

ORIENTE FLAMENCO

—de Ronda a Cartagena—

© PATTEN

19ª Suma Flamenca

Festival Flamenco
de la Comunidad de Madrid

Del 15 de octubre
al 3 de noviembre de 2024



Escanea y consulta la programación

www.madrid.org/sumaflamenca

Cultura Comunidad de Madrid / #SumaFlamenca2024



Comunidad
de Madrid

MADRID CAPITAL

Ateneo de Madrid

1-29 OCT EXPOSICIÓN | *El flamenco en la dramática luna negra*

La discografía flamenca a través de los fondos de la Colección Carlos Martín Ballester

1 – 5 OCT PONENCIAS & ACTUACIONES | Bonela hijo, Laura Marchal,

José del Tomate trío, Antonio Campos y Curro Piñana

Teatros del Canal

Sala Verde | Octubre

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

M15 Pepe Habichuela *Yesqueros*

X16 Gerardo Núñez *Guitarra desnuda*

J17 Manuela Carrasco *Siempre Manuela*

V18 Biznagas de Málaga

S19 Joaquín Grilo *Cucharón y paso atrás*

D20 Marina Heredia *Artesonao*

Sala Negra | Octubre

De martes a sábado - 18 h / Domingo - 20 h

M22 Jorge Pardo trío *De la flauta al saxo. Alante y por derecho*

X23 Agustín Diassera & Juanfe Pérez *Semillas*

J24 Ana Crisman *Arpa Flamenca*

V25 Lucía Campillo *Un lucero*

S26 Alfredo Lagos y Belén Maya *La poeta*

D27 Rafael Jiménez “Falo” *El cante en movimiento*

Sala Roja | Octubre - Noviembre

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

M29 Vicente Amigo *Andenes del tiempo*

X30 Rocío Molina *Cuadrar el círculo*

J31 La Lupi Málaga: *Legado Épico*

V1 Marco Flores *Tierra Virgen*

S2 Israel Fernández *El Gallo Azul*

D3 Carmen Linares *Desde el alma*

Teatro de La Abadía

Octubre | De miércoles a sábado – 19:30 h

M15 Pedro El Granaíno *De Graná*

X16 María Terremoto *Cantaora*

J17 Yeraí Cortés *Guitarra coral*

V18 José M^a Gallardo & Miguel Á. Cortés *Albéniz flamenco*

S19 Aurora Vargas *El quejío indomable*

Sala Cuarta Pared

Octubre – 17:30 h

D27 Laura Vital *Flamenclovn*

Centro Cultural Pilar Miró

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

V18 José Canela *Canela en rama*

S19 Las Mónicas *Cuando se entra por Cai*

D20 La Tacha *Menospausa*

Centro Cultural Paco Rabal

Octubre - Noviembre | Viernes y sábado – 20:00 h

V25 Tomasito *Encuentro en Vallecas*

S26 Vicente Soto “Sordera” *Casa de los Sordera*

V1 Ezequiel Benítez *30 años de Cante*

S2 Paco del Pozo *Cante por el poeta Grande*

MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

TEATRO REAL COLISEO CARLOS III (San Lorenzo de El Escorial)

Octubre | Viernes y sábado – 19:00 h

- V18 Patricia Donn *Mujeres 2.0*
- S19 El Choro *PRENDER (Un acto de combustión)*
- V25 Claudia La Debla y David Carpio *De Jerez a Graná*
- S26 Juana Amaya *Amaya*

REAL MONASTERIO EL PAULAR (Rascafría)

Octubre | 13:30 h

- I D27 Antonia Jiménez *Viaje interior*

CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES SIERRA NORTE (La Cabrera)

Octubre - Noviembre | Viernes y sábado – 20:00 h

- V25 Lucía Ruibal *La bailarina salvaje*
- S26 Mónica Iglesias *Ciprés y Azahar*

- V1 Carmen Talegona *Tríada*
- S2 Belén López *Tiempos*

Suma Flamenca continúa dibujando el mapa esencial del flamenco en España. En esta decimonovena edición, la quinta que dirige Antonio Benamargo, las líneas que delimitan su territorio se trazan en un espacio que va desde la malagueña Ronda hasta el confín peninsular murciano de La Unión y Cartagena. Ese mapa en gestación incluye naturalmente a Madrid. No en vano, la Comunidad de Madrid, que organiza Suma Flamenca, ha declarado este año al arte jondo Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial de la región.

Suma Flamenca, a la vez que expande el conocimiento de una riquísima tradición cultural acudiendo a sus lugares de orígenes (como este año Málaga, Jaén, Almería, Granada y Murcia), ilumina los escenarios de las últimas tendencias y de la ortodoxia, de la experimentación y del clasicismo, pues ambas expresiones caben en un arte que ha hecho del respeto a la pureza y a la impureza el nexo que permite avanzar al flamenco. Y lo hace no solo en la capital madrileña, lugar de captación de lo flamenco y foco irradiador, sino en municipios de la región en los que la Comunidad de Madrid sostiene una afición creciente y que acogerán algunos de los estrenos absolutos de esta edición.

Suma Flamenca es un territorio de exclusividades. Los artistas fraguan en su taller espectáculos que estrenan para este festival, conscientes de su gran repercusión, de que pueden constituir la rampa de salida de su temporada de recitales y a la vez un campo de pruebas imprescindible para sus trayectorias. Estamos seguros de que los aficionados esperan ansiosos lo que va a ofrecerles un cantaor esencial como Israel Fernández en *El Gallo Azul*, después de aquella memorable actuación que regaló en la Suma Flamenca de hace tres años. Ahora, con una meditada antología de cantaores jerezanos de los que ha bebido en su formación. O no se perderán la performance *Cuadrar el círculo*, de una transgresora flamenca como la bailaora Rocío Molina. Ni, por cerrar el círculo de los tres géneros que conforman Suma Flamenca (cante, baile y guitarra), el recuento de la vida de la escritora argentina Alfonsina Storni que ha concebido musicalmente Alfredo Lagos en *La poeta*, para el que ha contado con la bailaora Belén Maya. Basten estos tres apuntes para subrayar la heterogeneidad, rigor y calidad de una programación caleidoscópica, que año tras año desvela el valor del pasado, el empuje del presente y la agitación del porvenir del flamenco.

Mariano de Paco Serrano
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

El Festival Suma Flamenca 2024 dirige una mirada desde el Tajo de Ronda hacia el Oriente Flamenco por la ruta cantaora de Málaga, Jaén, Granada y Almería, con La Unión y Cartagena.

Si como dicen los taurinos “no hay quinto malo”, la edición decimonovena del Festival de la Comunidad de Madrid, la quinta de nuestra responsabilidad, nos será favorable.

Como actividad previa al presente Festival Suma Flamenca 2024 es necesario destacar un evento doble que tendrá lugar en el marco incomparable del Ateneo de Madrid:

— Una exposición: El flamenco en la dramática luna negra. La discografía flamenca a través de los fondos de la Colección Carlos Martín Ballester, que se inaugurará el 1 de octubre y que permanecerá abierta hasta el 29 de octubre en la Sala Anselma.

El flamenco en la dramática luna negra recorre la historia de la discografía flamenca desde sus orígenes, con la invención del fonógrafo de Edison en 1877, hasta la aparición del disco plano (78 rpm) como soporte de grabación a finales del siglo XIX y su ocaso, con la llegada del disco de microsurco o vinilo. Se mostrarán diversos aparatos reproductores, así como otros documentos relacionados con el flamenco.

— Y en el Auditorio Cátedra Mayor se realizarán del 1 al 5 de octubre cinco ponencias y sus respectivas actuaciones en directo, cinco miradas desde el Tajo de Ronda hacia el Oriente Flamenco por las rutas del Cante que darán contenido a nuestro lema de Ronda a Cartagena.

Martes, 1. Málaga cantaora. “Una provincia en la que se configuraron malagueñas, fandangos abandolaos (rondeñas, jaberías, jabegotes...) Fueron localidades fundamentales en este proceso Málaga capital, Ronda, Vélez-Málaga y Álora”. Ramón Soler, flamencólogo.

Actuación de Bonela hijo, cantaor de Málaga, con la guitarra de Rubén Lara.

Miércoles, 2. Jaén, cantaora y minera. “Siempre ha estado condicionada por su orografía, sus olivares y la minería. Grandes artistas nacieron allí: Juanito Valderrama, Rafael Romero, Gabriel Moreno y Carmen Linares”. Gregorio Valderrama, flamencólogo.

Actuación de Laura Marchal, cantaora de Jaén, con la guitarra de Juanito Campos.

Jueves, 3. Almería dorada. “A partir del primigenio fandango, Almería hunde sus raíces preflamencas en los llamados ‘aires nacionales’. La taranta, su genuino y autóctono cante, se expandió a las cuencas mineras de Linares/La Carolina y la sierra y el campo de Cartagena”. Antonio Sevillano, flamencólogo.

Actuación de José del Tomate Trío, guitarra en concierto (Almería).

Viernes, 4. Aires de Graná. “Antes de la llegada del gran Silverio Franconetti ya había un Camino, el Camino del Sacromonte. En los años 20 del siglo XIX los escritores románticos franceses e ingleses dan a conocer a Granada y a sus gitanos por media Europa”. Antonio Campos, ponente.

Actuación de Antonio Campos, cantaor de Granada, con la guitarra de Miguel Ochando.

Sábado, 5. La Unión y Cartagena. “La ruta flamenca que nos lleva a la sierra minera de Cartagena y La Unión es el ejemplo más claro de cómo el flamenco y sus elementos musicales tales como el fandango han evolucionado hacia unos cantes libres llenos de magia y expresividad”. Curro Piñana, ponente.

Actuación de Curro Piñana, cantaor de Cartagena, con la guitarra de Juan Ramón Caro.

Presentación

Aunque el grueso de la programación de nuestro festival 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).

El festival se realizará en once escenarios: los 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, los centros culturales Paco Rabal y Pilar Miró de Vallecas y la Sala Cuarta Pared.

En estos espacios se celebrarán 45 espectáculos, con catorce estrenos absolutos y dieciocho estrenos en Madrid.

Bailaoras y bailaores mostrarán el trabajo de investigación y depuración en la raíz y en la vanguardia de sus creaciones. En nuestro Festival bailarán Rocío Molina, Manuela Carrasco, Ana Pastrana, Belén Maya, Marco Flores, La Tacha, Patricia Donn, El Choro, Paloma Fantova, Juana Amaya, Lucía Campillo, La Lupi, Joaquín Grilo, Lucía Ruibal, Mónica Iglesias, Belén López y Carmen Talegona.

Los recitales de cante correrán a cargo de Carmen Linares, Marina Heredia, Israel Fernández, Pedro el Granaíno, María Terremoto, Bonela hijo, Laura Marchal, Antonio Campos, Curro Piñana, Rafael Jiménez "Falo", Aurora Vargas, Laura Vital, José Canela, La Casa de los Sordera (Enrique, Lela y Vicente Soto), Ezequiel Benítez y Paco del Pozo.

La especialidad de guitarra en concierto estará representada por Vicente Amigo, Pepe Habichuela, José del Tomate, José María Gallardo & Miguel Á. Cortés, Alfredo Lagos, Antonia Jiménez, Yera Cortés y Gerardo Núñez (acompañado en Guitarra desnuda por los guitarristas Canito, Álvaro Martinete, Ricardo Moreno, Jerónimo Maya y José Quevedo "Bolita")

Otros instrumentistas en concierto serán Jorge Pardo Trío, flauta y saxo, la arpista Ana Crismán, con la colaboración de Jesús Méndez, y JuanFe Pérez & Agustín Diassera, bajo y percusión respectivamente, con Sandra Carrasco y Dani de Morón de invitados.

...y dos galas muy especiales en Vallecas: Tomasito en el Paco Rabal y Las Mónicas de Cádiz en el Pilar Miró.

