The game*, un proyecto intimista y colaborativo junto a Jesús Carmona y Juan Requena, y un espectáculo que no deja indiferente a ningún aficionado al cante, a la guitarra y al baile.

Además de sus propios espectáculos, Valencia ha participado en el magno proyecto de *La pasión según Lorca*, junto a compañeros superlativos de la talla de Marina Heredia, Eva Yerbabuena y Farruquito.

José Valencia se ha atrevido a participar, con éxito, en varios trabajos discográficos como colaboración, como el último disco de los Ofunkillo, donde demuestra una vez más su versatilidad.

Glimp Sense
PHOTOGRAPHY & VIDEOGRAPHY

© GLIMP SENSE

Jueves, 19 de octubre - 19:30 h
Teatro de La Abadía - Sala Juan de la Cruz
Duración: 80 min

Alejandro Hurtado

Guitarrista de Alicante
Premio Bordón Minero en La Unión 2017

Maestros del arte clásico flamenco

Presenta: **Rodrigo de Zayas**

Sinopsis

No sin algo de razón se achaca a la juventud tocaora de hoy que no se acuerde de sus mayores. Pareciera a veces como si sólo existieran unos pocos, y muy recientes, iconos y referentes a los que seguir en el difícil empeño de tocar flamenco. Como si este bendito arte de la guitarra tuviese unas pocas décadas de vida y lo que sucedió antes no importara. Pero todos, hasta los genios que tenemos en mente, sobre todo ellos, bebieron de unas fuentes. No lo olvidemos.

Por eso las noticias que nos llegan de parte del jovencísimo pero sabio guitarrista alicantino Alejandro Hurtado no pueden ser más halagüeñas. Su primer disco en solitario, *Maestros del arte clásico flamenco*, devuelve no sólo la vigencia del toque de don Ramón Montoya y el maestro Manolo de Huelva, sino que además sublima el arte guitarrero de los luthieres que crearon sus instrumentos y que hoy Alejandro ha rescatado para ponerse a su altura. Cosa que, ojo, ha logrado.

Maestros del arte clásico flamenco renueva el vigor de diez toques de dos de los más grandes guitarristas de la historia con las mismas guitarras que ellos, y sólo ellos, tocaron en su momento. La familia Zayas ha visto en Alejandro, con buen criterio, el digno heredero de la interpretación de dos de las cumbres guitarrísticas de la primera mitad del siglo XX. Un siglo después de los mejores momentos de aquellos maestros, el matrimonio sevillano de origen francés ha donado aquellas dos guitarras a este joven músico para regalarnos un disco que, antes de salir, ya es imprescindible para el aficionado, obligado para el melómano y muy recomendable para cualquier persona que busque autenticidad.

Hay quien sugiere que después de una edad dorada llegan las tinieblas. Que tras la desaparición de los genios las disciplinas artísticas que cultivaron se convierten en algo a conservar y recordar sin mayores alicientes. Nada más lejos de la filosofía de este extraordinario tocaor y guitarrista, que no es lo mismo una cosa que otra, y sin embargo Alejandro Hurtado es ambas. Recuerda, respeta y crea con optimismo. Desde la tradición y el conocimiento. Sabiendo que después de cada genio llegan otros. Este es el primero de muchos capítulos gloriosos que Alejandro tiene preparados para la sonanta. Al tiempo.

Pablo San Nicasio Ramos

Sobre el artista

“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, su excepcional técnica, su limpieza de ejecución, así como su increíble fuerza expresiva, le permiten a Alejandro Hurtado 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 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 Hurtado 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 aprendió 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 Viejin, Juan Manuel Cañizares, Rafael Riqueni, Jerónimo Maya, Manolo Franco, José Luis Montón...

Alejandro Hurtado

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 la obtiene 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 de 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 *Déjame ver* y *Memento*, y 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 y la Peña la Platería de Granada.

Sus actuaciones lo han llevado por toda la geografía española, así como a Francia, Bélgica, Holanda e 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 sus interpretaciones como solista con orquesta, con la interpretación del Concierto de Aranjuez en el Teatro Real de Madrid, el Auditorio Nacional de Madrid y 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*, primer disco con una selección de su propia música, y *Maestros del arte clásico flamenco*, la grabación en la que muestra su respeto y conocimiento de los toques antiguos de Ramón Montoya y de Manolo de Huelva, grabados con sus instrumentos originales.

Su gran talento y capacidad de trabajo le han llevado a cosechar numerosos premios como el Vicente Amigo, el del Concurso Jóvenes Flamencos de Córdoba de 2015, el del XVI Concurso Nacional de Guitarra Flamenca de la Diputación de Jaén de 2014, el de la Comunidad Valenciana Veo Veo de 2008 y el del XII y XVI Concurso Jóvenes Intérpretes S. Vicente del Raspeig de 2009 y 2013. Además ha obtenido el segundo premio del Concurso Internacional de Guitarra Flamenca Niño Ricardo Murcia de 2010, el tercer premio en los Premios Veo Veo de 2008 y el tercer premio del Certamen Internacional de Guitarra "José Tomás" en Petrer en 2006.

© MARTÍN GUERRERO

Viernes, 20 de octubre - 19:30 h
Teatro de La Abadía - Sala Juan de la Cruz
Duración: 90 min

José el de la Tomasa

Cantaor de Sevilla
Premio Nacional de la Cátedra
de Flamencología de Jerez 2012

50 años con mi cante

Estreno absoluto

José Gálvez y Joni Jiménez, guitarristas
Gabriel de la Tomasa, cantaor invitado

Sinopsis

Parece que fue ayer. Mi primer contrato lo firmé en Fuente de Cantos, provincia de Badajoz, la tierra extremeña de Zurbarán.

En mi trayectoria siempre he tratado de ser un cantaor valiente, teniendo conocimientos de los cantes de mi familia y de grandes cantaores de la fuente vieja. Ahora me vienen a la memoria tantos compañeros ausentes, pero que dejaron su escuela.

He cantado en medio mundo, pero ha sido Madrid mi escenario favorito por su afición cabal y cariñosa.

El día 20 de octubre, cómo no, Madrid es mi cante en el Teatro de la Abadía, espacio pensado y creado por el gran José Luis Gómez, y espero estar a la altura con la afición de Madrid y con mi hijo Gabriel de la Tomasa.

Pero sigo cantando, porque mi cante es mi psiquiatra.

Gracias Madrid, siempre en mi corazón

José el de la Tomasa

Sobre los artistas

José el de la Tomasa

José Georgio Soto nació en Sevilla. Perteneciente a una de las grandes familias del cante, de estirpe jerezana, nieto de Pepe Torre, sobrino nieto de Manuel Torre, hijo de Tomasa Soto y de Manuel Giorgio "Pies de Plomo", no tuvo que salir de su casa para sentirse desde siempre transitado por lo jondo. Cantaor de cuerpo entero, que no mistifica, que no engaña, que tiene siempre en cuenta antes que nada, antes que su propio éxito personal, la ética del cante. José el de la Tomasa deja patente en todo su quehacer artístico un inequívoco afán de perfección. Desde muy joven se significó ya como uno de esos valores que siempre van a dar lo máximo, y tales expectativas en ningún momento se han visto defraudadas.

Cantaba en familia. Animado por los miembros del grupo de rock andaluz Triana (El de la Tomasa es un gran aficionado a muchos estilos musicales), que querían mostrar en sus galas de dónde venían, se embarcó con ellos en una gira, actuando como telonero de la exitosa formación.

El público meramente flamenco conoció a José el de la Tomasa cuando obtuvo el Primer Premio en Mairena del Alcor y en 1976 el Premio Manuel Torre en el Concurso Nacional de Córdoba. Desde ese momento, se integró en los circuitos habituales de Andalucía, peñas y festivales, con gran aceptación.

Cantaor que escribe las coplas que canta, pese a las dificultades inherentes a una formación escolar apenas existente, ha publicado *Alma de barco*, un precioso librito en que recoge buena parte de esa producción. La poesía de sus coplas es con frecuencia sencilla, pero de un lirismo y una sensibilidad admirables, y que encaja perfectamente en los cantes para los que aquellos fueron creadas, como es habitual que ocurra con las letras debidas a los cantaores.

José está considerado en el ambiente y la crítica flamenca como uno de los más grandes cantaores del momento, siendo una figura imprescindible en los festivales flamencos de Andalucía y en los espectáculos de calidad.

Numerosos críticos y flamencólogos han glosado su personalidad artística, suscitando comentarios como el de Miguel Acal: "Habrà que prestar mucha atención a este joven cantaor que puede ser una pieza básica en el engranaje del flamenco de los próximos años". O el de Emilio Jiménez Díaz: "... El de La Tomasa interpreta los mismos sentimientos que su abuelo, y los del hermano de su abuelo -el genial Manuel- y, en sus reflejos, los de una Andalucía cantaora"... "Es indudable que, a través del grito de José nos llega aún el grito verdadero de nuestra tierra". O, finalmente, el de J. M. Pérez Orozco: "... José el de La Tomasa es un cantaor excepcional. La calidad de sus registros se une a la diversidad de los mismos, lo que le permite abordar con facilidad los cantes que necesitan más fuelle o mayor virtuosismo, como su ejemplar estilo por granaínas. Si a ello le añadimos ese compás de los cantes madre, como la siguiyria o la soleá, habremos terminado de perfilar una primera figura del cante, en la más pura línea de los cantaores señeros del flamenco".

Gabriel de la Tomasa

Joven cantaor, conocedor de muchos estilos del flamenco, posee una voz que le ha permitido aromatizar los cantes de una frescura actual, pero sin perder su identidad. Gabriel dota a sus cantes de sabores de ayer y hoy, con letras de su propia cosecha, como la cantina *De la misma sangre* del espectáculo *Genes*.

© ESTEBAN ABIÓN

Sábado, 21 de octubre - 19:30 h
Teatro de La Abadía - Sala Juan de la Cruz
Duración: 75 min

La Moneta, idea, dirección y coreografía
Sara Molina, colaboración en dramaturgia
y puesta en escena
Agustín Diassera, Diego Villegas,
Jeromo Segura y Alfredo Lagos, músicas
Antonio Valiente, diseño de iluminación
La Moneta, Sara Molina, Vanessa Cañaveral,
Capi Vallecillos, vestuario
Café Costura, taller vestuario
Pedro León, espacio sonoro
La Moneta y Sara Molina, escenografía
Gabri López, vídeo
Yarden Amir, asesoría e investigación
Raúl Comba, producción
Fuentsanta La Moneta, dirección de producción

Fuentsanta La Moneta

Frente al silencio

Estreno en la Comunidad de Madrid

Fuentsanta La Moneta, bailaora
Javier Patino, guitarra
Agustín Diassera, percusión
Jeromo Segura, cantaor
Diego Villegas, clarinete

Juanmi Comba, iluminación
Manu Prieto, sonido
Tere Vilchez "Teleta", regiduría
Raúl Comba, producción

Sinopsis

La lectura del poema *La cabellera de la Shoá* del poeta Félix Grande me impactó de manera brutal. Su belleza sin concesiones y el profundo amor por las víctimas, contrastado con el desgarró y la queja, con el grito del dolor sin fin y la maldición eterna para los verdugos, creó en mí una angustia dolorosa, un sentimiento de resistencia ante el fracaso humano que significa el olvido.

Fuensanta “La Moneta”

Sobre la artista

Fuensanta “La Moneta” es el caso de una artista de vocación temprana. Su afán por el baile flamenco se le despierta en la niñez. Es tal su entrega al baile y sus condiciones innatas, que siendo aún una niña se la disputan las más afamadas zambros del Sacromonte y tablaos granadinos. En esta etapa es requerida para actuar en galas organizadas por cadenas de radio y televisión, obteniendo algunos importantes galardones.