Antonio Benamargo
Director artístico de Suma Flamenca

Flamenco en el Ateneo de Madrid



EXPOSICIÓN

El flamenco en la dramática luna negra
La discografía flamenca a través de los fondos de la Colección Carlos Martín Ballester

Martes 1 de octubre / 11:30 h — Inauguración

Sala de exposiciones "Anselma" del Ateneo
Del 1 al 29 de octubre de 2024. Abierta todos los días excepto los lunes
Horario: De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h / Entrada libre

PONENCIAS & ACTUACIONES

ORIENTE FLAMENCO De Ronda a Cartagena

Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid

Del 1 al 5 de octubre – 20:00 h

Entrada libre hasta completar aforo



M1
"Málaga cantaora"

Ponente: Ramón Soler,
flamencólogo

Actuación: Bonela hijo,
cantaor de Málaga



X2
"Jaén, cantora y minera"

Ponente: Gregorio Valderrama,
flamencólogo

Actuación: Laura Marchal,
cantaora de Jaén



J3
"Almería dorada"

Ponente: Antonio Sevillano,
flamencólogo

Actuación: José del Tomate trío,
guitarrista de Almería



V4
"Aires de Graná"

Ponente y cantaor:
Antonio Campos



S5
"De La Unión a Cartagena"

Ponente y cantaor:
Curro Piñana



Madrid capital

Teatros del Canal

Teatro de La Abadía

Sala Cuarta Pared

Centro Cultural Pilar Miró

Centro Cultural Paco Rabal



Sala Verde

De martes a sábado — 20:30 h

Domingo — 19:00 h



**TEATROS
del CANAL**



© PACO MANZANO

Martes 15 de octubre - 20:30 h
Teatros del Canal - Sala Verde
Duración: 75 min

Pepe Habichuela

Medalla de Oro de las Bellas Artes 2021
Guitarra en concierto (Granada)

Yesqueros

Estreno absoluto

Pepe Habichuela, guitarra en concierto
Josémi Carmona, guitarra flamenca
Bandolero, percusión
Javier Colina, contrabajo
Montse Cortés, cantaora invitada

Sinopsis

Pepe Habichuela nacido en Granada en 1944 y miembro de una de las dinastías más importantes de la guitarra flamenca, estrena su nuevo espectáculo llamado *Yesqueros*. En la placeta Yesqueros, situada en la ciudad de Granada, nacieron los Habichuela, y este espectáculo es un recuerdo de su infancia, de sus primeros años de vida compartidos con sus hermanos en una cueva. De ahí surgió una nueva generación, donde destacaron sus hermanos, que trajeron a Madrid mucha frescura con su nueva manera de rajear, su toque personal y fresco allá por finales de los años 60. En *Yesqueros* podrá disfrutarse de nuevo del toque de Habichuela, dotado de jondura, sensibilidad, duende y compás.

Sobre el artista

Pepe Habichuela es el nombre artístico de José Antonio Carmona Carmona, guitarrista nacido en Granada, nieto de "Habichuela el Viejo", hijo de "Tío José Habichuela", hermano de Juan, Luis y Carlos Habichuela, y padre de Josemi Carmona, componente de Ketama.

Pepe Habichuela se estableció en Madrid en 1964, tras los pasos de Juan Habichuela, su hermano mayor. Pronto le acompañaron sus otros hermanos Carlos y Luis, también guitarristas. Frecuentó el legendario tablao Torres Bermejás e inició entonces sus colaboraciones con Juanito Valderrama y Camarón de la Isla, jovencísimo y recién llegado también a la capital.

Considerado en el ambiente flamenco como una verdadera institución en la vertiente guitarrística de acompañar al cante, Habichuela ha tocado con Pepe Marchena, Valderrama, Camarón de la Isla, Enrique Morente, etc., y grabado con Fosforito, Pansequito, El Cabrero, Manuel Gerena, Carmen Linares, etc., y especialmente con Morente los discos *Despegando*, *Homenaje a D. Antonio Chacón*, Premio Nacional de la Música en 1995, y *Negra, si tú supieras*, que son un perfecto ejemplo de compenetración y complicidad entre un cantaor y un guitarrista, y que son considerados por la afición y la flamencología como tres clásicos de la discografía flamenca del último tercio del siglo XX.

Como concertista de música flamenca para guitarra, sorprenden su inquietud creadora, su depurada técnica, su afición al cante y una sensibilidad abierta, que le lleva a colaborar con grandes figuras del jazz como el contrabajista Dave Holland, estrechamente vinculado a Miles Davis, Stan Getz y Chick Corea entre otras grandes figuras del jazz. Con este último realizó giras en 2010 y 2012 por Italia, Francia, Holanda, Inglaterra, etc. Igualmente ha tocado con el trompetista Don Cherry. También ha colaborado con músicos de India, como el compositor y productor Nithin Sawhney y la Bollywood Strings del portentoso violinista Chandrú. Con esta última formación estrenó el disco *Pepe Habichuela & The Bollywood Strings* en 2001. Esta vinculación asiática se plasmó en una gira por India en 2013.

Si se repasan algunos de sus hitos de su carrera pueden citarse su disco *A Mandeli*, el primer disco de flamenco grabado en la histórica Nuevos Medios en 1983 y homenaje a su abuelo Habichuela el Viejo, iniciador de la dinastía de guitarristas; sus seis presencias en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla desde 1984, en cuatro ediciones de los Veranos de la Villa de Madrid y en Cumbre Flamenca en 1984.

En 1988 realizó la gira *Flamenco puro* por ciudades de Estados Unidos (Miami, Los Angeles, San Francisco, Nueva York, etc) junto a Farruco, Manuela Carrasco, Güito, Fernanda de Utrera y Chocolate, entre otros.

En 1991 participó en una muestra española dentro del The New York International Festival of the Arts, que se celebró en el World Financial Center de Nueva York, y en el Festival Internacional Cervantino de México, compartiendo cartel con José Mercé y La Tolea.

En 1996 actuó en Encuentro flamenco del Centro Cultural de la Villa de Madrid y un año después graba el disco *Habichuela en rama*.

En 2004 participa en la Gira Flamenca del Norte, que le lleva a Logroño, Barakaldo, Vitoria, Valladolid y Burgos. Con Enrique Morente dio sendas actuaciones en 2007 en el Teatro Campoamor de Oviedo y en la Bienal de Flamenco de Sevilla.

En 2015 participó en The Jodhpur Flamenco and Gypsy Festival junto a Chano Domínguez, Jorge Pardo y su hijo Josemi Carmona, entre otros. Ese mismo año recibió el Premio Maestro del Flamenco, que le concedió Mediterranean Music Institute de la prestigiosa Universidad Berklee College of Music, y le organizaron una gala de homenaje en el Teatro Gayarre de Pamplona dentro del ciclo Flamenco on fire.

En 2017 celebró en el Circo Price de Madrid su 60 aniversario como guitarrista con la presencia de lo más granado del panorama flamenco y en 2020 estrenó *Habichuela Morente* en Suma Flamenca, dedicada a Enrique Morente.



© JEAN RENÉ

Miércoles 16 de octubre – 20:30 h
Teatros del Canal - Sala Verde
Duración: 80 min

Gerardo Núñez

Medalla Nicolay Rubinstein
del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. 2007
Guitarrista de Jerez

Guitarra desnuda

Estreno en la Comunidad de Madrid

Gerardo Núñez, guitarrista de Jerez
Rycardo Moreno, guitarrista de Lebrija (Sevilla)
Bolita de Jerez, guitarrista de Jerez
Jerónimo Maya, guitarrista de Madrid
Canito, guitarrista de Barcelona
Álvaro Martinete, guitarrista de Granada

Sinopsis

Gerardo Núñez presenta *Guitarra desnuda*, un espectáculo de enorme riqueza creativa e interpretativa. Acompañado de guitarristas con un discurso único y una personalidad artística que les hace destacar, Núñez cuenta en el escenario con su discípulo Rycardo Moreno, Bolita de Jerez, Jerónimo Maya, Juan Antonio Suárez "Canito" y Álvaro Martinete.

Sobre los artistas

Gerardo Núñez nace en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1961. Con 13 años se inició en el marco de la Cátedra de Flamencología de su tierra natal, donde tuvo oportunidad de realizar sus primeros acompañamientos a destacados cantaores entre 1975 y 1982, entre los que se encontraban Tío Gregorio "El Borrico", Terremoto de Jerez, Agujetas y La Paquera de Jerez.

Se trasladó a Madrid e ingresó como guitarrista-concertista en la compañía de Mario Maya, trabajando en el espectáculo *¡Ay jondo!*

En 1988 grabó su primer disco, *El gallo azul*, que obtuvo las mejores críticas que un álbum de presentación pueda recibir. Un año después presentó *Flamencos en Nueva York*. El título de su álbum de debut dio nombre a su propio sello discográfico, con el que en 1994 editó su magnífico álbum *Jucal*.

En 1997 estrenó *Yerma* (según la obra de García Lorca), dirigida por Nuria Espert, para la Compañía de Danza de Carmen Cortés, y un año después, *Salomé* en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. En Estados Unidos grabó *Calima* con Danilo Pérez, John Patitucci y Arto Tunçboyacıyan, y formó parte de un cuarteto integrado por Eberhard Weber (contrabajo), Richard Galliano (acordeón) y Enrico Rava (trompeta).

En el 2007 obtuvo la Medalla Nicolay Rubinstein, otorgada por el conservatorio estatal Tchaikovsky de Moscú.

Además de los discos citados, Núñez ha grabado *El indio gitano* (1993); *Jazzpaña II* (2000), con Chano Domínguez; *Cruce de caminos* (2001); *Passages* y *Un ramito de locura*, con Carmen Linares (2002); *Gerardo Núñez presenta la nueva escuela de la guitarra* (2003); *Andando el tiempo* (2004), nominado para los Grammy; *Iberia 2005* (2006); *El canon* (2007), antología de sus composiciones; *Travesía* (2012) y *Orchestral Flamenco* (2020), de colaboraciones discográficas.



Rycardo Moreno

Nacido en Lebrija, Sevilla, en 1981, ha trabajado como productor musical, arreglista, compositor y guitarrista. El último de sus cinco discos como solista

es una obra compuesta para guitarra flamenca y orquesta sinfónica.

En los últimos años ha interpretado estos discos en escenarios de grandes capitales como Londres, Nueva York, Chicago, Estambul, Tela Viv, Amsterdam, Rotterdam, Madrid, Barcelona y Pamplona.

Se consagra como solista tras un concierto en el Auditorio Nacional solo con su guitarra, que cosecha grandes críticas de los eruditos del flamenco, los cuales, hacen referencia a su toque: "Dentro de su generación, Rycardo se erige con un sonido radicalmente propio" (Luis Ybarra en ABC).

Creador de un lenguaje propio e investigador insaciable lo describe Manuel Martín: "Cargado de un fuerte personalismo, toca flamenco porque sabe, porque puede y porque lo es. Y es que todos estamos hechos del mismo barro, pero no del mismo molde".



Bolita de Jerez

Comienza a tocar a los 14 años con maestros como José Ángel Lupión, Manuel Lozano "El Carbonero" y José Luis Balao. Con 19 años se traslada a

Madrid y empieza a tocar para bailaores como Joaquín Grilo, Manuela Carrasco, La Yerbabuena, Antonio Canales, Sara Baras, Rafael de Carmen, Belén Fernández, la Tati, Beatriz Martín, Javier Barón, Juan Ramírez... así como para los cantaores El Indio Gitano, Ramón El Portugués, Esperanza Fernández, El Pele, Arcángel, Miguel Poveda, Marina Heredia, Carmen Linares y Capullo de Jerez.

Con su grupo instrumental UHF (Ultra High Flamenco), junto a Paquito González, Alexis Lefevre y Pablo Martín Caminero, edita dos discos: *UHF* (2007) y *Bipolar* (2011).

Ha sido premiado como mejor productor de discos en 2013 por *Un viaje por el cante* de Argentina, y en 2014 por *A mi tempo* de Marina Heredia. Fue segundo premio del Certamen Internacional de Guitarra Flamenca de la Peña "Los Cernícalos" y ha estado tres veces nominado a los Grammy Latinos por su participación en *Real* de Miguel Poveda (2013), *Un viaje por el cante* (2013) y *Sinergia* (2014) de Argentina.

Actualmente está mostrando su más reciente trabajo, *Caótico*, *Bolita Big Band*, donde funde composiciones flamencas con la sonoridad de una particular *big band* de metales. Lo estrenó en la Bienal de Flamenco de Sevilla con gran éxito entre el público y la crítica especializada, y fue galardonado con el Giraldirlo al Diálogo con Otras Músicas.



Jerónimo Maya

Jerónimo Maya nace en Madrid en 1977 en una familia gitana de fuertes raíces flamencas. Es descendiente directo del maestro de la guitarra Ramón Montoya. Su padre, Felipe Maya, guitarrista profesional, y su tío abuelo Ricardo Losada "El Yunque", cantaor reconocido, le enseñan a vivir y respetar el flamenco.

Comienza a tocar la guitarra a los cinco años y a los siete ofrece su primer concierto en Madrid, dentro de los actos que organiza la desaparecida Cumbre Flamenca.

Jerónimo Maya es un renombrado guitarrista flamenco, conocido por su virtuosismo y profunda conexión con la tradición musical gitana. Ha colaborado con destacados artistas del mundo del flamenco y ha llevado su arte a escenarios internacionales, cautivando a audiencias de diversos países.