Compagina La Moneta sus estudios con el trabajo en las zambros y tablaos para pagarse su formación dancística en cursos con los mejores maestros: Javier Latorre, Mario Maya, Carmen Cortés, Juan Andrés Maya, Juana Amaya, Matilde Coral e Israel Galván, entre otros.

Cuando bailó por primera vez en Madrid –con 16 años–, en la Sala Suristán, cuantos aficionados y críticos la vieron llegaron a la conclusión de que estaban contemplando a alguien que tenía todas las cualidades para ser figura del baile flamenco. Con motivo de esta actuación, la revista de flamenco Alma 100 la entrevistó y la sacó en portada, considerándola como la bailaora más destacada nacida en los ochenta.

Desde entonces Fuensanta “La Moneta” ha bailado en las más prestigiosas peñas flamencas, en incontables festivales flamencos y en teatros de países de Europa, Asia y América.

Formó parte de la Compañía de Javier Latorre en los ballets flamencos *Triana*, en el nombre de la Rosa y *Rinconete* y *Cortadillo*, en el espectáculo flamenco *Homenaje a Fosforito* del Concurso Nacional de Córdoba y en la película *Por qué se frotan las patitas* del director Álvaro Begines.

Su propia obra se abrió en 2006 con *Lo que trae el aire*, suite flamenca estrenada en Los Veranos del Corral. En 2007 presentó *De entre la luna y los hombres*, creación de teatro danza flamenco, dirigida por Hansel Cereza y estrenada en la Bienal de Málaga de Flamenco. Dos años después se unió al bailaor y coreógrafo Rafael Estévez en *Estévez & La Moneta*, que estrenaron en Los Veranos del Corral. En 2010 estrenó *Extremo jondo* (Festival Internacional de Música y Danza de Granada) y la suite flamenca *Bailar, vivir* (Bienal de Flamenco de Sevilla). Siguió en 2012 *Muy especial* (Teatro Isabel la Católica para las Fiestas de Corpus de Granada) y *La Moneta, paso a paso*, estrenada en la Bienal de Flamenco de Sevilla.

Al año siguiente presentó *Duende* en el Teatro del Generalife y para el programa Lorca y Granada, junto al bailaor y coreógrafo Manuel Liñán, y en 2015 *Divino amor Humano*, sobre poemas de Santa Teresa, estrenada en Los Encuentros Flamencos de Granada. De 2017 es *Hasta el tuétano*, estrenada en el Centro

Federico García Lorca de Granada. Y de 2018 *Granada solo tiene salida por las estrellas*, exhibida en el Teatro Central de Sevilla dentro de la XX Bienal de Flamenco. En 2020 estrenó *Frente al silencio* en el Teatro Villamarta de Jerez, para el XXV Festival de Jerez. Y a finales de este año, dirigida por Emilio Barrachina, protagonizó el filme *Frente al silencio*, inspirado en el trabajo escénico del mismo nombre.

La Moneta convocó en 2013 el Laboratorio Coreográfico de Flamenco Urbano, con el que estrenó dos años después *Danza ex machine* en el Festival Todo Danza de Marbella, *Honores a Morente* en el Teatro del Generalife de Granada y *Reflexiones*, estrenada en el Teatro Isabel la Católica de Granada. Un año después presentó *Fui piedra* en el Festival de Jerez.

Sus colaboraciones con otros artistas han sido continuas. Por ejemplo, en 2008 colaboró con el gran percusionista hindú Trilok Gurtu en su actuación de cierre del festival Etnosur de Alcalá la Real y en 2011 inició su colaboración con el compositor Mauricio Sotelo, participando en diferentes estrenos y giras con obras de este autor. En el transcurso de estos trabajos ha actuado con artistas de la talla de Agustín Diassera, Patricia Kopatchinskaja, Benjamin Schmid, Joan Enric Lluna, Juan Carlos Garvayo, Roberto Fabbricani, Fernando Villanueva, el Trío Arbós, el Cuarteto Diotima, la Stuttgart Chamber Orchestra y la Música Vitae Chamber Orchestra. Esta colaboración con el maestro Sotelo sigue vigente y se proyecta para el futuro.

En 2015 participó en el disco *Círculo primitivo* del grupo de rock Fausto Taranto y en 2016 colaboró, de nuevo con Fausto Taranto, en el álbum *El reflejo del espanto*.

A lo largo de su trayectoria, La Moneta ha recibido destacado galardones como el Premio El Desplante del Concurso Nacional de Baile del Festival de Cante de las Minas de La Unión, el Premio Artista Joven del Festival Flamenco de Torrelodones (Madrid, 2008), el Premio Flamenco Hoy a la Mejor Bailaora de 2009, que otorga la Asociación de Periodistas Especializados en Flamenco de España y el Premio El Taranto al Mejor Espectáculo Flamenco del Año en Almería, que le concedió en 2011 la Peña Flamenca El Taranto de Almería, siendo la primera vez que se otorgaba a una bailaora.

Fuensanta La Moneta atesora, entre sus virtudes artísticas, un profundo dramatismo expresivo, un exacto dominio del “compás”, una enorme variedad de registros, un amplio conocimiento del cante y un talento innato que le permite hacer su baile -incluso lo más difícil- con la facilidad de la que respira un arte ancestral, y aunque sus planteamientos son muy actuales su baile parece tan viejo como el flamenco que circula por sus venas.

Octubre

Viernes y sábado — 20:00 h

Domingo — 19:00 h

CENTRO CULTURAL
**PILAR
MIRO**

© JOSÉ CARLOS NIEVA

Viernes, 20 de octubre - 20:00 h
Centro Cultural Pilar Miró
Duración: 90 min

David Pino

Cantaor de Córdoba
Premio Nacional en Córdoba 2007

Cante en armonía

Estreno absoluto

Alejandro Hurtado, guitarrista de Alicante
José Tomás, guitarrista de Ciudad Real

Sinopsis

Concierto flamenco de repertorio clásico, que en la voz del cantaor David Pino adquiere singular ensamble a partir del original arropo armónico que proponen dos prodigiosas guitarras. Estilos como la soleá, los tangos, las seguirillas, los fandangos de Córdoba y de Huelva o las bulerías se muestran en una sucesión perfectamente equilibrada de matices, emoción, belleza y jondura.

Sobre los artista

David Pino

Francisco David Pino Illanes, David Pino, es un cantaor flamenco nacido en Puente Genil (Córdoba) en el año 1972. Ganó el Premio por Soleá en el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión en 2003 y el Premio Nacional del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en 2007, además del Galardón El Olivo (de la revista flamenca El Olivo) al Artista Novel, que por votación popular le es otorgado junto a Paco de Lucía, Enrique Morente y Joaquín Grilo. Fuera de nuestras fronteras ha actuado en países como México, Colombia, Japón, Marruecos, Túnez, Rusia y en gran parte de Europa como Alemania, Francia, Suiza, Holanda, Italia, Polonia y Bélgica.

En 2008 fue reclamado por el maestro Manolo Sanlúcar para integrarse en su formación como cantaor, debutando en el teatro Lope de Vega dentro de la Bienal de Sevilla, siendo el último cantaor que ha actuado en giras con el genial guitarrista y compositor.

En el año 2018 vio la luz su primer trabajo discográfico, *Mi largo caminar*, grabado con la productora LadrogueríaMusic.

Actualmente, y desde 2019, es director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba.

Alejandro Hurtado

Guitarrista alicantino, su maestría como acompañante le ha llevado a actuar junto a los más grandes cantaores de la actualidad como Mayte Martín y Miguel Poveda. Destacan igualmente sus actuaciones junto a Inmaculada Salomón, primera bailarina del Ballet Nacional de España.

Premio Bordón Minero en el Festival del Cante de las Minas de La Unión, Alejandro Hurtado ha grabado recientemente dos discos como guitarrista solista en dos estilos muy diferentes: *Maestros del arte clásico flamenco* y *Tamiz*.

José Tomás

Nacido en Membrilla (Ciudad Real) y afincado en Córdoba, el guitarrista José Tomás consiguió en 2014 el Primer Premio Bordón Minero en el Festival Internacional del Cante de Las Minas de La Unión.

Ha acompañado a distintos artistas del arte flamenco, entre los que se encuentran Eduardo Guerrero, Amador Rojas, Yolanda Osuna, David Pino, Rafael de Utrera y Mayte Martín, realizando a su vez giras por varios continentes. En nuestro país ha actuado en espacios como el Gran Teatro Falla de Cádiz, el Teatro Lope de Vega en Sevilla y el Teatro Real de Madrid, entre otros.

© HAZEINA

Sábado, 21 de octubre - 20:00 h
Centro Cultural Pilar Miró
Duración: 90 min

Pedro Barragán

Guitarrista de Barcelona

Zambra 1954

Estreno absoluto

Pedro Barragán, guitarra flamenca

Gregorio Moya, cantaor de Ciudad Real

Tomás García, cantaor de Granada

Manuel Romero y Pedro Barragán, dirección musical

Sinopsis

La figura de Pedro del Valle Pichardo, Perico del Lunar (Jerez de la Frontera 1894-Madrid 1964) está indisolublemente ligada a la configuración de los estilos del flamenco que conocemos hoy en día. Si bien la generación de Silverio Franconetti dio el pistoletazo de salida a la primera oleada de codificación de cantes allá por 1860, la estructura de palos permaneció bastante abierta en los siguientes ochenta años, permitiendo nuevas reordenaciones en la baraja de los estilos del flamenco. En ella irían haciendo y deshaciendo artistas de entre quienes sobresalen nombres como Enrique el Mellizo, Antonio Chacón y la Niña de los Peines. Junto a ellos los guitarristas van a desempeñar una labor imprescindible en ese gran proceso de codificación, sobre todo en los ámbitos de lo rítmico y armónico. En el caso de Perico, da un paso más allá, al dirigir la primera *Antología de cante flamenco*, escogiendo a los cantaores y asignándoles a cada uno de ellos los estilos a interpretar. La *Antología...*, que se publicará en Francia a finales de 1954 y en España dos años más tarde por la recién creada Hispavox, supondrá el paradigma absoluto de las grabaciones de flamenco, no solo de las antologías (que se registrarán por decenas), también de los repertorios de cante de los siguientes cincuenta años que van a quedar, ahora sí, cerrados en una forma de buen hacer.

Ahora bien, siendo de sobras conocida la influencia decisiva que Perico del Lunar tiene en el devenir del cante flamenco de la segunda mitad del siglo XX, ¿qué hay de su toque, de qué manera influye en la guitarra flamenca de hoy? Su personalidad guitarrística, a diferencia de sus coetáneos algo más jóvenes como Sabicas o Niño Ricardo, no está marcada por un apabullante virtuosismo; su toque es preciso, sensible, contenido, que antepone el conmover al deslumbrar. Para rematar, Paco de Lucía, el que va a convertirse en la figura más importante del flamenco de todos los tiempos, no se va a dejar influir gran cosa por él y por consiguiente su repertorio quedará un tanto alejado de los cánones del nuevo lenguaje guitarrístico que se impondrá hasta día de hoy.

Zambra 1954 va a retomar la figura de Perico no solo como referente en el acompañamiento y en la dirección musical de un espectáculo de cante. Entiende que en el momento actual - tiempo post Paco, de cambio de paradigma- ciertas características musicales presentes en sus composiciones e interpretación, tales como el uso del silencio, las dinámicas extremas o el despliegue de matices tímbricos en su ataque de pulgar, tienen bastante que decir en este ya bien entrado siglo XXI, en el que quizás el minimalismo de Pedro del Lunar sea más oportuno que nunca.

Sobre los artistas

Pedro Barragán

Guitarrista nacido en Barcelona, entre 1997 y 2001 estudia en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona con el maestro Manuel Granados, donde se forma como guitarrista. Más tarde recibe clases particulares y cursos con guitarristas como Rafael Riqueni, Miguel Angel Cortés, Miguel Ochando, Gerardo Núñez, Manolo Franco, Niño de Pura y Juan Habichuela.