Maya ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su maestría en la guitarra flamenca, consolidándose como uno de los referentes contemporáneos del género.

Su estilo único combina técnica impecable y un profundo sentido del duende, lo que le permite interpretar con igual maestría tanto piezas clásicas como composiciones propias.

A lo largo de su carrera, ha impartido clases magistrales y talleres, compartiendo su vasto conocimiento y pasión por el flamenco con nuevas generaciones de guitarristas.



Canito

Estrechamente relacionado con las raíces gitanas tradicionales de Extremadura y el arte del flamenco, Cano formó parte de esta manifestación artística desde muy temprano. Su talento natural, junto con los años de formación, conforman su educación musical para convertirse en guitarrista y compositor.

Debutó en 1990 en el Palau de la Música de Barcelona junto con la bailarina Flora Albaicín e inició una etapa durante la cual acompañó a las grandes estrellas del baile flamenco como Manuela Carrasco, Merche Esmeralda, Belén Maya, Sara Baras, Niña Pastori, Javier Barón, Joaquín Grilo, Isabel Bayón, Andrés Marín, Rocío Molina y Rafaela Carrasco.

Entre 1995 y 1999 compuso obras musicales para el director de escena Francisco Suárez, como *Plaza alta*, *El sueño de los gitanos*, *Bodas de sangre*, *Orestes en Lisboa*, *Romancero gitano* e *Itaca*. También colaboró en *Más allá del tiempo* y *Asimetrías* de Andrés Marín, y *Abrazo*, que estrenó en Irvine, Los Ángeles.

Cano ha actuado en teatros de todo el mundo y ha compuesto para grandes obras flamencas. También ha grabado con prestigiosos artistas como el cantaor Rafael Jiménez "Falo" en *Cante gitano* y el gran guitarrista y compositor Gerardo Núñez en *La nueva escuela de guitarra flamenca*. Esta novedosa actividad creativa condujo a la grabación de su primer disco, *Son de ayer*, en 2008. Con este disco ha actuado en prestigiosos escenarios y festivales como el Teatro Español de Madrid, los Jueves Flamencos del Monte de Sevilla y el Festival de Jerez entre otros.



Álvaro Martinete

Entre el gran elenco de nuevos talentos de la guitarra flamenca de concierto se encuentra por méritos propios el granadino Álvaro Martinete, nacido en 1995 en la misma vega donde creció Federico García Lorca. Aunque no se crió en el seno de una familia flamenca, de forma espontánea se sintió atraído por la magia de la guitarra.

A los 6 años recibe sus primeras clases de mano del maestro Rafael Soler, y más adelante continúa su aprendizaje con el guitarrista Miguel Ochando y, al mismo tiempo, comienza sus estudios en el Conservatorio de Música Ángel Barrios, en el que tiene como maestra de guitarra flamenca a Pilar Alonso. En 2016 finaliza sus estudios en el conservatorio obteniendo la diplomatura de grado profesional en guitarra flamenca.

Su carrera como guitarrista flamenco de concierto se compagina como guitarrista oficial en la compañía de la bailaora La Moneta, para quien también compone la música y acompaña en su último espectáculo, *Granada solo tiene salida por las estrellas*. Con su guitarra ha recorrido diversos países y lugares como Francia, Georgia, Siria, Israel, Corea, Dubai, etc.

Esta prolífica trayectoria desemboca en la grabación de su primer disco, *Seis veredas*, dedicado de manera exclusiva a la guitarra y producido por el gran maestro de la guitarra flamenca, Gerardo Núñez, que invitó a Martinete, junto al maestro Rafael Riqueni, a la XXVIII edición del curso de guitarra que organiza en Sanlúcar de Barrameda. El disco se presentó en mayo de 2018 en el teatro Alhambra de Granada y, posteriormente, en la XIX edición de la Bienal de Sevilla.



© PACO SÁNCHEZ

Jueves 17 de octubre – 20:30 h
Teatros del Canal - Sala Verde
Duración: 80 min

Manuela Carrasco

Premio Nacional de Danza 2007

Bailaora de Sevilla

Siempre Manuela

Estreno en la Comunidad de Madrid

Manuela Carrasco, baile
Enrique “El Extremeño”, Samara Amador y Manuel Tañé, canto
Pedro Sierra y Marcos Gago, guitarras
Samuel Cortés, violín
José Carrasco, percusión
Manuela Carrasco hija, colaboración especial

Álvaro Mata y Gaspar Leal, sonido
Marcos Serna, iluminación
Hugo Pérez, producción
Enflamenco Producciones, distribución
Javier Caro, fotografía

Sinopsis

Tras más de cinco décadas de trayectoria, habiendo tocado el cielo del baile flamenco, acumulando todos los premios posibles y con más de veinte espectáculos a su espalda, ha llegado el momento de disfrutar lo sembrado.

Una de las artistas más universales de nuestro género comienza, tímidamente, a despedirse de los escenarios. Manuela Carrasco no se va, porque es imposible, y porque ella está hecha de baile y hueso, pero poco a poco inicia este recorrido por los escenarios principales de su carrera para devolverle a su público todo lo que ha recibido en estos más de cincuenta años.

Sobre la artista

Manuela Carrasco nació de cuna gitana en una familia de artistas en el Tejado del Moro, del sevillano barrio de Triana. Su padre fue el bailar José Carrasco “El Sordo” y su madre, Cipriana Salazar Heredia, emparentada con Los Camborios. No tuvo profesores de baile profesionales y se formó de manera autodidacta, teniendo como referencias a su familia.

El año 1974 fue el de su consagración, por el triunfo que logró en la Reunión de Cante Jondo de La Puebla de Cazalla, la consecución del Premio Nacional Pastora Imperio en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y el de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera. En 1976 ganó el Premio Embajadores de la Paz en San Remo, Italia, un galardón que sólo tienen Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar. En su actuación le acompañó Juanito Villar.

A partir de ahí, su carrera está marcada por el éxito, habiendo recorrido en varias ocasiones el mundo llevando su baile puro. Llegado a este punto de majestuosidad, los grandes premios vuelven a recaer en ella, obteniendo importantísimos galardones como el Compás del Cante 2018, uno de los más reconocidos del mundo del flamenco, otorgado cada año por la Fundación Cruzcampo, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Nacional de Danza, concedido por el Gobierno y entregado por los Reyes de España.



© PACO LOBATO

Viernes 18 de octubre – 20:30 h
Teatros del Canal - Sala Verde
Duración: 80 min

Biznagas de Málaga

Estreno en la Comunidad de Madrid

José Luis Ortiz Nuevo, cómico
Ana Pastrana, bailaora
Amparo Heredia y Chelo Soto, cantaoras
Miguel Astorga, cantaor
José Luis Lastre y David de Ana, guitarristas
Salvador Molina, violinista
Juan Manuel Lucas, percusionista
Panda de Verdiales, de Santón Pitar

José Luis Ortiz Nuevo, guion
Ana Pastrana, coreografía
Miguel Ángel Vargas, iluminación y dirección escénica
José Luis Solís León, imagen
Asociación Biblioteca Flamenca - José Luis Ortiz Nuevo,
producción

Sinopsis

Estamos ante un espectáculo flamenco de carácter coral, en el que los solistas del cante, el baile y el toque prestan su concurso para representar visual y sonoramente la fragancia principal de Málaga: sus jazmines, que huelen a gloria en la historia de la música honda a su paso por el territorio donde crecen olivares y suenan las olas de la sal marina.

José Luis Ortiz Nuevo

Sobre los artistas

José Luis Ortiz Nuevo

“Menos cantar, tocar o bailar, este flamenco de Archidona (Málaga) ha hecho y hace casi de todo”, han dicho de José Luis Ortiz Nuevo. Fue fundador de la Bienal de Sevilla y su director durante 14 años. Investigador del flamenco, poeta y autor teatral, además de periodista y productor, ha publicado más de veinte títulos. Según se define, es, sobre todo, “cómic a lo flamenco”.

Ana Pastrana

Bailaora por el Conservatorio Profesional de Danza de Málaga, Ana Pastrana es docente con escuela propia, coreógrafa y productora de espectáculos como *Tagzona*, *La zambra* y *Comadres*. Ha recibido, entre otros, los premios de la Confederación de Peñas de Andalucía, el Nacional de Ronda y el Efebo de Cultura de Antequera.

Chelo Soto

Chelo Soto inicia su andadura profesional en la compañía de La Lupi. Habitual figura en festivales como los de La Luna Mora, el de Ginebra y la Bienal de Málaga, forma parte de la compañía de Joaquín Cortés, con la que ha recorrido los grandes teatros del mundo. Además, ha trabajado con Antonio Carmona y José Suárez “Paquete”, entre otros artistas.

Amparo Heredia “La Repompilla”

Cantaora, también malagueña, sobrina de La Repompa, Amparo Heredia “La Repompilla” cuenta con un largo recorrido desde muy joven en los tablaos de las principales ciudades de Estados Unidos. Ya en Madrid, actúa en Casa Patas, y en paralelo, en la compañía de Juan Andrés Maya. En su larga carrera le ha cantado a las principales figuras del baile. En 2021 recibió el premio Lámpara Minera.

José Luis Lastre

José Luis Lastre es uno de los guitarristas malagueños con más conocimientos de música clásica. Ha recibido premios como el Tertulia Flamenca de L’Hospitalet en los certámenes XI, XII y XIII y el de la peña Los Cernícalos, de Jerez. Tiene por principales influencias la de la escuela de Paco de Lucía, de la mano de Pedro Blanco, y la de la clásica de Marcos Socías y Javier Chamizo.

Programa

Brindis / David de Ana - José Luis Ortiz Nuevo

Camino de Verdiales / Panda de Santón Pitar

Rumores de la Caleta / José Luis Lastre

Adiós patio de la cárcel / Miguel Astorga – Juan Manuel Lucas

La malagueña y el torero / Ana Pastrana – Salvador Molina – José Luis Lastre

Campos de Ronda la vieja / Amparo Heredia – David de Ana

Memoriales / José Luis Ortiz Nuevo – Juan Manuel Lucas

Nacieron para volar / Miguel Astorga – Chelo Soto – José Luis Lastre – David de Ana – Panda de Santón Pitar

Soy como la golondrina / José Luis Ortiz Nuevo

Rondeña de Don Ramón Montoya / David de Ana

Don Serafín / José Luis Ortiz Nuevo

Malagueña del Canario / Chelo Soto – José Luis Lastre

Van y vienen / José Luis Ortiz Nuevo

Tangos de la Repompa / Amparo Heredia – Ana Pastrana – David de Ana – Juan Manuel Lucas

Malagueña de Sarasate / Salvador Molina – José Luis Lastre

¡Asomarse a los barcones! / José Luis Ortiz Nuevo

Cuerdas voces cuerpos y panderos / Toda la compañía



© EDUARDO PEREIRAS

Sábado 19 de octubre – 20:30 h
Teatros del Canal - Sala Verde
 Duración: 75 min

Joaquín Grilo,
 idea original, dirección artística y coreográfica
Joaquín Grilo y Faustino Núñez, dirección escénica,
 guion y selección de cantes y letras
Francis Gómez, dirección musical
Joaquín Grilo, idea escenografía
Marcos Serna AAI, diseño de iluminación
Nuria Figueroa, diseño de vestuario
Gallardo, zapatería
Nuria Figueroa, regiduría
Marcos Serna AAI, técnico de iluminación
Eduardo Ruiz y Lele Leiva, técnicos de sonido
Eduardo Pereiras, fotografía
Faustino Núñez, sinopsis
Flaco Producciones S.L (Nuria Figueroa),
 producción ejecutiva, venta y distribución
Flaco Producciones S.L (Joaquín Grilo),
 producción y management

Joaquín Grilo

Bailaor de Jerez

Cucharón y paso atrás

Estreno en la Comunidad de Madrid

Joaquín Grilo, baile
Francis Gómez y José Tomás, guitarra

Con la colaboración especial de
José Valencia y Carmen Grilo al cante

Sinopsis

Cucharón y paso atrás quiere evocar el duro trabajo en el campo, la difícil labor del minero, la intensa actividad de forjar el hierro en la fragua, la penosa ocupación de los jornaleros que de sol a sol y durante meses interminables hacían su vida en los cortijos. Está dedicado a quienes con el sudor de su frente trabajaron la tierra, a los que supieron dar forma al metal sobre el fuego, a todos los que extrajeron el mineral de una mina a la luz de un carburo. En ellos nos hemos inspirado y a todos ellos está dedicado, como mejor sabemos, cantando, tocando y bailando.

Con este espectáculo también queremos rendir homenaje a quienes forjaron un repertorio de cantes, toques y bailes inspirados en esos trabajos, cantes de labor, cantes mineros, los llamados de fragua, y poniendo de manifiesto la natural evolución del flamenco desde el origen hasta la actualidad, una suerte de retrospectiva que nos ayuda a proyectar en el presente todo lo heredado por los maestros del pasado.

Faustino Núñez

Sobre el artista

Joaquín Grilo nace en el Pozo Olivar de Jerez de la Frontera en 1968. Realiza sus primeros estudios de baile en la escuela de Cristóbal "El Jerezano". Sigue su formación en 1981 en el Estudio de Danza de Fernando Belmonte y Paco del Río, donde en poco tiempo entra a formar parte del Ballet Albarizuela, con el que en 1983, con tan sólo quince años, realiza una de sus primeras giras como primer bailarín. A lo largo de esos años recibe la Mención Honorífica Juana la Macarrona del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, 1986, el Primer Premio de Danza de TVE Gente Joven (1987), el Primer Premio Estepona Cantaora (1989) y el Primer Premio Vicente Escudero del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba (1989).

En 1990 se traslada a Madrid y ocupa un puesto como solista en la Compañía Teatro Ballet Español. También es contratado para bailar en solitario en la Muestra Joven del Flamenco de Mérida.

En 1992 actúa en la sala Zambra de Madrid, en el espectáculo *Cinco bailaores*, junto a Joaquín Cortés, Antonio Canales, Javier Latorre, Adrián Galia y Joaquín Ruiz. En ese mismo año actúa en el Teatro Villa de Madrid como primer bailarín del Ballet de Luisillo, en el espectáculo *Luna de sangre*, y más tarde colabora con Lola Flores.

En 1992 y 1993 crea su propio espectáculo en solitario, *En el Candela*, estrenado en Taipei (Taiwán). En marzo de 1993, a su vuelta de Taiwán, empieza a ensayar *Zambra*, que lleva a un festival en Utrecht (Holanda). También es llamado para colaborar en la película *Flamenco* de Carlos Saura, en el espectáculo *De mi corazón al aire* de Vicente Amigo, y como artista invitado de *Zibayai* de Joaquín Cortés.

En el tiempo transcurrido entre 1994 y 1999 forma parte del grupo de Paco de Lucía, compartiendo escenario con músicos como Jorge Pardo, Carles Benavent, José M^a Bandera, Juan Manuel Cañizares, Rubén Dantas, Ramón de Algeciras, Pepe de Lucía, Duquende, etc, realizando giras por todo el mundo.

En 1996 estrena en Marsella *Apoteosis flamenca*. Inicia 1998 actuando como artista invitado en la Cumbre Flamenca, que se exhibió en febrero en el Peacock Theatre de Londres con éxito absoluto, siendo destacado unánimemente por la crítica especializada. En este mismo año participa en *Zamacuco*, bajo la dirección musical de Isidro Muñoz, y junto a Duquende y Juan Manuel Cañizares. Un año después recibe el Primer Galardón al Baile El Olivo, concedido por votación popular, y que también han recibido Paco de Lucía y Enrique Morente.

En octubre de 1999, Grilo crea su propia compañía, cuyo primer montaje es *Jácara*.

En marzo de 2001 estrena en el V Festival de Jerez *De noche (Como quien espera el alba)*, donde participan artistas invitados como Jorge Pardo, Carles Benavent, Tino di Geraldo, Diego Amador y Antonio Serrano. También en el V Festival de Jerez es invitado para compartir escenario junto a José Antonio, director de la Compañía Andaluza de Danza y entonces director del Ballet Nacional de España, en el espectáculo *Entre amigos*. En octubre de 2001 estrena en Francia *Grilo*, con el que es invitado al Wuppertal Tanztheater Festival de Pina Bausch por Pedro Almodóvar para participar en un homenaje. Suma dos premios más a su currículo: la Copa de Jerez de la crítica y el Premio Bailaor otorgado por la revista Flamenco Hoy.

En abril de 2002 actúa como solista en la Gala de las Estrellas del Teatro Albéniz de Madrid. Inicia 2003 actuando en el Teatro Queen Elizabeth Hall de Londres y finaliza ese año compaginando sus dos últimos espectáculos, *Grilo* y *De noche*. En enero de 2004 se estrena la coreografía *Tiempo* para el Ballet Nacional de España, bajo la dirección de Elvira Andrés, y con música del compositor José Antonio Rodríguez.

En junio de 2004 graba un anuncio publicitario para los Campeonatos Mundiales de Golf, con música del guitarrista José Antonio Rodríguez. Y en septiembre es invitado para colaborar en la grabación del disco de José Mercé *Confí de fuá*.

Tras realizar un espectáculo junto a Antonio Canales y Antonio Márquez, presentándolo en diferentes ciudades de todo Japón, en febrero de 2006 estrena *A solas* en el X Festival de Jerez, obteniendo el Premio de la Crítica y el Premio del Público. También logra el Premio a la Expresión Artística, concedido por la Sociedad Andaluza del Dolor, y el Flamenco Hoy al Mejor Bailaor.

Inicia el año 2007 actuando en Nueva York York, Washington y Londres dentro de Flamenco Festival. Posteriormente ofrece actuaciones en el Teatro Español de Madrid y en *Sin frontera*, espectáculo de Miguel Poveda estrenado en este mismo teatro, y recibe el Premio Jerezanos del Año, otorgado por Onda Cero.

En junio de 2008 estrena en el Teatro Villamarta de Jerez *Leyenda personal* y colabora como artista invitado en *Piano abierto* y *Sin muros* de David Peña Dorantes.

En 2009 Chano Domínguez lo llama como artista invitado para sus espectáculos *Quinteto flamenco* y *Cuarteto flamenco*. Ese mismo año Grilo recibe el Premio Jerezanísimos, otorgado por Radio-Jerez Cadena Ser.

A lo largo de 2010 actúa en el Festival de Nimes como artista invitado de *Sin fronteras* de Miguel Poveda, presenta en el Festival de Jerez *Reencuentro*, Premio del Público, y *Leyenda personal*, en el que participan como artista invitado Dorantes y la Orquesta Sinfónica de Sevilla, recibiendo el Premio de la Crítica. Además actúa en la Bienal de Sevilla como artista invitado con Moraíto y, de nuevo como artista invitado, en *Alquimia flamenca* en el Teatro Megarón de Atenas.

Inicia el año 2011 participando en el programa de televisión de Jesús Quintero *El sol, la sal, el son* y en la Flamenco Biennale de Holanda, donde participa en diferentes espectáculos como *Maestría de Jerez*, *Terremoto de Jerez* y *Sin muros* de David Peña Dorantes. Y presenta el espectáculo *Tui-To* junto a Theodosii Spassov, realizando una gira por Holanda.

En marzo 2012 estrena en el Festival de Jerez *La mar de flamenco*, dos años después, en el mismo encuentro musical, *Cositas mías* y en 2016 *Soniquetazo*, junto a Antonio Canales, en el Festival Mont Marsan.

En 2019 presenta *La calle de mis sueños* en el Festival de Jerez y posteriormente en el Festival de Bruselas y el de Mont Marsan, entre otros, actuaciones que alterna con *Grilo*, representado en el Festival Den Flamenca de Praga, el Louisiana Museum of Modern Art de Dinamarca, el Teatro Alhambra, etc.

Un nuevo montaje suma a su carrera en el Festival de Jerez de 2021, *Alma*, que también exhibe en Suma Flamenca, en el Festival Internacional de Cante Flamenco Lo Ferro y en una gira por Dinamarca en el Teatro Musikhuset (Aarhus), el Teatro Musikkens (Aalborg) y el Louisiana Museum of Modern Art.

Prosigue durante 2022, entre otras citas, en el Festival de Cante Flamenco de Moguer, el Festival Tío Pepe (Ciclo Flamenco Solera y Compás de Jerez) y, de nuevo, en el Louisiana Museum of Modern Art.

En 2023 forma parte de la Cumbre Flamenca de Murcia, el Festival Flamenco de Loire, el Festival Internacional de Cante Flamenco Lo Ferro, el Festival Tío Pepe (Ciclo Flamenco Solera y Compás de Jerez), etc, finalizando el año con una gala en el Teatro Villamarta de Jerez.

Inicia 2024 presentando *Grilo* en el Festival D'Hiver Arte Flamenco à Soustons y estrena *Cucharón y paso atrás* en el Festival de Jerez, donde, además, dirige *Locas mujeres* y crea la coreografía de *De la naturaleza del amor*. La Bienal de Flamenco de Sevilla y Suma Flamenca, entre otros festivales, acogen también *Cucharón y paso atrás*.



© JEAN-LOUIS DUZERT

Domingo 20 de octubre – 19:00 h
Teatros del Canal - Sala Verde
Duración: 75 min

Marina Heredia

Giraldillo al Cante
de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2016
Cantaora de Granada

Artesonao

Estreno en la Comunidad de Madrid

Marina Heredia, cantaora
José Quevedo “Bolita”, guitarra
Roberto Jaén, percusión
Pablo Suárez, piano

Coral Flamenca Femenina
Anabel Rivera – Fita Heredia
Marian Fernández – Macarena Fernández
Estrella Fernández – Aroa Fernández

Colaboración especial: **Jaime “El Parrón”** y **Curro Albaicín**

Óscar, diseño y técnico de iluminación
Fali Pipió, diseño y técnico de sonido
Pedro Pérez Roldán, producción

Sinopsis

Marina Heredia nos mostrará su visión artística después de beber de fuentes inagotables como las de Falla, Lorca y su cercana y familiar zambra del Sacromonte, reivindicando la importancia de la mujer en el flamenco granadino. Un espectáculo en el que la cantaora ofrece un recorrido muy variado, dentro del amplio repertorio de cantes.

Sobre la artista

Marina Heredia Ríos nació en Granada el 10 de abril de 1980. Hija del cantaor Jaime “El Parrón”, lleva el arte en sus venas, por lo que comenzó a cantar desde su más tierna infancia, trabajando desde entonces sin descanso. Todo su esfuerzo y dedicación se vieron reconocidos en 2004 al recibir el Premio Andalucía Joven a las Artes por ser un ejemplo de trabajo y talento, y contribuir a la difusión del flamenco y de Andalucía en el mundo.

Desde que con tan sólo 13 años tuvo su primera experiencia discográfica, al colaborar en la grabación del disco de flamenco para niños *Malgré la nuit*, la vida artística de Marina Heredia empezó a tomar un ritmo vertiginoso.

Obtiene el reconocimiento de la crítica en el Festival Espárrago 98 y comienza su colaboración con artistas consagrados, como la bailaora María Pagés y el maestro de la guitarra José María Gallardo. En la X Bienal de Flamenco de Sevilla obtiene un gran éxito en su actuación con Eva Yerbabuena en el Teatro Lope de Vega.

Pero su lado más flamenco se abre de nuevo a otras músicas, colaborando en la ópera *De amore* del compositor Mauricio Sotelo, que se estrena en 1999 la sala Carl Orff del Auditorio Gasteig de Munich, con producción de la Bienal de Munich y el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Ese mismo año actúa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el concierto de Mauricio Sotelo *Modus novus* para el programa Conciertos Campo de Composición Injuve.

A partir de 2000 la trayectoria de Heredia no ha parado de ascender, llevándola a los principales escenarios: desde el teatro de la Maestranza de Sevilla, el Albéniz de Madrid y el Gran Teatro de Córdoba al Palau de la Música de Valencia, el prestigioso Palacio de la Música de Estrasburgo y el Palacio de Cristal de Oporto. Ha estado presente en los festivales más prestigiosos de nuestro país, desde el Grec de Barcelona a la Bienal de Flamenco de Sevilla, pasando por el Festival de Otoño de Madrid, los de Jerez, Ronda, la Unión y el Música y Danza de Granada. Pero también en certámenes internacionales como el De single de Amberes, el de Estrasburgo y la Semana del Flamenco de Nimes.

Su fulgurante carrera la lleva a editar en 2001 su primer disco en solitario, *Me duele, me duele*, con producción de Pepe de Lucía, donde Heredia canta acompañada de algunos de los guitarristas más reconocidos del flamenco, como José M^a Cañizares.

En 2002 actuó en el Festival Flamenco de Nueva York, en el Instituto del Mundo Árabe de París y en el Legado Andalús, con el que ha realizado diversas giras y que ha recibido en ocasiones visitas ilustres como la del Príncipe de Asturias a Granada en 2002, y la grabación del himno de Andalucía publicado por la Junta, con artistas como Paco de Lucía, José Mercé y Enrique Morente.