En 2004 gana una beca por concurso para estudiar en la Fundación Cristina Hereen de Sevilla y tras un año de estudios trabaja como profesor.

En su oficio de guitarrista flamenco trabaja junto a artistas como Carmen Linares, Chano Lobato, Gabriel Moreno, Inés Bacán, Nano de Jerez, Paco Taranto, Fernando de la Morena, Manuel Lombo, Dani de Morón, María Terremoto, Rafael Riqueni y Juan Habichuela.

También trabaja junto a cantaores y bailaores de su generación como Gema Caballero, Antonio Molina "el Choro", La Choni, Laura Vital, Vicente Gelo, Manuel Romero, Rosi "la Divi" y Rocío Márquez.

Como concertista graba *Chinitas* (2021), una apuesta innovadora dentro del panorama de la guitarra flamenca de concierto, bien recibida por la crítica especializada. Así mismo, como solista, interviene en circuitos como Flamencos en Ruta o La guitarra en otoño, actuando en escenarios de Madrid, Barcelona, Granada y Sevilla.

También participa en proyectos junto a la Orquesta Chekara de Tetuán, con el laudista kurdo Gani Mirzo, la bailarina contemporánea María Rovira, la vocalista Sabina Witt y el actor, escritor y director José Luis Ortiz Nuevo.

Ha tocado en multitud de escenarios tanto nacionales como internacionales, de entre los que destacan la Bienal de Sevilla, la Bienal de Málaga, Suma Flamenca, Gira Flamenca del Norte, la Bienal de Holanda, Voix de Femmes de París y el Festival de Berlín.

En 2008 recibió el premio a la mejor música original del Certamen Coreográfico del Teatro Albéniz de Madrid.

Gregorio Moya

Aficionado al cante desde niño, empieza a cantar en las peñas flamencas locales. En 2006 entra a formar parte de la compañía de Alejandro Torres “Niño de la Era” (Bordón Minero de La Unión en 2002) y recorre junto a él Castilla La Mancha y gran parte de España. En la actualidad sigue trabajando con él.

En 2006 da un salto de calidad consiguiendo el primer premio en la categoría de cantes básicos del Concurso de Jóvenes de Calasparra y en 2009 el primer premio en la categoría de cantes de Málaga y Granada, y de fandangos en el mismo concurso en Calasparra.

Tras unos años fuera del circuito de los concursos, en 2016 obtiene el cuarto premio del Concurso Nacional de Valdemoro (Madrid), y el cuarto premio en el Nacional de Ciudad de San Sebastián (País Vasco), y se proclama vencedor del prestigioso Concurso Nacional “Ciudad del Sol” de Lorca, consiguiendo el Sol de Oro. Además, desde 2006 canta con la Compañía de Alejandro Torres y Alejandro Torres Fernández (padre e hijo son sus maestros y mentores), y con ella ha realizado multitud de espectáculos y formado parte de un homenaje a Paco de Lucía.

Gregorio Moya ha actuado en grandes festivales junto a artistas de la talla de El Cabrero, El Polaco, María José Pérez, Miguel de Tena, Manuel Gerena, Paco Cortés, Antonio Carrión, etc... En 2016 canta en el Palacio Presidencial de Guinea Ecuatorial, en la Peña Enrique Morente de Oviedo y en la Sala Eshavira de Granada en otro homenaje al maestro Morente.

En 2017 viaja de nuevo al extranjero realizando una pequeña gira por Holanda junto a la guitarra del Payo Humberto, tocaor que acompañó en los 70 a Enrique Morente, con el que gozaba de su amistad y es la fuente de la que bebe desde que se inicia en el flamenco.

En 2017 y 2018 actúa en tablaos de Madrid, Villa-Rosa, Café Ziryab, Casa de Granada, Casa de Rivas y Casa de Getafe, entre otros. Al año siguiente forma parte de la Gira Flamenca del Norte y consigue dos primeros premios: en la Casa de Andalucía de Fuenlabrada y la Silla de Oro de La Fortuna de Leganés, ambos en la Comunidad de Madrid.

En 2020 actúa en Suma Flamenca con el guitarrista Paco Cortés y obtiene el segundo premio en el Concurso Nacional de Castro del Río (Córdoba). Dos años después se publica su primer disco, *No duerme nadie*, un antológico homenaje al maestro Enrique Morente, con las guitarras del maestro Pepe Habichuela, Montoyita y Niño Seve.

Tomás García

Cantaor nacido en Granada, comienza a recibir clases de cante a los 9 años. Posteriormente, completa un curso de cante flamenco promovido por el Instituto Andaluz de la Juventud en colaboración con el Instituto Andaluz del Flamenco, donde recibe clases de Juan Pinilla y David Sorroche. Después de unos años de aprendizaje por cuenta propia, en 2017 gana una beca de estudios en la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco a través de un concurso. Ahí recibe clases de la mano de José de la Tomasa, Juan José Amador, Manuel Romero, Manuel Lombo, María José Pérez, etc. Además, aprovecha su estancia en Sevilla para recibir clases particulares de Segundo Falcón y, en grupo, de Enrique “El Extremeño” y Miguel Ortega.

Como cantaor solista, ha trabajado en circuitos como 8 Provincias y Flamenco Viene del Sur, en festivales como la Biental de Flamenco de Sevilla, Los Veranos del Corral, el Festival de Otoño de Granada, el Festival de la Guitarra de Granada y el Festival de Música y Danza de Granada. También ha cantado en salas de flamenco de España, entre las que destacan las peñas La Platería de Granada, El Taranto de Almería, El Mirabrás de Fernán Nuñez (Córdoba), y las salas García Lorca de Casa Patas de Madrid y Sandaru de Barcelona.

Ha trabajado con artistas como Fuensanta “La Moneta”, Javier Latorre, Eva “Yerbabuena”, Mercedes de Córdoba, Marco Flores, Pedro Córdoba, Karen Lugo, Ana Latorre, Hugo López, Patricia Guerrero, Miguel Ochando, Manolo Franco, Juan Campallo, Paco Jarana, Paco Cortés, Pedro Barragán, Jalal Chekara, David Peña “Dorantes”, Jose Luis Ortiz Nuevo, Antonio Conde González-Carrascosa y Carlos Martín Ballester.

Entre los premios que atesora, destacan el Desencaja para Jóvenes Flamencos, en la modalidad de cante, en 2014, y el primer premio por granaínas de la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco, por el cual obtuvo la beca mencionada anteriormente.

Actualmente, se encuentra cursando los estudios superiores de Cante Flamenco en el conservatorio, además de estar inmerso en la producción de su primer trabajo discográfico.

© MARTÍN GUERRERO

Domingo, 22 de octubre - 19:00 h
Centro Cultural Pilar Miró
Duración: 90 min

Fiesta con Enrique Pantoja

Enrique Pantoja, arte y compás
Carmen La Talegona y Raquela Ortega, bailaoras
Isabel Soto, cantaora
Israel El Moñi, cantaor
Andrés Heredia y Jesús Losada, guitarristas

Sinopsis

Esta fiesta invita a revivir la época dorada de los tablaos de la mano de un veterano curtido en mil aventuras flamencas, Enrique Pantoja, acompañado de un gran elenco de maestros del compás, en el cante, el baile y la sonanta flamenca

Sobre el artista

Enrique Pantoja Monge nació en Jerez de la Frontera (Cádiz). Es un bailar y cantaor eminentemente festero y un palmero extraordinario, que ha grabado con los mejores artistas –incluido Camarón-. Está casado con Carmen Heredia, hija del bailar Josele y es sobrino de Picoco y de Diego Pantoja. Se inició en su tierra natal, pasando seguidamente a Barcelona, donde actuó durante algunos años en el local El Charco de la Pava.

En Madrid, actuó en el tablao Villa Rosa en 1975 con el grupo de María Albaicín. Desde 1979 figura asiduamente en el cuadro del tablao madrileño La Venta del Gato, permanencia que ha alternado con temporadas en otros tablaos de Madrid, entre ellos Los Canasteros, en 1981, y con giras artísticas con los espectáculos de Lola Flores, Rocío Jurado y Chiquetete.

Desde 1986 pertenece al ballet de Antonio Gades, con el que ha viajado al extranjero e intervenido en varias películas. Está considerado un excelente profesional, destacando por bulerías.

Octubre

Viernes y sábado — 20:00 h

© ALAY

© HUGO PÉREZ

Viernes, 27 de octubre - 20:00 h
Centro Cultural Paco Rabal
Duración: 90 min

El Turry & Anabel Valencia

Cantaor de Granada
Cantaora de Lebrija (Sevilla)

Encuentro en Vallecas

Estreno en la Comunidad de Madrid

El Turry, voz
Fermín Fernández, guitarra
Rober El Moreno y Nano Cortés, palmas

Anabel Valencia, voz
Curro Vargas, guitarra
Marcos Vargas y Javi Peña, palmas

Sinopsis

El poderío de Anabel Valencia desde Lebrija y los matices de El Turry desde Granada se dan encuentro en Vallecas. Dos ecos diferentes y dos formas de abarcar el cante flamenco: el metal de Anabel Valencia empuja con fuerza y a compás los tercios más oscuros, y los melismas de El Turry mecen las coplas mientras las baña en almibar. Un choque de estilos que aportan al flamenco una amalgama inspiradora y auténtica.

Sobre los artistas

El Turry

El cantaor Antonio “El Turry” es hijo del guitarrista Ricardo de la Juana y de la bailaora Rosa la Canastera; a los 10 años de edad se incorpora a la compañía de su padre y a partir de ahí comienza su andadura profesional. A los 18 años se traslada desde Almuñécar a Granada, donde empezará a trabajar en los principales tablaos de la provincia.

Desde entonces son muchos los grandes nombres del mundo flamenco con los que, a pesar de su corta edad, ya ha trabajado. Destacando Eva Yerbabuena, Marina Heredia, Juan de Juan y Antonio “El Farru”.

Sobresale la presentación de dos espectáculos propios, *Flamenco por naturaleza* en 2015 y *Misa flamenca* en 2016, los cuales tuvieron un gran éxito de crítica y público. En 2019 lanza su primer trabajo discográfico, *Sentir que sueño*, que él mismo compone y produce, con la participación de artistas como Jorge Pardo, Jerónimo Maya, Israel Suarez “Piraña” y muchos más. En 2021 salió a la luz su segunda entrega discográfica, *Borracho de arte*, con la guitarra del madrileño Jesús de Rosario.

Anabel Valencia

Anabel Valencia nace en Lebrija, Sevilla, en el seno de una familia cantaora por excelencia, Los Valencia. Desde muy joven despunta en espectáculos como *Patio de la rumbilla* o *Anca Paula*, de su tío Manuel de Paula.

A los 17 años graba su primer disco como vocalista del grupo De Ojana Ná, llegando a los primeros puestos en las listas de éxitos nacionales. Su debut como cantaora en solitario es en la Caracolá Lebrijana 2008 con un destacado éxito que la lleva a colaborar en los espectáculos de José Valencia, Niño Jero o Joaquín Grilo.

Tras su actuación en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2014, con el espectáculo *Cantaoras*. Lo puro manda, donde recibió las mejores críticas de todo el elenco; no ha parado de realizar actuaciones como gran figura del cante, siendo cabeza de cartel de los mejores festivales flamencos a nivel nacional e internacional.

A partir del año 2019 su carrera comienza a despuntar y se le abren las puertas de eventos tan importantes como las noches del Real Alcázar de Sevilla, el festival de Mont de Marsan o el Festival de Jerez, llegando a ser en 2023 la embajadora del flamenco en Berlín (Alemania), donde deja patente que es el nuevo eslabón del cante sevillano. La crítica se rinde a sus pies calificándola como la mejor voz de su generación. Anabel es una auténtica cantaora de raza, elegancia y flamencura.