Ha colaborado con la bailarina Blanca Li en Francia y coprotagonizó, junto a su padre Jaime “El Parrón”, un filme documental dirigido por Dominique Bel sobre la transmisión del flamenco en la familia. Solidaria, recientemente la hemos podido escuchar en varias ediciones del festival benéfico Flamenco Pa’tós organizado por Gomaespuma. Esa misma faceta, la lleva a participar en la gala de la UNESCO en Sevilla en solidaridad con las mujeres afganas.

En 2006 actuó en el espectáculo inaugural de la Bienal de Flamenco de Sevilla, pero probablemente su trabajo más importante durante ese año fuera la grabación de *La voz del agua*, su segundo trabajo en solitario, editado bajo su propio sello.

Amante de la fusión y estudiosa de otras músicas, en 2008 presenta en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada el espectáculo *Con-Vivencias*, un estudio sobre los paralelismos de la música tradicional árabe-gharnati y el flamenco, en el que colabora la marroquí Amina Alaoui. En esa misma línea, y también en 2008, comparte escenario en Madrid con Luis Eduardo Aute, en un recital compartido de flamenco y poesía, con textos seleccionados por el polifacético artista.

Marina Heredia

En 2009, Marina Heredia tiene el honor de ser la primera mujer flamenca en actuar en el Auditorio Nacional de España. A lo largo de ese mismo año realiza diferentes actuaciones en Zamora, Madrid, donde participa en el Festival Caja Madrid. Continúa sus representaciones en Almería, Málaga y Alhaurín de la Torre (Málaga). En Madrid participa en los festivales Suma Flamenca y Flamenco Pa'tos, estrena en Granada su espectáculo *Cancionero del Sacromonte* y representa *El amor brujo* de Manuel de Falla en Zurich (Suiza) y en Montevideo (Uruguay).

En 2011, recibe el Premio al Mejor Disco de Cante Flamenco, compitiendo en esta categoría con *Morente+Flamenco* de Enrique Morente y con *Fernando Terremoto* de Fernando Terremoto.

A principios de 2012 viaja a San Francisco (California) para actuar con la Sinfónica de San Francisco. Pone su voz a la interpretación del ballet flamenco *El amor brujo* de Manuel de Falla. Destaca en los festivales flamencos de Zaragoza, en el Ciclo BBK de Bilbao, junto al polifacético Luis Eduardo Aute, y en el Festival Internacional del Cante de las Minas. En septiembre estrena *A mi tempo*, el espectáculo de su nuevo disco, en la XVII Bienal de Flamenco de Sevilla, donde revalida el éxito de la bienal de 2010, contando en esta ocasión con la colaboración de la diva Mónica Naranjo. La crítica la define como "cantaora magna" que "trae la esencia del cante".

En 2013 obtiene el Premio al Mejor Espectáculo de Música 2012 por *A mi tempo*, otorgado por la crítica de El Cultural del diario El Mundo, e interpreta junto a la Orquesta Ciudad de Granada Goyescas, *intermezzo* de Granados, *Danzas gitanas* de Turina, *El sombrero de tres picos* y *El amor brujo* de Falla.

A principios de mayo de ese mismo año viaja a Chicago (EE.UU.) para interpretar *El amor brujo* junto a la Chicago Symphony Orchestra. El 17 de mayo actúa en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Madrid, dentro del Ciclo Andalucía Flamenca, y en noviembre inaugura en Granada el Monumento al Flamenco con motivo del Día Internacional del Flamenco.

Comienza 2014 viajando a Francia, al XXIV Festival Flamenco de Nimes, donde presenta *A mi tempo*. En febrero participa en el Centenario del Esquí en Sierra Nevada. En julio estrena en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada su espectáculo *Tierra a la vista*, y en septiembre presenta su espectáculo *Garnata* en la XVIII edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla.

En 2015 Marina Heredia es la protagonista destacada por toda la prensa en el estreno del nuevo *El amor brujo* de la Fura dels Baus en la plaza de toros de Granada ante más de 7000 espectadores, clausurando la 64ª edición del Festival Internacional de Música y Danza.

En marzo de 2016 actúa en el Carnegie Hall de Nueva York, bajo la batuta del director titular Pablo Heras-Casado, con la Orquesta St. Luke's, interpretando *El amor brujo*, con un gran éxito de crítica y público: tuvo que salir a saludar hasta 6 veces, reclamada por los más de 3000 espectadores que abarrotaban por completo el aforo del mítico teatro. En ese mismo año participa de nuevo en la Bienal de Flamenco de Sevilla, donde presenta en estreno exclusivo su último trabajo, *Contra las cuerdas*, obteniendo un gran éxito tanto de la crítica como del público. La bienal le concede su máximo galardón: el Giraltillo al Cante.

En 2017 continúa con su carrera imparable, acudiendo a diferentes festivales y ofreciendo conciertos por todo el mundo.

En 2018 sigue cosechando éxitos con *Esencias*, espectáculo en colaboración con Dorantes, que lleva triunfando año tras año en los escenarios de toda España. En febrero viaja a Londres para presentar *Tempo de luz*, junto a Carmen Linares y Arcángel en el Sadler's Wells Theater, obteniendo una gran acogida de crítica y de público. En marzo vuelve al Festival Musika-Música de Bilbao, esta vez acompañada por la Orquesta Sinfónica Ciudad de Granada, dirigida por el maestro Ros Marbá. Heredia hechizó a quienes agotaron las localidades en el Palacio Euskalduna de Bilbao para disfrutar con su voz, ejecutando de forma pulcra *El amor brujo* y *El corregidor y la molinera* de Falla. Heredia se desenvuelve entre la orquesta demostrando su versatilidad y maestría. A continuación emprende una gira por Estados Unidos que la llevará de Miami a Nueva York, pasando por Los Ángeles. Allí vuelve a triunfar con *Tempo de luz*. El último concierto de esta gira americana tuvo por escenario al mítico Carnegie Hall de Nueva York. Heredia vuelve esta segunda vez con cuadro flamenco —en 2016 interpretó *El amor brujo*— junto a Carmen Linares y Arcángel al cante, y Ana Morales al baile, e hicieron vibrar al público que abarrotaba el histórico auditorio. A lo largo del verano continúa ofreciendo diferentes conciertos repartidos por toda la geografía española.

Comienza 2019 en Rusia (Sochi) para interpretar *El amor brujo* junto a la Joven Orquesta Nacional Rusa, bajo la dirección de César Álvarez. El 28 de febrero participa en Utrera (Sevilla) en un homenaje a Antonio Canales. En marzo viaja a Francia para realizar una gira por diferentes ciudades (Rennes, Angers y Nantes) presentando *El cante flamenco de Granada, un recorrido por los palos del flamenco*, con gran éxito de crítica y público.

En abril participa en la gira *Magia! Mahler Chamber Orchestra*, dirigida por Pablo Heras-Casado que la llevará por Amsterdam (Países Bajos), Heidelberg (Alemania), Barcelona, Zaragoza y Murcia.

En mayo Heredia y Dorantes presentan, ante un público entregado, su nuevo disco, *Esencias*, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Durante los meses de julio y agosto presenta su espectáculo *Lorca y la pasión. Un mar de sueños* en el Teatro del Generalife, dentro del ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife. Heredia protagoniza y dirige el espectáculo, contando con la colaboración de Rosario Pardo (guión y dirección escénica), José Sánchez Montes (ayudante dirección y realizador), Eva la Yerbabuena (dirección coreográfica) y José Quevedo “Bolita” (dirección musical).

Tras 33 funciones, con más de 45.000 espectadores, *Lorca y la pasión* se convierte en el espectáculo más visto en la última década, con una ocupación media del 85%, según dijo la consejera de Cultura y Patrimonio, Patricia del Pozo, en la presentación del balance de la XVIII edición del ciclo.

Lorca y la pasión, un mar de sueños es una reivindicación del amor. Consta de cuatro cuadros diferentes, pero perfectamente hilvanados, con el amor femenino como protagonista.

El éxito de público y crítica avalan un espectáculo cultural único —que tiene como protagonista el cante flamenco— por su originalidad y por su gran calidad.

En octubre, Heredia inaugura el décimo aniversario del Festival Mus’iterrané en el Auditorio Darius Milhaud de Aix (Francia).

En noviembre participa en el X Programa Flamenco y Cultura de la Diputación de Granada y la Universidad de Granada con la conferencia *La zambra y sus cantes*.

En ese mismo mes, clausura el XVI Festival Flamenco en el Teatro Bulevar De Torrelodones con un concierto con el lema *Flamencas al poder*.

Colabora en el nuevo disco de Pablo Heras-Casado dedicado a Manuel de Falla, y en el disco *Renaissance* de Mónica Naranjo.

En diciembre interpreta de nuevo *El amor brujo* en una gira por Francia con la Orchestre National de Lille, bajo la dirección de Josep Vicent, con gran éxito de público y crítica. Las 1.700 localidades para el concierto del día 5, en Lille, se agotaron con un mes de antelación.

En enero de 2020 participa como invitada especial —junto a Ara Malikian y Ana Belén— en el concierto de Noa, en el Teatro Price de Madrid, para celebrar el 30 aniversario de carrera de la artista israelí. En febrero actúa en la XXIV Gira Flamenca del Norte, dedicada al cantaor granadino Enrique Morente, con tres actuaciones repartidas por Logroño, Palencia y Vitoria-Gasteiz.

En marzo de ese mismo año su espectáculo *Lorca y la pasión, un mar de sueños* es seleccionado con cinco candidaturas a los XXIII Premios Max de las Artes Escénicas.

En abril, junto a José Quevedo “Bola”, participa la programación de La cuarta sala del Canal de Teatros del Canal de Madrid, una iniciativa puesta en marcha ante la evolución del coronavirus (Covid-19), que tiene por objeto ofrecer al público diferentes piezas creadas por los artistas desde sus casas.

De nuevo junto José Quevedo “Bola”, en junio homenajea a Federico García Lorca en la celebración del 122 aniversario de su nacimiento en *El 5 a las 5 online* con el tema *Los Segaores*, del espectáculo *Lorca y la pasión, un mar de sueños*. La fiesta *El 5 a las 5*, que viene celebrándose desde 1976 ininterrumpidamente en el pueblo natal del poeta, se organiza este año de manera excepcional a través de las redes sociales motivado por la pandemia de la Covid-19. En ella participan numerosos artistas y gente del mundo de la cultura.

En ese mismo mes de junio Heredia y Eva Yerbabuena participan en la mesa-coloquio *El flamenco y la pandemia: se canta lo que se pierde* del Aula de Cultura de ABC de Sevilla.

En julio presta su colaboración al concierto de *Carmen Linares, 40 años de flamenco*, con lleno absoluto en el Palacio de los Córdoba, dentro del programa de la 69 edición del Festival de Granada.

El programa Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, organizado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, llega a su ecuador con el espectáculo *Tempo de Luz*, que reúne algunos de los grandes nombres del canto y el baile flamenco actual como Carmen Linares, Arcángel, Ana Morales, Patricia Guerrero y la propia Heredia, agotando las localidades en venta anticipada en el teatro del Generalife.

A finales de agosto, su *Garnata* pone el colofón de lujo en La Caña Flamenca de Almuñécar, con todas las localidades agotadas. La acompañan dos invitados de lujo: su padre, Jaime Heredia "El Parrón" y Curro Albaicín.

En octubre participa en el programa Música para mis oídos de Canal Sur Televisión, y en diciembre se sube al escenario de Teatros del Canal de Madrid, donde presenta *Garnata*, dentro del festival Suma Flamenca, con las entradas agotadas, obteniendo un gran éxito de crítica y público.

También en diciembre, el disco de Pablo Heras-Casado *El sombrero de tres picos y El amor brujo*, en el que colabora Heredia, es galardonado con uno de los Record Academy Awards. Esta grabación había sido reconocida anteriormente con los premios Diapason d'or, Gramophone Editor's Choice y Trophée Radio Classique.

Heredia finaliza el año 2020 con el concierto *La Navidad de Marina Heredia* en Madrid, celebrado en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe.

En enero de 2021, Heredia participa en la exposición de fotografía *Yo soy flamenco*, producida por el Instituto Andaluz del Flamenco, en la que los protagonistas son algunos de los artistas flamencos más destacados del panorama actual, retratados por el fotógrafo sevillano Eduardo Briones Gómez. La muestra se inaugura en la sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, con sede en Sevilla, para después rodar por diferentes ciudades de Andalucía. En marzo los Heredia protagonizan la cuarta entrega de *It's flamenco* en Canal Sur Televisión, y Marina Heredia participa, junto a otros artistas flamencos, en los actos de celebración del 30 aniversario del Instituto Cervantes.