© JUANLU VELA

Sábado, 28 de octubre - 20:00 h
Centro Cultural Paco Rabal
Duración: 75 min

Rafael de Utrera

Cantaor

Fui piera

Estreno en la Comunidad de Madrid

Pepe Fernández, guitarra flamenca
Javi Peña y Rafael Usero, compás

Sinopsis

Rafael de Utrera, en plena madurez artística y personal, es ya un cantaor compacto y maleable, una piedra natural que, tras muchos años puliéndose en los mares jondos, encuentra su centro en sus orígenes, en sus ancestros, en la inagotable cantera cantaora de Utrera.

Este espectáculo es un sentido y obligado homenaje a su cuna y a los sonos que la mecieron, un tributo de amor y respeto a una tierra cantaora y a los hombres y mujeres que con su arte la han hecho única y diferente en el universo flamenco: Utrera.

Sobre el artista

Rafael de Utrera nació en Utrera en el número 13 de los postigos de la calle Nueva, donde siempre hubo mucha fiesta flamenca y mucho cante. Fue allí donde comenzó a cantar, continuando en la taberna de su padre, El Punto, donde diariamente brotaban cantes de gargantas aficionadas que provenían de trabajadores del matadero municipal y del campo. Poco después empezó a hacer sus primeras actuaciones.

Con 21 años empezó a cantar para el baile. En aquella época conoció a la que hoy es su mujer, la bailaora Carmen Lozano, que bailaba en el tablao flamenco Los Gallos de Sevilla. Del tablao fue contratado para trabajar en el tablao flamenco El Cordobés, en Barcelona. Y desde entonces empezó a cantar para figuras como Cristina Hoyos, Joaquín Cortes, la Compañía Andaluza de Danza, Israel Galván, Farruquito, Eva Yerbabuena, Carmen Cortés, Manuela Carrasco y otros.

Tuvo el honor de acompañar a guitarras como la de Tomatito, Gerardo Núñez, José Antonio Rodríguez, Vicente Amigo y al maestro Paco de Lucía. También ha acompañado al pianista David Peña Dorantes. Cristina Hoyos fue determinante para su carrera, ya que le ofreció un buen lugar en su compañía como cantaor.

Para hablar de sus influencias artísticas no podemos pensar en una sola figura. Por haberse criado en Utrera, se podría nombrar a Perrate, Manuel de Angustia, Enrique Montoya, Fernanda... Otras figuras que han influido notablemente en lo que ahora es pueden ser Luis Torre "Joselero", Juan Talega, Joaquín el de la Paula, Antonio Mairena, Chocolate, El Sevillano, Marchena, Manolo Caracol, Camarón, etc.

Paco de Lucía escuchó hablar de Rafael de Utrera a unos amigos y le propuso una gira mundial, recorriendo Europa, Asia, Estados Unidos y Alaska. Actuaron en teatros repletos de público, con cuatro y cinco mil espectadores.

Rafael de Utrera ha colaborado en discos de numerosos artistas como José Mercé, José Antonio Rodríguez, Niño de Pura, el documental sobre la vida de Paco de Lucía, el último disco de Vicente Amigo junto a Alejandro Sanz, Enrique Morente y Niña Pastori, entre otros, con la orquesta Metropól de Holanda, bajo la dirección de Vince Mendoza, donde se grabó el disco en directo *Proyecto Lorca*, y en la grabación del disco *Travesías* con el Trío Arbós.

Ha ganado el concurso del Festival Flamenco de Nîmes (Francia), el Primer Premio de Seguiriyas en el Certamen de Cante de las Minas en la Unión y el Mostachón de Oro de su localidad, Utrera.

Rafael de Utrera ha realizado espectáculos en solitario con gran éxito por América y Europa, y actualmente, además de acompañar al maestro Vicente Amigo, uno de los guitarristas más importantes, lleva a cabo su carrera en solitario, con proyectos muy importantes, como la grabación de un disco que contará con grandes colaboraciones.

© ALMUDENA TORRES

© AGUSTÍN VERDURA

Viernes, 3 de noviembre - 20:00 h
Centro Cultural Paco Rabal
Duración: 90 min

Yeyé de Cádiz & Carmen de la Jara

Cantaor y cantaora de Cádiz

Cádiz, profunda y vibrante

Estreno absoluto

Yeyé de Cádiz, cantaor
Carmen de la Jara, cantaora
Antonio Carrión, guitarra flamenca
Diego Montoya, arte y compás

Sinopsis

El flamenco gaditano es mucho más que las alegrías, unos aires o una forma de cantar. Creadora de cantes y de estilos, puerta de entrada de músicas africanas y americanas que supo asimilar y aflamencar, la ciudad de Cádiz y su área cercana de influencia, los Puertos, tienen un enorme bagaje de cantes flamencos.

Polo del planeta, soleares de Paquirri, seguriyas del Viejo de la Isla, caña de Curro Dulce, tangos y tientos del Mellizo, cantiñas, cantes de ida y vuelta, saetas, bulerías, tanguillos... y una forma de cantarlos... y un compás.

Cádiz es profunda, rítmica, vibrante y alegre al expresar sus sentimientos flamencos.

Sobre los artistas

Yeyé de Cádiz

Antonio López Olmo nace en el gaditano barrio de Santa María. En su infancia se le conoce como “El Niño de las Cocheras”, ya que tras la explosión del polvorín en Cádiz, la familia tuvo que refugiarse y vivir en unas cocheras.

Entre los 6 y 8 años canturreaba por el flamenquísimo barrio de Santa María para “buscarse la vía”, teniendo muchas veces como compañero de aventuras a Camarón de la Isla.

Su curioso nombre artístico le viene por haber pertenecido a la popular comparsa carnalera Los Yeyés de Cádiz (popularmente llamados Los Beatles de Cádiz). Anteriormente fue integrante de Los Beduinos, siendo el Yeyé la primera persona que cantó como solista en una chirigota. De estas formaciones carnaleras salió para entrar en el mundo del cante. Fue en el tablao de los Arcos de Cuchilleros en Madrid (donde se encontraba de gira carnalera) donde comienza su andadura como cantaor.

En 1969 Toni “El Pelao” le lleva de gira por Canarias y de allí pega el salto a Japón, donde permanece hasta 1982. Afincado en Japón, llega a tener su propio tablao y se convierte en referente y apoyo de muchos artistas que visitan el país nipón. Allí comparte vivencias y anécdotas con innumerables artistas como Paco de Lucía y un largo etcétera.

En 1982 se presenta a un casting para Manuela Vargas y le eligen junto con Vicente Soto, Adela La Chaqueta y El Indio Gitano, y comienza una larga gira por Europa.

En los 90 se instala de nuevo en Madrid, formando parte de la plantilla de cantaores del Torres Bermejás.

En el 2002, con gran repercusión, se representa el espectáculo *Chansonflamenca* (publicado en CD), en el que participa con una memorable versión de *Coleur café* (de Serge Gainsbourg), junto a Antonio Canales, Ramón “El Portugués”, Montse Cortés, Guadiana, Enrique Heredia “El Negri”, Ana Salazar, Eva Durán, etc.

Nunca se había presentado a un concurso hasta que en el 2004, animado por compañeros y amigos, compite en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, obteniendo el prestigioso Premio Camarón.

En el 2005, producido por Pedro Sierra, sale al mercado su disco en solitario, *Puerta tierra*, donde queda patente su gran conocimiento de numerosos estilos flamencos cantados con regusto, poso e innegable sabor gaditano.

Su dilatada y viajera vida artística está cargada de anécdotas con incontables artistas flamencos que muy bien podrían ser el contenido de un libro. Por citar solo una, Yeyé de Cádiz fue el que impulsó a Aurora Vargas hacia el mundo profesional.

Carmen de la Jara

Carmen Sánchez de la Jara, más conocida en el mundo artístico del cante flamenco por Carmen de la Jara, nació en el barrio de la Viña de Cádiz en 1955. Comenzó a cantar desde muy temprana edad en su colegio, situado en La Viña, así como en reuniones familiares. Desciende de una familia de músicos gaditanos de renombre, entre los que se encuentra El Niño de la Alegría. Empieza ganando los más importantes concursos flamencos y a cantar en peñas y festivales de la geografía nacional, adquiriendo pronto un gran renombre entre los aficionados.

Cantaora que domina todos los cantes, está considerada una artista emblemática de Cádiz y ha cantado con la Orquesta Sinfónica de Cádiz *El amor brujo* de Falla en teatros de toda España. Fue definida por Fernando Quiñones como cantora y cantaora. Este poeta y ensayista le estaba preparando un disco, del que terminó tres temas antes de fallecer el escritor, que Carmen incluyó en su primer disco comercial. Uno de ellos da nombre al disco, *Arco del pay pay*, alegrías de Cádiz, con *Desde la Torre Tavira*, guajiras, y *Desde mi azotea*, soleá.

Ya figura en los más importantes libros de flamenco así como en antologías. Tiene en el mercado cuatro discos en solitario y otros muchos en colaboración con otros artistas. Su primera grabación la realiza con el sello Gades Serie Flamenco (1988). En la actualidad está grabando un nuevo disco de flamenco con letra de Fernando Quiñones. Su trayectoria comienza participando en innumerables concursos de saetas, ganando importantes primeros premios. Más tarde se incorpora al flamenco consiguiendo los más prestigiosos premios, entre los que destacan el de Alegrías en Cádiz, el de Cantes a Compás en Mairena del Alcor, el de Saetas en Jerez de la Frontera, el de Peteneras en Paterna de la Rivera, el del VI Festival Nacional de Cante Flamenco "Ciudad del Sol" en Lorca (Murcia) y el del veinticinco Festival de Flamenco de "Antonio Mairena".

Es una cantaora muy completa, capaz de abordar desde todos los cantes de ida y vuelta, hasta los estilos más puros del flamenco: tonás, seguiriyas, soleares, granadinas, martinete. En el flamenco clásico, ha llevado al cante parte de la obra de Federico García Lorca (*Sevillanas del siglo XVIII*, *Nana de Sevilla*, *¡Anda jaleo!*, *El romance de las tres morillas*, *El café de Chinitas*, *El romance de don Boyso...*) y *El amor brujo* de Manuel de Falla (*Danza del juego del amor*, *Canción del amor dolido*, *Canción del fuego fatuo...*). Con esta última ha representado a Cádiz en Saint Malo (Francia), acompañada de la Orquesta Provincial de Cámara "Manuel de Falla" (Cádiz). No hay que dejar atrás sus diversas actuaciones por España con las mismas obras antes mencionadas, las cuales sigue representando con gran éxito. Actúa habitualmente en televisión así como en los más importantes festivales de flamenco de dentro y fuera de España, cosechando grandes éxitos de crítica y público.

© BEATRIZ LOMAR

Sábado, 4 de noviembre - 20:00 h
Centro Cultural Paco Rabal
Duración: 75 min

Vanesa Coloma

Bailaora de Madrid

Castiza

Jesús Corbacho, cantaor
Ana Salazar, cantaora
Juan Campallo, guitarra

Vanesa Coloma, idea original
Vanesa Coloma y Alfonso Losa, coreografía
Mariana Collado, dirección de escena
Juan Campallo, Jesús Corbacho, Yeraí Cortés
y **Juan Debel**, composición musical
Belén de la Quintana y Carmen Granel,
diseño y confección de vestuario

Sinopsis

Esta es la historia de una niña nacida en la capital, donde se formó y crió con las costumbres de una familia madrileña castiza y que descubrió el género de la revista de la mano de sus mayores. Cada vez que paseaba por sus calles era una aventura y un gran aprendizaje. La ciudad de Madrid le enseñó muchas cosas y por ello le rinde este homenaje a su ciudad en *Castiza*.

A través del flamenco en todas sus manifestaciones, la bailaora, coreógrafa y directora de *Castiza*, Vanesa Coloma, basa su obra en sus vivencias en la capital de España, en las genuinas aportaciones artísticas que cambiaron el rumbo del flamenco, causadas por momentos culturales históricos. Todo ello enmarcado en el género de la revista, recuperando esa picardía teatral y aflamencando estilos claves como el chotis, los pasodobles y la copla, motivando una afectuosa regresión para todos y en especial para los mayores.