En abril de 2021, se sube al escenario de la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria, dentro del ciclo organizado para la celebración del 30 aniversario del Palacio. La cantaora granadina interpreta *El amor brujo* con la Orquesta ADDA Sinfónica y bajo la batuta de Josep Vicent.

En el mes de junio sube al escenario del Teatro Real de Madrid junto a la Orquesta Sinfónica de Madrid bajo la dirección de Pablo Heras-Casado en el VII Concierto Ayuda en Acción para interpretar de nuevo *El amor brujo*.

También en Madrid ese mismo mes de junio, esta vez en Teatros del Canal, presenta *Lorca y la pasión. Un mar de sueños*, obteniendo lleno absoluto durante los días de representación. Junio se despide con la presentación de su quinto trabajo discográfico, *Capricho*, que tiene como concepto los cantos de ida y vuelta. Se trata de un viaje musical por Latinoamérica y el flamenco, en el que la cantaora incluye desde el bolero a la ranchera pasando por las bulerías, el tango argentino y los tangos flamencos.

En agosto, en compañía de Mariola Cantarero, estrena *Mar de cantes*, un espectáculo inédito, en el que llevan trabajando todo el verano y donde se mezclan los sonos flamencos con la lírica.

En septiembre participa, junto a la Orquesta Sinfónica de RTVE bajo la dirección de Manuel Hernández Silva, en la XXXIII edición del Festival de Úbeda y en diciembre despide 2021 en su Albaicín natal, cantando frente a la Alhambra junto a Manuel Lombo, en un programa especial de Navidad ofrecido por Canal Sur Televisión.

Comienza 2022 participando en la presentación del Centenario del Concurso de Cante Jondo de Granada en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Este concurso se celebró en junio de 1922 en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra de Granada, siendo el primer certamen de ámbito nacional del canto, con el apoyo de personalidades como Manuel de Falla, Ignacio Zuloaga, Federico García Lorca, Miguel Cerón, Andrés Segovia, José María Rodríguez-Acosta, Fernando de los Ríos, Manuel Ángeles Ortiz, Hermenegildo Lanz, Adolfo Salazar y Hermenegildo Giner de los Ríos, entre otros destacados intelectuales de la época.

En febrero completa su gira gallega con dos nuevos conciertos en Lugo y Pontevedra (anteriormente, en diciembre de 2021, participó en tres conciertos: Santiago de Compostela, A Coruña y Ourense), con la Orquesta Sinfónica de Galicia dirigida por José Trigueros, con un programa compuesto por obras de Federico García Lorca y Manuel de Falla.

En marzo viaja a Berlín y Oporto para interpretar *El amor brujo* junto a Pablo Heras-Casado, obteniendo un gran éxito tanto de la crítica como del público.



Sala Negra

De martes a sábado — 18:00 h

Domingo — 20:00 h



**TEATROS
del CANAL**



© MANUEL NARANJO

Martes 22 de octubre – 18:00 h
Teatros del Canal - Sala Negra
Duración: 75 min

Jorge Pardo trío

Grammy Awards 2020

***De la flauta al saxo.
Alante y por derecho***

Estreno absoluto

Jorge Pardo, flauta y saxo
Melón Jiménez, guitarra
Kike Terrón, percusión

Sinopsis

Alante y por derecho es una expresión del argot flamenco que se dice cuando un cantaor o un guitarrista abandona las labores de acompañamiento llevando al centro de escenario su discurso musical... Quizá por su versatilidad, la flauta cobró más protagonismo, pero la irrupción de la personalidad del saxo ha añadido nuevos registros y nuevas expresiones para estar *alante* y por derecho, como demuestra en este espectáculo Jorge Pardo trío.

Sobre el artista

Jorge Pardo nació en Madrid y a los 17 años fue miembro fundador del grupo Dolores, que se agrupó en los años 70 en torno a Pedro Ruy Blas y varios músicos de la escena madrileña. Grabaron 3 LPs y en uno de ellos apareció Paco de Lucía, con el que Pardo colaboró durante más de 40 años en múltiples grabaciones y giras de ámbito mundial.

Con Camarón de la Isla grabó *La leyenda del tiempo*, además de otras producciones. En los estudios de flamenco de Amor de Dios colaboró con toda la nueva generación de artistas denominada *Jóvenes flamencos*, que se cocía en la ciudad en esa época. La flauta y el saxo quedaron vinculados al mundo del flamenco desde entonces gracias a Jorge Pardo. Sus espectáculos han recorrido innumerables festivales, teatros y salas de los cinco continentes en sus más de 50 años de trayectoria profesional. Su legado también dentro de la música pop española (Presuntos Implicados, Mecano, las Grecas etc...), en el flamenco y en el jazz es abrumador. Prueba de ello son los premios y reconocimientos que ha recibido, como el Premio al Mejor Músico Europeo de Jazz, de la prestigiosa Academia Francesa de Jazz en 2013, en el Théâtre du Châtelet de París, el Premio Nacional de las Músicas Actuales del Ministerio de Educación y Cultura en 2015 y la Medalla de Oro del Festival Jazz en la Costa de Almuñécar en 2016.

En 2020 ganó el Grammy al Mejor Álbum de Jazz, con el grupo de Chick Corea, por *The Spanish Heart Band*. Ese mismo año también obtuvo el Premio MIN al mejor álbum de jazz por su grabación con Gil Goldstein *Brooklyn sessions*.

Testigos de su carrera son sus numerosos álbumes, como *Las cigarras son quizá sordas*, *Veloz hacia su sino* y *Diez de Paco*, grabados en los 90, década en la que también grabó *Mira*, premiado por la Academia de la Música como Mejor Álbum de Jazz.

En colaboración con otros artistas, cabe destacar *Vida en catedrales*, junto a Tomás San Miguel; *Zebra coast*, con Gil Goldstein; *Live in Montreaux*, con Nana Caymmi y Wagner Tizo; *Ur*, con Michael Bismut, y *Jazzpaña*, con arreglos de Arif Mardin y Vince Mendoza.

Ya en el siglo XXI graba con D'3 su colección de *Vientos flamencos*, trío con Carles Benavent y Tino di Geraldo; *Sin precedentes*; *Desvaríos*, con El Bola para el sello RTVE; *Touchstone*, con Chick Corea; un homenaje a Miles Davis en Nueva York; *Huellas* (2012), y su versión con *big band* de *Huellas XL*, estrenado en Etnosur (2013).

En 2014 presenta *Historias de Radha y Krishna*, en el cual el músico juega con sonoridades que provienen del groove y la música urbana, del flamenco y del jazz. En 2016 estrena *Meta flamenco* además de *Djinn*, un trabajo donde se fusionan jazz y hip hop.

En 2021 presenta en el Festival de Cine de Málaga su documental *Trance*, protagonizado por él mismo, estrenado en salas de toda Europa y que actualmente está disponible en las Plataformas Filmin y Caixa Forum Plus.

En 2023 lanza el álbum *Mi sonido, mi metal* y empieza una nueva gira por las Américas pasando por Argentina, Brasil, Uruguay, Boston y Nueva York.

En este 2024 empieza en Cabo Verde una gira por África.



© ESTRELLA RAZO

Miércoles 23 de octubre – 18:00 h
Teatros del Canal - Sala Negra
Duración: 70 min

Agustín Diassera & Juanfe Pérez

Semillas

Estreno absoluto

Agustín Diassera, percusión
Juanfe Pérez, bajo eléctrico
Sandra Carrasco, cantaora invitada
Dani de Morón, guitarrista invitado

Sinopsis

Agustín Diassera y Juanfe Pérez, dos virtuosos reconocidos en la escena flamenca internacional, con trayectorias sólidas en proyectos en solitario y colaboraciones con renombradas figuras, se unen para investigar nuevas sonoridades en el flamenco.

En este espectáculo innovador, Diassera y Pérez no solo comparten su maestría instrumental. A través de un formato no convencional, desentrañan la riqueza conceptual de los distintos palos del flamenco, utilizando la tímbrica, la rítmica y la improvisación colectiva como sellos de identidad únicos.

Este proyecto va más allá de lo convencional, llevando al público a un viaje sonoro que redefine y revitaliza el flamenco. Una oportunidad única para descubrir la vanguardia de dos maestros que rompen barreras y reinventan la esencia misma de este género icónico.

Sobre los artistas

Agustín Diassera

Músico y compositor, la creatividad y visión musical de Agustín Diassera le ha permitido compaginar ambas facetas artísticas, que bajo una capacidad artística tan versátil, (clásico, contemporáneo, flamenco, jazz y música antigua), lo convierten en uno de los artistas más solicitados tanto a nivel nacional como internacional. En él cabe destacar como mayor elemento diferenciador, reconocido tanto por la prensa como por especialistas, que sea considerado uno de los músicos/percusionistas más polivalentes y creativos del panorama musical actual.

Posee una dilatada carrera como percusionista, y es habitual en numerosos proyectos de gran calado y de diferentes ámbitos o estilos musicales.

En el ámbito del flamenco, música origen en su formación como profesional, es considerado uno de los mayores exponentes creativos e interpretativos, lo que lo lleva a compartir durante su carrera, tanto a nivel escenográfico como discográfico, con las mayores figuras de este género. Cabe destacar aquí su vínculo profesional con el maestro de la guitarra Manolo Sanlúcar, con el que, a lo largo de más de 14 años, desde 2007 hasta su fallecimiento, pudo aprender y trabajar codo con codo en numerosos proyectos.

Por su mencionada inquietud musical, rápidamente extiende su mirada a otros géneros, donde a día de hoy, y desde hace varios años, también es solicitado como intérprete, solista en la mayoría de casos, de manera continuada.

En el clásico/contemporáneo, caben destacarse numerosos e interesantes proyectos, entre otros su constante colaboración con el compositor Mauricio Sotelo, siendo músico indispensable en la mayoría de sus composiciones en los últimos 20 años. Entre ellas destaca la ópera *El público*, estrenada en el Teatro Real en 2015, junto al Klangforum de Viena y bajo la dirección de Pablo Heras Casado.

Es invitado del Ballet Nacional de España, bajo la dirección de Rubén Olmo, en sus últimas producciones (2019-2023), en calidad de compositor y arreglista, y de solista invitado en *El loco* (2022), *Invocación bolera* (2021) y *La bella Otero* (2021).

Otros proyectos y colaboraciones reseñables como solista, que reafirman su versatilidad, son la ópera *La mujer tigre*, compuesta y dirigida por Manuel Busto; *Luz sobre lienzo*, a dúo con la violinista Patricia Kopatchinskaja, realizando una gira internacional por grandes escenarios desde su estreno en el Museo Reina Sofía, y *Red inner light sculpture* con el violinista Benjamín Smichd. También ha sido invitado por el Trío Arbós en numerosas ocasiones.

Cabe mencionar también su paso por la música antigua, en la que destaca su participación habitual y continuada a día de hoy con el afamado grupo, referente a nivel internacional en este género, Accademia del Piacere, bajo la dirección del violagambista Fahmi Alqhai, participando en numerosos proyectos y realizando un trabajo de investigación y acercamiento de la percusión a este género. Como compositor, encontramos su música en numerosas obras. Encargos de diferentes estilos, entre los que destacan las músicas para orquesta sinfónica de *La bella Otero* para el Ballet Nacional de España (2021), *La muerte de un minotauro* para la Compañía Rubén Olmo (2019) y *Metáfora* para el Ballet Flamenco de Andalucía (2012).

Juanfe Pérez

Bajista, guitarrista, compositor y productor, Juanfe Pérez estudia guitarra clásica en el Conservatorio Profesional Javier Perianes de Huelva, guitarra flamenca en el Conservatorio Superior Rafael Orozco de Córdoba y *World music* en Codarts (Rotterdam).

A la par que se forma académicamente, orienta su tesina hacia el análisis del papel del bajo en el flamenco.

La síntesis de todos estos caminos hace que el lenguaje del bajo flamenco se absorba rápidamente para poder participar en diversos proyectos flamencos en diferentes formatos, desde tradicionales hasta flamenco instrumental.

En 2015 estrena su espectáculo de producción propia *DeBajo* en el Ciclo Cafés Cantantes del cordobés Centro Flamenco Fosforito, en el cual el bajo flamenco se convierte en el protagonista, prescindiendo de la guitarra flamenca y absorbiendo su papel, mostrando tanto toques solistas, como acompañando al cante y al baile, y dilucidando así un nuevo horizonte sin explorar en el flamenco para este instrumento.

En 2021 se publican dos discos producidos y arreglados por él, *Mar de cobre* de la cantaora Cristina Soler y *Ser de luz* del flautista Sergio de Lope.

En septiembre de 2022 lanza su primer trabajo discográfico solista, *Prohibido el toque*, con el bajo flamenco como figura principal, y que fue nominado por los Grammy Latinos como Mejor Álbum de Música Flamenca en 2023.

Ha compuesto música para las compañías de danza de Olga Pericet y Rafaela Carrasco, y dirigido y compuesto la música del espectáculo *Comadres* para la compañía de Ana Pastrana.

Ha trabajado con artistas nacionales e internacionales como Farruquito, Diego Amador, Duquende, Rafael Riqueni, Jorge Pardo, Rosario La Tremendita, Montse Cortés, Olga Pericet, Dani de Morón, José Manuel León, Raul Rodríguez, Çenc Erdogan, Jose Antonio Rodríguez, Javier Ruibal, Antílopez, Canteca de Macao, Antonio Mesa, Juan Pérez, Antonio Lizana, Alicia Carrasco, Karen Lugo, Robertinho Silva, Daniel Navarro, El Junco, Eduardo Trassierra, Diego Guerrero, Alfonso Aroca, Sergio de Lope, Alba Carmona, Mario Díaz y Manuel Malou, entre otros, participando en festivales nacionales e internacionales.

Sandra Carrasco

Sandra Carrasco, originaria de Huelva, inició su carrera bajo la tutela de la maestra Adelita Domingo en Sevilla. Con una sólida formación, ha colaborado con destacados artistas como Arcángel, El Pele y Estrella Morente. Ganadora de concursos de fandangos de Huelva y becaria de la Fundación Cristina Heeren, combinó su pasión por el canto con estudios en Arte y Magisterio Musical en la Universidad de Huelva. Su incursión en Madrid con *Enamorados anónimos* la llevó a grabar su primer álbum con Javier Limón.

Con una carrera internacional que incluye giras con Anoushka Shankar y Avishai Cohen, ha destacado en proyectos de flamenco contemporáneo y electrónica. Reconocida por su contribución a la música en hospitales, ha lanzado varios álbumes aclamados, siendo *La luz del entendimiento* su último trabajo en colaboración con Pedro Ojesto. Activa en el ámbito escénico, ha participado en producciones como *Electra* del Ballet Nacional de España y *Márgenes* de Cristian Martín.

Además de sus exitosas colaboraciones, ha consolidado su carrera en solitario con la producción de cuatro álbumes discográficos, mientras ha llevado su música en giras por todo el mundo.

Dani de Morón

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

Forjado en el acompañamiento al baile en la academia de la maestra trianera Matilde Coral y al cante junto a los más importantes cantaores/as y bailaores/as del actual panorama flamenco, ha sido acompañante habitual de artistas de la talla de José Mercé, Antonio Canales, Manuela Carrasco, Concha Buika y el mismo Paco de Lucía -con quién realizó varios conciertos en la gira del disco *Cositas buenas*- al reparar el maestro en las virtuosas cualidades del joven guitarrista, lo que lo catapultaría definitivamente hasta la primera línea internacional de la guitarra contemporánea. Son constantes en su evolución como artista la inquietud, el encuentro y trasvase con otros sonidos e instrumentos propios de músicas más allá del flamenco, destacando especialmente su conexión con el jazz.

Su producción discográfica incluye los álbumes *Cambio de sentido* (2012), *El sonido de mi libertad* (2015), *21* (2018) y *Creer para ver*, estrenado en directo en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2020. En 2022 presenta en el Festival de Nîmes *Carte blanche*, formato de concierto en solitario. Este año ha confirmado dos lanzamientos: su nuevo álbum *Empatía* y el proyecto *Life sketching*.



© FERNANDO MENA

Jueves 24 de octubre – 18:00 h
Teatros del Canal - Sala Negra
Duración: 70 min

Ana Crismán

Arpaora de Jerez

Arpa Flamenca

Estreno en la Comunidad de Madrid

Ana Crismán, arpa
Perico Navarro, percusión
Jesús Méndez, cantaor invitado

Sinopsis

Ana Crismán es la primera y única artista en componer e interpretar flamenco con el arpa. Uniendo tradición y vanguardia, la jerezana ofrece, con la participación del cantaor Jesús Méndez y la percusión de Pedro Navarro, un recorrido de composiciones propias a través de los palos flamencos más representativos, cuyas letras cuentan el hechizo que siente con el sur de España. Toque, ritmo y lenguaje flamencos se unen a la expresividad infinita del arpa, un instrumento milenario que en manos de Ana Crismán despliega el más puro duende flamenco. Con la artista jerezana nace una nueva figura sin precedentes: la arpaora.

Sobre los artistas

Ana Crismán

Exótica en el mundo musical y también en el flamenco, Ana Crismán vivió el arte jondo desde su niñez en su Jerez natal, territorio flamenco por excelencia. La música de La Plazuela y del barrio San Miguel impregnan su arte desde su nacimiento. En 2019 triunfó con el estreno en Nueva York del espectáculo *Arpa jonda*. Y desde entonces su carrera no ha parado, con giras por todo el mundo y compartiendo escenario con artistas como Miguel Poveda.

A ello se unieron sus estudios musicales y su constante interés por aprender e investigar. Su mente inquieta la llevó a titularse no sólo en el conservatorio sino también en la universidad licenciándose en Historia y Ciencias de la Música y especializándose en Flamencología.

Crismán está centrada actualmente en su disco debut, *Arpaora*, un trabajo en el que se unen arpa y flamenco, esa fusión única que ella hace posible plasmando un recorrido por composiciones propias a través de los estilos flamencos más representativos, y que cuenta con destacados artistas y músicos como Jorge Pardo, Jesús Méndez, etc.

Durante 2024, además de su actuación en el Festival de Jerez, cuenta con una gira en septiembre por Estados Unidos y otros eventos especiales y únicos, como el que tiene previsto en la Real Escuela de Arte Equestre, con la participación de los jinetes y caballos del espectáculo *Cómo bailan los caballos andaluces*.

Jesús Méndez

Nace Jesús Méndez en el seno de una de las sagas de cantaores más importantes que ha dado Jerez, la de los Méndez, cuyo buque insignia fue La Paquera de Jerez, a la que dedica su último disco. Desde su debut en el año 2002, en la Asociación Cultural D. Antonio Chacón de Jerez, el joven cantaor jerezano ha trabajado con artistas de la talla de Moraíto Chico, El Güito, Rocío Molina, Alejandro Granados, María del Mar Moreno y Carmen Cortés, entre otros.

Perico Navarro

Perico Navarro ha tocado con artistas como Mercedes Ruiz y Santiago Lara. Sus colaboraciones incluyen a Paco Cepero, Jesús Méndez y Miguel Poveda, entre muchos otros. Reconocido como percusionista flamenco, Navarro también está influenciado por la música africana, latina y jazz.



© ANA PALMA

Viernes 25 de octubre – 19:00 h
Teatros del Canal - Sala Negra
Duración: 70 min

Lucía Campillo

Bailaora de Murcia

Un lucero

Estreno en la Comunidad de Madrid

Lucía Campillo, baile
Eva La Leбри e Ismael El Bola, cantaores
Antonia Jiménez, guitarrista
Manuel Masaedo, percusión y espacio sonoro

Lucía Campillo, idea original, coreografía e interpretación
María Jáimez, dirección escénica y dramaturgia
Eduardo Martínez y Belén López,
colaboración coreográfica
Belén de la Quintana y Lucía Campillo,
diseño de vestuario
Belén de la Quintana y López de Santos,
confección de vestuario
Geray Mena, imagen y fotografía
Olga García, diseño de iluminación
Kike Cabañas, diseño espacio sonoro
Jesús Carmona, mirada externa
Marta Otazu (La Figuranta Producciones), producción

Sinopsis

Frente a nosotros se abre la noche y se nos presenta un camino, uno cualquiera, en este caso el de Lucía Campillo. Un lugar más allá de todo lugar, espacio o ámbito dimensional, un lugar infinito en las profundidades del ser, en el centro mismo del alma. Ahí se presentan luceros que alumbran momentos de su experiencia, otros que se alumbran a sí mismos e incluso algunos que dejan de brillar para hacerse notar.

Y así como Federico García Lorca dice que “un lucero es un remanso del tiempo, un nudo del tiempo”, cada estrella que ha brillado en el camino de Lucía Campillo ha dejado una impronta en su cuerpo, en sus gustos, en su sentir, en su baile.

En el transcurso de esta noche hasta el amanecer, con la maternidad como impulso creador, Campillo se sumerge en las emociones que aguardan bajo cada movimiento, cada acorde, cada cante, cada sonido. Otras realidades del baile se perciben explorando lo extraordinario de lo cotidiano, lo universal de lo concreto.

Que se vean las costuras, la crudeza y lo bello de una criatura salvaje y única, exactamente igual de mundana que cada una de las criaturas que la observan.

Sobre la artista

Lucía Campillo nace en 1987 en Murcia, donde comienza sus estudios de danza, terminando la carrera en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid.

En 2006 ingresa en el Taller Estudio del Ballet Nacional de España bajo la dirección de Jose Antonio Ruiz, participa en la película *Iberia* de Carlos Saura y comienza su andadura profesional en la Compañía de Antonio Gades.

En 2010 entra a formar parte del Ballet Nacional de España, a cargo de Jose Antonio Ruiz, y más tarde de Antonio Najarro, recorriendo los principales festivales nacionales e internacionales e interpretando diferentes roles de solista.

Ha formado parte de compañías como las de María Pagés, Rojas y Rodríguez y Aída Gómez, y del espectáculo *Gala flamenca*, dirigido por Miguel Ángel Rojas, junto a artistas como Antonio Canales, Carlos Rodríguez y Karime Amaya.

En 2016 su pieza *La imperfecta* obtiene los premios de Bailarina sobresaliente, Mejor composición musical y Mejor diseño de vestuario en el Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid.

En 2018 colabora en el proyecto-residencia *Quietud en movimiento* junto a los artistas Jesús Carmona, con quien colabora en su compañía desde 2011, Joaquín de Luz y David Newman, en el teatro City Center de Nueva York. Además, trabaja en los tablaos de flamenco más reconocidos de España, tales como El Corral de la Morería, el Tablao Cordobés, el Tablao Villa Rosa, el Tablao Las Carboneras y Casa Patas.

En 2020 forma parte de la Sergio Bernal Dance Company como artista invitada en el espectáculo *Volver*.

Como maestra y coreógrafa, es requerida en la Universidad de Albuquerque y escuelas de México, Estados Unidos, Hong Kong, Japón y China, entre otros lugares, mostrando y enseñando su versatilidad en las diferentes especialidades de la danza española y el flamenco. Recientemente ha recibido el premio Única, otorgado a mujeres relevantes de la región de Murcia.



© AIR MUSIC FILM

Sábado 26 de octubre – 18:00 h
Teatros del Canal - Sala Negra
Duración: 70 min

Alfredo Lagos y Belén Maya

Guitarrista de Jerez de la Frontera

La poeta

Estreno absoluto

Alfredo Lagos, guitarrista

Andrej Vujicic, percusión

Belén Maya, bailaora invitada

Sinopsis

La poeta es un espectáculo inspirado en la vida y la obra de Alfonsina Storni, la gran poeta argentina, aunque nacida en Suiza. Una vida cuya trayectoria ha inspirado al guitarrista flamenco Alfredo Lagos, artífice del proyecto, y ha basado en ella la composición musical de la obra.

La vida de Storni, plagada de turbulencias, pero también de mágica literatura y arte, crea una atmósfera única en la música y la danza, que los artistas consiguen plasmar de forma única en esta obra.

Sobre los artistas

Alfredo Lagos

Guitarrista y concertista de flamenco, Alfredo Lagos nació en Jerez de la Frontera (Cádiz). Entre muchos proyectos, grabaciones de discos y colaboraciones, cabe destacar en sus comienzos el espectáculo *La luz, el júbilo y la melancolía*, de José Luis Ortiz Nuevo y el productor Isidro Muñoz, estrenado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla en 2001, junto a una joven Estrella Morente.

A partir de ahí, ha colaborado con todos los grandes del flamenco, desde Carmen Linares, Arcángel y Miguel Poveda, hasta Enrique Morente, con quien colabora para el director Carlos Saura en su película *Iberia*, una pieza sobre la famosa suite de Isaac Albéniz. Es guitarrista habitual de José Mercé e Israel Galván, entre otros muchos, y ha ofrecido conciertos en los mayores teatros del mundo, desde el Hollywood Bowl de Los Ángeles, hasta el Royal Albert Hall londinense, el Teatro Real de Madrid, el Carnegie Hall de Nueva York y el Olympia de París.