Este espectáculo flamenco cuenta con música en directo, guitarra, canto y, por supuesto, mucho baile, más música grabada para situar la época y así realizar el viaje por la capital y a esos estilos tan castizos. Para ello, Coloma rescata bailes flamencos tradicionales de Madrid como los caracoles, la farruca y esa rumba de los años 80 tan especial de la movida madrileña, brindando al espectador una experiencia de arte y sentimientos universales.

Castiza nace de la idea de la globalización del arte y es una propuesta que, al igual que sus anteriores espectáculos, contiene la visión de una artista libre y espontánea que maneja a la perfección su técnica y su gran capacidad de expresión para ponerla al servicio de interesantes propuestas que van más allá del mero ejercicio dancístico.

Coloma se alimenta de sus músicos de distintas disciplinas, procedencias, edades y estilos para la creación de la obra. Además, contará en directo con los músicos, que darán los matices a la obra. Juntos crearán un espacio artístico donde el espectador se transportará a esa época tan memorable que vivió la capital.

Y como dicen los castizos: "¡De Madrid al cielo!"

Sobre la artista

Vanesa Coloma nace en Madrid, ciudad donde a temprana edad inicia sus estudios artísticos. Es titulada en danza española y flamenco por el Real Conservatorio de Danza de Madrid. Luego continúa con su formación en el Centro de Danza Española y Flamenco Amor de Dios.

Su carrera profesional va de la mano de numerosos artistas y compañías de renombre, siendo solicitada por muchos de ellas como bailaora solista o artista invitada, y realizando giras por todo el mundo, en las que ha recorrido los más importantes festivales de teatro y danza.

Además de *FlamenKlorica*, Vanesa Coloma ha actuado en *7 balcones*, *4 adjetivos* y *Equilibrio flamenco* de Jesús Carmona; *Tauro* y *2 en compañía* de Manuel Liñán; *Oro*, *Cuando las piedras vuelen*, *Almario* y *Turquesa como el limón* de Rocío Molina; *Souvenir* y *Dibujos* de Belén Maya; *Camino flamenco* y *En candela* de Alfonso Losa; y *Mujeres al borde de una bata de cola* de Yolanda Heredia. Con ellos ha participado en varias ocasiones en los más prestigiosos festivales flamencos como la Bienal de Sevilla, el Festival de Jerez, el Festival de las Minas, Suma Flamenca, Madrid en Danza, el Festival Flamenco Usa, el Festival de Albuquerque, el Festival de Mont de Marsan, el Festival de Nimes...

La artista compagina su trabajo en compañías con algunos de los mejores tablaos: El Cordobés, El Corral de la Morería, Casa Patas, El Corral de la Pacheca, Las Carboneras, Los Tarantos, el tablao de Carmen, Villa Rosa. Sin duda alguna estamos frente a uno de los más importantes artistas de su generación.

En 2015 estrena su espectáculo *FlamenKlorica*, que posteriormente, y gracias a su gran aceptación por el público y la crítica, entra a formar parte de los más prestigiosos festivales como el Festival Flamenco Madrid de 2016, el Festival Tío de la Juliana, El Corral del Carbón de 2016, los Otoños Flamencos de 2016, las Jornadas Flamencas de Fuenlabrada de 2018, el Festival Internacional de Albuquerque de 2018 y el Festival de Jerez de 2019.

En 2008 obtiene el Premio Nacional de la "Perla de Cádiz" por Alegrías y en 2017 es semifinalista del Concurso Internacional del Cante De Las Minas.

Municipios de la Comunidad de Madrid

San Lorenzo de El Escorial

Rascafría

La Cabrera

Octubre

Viernes y sábado — 19:00 h

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

© CAMILA GUIMAREY

Viernes, 27 de octubre - 19:00 h
Real Coliseo Carlos III - San Lorenzo de El Escorial
Duración: 80 min

Mercedes de Córdoba

Bailaora de Córdoba

Ser, ni conmigo ni sin mí

Mercedes de Córdoba, bailaora y dirección
Juan Campallo, guitarrista
Pepe de Pura y Jesús Corbacho, cantaores
Paco Vega, percusión

Mercedes de Córdoba,
dirección general, idea y coreografía
Ángel Rojas, dirección artística
Juan Campallo, dirección musical
Ángel Rojas, diseño de iluminación
López de Santos, diseño de vestuario y realización
Ángel Olalla, coordinación técnica y sonido
Antonio Valiente, iluminación
Manuel Ángel Rojas, locuciones
Jorge "Limosnita", regiduría
Juan Alfonso Romero, producción, dirección ejecutiva
IFI - Instituto Internacional Flamenco

Sinopsis

Ser capaz de abrazar en el camino la verdad de tus pasos. Ser la sombra de quien eres. Vivir en el ser en el que habitas y regalarte el tiempo para descubrirlo, como el que descubre la vida con y sin él... con y sin ti. Ser el centro del huracán y no tener miedo a la caída. Querer vivir en la garganta cantaora como espina dorsal, adoleciendo el alma cuando calla, sediento de más. Ser esclavo consentido, guardián y libertador, poniendo remedio a tanta sinrazón, atendiendo el desafío con el que crucificas sin piedad arrogancia, pena y sinrazón, para ver en el fondo de un mar de oscuridades mi luz y mi respiro. Ser conmigo y no sin mí... Ser.

Ángel Rojas

Obra de creación propia y de fundamento tradicional, en base a la esencia y la evolución creativa del artista, *Ser, ni conmigo ni sin mí* consta de cinco escenas, plasmando los diferentes estados por los que la protagonista viajará a través de sus recuerdos, conflictos, miedos y sus esperanzas, velada y provocada en todo momento por el cante, el toque y el vestuario que va cobrando y perdiendo vida, a medida que el mundo interior de la artista lucha con lo que es, fue, será, sería o debería ser...

Sobre la artista

Considerada una de las bailaoras más poderosas y auténticas de su generación, Mercedes de Córdoba cuenta con una larga y consolidada trayectoria, destacando siempre por su talento, su versatilidad y su facilidad para transmitir emociones.

Así, tras participar junto a las principales figuras del cante y del baile, y recorrer las principales citas jondas nacionales e internacionales como destacada solista, esta bailaora precoz, que siendo una niña recorría ya los principales escenarios de todo el mundo, se ha convertido hoy día en uno de los nombres imprescindibles del flamenco y la danza.

Tras recibir en 2013 el Premio Nacional de Flamenco en su ciudad natal, inicia una prometedora carrera con su propia compañía, con espectáculos como *Sin más*, con el que recorrió los principales escenarios de numerosas ciudades europeas; *Ser. Ni conmigo ni sin mí*, con el que ha logrado un gran éxito de crítica y de público a su paso por citas como el XXV Festival de Jerez, la XXI Bienal de Flamenco de Sevilla y el VI Festival Flamenco Madrid, y la más reciente creación: *Sí, quiero*, con la que ha recibido el respaldo unánime en el Festival de Jerez de 2022, obteniendo tres galardones (Premio Guitarra con Alma y el de Mejor Composición Musical al guitarrista Juan Campallo, Premio Artista Revelación a la bailaora Águeda Saavedra y Premio al Mejor Cante de Acompañamiento a Pepe de Pura), y en la pasada edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla, donde obtuvo una de las mejores críticas de la prensa especializada.

Como prueba de su inquietud y su madurez creadora, la cordobesa destaca también en su faceta de coreógrafa y directora artística de espectáculos como *Cámara abierta* de Paula Comitre, que dirigió junto a David Coria y que se hizo con el Premio al Mejor Espectáculo en el pasado Festival de Jerez; *Conmigo*, que presentó en la misma cita Fernando Jiménez, Premio Desplante en el Festival de La Unión; *Ya no seremos* de Ángel Rojas; *Sangre* de Rafael y Juan Campallo; *Nacer para morir* de Adela Campallo; *De Sevilla a Cádiz* de Arte en movimiento y *El sonido de mis días* de Gema Moneo. En el 27 Festival de Jerez de este 2023 colaboró en *Venero*, la creación más reciente para Águeda Saavedra, y junto a Eva Yerbabuena, para la que ha coreografiado una pieza de su obra *Al igual que tú*, estrenada en el XXV Festival de Jerez, siendo la primera vez que la granadina se pone en manos de una coreógrafa; en este caso, además, de la que fue su alumna y formó parte de su cuerpo de baile en sus inicios.

© ANTONIO MORENO

Sábado, 28 de octubre - 19:00 h
Real Coliseo Carlos III - San Lorenzo de El Escorial
Duración: 80 min

Pepe Torres

Bailaor de Morón (Sevilla)

Esencia

Estreno absoluto

Pepe Torres, bailaor y dirección artística
Manuel Tañé, José El Pechuguita
y **Manuel de la Nina**, cantaores
Ramón Amador, guitarra
Manuela Vargas, bailaora invitada

Sinopsis

Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. Así se denomina la palabra que define este espectáculo flamenco de un bailar y los artistas que lo acompañan, expresando el arte de una generación que conserva y guarda el sentir de una expresión identificada desde la cuna como lenguaje, forma de vida y transmisión.

La tradición es importante, porque de ella se debería alimentar la evolución, y no hay evolución si no hay un conocimiento de dónde venimos. Esa tradición necesaria se mantiene inmutable en Pepe Torres en esta noche flamenca, que ofrecerá un arte donde la inspiración y la improvisación fluyen de forma natural. Sus protagonistas son artistas con denominación de origen, en constante evolución, pero en una evolución sin prisa, como los aromas que en pequeños frascos se conservan en su máxima fragancia.

Y como una filosofía del arte de vivir despacio y a compás, como cantaría aquel viejo cantaor por soleá:

“Soy arroyo y no me enturbio
aunque me caiga una tormenta.
Yo me mantengo tan claro
como el agua entre dos piedras.”

El abuelo de Joselero de Morón se definía así en este cante, con los bordones morenos de Diego del Gastor, tío abuelo de Pepe Torres. Este es el arte que este artista de Morón bebió en su casa, y se fue forjando con maestros como Farruco y todo el bagaje de una vida flamenca hasta en el andar.

Pepe Torres es un bailar flamenco que no se conforma solo con bailar sino que demuestra una afición flamenca incansable y necesaria para poder bailar con los cinco sentidos a la guitarra y al cante flamenco hasta la médula, imprescindible, en su mejor momento de frescura y madurez. Dos cantaos de enjundia de metales y sentir flamenco, una guitarra que suena a sinfonía gitana y una bailaora invitada.

Sobre el artista

Nacido en Morón de la Frontera (Sevilla), Pepe Torres pertenece a una familia de raigambre flamenca muy significativa en la historia del flamenco –“de casta le viene al galgo”–, dado que es nieto del recordado cantaor “Joselero de Morón” y sobrino nieto del gran Diego del Gastor, de personalísima impronta musical a través de unas falsetas que cuando se escuchan rápidamente se relacionan con su personalidad tocaora. De esta personalísima familia no es de extrañar que surja un bailar tan peculiar y tan personal en la interpretación del baile flamenco. Estamos ante uno de los bailaores que refleja lo que podríamos denominar el binomio perfecto: tradición / evolución. Recoge el legado de sus mayores y lo adapta a sus maneras de sentir y expresar, de manera tan señera que es un referente de cómo transmitir lo recibido, enriquecido con la propia personalidad.

Comenta Pepe Torres que él, en el flamenco, “es lo que ha vivido”, y lo demás lo respeta. Esgrime que en lo jondo, su baile es siempre “inspiración y espontaneidad”, y que disfruta siempre allá donde va aprendiendo de todos. El baile de Pepe Torres es el baile vivencial de patio de vecinos, pulido, actualizado y entregado en bandeja. El arte de la elegancia natural, con un planteamiento en el que la fuerza le da la sensibilidad y el compás.

Desde los 15 años trabaja en peñas, tablaos, festivales y teatros nacionales e internacionales.

Ha bailado en el Flamenco Festival USA, haciendo una gira por Estados Unidos junto a Farruquito y Juana Amaya en el espectáculo *Por derecho*. En 2004 viaja a Japón, donde actúa en los más importantes teatros en espectáculos con Manuela Carrasco, entre otros. Es miembro fundador de Son de la Frontera, grupo que cosecha grandes éxitos y recibe excelentes críticas (Premio de la Crítica de Madrid, Premio al Mejor Espectáculo en Directo del Año) y reconocimientos, además de estar nominados a varios premios como los Grammy Latino y ser premiados por la BBC de Londres como mejor grupo europeo.

Su carrera se consolida cuando forma su propia compañía, con la que presenta su espectáculo *Así baila Morón*, que se pudo ver en la Bienal de Sevilla y en el ciclo Bienal Solidaria. Son también numerosos los festivales y ciclos que cuentan con su arte en sus programaciones como el Festival Flamenco de Jerez, el de Málaga, el Festival de Cáceres, el Festival de Nîmes y el de Mont de Marsan en Francia, el Festival Flamenco Gitano y el Flamenco Festival de Estados Unidos, el Gazpacho de Morón, la Reunión del Cante de la Puebla de Cazalla y muchos más. Son también habituales sus colaboraciones en espectáculos como *Bailaor* de Antonio Canales, *Perraterías* dirigido por Ricardo Pachón, *Improvissao* con Farruquito, con Montse Cortés y un largo etcétera.

Pepe Torres

En los años 2017, 2018 y 2019 Pepe Torres realiza importantes actuaciones como una gira por España con el genial guitarrista Tomatito. Con él crea el espectáculo *Jirones de gitanería*, estrenado en el Festival Internacional Flamenco de Albuquerque en Nuevo México. Esta obra se representó, además, en el teatro Kamikaze de Madrid, en el Festival Flamenco de Mont de Marsan, compartiendo noche con Vicente Amigo; en la Bienal de Málaga junto a Manuela Carrasco; en el Festival Flamenco de Casabermeja en Málaga y en Casa Patas en Madrid. Presenta su espectáculo *Juncales* en el teatro Bretón de Logroño, y en el tablao El Cordobés protagoniza un ciclo junto a los bailaroes Farruquito, Juana Amaya y Karime Amaya. Todo ello combinado con sus actuaciones en Japón en 2018 y 2019, donde deja constancia en Tokio de su arte, llenando el aforo durante 24 días.

Pepe Torres ha llevado su arte a nivel nacional e internacional, bailando en teatros y festivales de todo el mundo como el City Center de Nueva York, el Teresa Carreño de Venezuela, el Festival Cuevas de Nerja, Womex, el Festival Río Loco de Toulouse, Etnosur de Jaén, el Festival de Montreal, el VI Festival de Música de Jimena de la Frontera, el Festival Flamenco de Jerez, FNAC, la Semana de Andalucía en París, la Bienal de Sevilla, la Bienal de Málaga, la Bienal de Holanda, el Maestranza y el Lope de Vega de Sevilla, el Lope de Vega y Albéniz de Madrid, el Isabel la Católica de Granada, el Teatro Cervantes de Málaga, el Gran Teatro de Córdoba y un largo etcétera. Pepe Torres compagina sus espectáculos con la presencia en los mejores tablaos como Los Gallos de Sevilla, Casa Patas de Madrid o el Tablao Cordobés de Barcelona.

© FOTIS FILIPPOU

Viernes, 3 de noviembre - 19:00 h
Real Coliseo Carlos III - San Lorenzo de El Escorial
Duración: 75 min

Gabriel Matías

Bailaor de Brasil

Terra

Estreno absoluto

Gabriel Matías, dirección, baile y coreografía
Adriana Bilbao, bailaora invitada y asistente de coreografía
Antonio González, dirección musical y guitarra
Roberto Lorente y David Vásquez, cantaores

José Almarcha, composición musical "FarruGades"
D8 Sorkuntza Faktoria, producción ejecutiva y distribución

Sinopsis

Se dice de la tierra a lo que es propio y genuino. Tierra, en mi tierra, Terra. El joven y premiado bailar Gabriel Matías apuesta en este espectáculo por un baile sincero e íntimo, revisando el repertorio del baile flamenco tradicional desde una perspectiva personal. Cante, baile y toque en su forma más auténtica, sin concesiones.

Terra

“Desde el mar se dice tierra a la vista
Tierra a la firmeza de los pies
Tierra para acariciar las manos.”

Caetano Veloso

Sobre los artistas

Gabriel Matías

Joven bailar y coreógrafo, prima en su baile la madurez y elegancia, resaltando las líneas clásicas unidas a la fuerza de un baile flamenco actual.

Gabriel Matías es un bailar brasileño nacido en Porto Alegre. Su vocación por la danza apareció en la infancia. Desde los 11 años comenzó a bailar con profesores como Robinson Gambarra y Juliana Prestes. Formó parte de la Compañía de Flamenco del Puerto, con la cual viajó por todo Brasil, participando en reconocidos festivales de artes escénicas con espectáculos que le valieron el Premio Açorianos de Dança en la categoría Mejor Bailarín en dos ocasiones: en 2012 por *Las cuatro esquinas* y en 2014 por *Consonantes*.

Se mudó a Madrid en 2015 e inició sus estudios en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, donde obtuvo el título superior en Danza en la especialidad de Pedagogía del Baile Flamenco. Su formación contó con la instrucción de aclamados bailaores como Rafaela Carrasco, Eva Yerbabuena, Isabel Bayón, Marco Flores, Alfonso Losa y Belén Fernández.

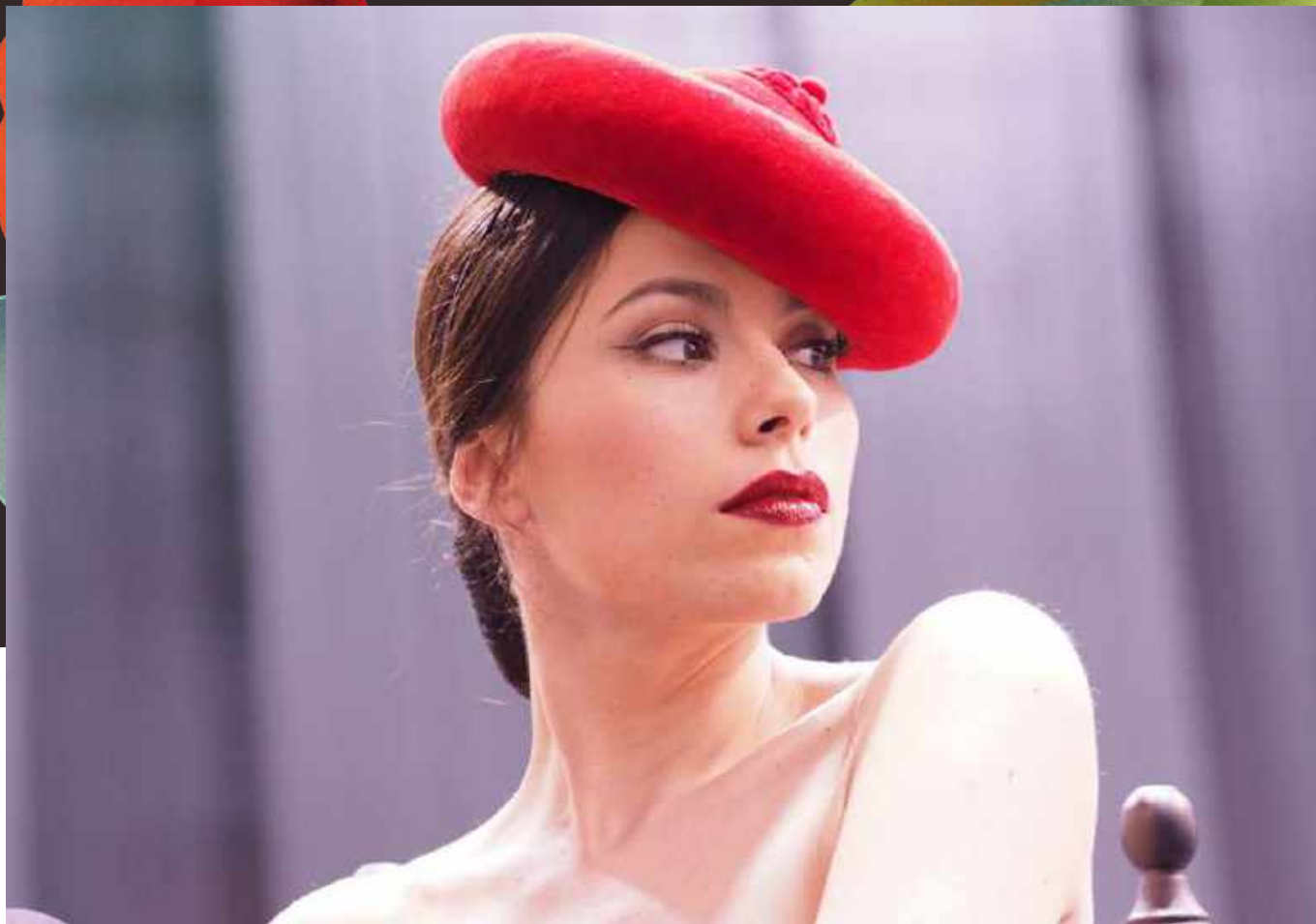
Su danza ha estado presente en diversos tablaos flamencos de Madrid como Las Carboneras, Café de Chinitas y Café Ziryab, entre otros. Ha trabajado en compañías de bailaores de la talla de Antonio Canales y Javier Latorre. Desde 2019, Gabriel Matías forma parte de la Compañía Rafaela Carrasco y sigue de gira con su primer espectáculo autoral, *Ellos*, estrenado en 2020 dentro de la programación del Festival Flamenco de Jerez, con representaciones en Madrid y París. Actualmente trabaja en la creación de su nuevo espectáculo, *Clarooscuro*, premiado en los certámenes de Danza Española y Flamenco de Madrid y del Distrito de Tetuán.

Ha recibido diversos premios como el de la Fundación AISGE al Bailarín Sobresaliente en el XXX Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid de 2021. En 2019 quedó en segundo lugar.

En 2019 fue declarado Mejor solista profesional figura masculina en el Concurso Internacional de Baile Flamenco Puro del Festival de Jerez y quedó en segundo lugar, ese mismo año en el Concurso Tablao Flamenco Villa Rosa. En 2018 ganó el Primer Premio “Talento Madrid” de la Fundación Cristina Hereen. En Brasil obtuvo en dos años el ya citado Premio Açorianos de Dança de Mejor Bailarín.

Adriana Bilbao

Bailaora y coreógrafa bilbaína, desde 2019 dirige su propia compañía, con la cual ha creado tres espectáculos, nominados en varias ocasiones para los Premios Max en diferentes candidaturas, y con los que ha recorrido numerosos escenarios y festivales. Su baile se define dentro del flamenco más tradicional; no obstante, su inquietud e interés por renovarse le permiten ir explorando y probando otros códigos a través de un movimiento elegante y sutil, pero también impetuoso y vivo.

© CARLOS SÁNCHEZ

Sábado, 4 de noviembre - 19:00 h
Real Coliseo Carlos III - San Lorenzo de El Escorial
Duración: 75 min

Estela Alonso

Danzaora de Madrid

A la luz del candil

Roberto Lorente, cantaor
Víctor Márquez "Tomate", guitarrista
Víctor Guadiana, violín
Cristian García y Álvaro Gordillo, compás

Sinopsis

En un momento de búsqueda, de volver a los orígenes, de recuperar los inicios de la escuela bolera, de ahondar en lo que fue y por qué no sigue siendo... me surge la necesidad de recuperar aquellos antiguos cafés cantantes, donde surgieron los primeros bailes del candil a la luz de las velas, donde el flamenco proveniente de los gitanos, familias de larga tradición que combinaban las costumbres y el arte, compartían escenarios con las bailarinas, que con una clase social en aquella época más elevada, se permitían unos estudios de danza clásica, una escuela llegada de Europa importada de los ballets rusos.

Aquellas bailarinas acostumbradas a los bailes en la corte, de técnica depurada y expresión fría, se empezaron a empapar, gracias a esos cafés cantantes, del arranque y brío, así como del expresionismo y raza que esos bailaores y bailaoras flamencas irradiaban. Se empieza a forjar una danza española con una ejecución técnica rápida y vivaz enriquecida con movimientos corporales más raciales y envueltos con el sonido de las castañuelas que al compás de esos ritmos flamencos dan lugar a bellísimos bailes de gracia y destreza.

A ese momento me remonto en la búsqueda de recuperación, de no dejar que solo la escuela bolera siga en los teatros de la mano de grandes compañías y acompañada de orquestas sinfónicas, lugar maravilloso donde por evolución y calidad de los bailarines de la época tuvo la oportunidad de llegar y de seguir desarrollándose llegando a límites de ejecución técnica y coreográfica soberbios.

Junto a un maravilloso elenco de artistas creamos un ambiente más íntimo y cercano, donde se puede casi palpar esa esencia mágica de la escuela bolera. Esa gracia, coqueteo, belleza, arranque, sabor, gusto que se plasma a través de movimientos que combinan la rapidez y dificultad de ejecución de piruetas y saltos vertiginosos, con suculentos alardes corporales que desprenden la máxima de las sutilezas o la mayor de las fuerzas.

Volviendo a la inspiración de esos bailes de candil, de esos antiguos cafés cantantes, a esa riqueza de cuadros que ofertaban los espectáculos de dicha época, haciendo una retrospectiva de la trayectoria de la escuela bolera planto en escena *A la luz del candil*, compuesto por un rico elenco de artistas formado por un cantaor, un guitarrista, un violinista, dos palmeros y una bailarina, recuperando la esencia de lo antiguo, de no dejar atrás de dónde venimos, de no olvidar las raíces, de echar la mirada atrás a donde se fraguó un arte tan poderoso como la danza española de manera genérica.

Estela Alonso

Sobre la artista

Estela Alonso

Nace en Madrid en 1991. Realiza sus estudios de danza española en el Real Conservatorio Profesional de Danza "Mariemma". En 2009, tras recibir el título de Grado Medio, entra a formar parte del Taller Estudio del Ballet Nacional de España (TEBNE) bajo la dirección de José Antonio. Durante este periodo fue requerida en varias ocasiones para formar parte de algunos espectáculos de la propia compañía como *Danza y tronío* y *Corazón de piedra verde*.

En 2011 es solicitada para interpretar *Fandango del candil* en el homenaje a Mariemma en el Teatro Ateneo de Madrid. Tras finalizar su estancia en el TEBNE, comienza a formar parte del elenco de diferentes compañías de danza española como la compañía de Carlos Vilán, Enclave Español y Antonio Márquez, interpretando roles de solista.

Durante 2012 y 2013 forma parte de la producción *Don Juan* durante su gira por Montreal y Quebec, bajo la dirección de Miguel Ángel Rojas y Carlos Rodríguez. Y estrena el espectáculo *Filigrana* bajo la dirección de Rojas & Rodríguez.

En 2013 se integra en la Compañía de Danza Española de Daniel Doña con el espectáculo *Cara B* y a finales de ese mismo año interviene como bailarina solista en el espectáculo *3deuno* de Emilio Ochando, y obtiene el premio Bailarina Sobresaliente en el XXII Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco celebrado en diciembre en Madrid, con una coreografía de creación propia titulada *A mi manera*.

En 2014 estrena junto a Emilio Ochando *Flamenco y albero* en la plaza de toros de las Ventas, formando parte del espectáculo su coreografía *A mi manera*. Gracias a esta coreografía, Estela Alonso tiene la oportunidad de volver a llevar a los tablaos la escuela bolera, como hizo en el tablao Villa Rosa de Madrid durante algunos periodos de 2014 y 2015; y más recientemente dentro del espectáculo *Camino* de Jesús Carmona, estrenado en 2017 en el tablao del Corral de la Morería, y que es programado anualmente en dicho tablao.

En 2015 entra a formar parte del elenco del Ballet Nacional de España cuando era director Antonio Naharro y continúa en la actualidad con la dirección de Rubén Olmo.

En 2019 participa como artista invitada en el espectáculo *Bailando con Carmen* con dirección de Óscar de Manuel y coreografía de Jesús Carmona.

En 2021 obtiene un resonado éxito en el ciclo Suma Flamenca Joven, dentro de Suma Flamenca, el festival organizado por la Comunidad de Madrid.

Octubre
Domingo — 13:30 h

REAL MONASTERIO
DE SANTA MARÍA DE
EL PAULAR

© AIR MUSIC

Domingo, 29 de octubre - 13:30 h
Real Monasterio
de Santa María de El Pualar - Rascafría
Duración: 60 min

Mercedes Luján

Guitarra flamenca en concierto

Íntimo

Estreno en la Comunidad de Madrid

Sinopsis

Estamos ante un concierto de guitarra flamenca en el que el público conocerá en primicia la más absoluta verdad y la desnudez del alma con la que nacen los temas que formarán parte del primer trabajo discográfico de Mercedes Luján.

Luján es considerada por muchos como la mejor guitarrista flamenca del panorama contemporáneo. Muestra una gran confianza sobre el escenario, una extrema delicadeza en su técnica y toca en un estilo muy clásico, con ecos de Morón, Melchor y Jerez.

Gran parte del trabajo actual de Mercedes Luján se centra en promover activamente a las guitarristas.

Sobre la artista

Nacida en Lorca (Murcia), Mercedes Luján proviene de una familia de artistas. Es hija de la cantante Rosa María Luján y el locutor de radio Luis Terry. Comenzó su formación de la mano de su abuelo paterno, el guitarrista jerezano “Maestro Palmita”, premiado por la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera y alumno del maestro Javier Molina.

A pesar de su juventud, Luján ha acompañado a muchos de los cantaores más destacados del flamenco como Rocío Márquez, Sorderita, Pedro “El Granaíno”, Perlita de Huelva y el maestro Juan Valderrama, con quien actualmente trabaja en la gira del proyecto *Mujeres de carne y verso*. También ha trabajado con otros artistas aclamados como Luis Aguilé y Chano Lobato.

Además, ha actuado en los mejores escenarios de España y el extranjero, incluidos el Teatro Romea, el Teatro Guerra, el Teatro Lodz de Polonia, el Teatro Español de San Miguel de Tucumán en Argentina y la Ópera de Dubái de los Emiratos Árabes Unidos. Y en festivales de prestigio como Flamenco Joven Madrid de 2017, el Festival Internacional de Guitarra de Granada de 2021 y 2022, el Festival Internacional de Guitarra de Uppsala (Suecia) de 2018, y el Festival Flamenco de Arles (Francia) de 2020 y 2021.

Actualmente, Mercedes Luján está girando con su espectáculo como guitarrista solista acompañada de un elenco íntegramente formado por mujeres. También actúa en varios proyectos colaborativos como el de la Orquesta Firdaus, exclusivamente femenina, en Dubái y otros lugares.

Asimismo, ha sido la primera guitarrista mujer en representar la imagen del cartel del festival flamenco Lo Ferro de 2019. También apareció en la película *Tocaoras* de Alicia Cifredo, un documental donde revela la invisibilidad de las mujeres guitarristas.

Acaba de publicar el sencillo *Ahora o nunca*, parte de su primer trabajo en solitario, que se encuentra componiendo y grabando.

Noviembre

Viernes y sábado — 20:00 h

CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES

Sierra Norte

© RAFAEL NÚÑEZ OLLERO

Viernes, 3 de noviembre - 20:00 h
Centro Comarcal de Humanidades
Sierra Norte - La Cabrera
Duración: 75 min

Rebeca Ortega

Bailaora de Madrid

Raíces

Estreno en la Comunidad de Madrid

Rebeca Ortega, autora, bailaora, coreógrafa
Antonia Jiménez, guitarrista
Natalia Marín y África Granados, cantaoras
Nasrine Rahmani, palmas y percusión
Lola Montiel, iluminación

Sinopsis

Desde las raíces más profundas del flamenco nace este espectáculo de danza, hilado teatralmente, plasmado por la luminosidad de las alegrías, la profundidad del taranto, los ritmos de los tangos y las bulerías y la jondura de la Farruca y la soleá.

El tránsito de la sociedad genera cambios en el pensamiento y la conciencia de la mujer del siglo XXI. La liberación busca emerger de los lazos antiguos sociales y personales.

En el escenario, las cantaoras entremezclan sus letras representando las voces de la bailaora: una, expresando la victimización y la melancolía; y la otra, el poder de superación y la valentía.

En otros términos, en esta obra se muestra el camino de una mujer, floreciendo desde el lamento del pasado hacia el incierto y airoso porvenir.

Sobre la artista

El año pasado, tras formar parte de Suma Flamenca Joven, en los Teatros del Canal, Rebeca Ortega estrenó en el Teatro La Fundición de Sevilla *Raíces*, uno de cuyos fragmentos quedó tercer finalista en el Certamen de Jóvenes Creadores en Danza Madroño de Madrid, además de ser seleccionado entre otros para el catálogo de espectáculos internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Española. Su trabajo la ha llevado de gira a Portugal, Inglaterra, Gales, Escocia, Francia, Bélgica, Noruega, Dinamarca, y de la mano de la embajada de España a Alemania, Suiza, y próximamente en agenda a China, Gabón (África), India, Trinidad y Tobago.

Rebeca Ortega tiene una larga formación de flamenco, danza clásica española, ballet y danza contemporánea en prestigiosas escuelas de danza como el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla, y en las escuelas de flamenco más reconocidas, Amor de Dios en Madrid y Flamenco Danza en Sevilla.

A los 19 años inició su carrera profesional. Durante 4 años interpretó y enseñó el arte del flamenco en Reino Unido mientras completaba sus estudios universitarios, lo que la llevó a crear, dirigir y coreografiar el grupo Nottingham Flamenquitas. Su danza comprende un amplio repertorio, que incluye fusión personal con el circo y el teatro, e instrumentos de danza como la bata de cola, el mantón, el bastón, el abanico y las castañuelas.

Como parte de la compañía flamenca Teatro Flamenco La Tati, Ortega actuó en *A mi manera* (2015) dirigida por la bailaora y coreógrafa de flamenco internacionalmente reconocida La Tati, en el Centro Conde Duque de Madrid.

Destaca también su trabajo como bailaora solista en la compañía del guitarrista flamenco internacional Ricardo García en los Teatros C-venue, en el marco del Fringe Festival de Edimburgo en 2016 y 2017, participando en cuatro producciones que recibieron prestigiosas críticas y premios.

En 2017 y 2018 actuó por primera vez en la capital de Dinamarca, Copenhague, en el Himmelstorm Festival y en el VendersKulturCentret, junto a Yolanda Almodóvar Quartet, e impactó con la producción *Rendez-vous*, a dúo con el artista circense Villads Bugge Bang, interpretando una pieza original que juega con el baile flamenco, percusión corporal, circo y teatro físico. Hace cuatro años realizó su primera gira por el Reino Unido con *Callejondo*. Durante la pandemia, su proyecto *FlamenCaravana* fue televisado en España.

Paralelamente, el año pasado colaboró con otros artistas renombrados como con la banda Patatax, fusionando movimientos de baile de Michael Jackson con el flamenco, y bailó en el reconocido London Jazz Café integrada en la compañía del guitarrista Ramón Ruiz.

© CLAUDIA RUIZ

Sábado, 4 de noviembre - 20:00 h
Centro Comarcal de Humanidades
Sierra Norte - La Cabrera
Duración: 75 min

Carlos de Jacoba

Guitarrista de Granada

Motril

Estreno en la Comunidad de Madrid

Carlos de Jacoba, guitarra
Lucky Losada, percusión
David de Jacoba, cantaor invitado

Sinopsis

Tras la milenaria tradición del cultivo de caña de azúcar, unas condiciones climatológicas que parecieran del mismo trópico, con aroma a mango, chirimoya, nísperos y guayabas que impregnan el sonido de su guitarra, Carlos de Jacoba nos muestra el más sincero vínculo con Motril, su tierra madre y el compromiso consigo mismo.

Sobre el artista

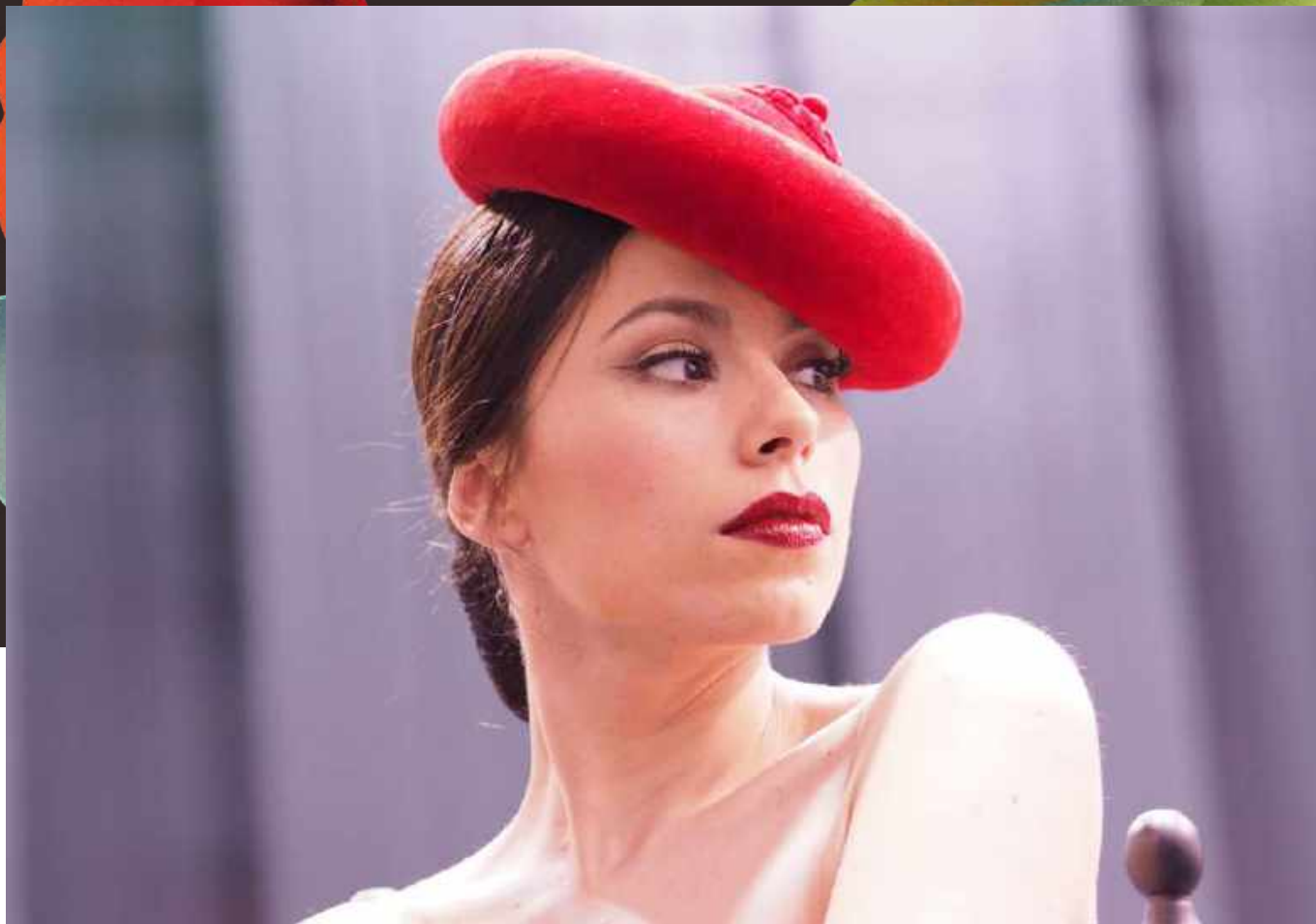
Carlos de Jacoba es un músico, guitarrista y compositor flamenco nacido el 2 de septiembre de 1983 en la localidad granadina de Motril, en el seno de una familia gitana. En su toque confluyen la tradición, el conocimiento y la pasión del toque más gitano con la modernidad, frescura y romanticismo, fruto de las influencias de los grandes maestros Camarón y Paco de Lucía.

Siendo el mayor de dos hermanos, su infancia se desarrolla en un ambiente flamenco. Por un lado, en la casa, su padre Antonio, buen aficionado al cante, le transmite sus conocimientos y pasión por este arte. Por otro lado, las calles de su barrio Huerta Carrasco, serán el lugar en el que Carlos de Jacoba se enamora del sonido de la guitarra. Estos primeros años dejarán una huella imborrable en su manera de entender el flamenco.

A la edad de 11 años le regalan su primera guitarra, comenzando a recibir clases de manos de Manuel Carvajal Ramos, quien desde el primer momento descubre en él unas cualidades excepcionales para el “toque”. Pocos años después se cruzará en su camino el que ha sido su gran maestro, Eugenio Bermúdez. Con él, además de desarrollar su personalidad como flamenco, adquiere la sensibilidad e intuición necesarias para el acompañamiento al cante. Esta etapa transcurre entre clases y fiestas, desarrollando tanto la parte técnica como la más artística. Su primer contrato le llega con 16 años, realizando una pequeña gira por Holanda junto a otros músicos de Motril. Poco tiempo después la familia se traslada a la ciudad gaditana de Algeciras. Será entonces cuando su inquietud artística le lleve hasta Madrid, donde ni la elegancia de su guitarra ni su personalidad pasan desapercibidas, introduciéndose en el ambiente flamenco más vanguardista, al entrar en contacto con músicos como el Piraña, el Paquete y Juan Antonio Salazar.

Será a partir de entonces cuando Carlos de Jacoba comience a ser reclamado por las figuras más importantes del panorama flamenco como Diego el Cigala, a quien acompañará en la gira del disco *Picasso en mis ojos*; Estrella Morente y Duquende, entre otras. Lo mismo puede decirse del acompañamiento al baile, trabajando con bailarines de la talla de Antonio Canales y Farruquito. Su madurez le lleva en 2014 a producir el primer disco de su hermano David de Jacoba (cantaor durante los últimos años del maestro Paco de Lucía). *Jubileo* será reconocido como el mejor álbum revelación de cante flamenco de ese año. Buscador empedernido de nuevos horizontes sonoros, Carlos de Jacoba se considera un flamenco desobediente, que busca no tanto romper moldes sino crear el suyo propio. Esto le lleva a dejarse seducir por otras músicas como el jazz y el tango, colaborando con artistas de reconocido prestigio internacional tales como Larry Coryell, Alain Pérez, Jerry González y Bobby McFerrin. En 2018 será elegido por el músico y compositor Diego Amador para formar parte del espectáculo *Camarón, sueños de un niño eterno*.

© CARLOS SÁNCHEZ

Sábado, 21 de octubre - 19:00 h
Centro Deportivo Cultural
El Corralizo - Colmenar del Arroyo

Sábado, 28 de octubre - 20:00 h
Teatro Municipal
Las Cigüeñas - Hoyo de Manzanares

Duración: 60 min

Estela Alonso

Bailaora de Madrid

A mi manera 2.0

Carlos de Jacoba, guitarra
Lucky Losada, percusión
David de Jacoba, cantaor invitado

Espectáculo de la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid

Sinopsis

A mi manera 2.0 surge de la necesidad de expresión del flamenco desde un punto de vista personal, en el que la escuela bolera toma el protagonismo. Una escuela bolera evolucionada y traída a la actualidad, enriquecida con los ritmos flamencos y la danza contemporánea, quitándole esa etiqueta a la escuela bolera de algo arcaico y de otro siglo. Estela Alonso, junto a su elenco de músicos, llevará al público por diferentes ritmos musicales como la seguiriya, las bulerías y las alegrías, demostrando tanto la fuerza y pizco que tiene la escuela bolera como su elegancia y sensibilidad.

Sobre la artista

Estela Alonso nace en Madrid en 1991. Realiza sus estudios de danza española en el Real Conservatorio Profesional de Danza "Mariemma".

En 2009, tras recibir el título de Grado Medio, entra a formar parte del Taller Estudio de Ballet Nacional de España (TEBNE) bajo la dirección de José Antonio. Durante este periodo fue requerida en varias ocasiones para formar parte de algunos espectáculos de la propia compañía como *Danza y tronío* y *Corazón de piedra verde*.

En 2011 es solicitada para interpretar *Fandango del candil* en el homenaje a Mariemma en el Teatro Ateneo de Madrid. Ese mismo año, tras finalizar su estancia en el TEBNE, comienza a formar parte del elenco de diferentes compañías de danza española como la de Carlos Vilán, Enclave Español o Antonio Márquez, interpretando roles de solista.

Durante 2012 y 2013 forma parte de la producción *Don Juan* durante su gira por Montreal y Quebec, bajo la dirección de Miguel Ángel Rojas y Carlos Rodríguez. En noviembre de 2012 estrena el espectáculo *Filigrana* bajo la dirección de Rojas & Rodríguez.

En 2013 entra a formar parte de la Compañía de Danza Española de Daniel Doña con el espectáculo *Cara B*. A finales de ese mismo año interviene como bailarina solista en el espectáculo *3Deuno* de Emilio Ochando. Y obtiene el premio Bailarina Sobresaliente en el XXII Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco, celebrado en diciembre de 2013 en Madrid, con una coreografía de creación propia titulada *A mi manera*.

En 2014 estrena junto a Emilio Ochando *Flamenco y albero* en la plaza de toros de las Ventas, formando parte del espectáculo su coreografía *A mi manera*. Gracias a esta coreografía, Estela Alonso tiene la oportunidad de volver a llevar la escuela bolera a tablaos como el Villa Rosa de Madrid durante algunos periodos de 2014 y 2015; y dentro del espectáculo *Camino* de Jesús Carmona estrenado en 2017 en el Corral de la Morería, programado anualmente en dicho tablao hasta 2020. Recientemente también ha sido programada en el tablao 1911, en el Teatro Flamenco Sevilla y en el tablao los Porches de Madrid para bailar la escuela bolera.

Desde 2019 participa como artista invitada en el espectáculo *Bailando con Carmen*, con dirección de Óscar de Manuel y coreografía de Jesús Carmona.

En septiembre de 2021 presenta su primer espectáculo en solitario, *A mi manera 2.0*, dentro de Suma Flamenca Joven en Teatros del Canal. Cuenta con una versión de dicho espectáculo para espacios no convencionales llamado

A mi manera 3.0, con el que acerca la escuela bolera a la sociedad de a pie.

Desde 2015 forma parte del Ballet Nacional de España, del que en la actualidad es bailarina solista bajo la dirección de Rubén Olmo.

Equipo

Comunidad de Madrid

Presidenta

Isabel Díaz Ayuso

Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

Mariano de Paco Serrano

Viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte

Daniel Martínez

Director General de Promoción Cultural

Gonzalo Cabrera

Comunicación

María Jesús Cabrera

Madrid Cultura y Turismo

Elena Ramos
Teresa Montañés
Pilar Vecino
Laura Sanz
Ana Galache

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 Prensa

**Comunidad
de Madrid**