Como concertista ha sido galardonado con varios premios de la crítica especializada, entre ellos el de Guitarrista Revelación y Mejor Guitarrista en 2002 y 2006 de la revista *Flamenco Hoy*. El Giraldillo al Mejor Guitarrista en la Bienal de Sevilla de 2020, el Taranto de Oro de Almería y la Copa Jerez de la Cátedra de Flamencología.

Guitarrista de amplio registro, ha colaborado también con la mítica Gloria Gaynor, Ute Lemper, el cantante Pitingo y la artista Rosalía.

Tiene dos discos, *Metamorphosis* (1997) y *Punto de fuga* (Universal Music, 2015).

Aparte de su carrera como músico, ha publicado en 2023 el poemario *La calidad del pan*.

Belén Maya

Hija de los artistas Carmen Mora y Mario Maya, Belén Maya nace en Nueva York en 1966. Participa en la película *Flamenco* de Carlos Saura y es solista y artista invitada en espectáculos tan diversos como *Lo real* (de la Compañía Israel Galvan), *Mujeres* (junto a Rocío Molina y Merche Esmeralda) y *Never grow old* (Teatro Nacional Sueco Riksteatern).

En su propia compañía invita a intérpretes como Olga Pericet (*Bailes alegres para personas tristes*), Juan Carlos Lérica (*Souvenir / La voz de su amo*) Manuel Liñán (*Los invitados*), David Montero (*Habitaciones*) y Niño de Elche (*Ya!*), recibiendo el premio al Mejor Espectáculo por *Los invitados* en el Festival de Jerez de 2014.

Principal representante en su generación del neoflamenco o flamenco contemporáneo, Belén Maya salta en la película de Carlos Saura *Flamenco* de un barco, el de la tradición, a un océano aún en aquel tiempo sin explorar. El océano de un flamenco actualizado influido por la danza contemporánea, el jazz, el pop, el teatro, y otras técnicas dramáticas como el butoh y el kathak.

Directora, coreógrafa e interprete, su reciente labor docente ha elegido varias vías de transmisión: por un lado la docencia del flamenco tradicional a nivel nacional e internacional, por otro el uso del flamenco como herramienta de transformación energética y vivencial, y en tercer lugar, las conferencias, en las que realiza un análisis crítico de los conceptos de género, tradición, identidad y representación, así como una detallada explicación del proceso creativo como método de investigación en *Creative process and composition in contemporary flamenco* (Duke University, Durham, EEUU; Drexel University, Filadelfia, EEUU y Los Ángeles EEUU); *Flamenco and gender* (Seattle Central College, EEUU), La muñeca subversiva (El Dorado, Barcelona, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Universidad de Cádiz) y *Bailar después*, conferencia online para el Máster de Flamenco de la Universidad Pablo de Olavide Sevilla.

En lo escénico, su solo *Romnía* afronta a la mujer gitana contemporánea desde el universo musical de los Balcanes, un ejercicio desnudo de valentía, en el que Belén Maya acepta su herencia y la hace cuerpo. En 2020 vuelve al Festival de Jerez con *Ni tú ni yo*, en colaboración con Juan Diego Mateos, dirigida por Fernando López, con quien asimismo colabora en *Y después?*, conferencia bailada estrenada en el Festival Grec de Barcelona en ese mismo año acerca del arte y los artistas durante y después de la pandemia.

Andrej Vujicic

Nacido en Belgrado, Andrej Vujicic comenzó su carrera internacional en 1999, actuando en la Sydney Opera House de Australia. Después de mudarse a Sevilla en 2000, empieza a actuar con consagrados artistas del flamenco de la talla de Lole Montoya, Manuel Molina, la familia Montoya, Carmelilla Montoya, Carmen Montoya y La Negra, Alba Molina, La Tana, Pastora Galván, Enrique El Extremeño, Eduardo Trassierra, La Tremendita, Rosario Toledo, Leonor Leal, Encarnita Anillo, Ramón Porrina, Joselito Acedo y Amador Rojas, entre muchos otros.

Vujicic ha realizado numerosas giras por los cinco continentes, participando en importantes citas como The Montreux Jazz Festival, Womad, el Sziget Festival, la Bienal de Sevilla, el Festival de Jerez, el Festival Méditerranée en Israel y el Aichi Arts Centre en Nagoya (Japón), además de participar junto a Las Montoyas y Tomasa la Macanita en el canal de televisión Canal Sur, y grabar cinco discos de la serie *Solo compás* con Carmelilla Montoya y Manuela Ríos.



© ALBERTO ROMO

Domingo 27 de octubre – 20:00 h
Teatros del Canal - Sala Negra
Duración: 80 min

Rafael Jiménez “Falo”

Cantaor de Asturias

El cante en movimiento

Rafael Jiménez “Falo”, cantaor
Claudio Villanueva, guitarra
Iván Mellén, percusión
Rafael Estévez, bailaor
José “El Marqués”, violonchelo
Jesús Perona y Álex Miguel, palmas

Coro Gregoriano “LUME DE CAROZO”,
dirigido por **Jorge Canda**

Sinopsis

En *El cante en movimiento*, Rafael Jiménez Falo recupera estilos y cantes poco utilizados para ofrecerlos actualizados al público de hoy. Con la incorporación de nuevos melismas y matices a las melodías originales, y la aportación de nuevas armonías y contextos sonoros, Falo aspira a situarlos en el presente, en la creencia de que el cante flamenco, como la vida, ha de estar “en movimiento”.

Sobre el artista

Rafael Jiménez “Falo” es un gran cantaor flamenco de origen gitano asturiano, con más de 35 años de carrera profesional.

Ha colaborado con algunos de los más grandes artistas del flamenco, entre ellos Enrique Morente. Ha trabajado en teatros de todo el mundo cantando en las principales compañías de baile, como las de Mario Maya, Belén Maya, Rocío Molina, Manuel Liñán, Marco Flores, Rafael Estévez y Nani Paños.

Rafael Jiménez ha producido dos discos propios, en los que su investigación los ha convertido en auténticos. Se inspira en diversas fuentes, viajando a través del tiempo y las épocas.

En 1996 graba su primer disco, *¡Cante gitano!* (Celestial Armonías), que supone el inicio de su carrera como solista. Por este álbum obtiene en 1998 el prestigioso premio Copa Teatro Pavón al Mejor disco del año y al Mejor intérprete joven.

En 2011 es la fecha de lanzamiento de su segundo disco, *El cante en movimiento*, donde, al igual que en *¡Cante gitano!*, Falo recupera estilos y cantes poco utilizados para ofrecerlos actualizados al público de hoy.

Falo se inspira en los más grandes cantaores como Enrique El Mellizo, Manuel Vallejo, Pastora Pavón (La Niña de Los peines), Manolito El de María, Pepe Pinto...

Con su potente voz, ha sabido preservar este estilo, conservando su toque personal, que a día de hoy le diferencia de los cantantes flamencos actuales.

Jiménez ha buscado siempre modos de actualizar los cantes, enriquecerlos o destacar su esencia mediante el uso de nuevos instrumentos y nuevas armonías, aportando nuevos melismas y matices, ofreciendo nuevos contextos sonoros, o proponiendo espacios físicos diferentes de interpretación.

Gracias a este esfuerzo creativo, el cante de Falo atrae, sin ceder un ápice de flamencura, a un público amplio de aficionados al flamenco, a la música clásica, el folklore, las músicas del mundo y el jazz.

En la actualidad Rafael Jiménez ha creado un trío con los músicos Claudio Villanueva e Iván Mellén, con el que recupera el repertorio de los últimos años de trabajo.

Además, continúa con sus trabajos de colaboración con José Maya en el proyecto de baile *Liturgia* y con el proyecto *La confluencia* de la compañía Estévez y Paños.



Sala Roja

De martes a sábado — 20:30 h

Domingo — 19:00 h



**TEATROS
del CANAL**



© NOELIA INIESTA

Martes 29 de octubre – 20:30 h
Teatro del Canal - Sala Roja
Duración: 105 min

Vicente Amigo

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2016
Guitarra en concierto

Andenes del tiempo

Estreno en la Comunidad de Madrid

Vicente Amigo, guitarra
Añil Fernández, guitarra
Paquito González, percusión
Los Mellis, coros y palmas
Ewn Vernal, bajo eléctrico
Eles Bellido, violín
Antonio Fernández, violonchelo
Francisco Javier Márquez, flauta

Sinopsis

Figura esencial de la música contemporánea, el guitarrista Vicente Amigo, interpreta en Suma Flamenca *Andenes del tiempo* temas de su noveno y último disco, que lleva por título el de este espectáculo, así como otros temas de su ya extensa y dilatada carrera. Música que desde la raíz andaluza y española se eleva hacia lo universal, con una forma de transmitir como pocos son capaces de lograr.

Sobre el artista

Nacido en la localidad sevillana de Guadalcanal en 1967, aunque criado en la ciudad de Córdoba, Vicente Amigo unió en la niñez su destino a la guitarra y en ella encontró, como él mismo ha explicado en ocasiones, una manera de vivir, una razón para mantenerse agarrado a la existencia y en constante aprendizaje. Su carrera comenzó con trabajos discográficos como *De mi corazón al aire* (1991), *Vivencias imaginadas* (1995) y *Poeta* (1997), este último con textos de Rafael Alberti, y alcanzó un momento de máxima intensidad en el 2000 con *Ciudad de las ideas*.

Inspirado en los poemas del poeta griego Constantin Cavafis, este trabajo era al mismo tiempo una introspección en los propios recuerdos y una conexión con Oriente y Occidente, una expansión que marcaba el inicio de la madurez y con el que logró su primer premio Grammy. Llegaron luego otros discos en solitario como *Un momento en el sonido* (2005), *Paseo de Gracia* (2009), *Tierra* (2013) y *Memoria de los sentidos* (2017), con el que volvió a ganar el Grammy Latino y que fue nominado a los Grammy americanos. Su música, con el paso de los años, se ha mantenido siempre abierta al mundo, en constante depuración y en la búsqueda de lo perdurable.

A lo largo de su carrera, Vicente Amigo ha trabajado con grandes genios de la guitarra como Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar, y con cantaores como Enrique Morente, Carmen Linares, Diego El Cigala, Miguel Poveda, El Pele, José Mercé y Estrella Morente. También con estrellas internacionales como Sting, John McLaughlin, Al Di Meola, Milton Nascimento, Alejandro Sanz y Guy Fletcher. Con sus diferentes espectáculos, ha recorrido los principales teatros internacionales como el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Real de Madrid y el Liceo de Barcelona, y diferentes espacios de ciudades como Londres, Roma, Berlín, París, Tokio y Pekín. En su nómina de premios, más allá de los dos Grammy (uno por *Ciudad de las ideas* en 2001, y otro por *Memoria de los sentidos* en 2017, y la nominación a los Grammy americanos), cuenta con la Medalla de Oro de las Bellas Artes, el premio del Festival de las Minas, la Medalla de Oro de la provincia de Sevilla, el Premio Ondas, varios Premios de la Música de la SGAE, la Medalla de Oro del Festival Internacional de Úbeda, y es Miembro Honorífico del Claustro Universitario de las Artes de la Universidad de Alcalá, Miembro de Honor de la United Nations Arts & Sciences, Flamenco Guitar Ambassador, etc. Actualmente, el guitarrista reside en Córdoba, ciudad de la que es Hijo Adoptivo.



© JAIME TUÑÓN

Miércoles 30 de octubre – 20:30 h

Teatro del Canal - Sala Roja

Duración: 75 min

Rocío Molina, idea original y coreografía

Julia Valencia, dirección de arte

La inspiración, dirección musical

Carlos Soto, diseño de escenografía

Enrique Fuenteblanca, textos

Jaime Tuñón, fotógrafo

Carmen Mori, dirección técnica

Javier Álvarez, técnico de sonido

María Agar, regiduría

El Mandaito Producciones S.L., dirección de producción

Rocío Molina

León de Plata de la Danza en la Bienal de Venecia 2022

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2022

Bailaora de Málaga

Cuadrar el círculo

Improvisación sobre una o más cosas

Rocío Molina, bailaora

Aparición espontánea, guitarra

Pepe de Pura, cantaor

Oruco, palmas/baile

Sinopsis

Cuadrar el círculo es una *performance* que parte de algo sencillo. Se disponen antes algunas formas y limitaciones: dos cuerpos, luego tres, cuatro, y quizás más; una estructura ovalada, casi un círculo; una mesa, bastante cuadrada, por cierto; en ella, un vaso, más que por cilíndrico por llenarlo de ron, a poder ser Zacapa; una pregunta, de esas importantes, pero, ¿cuál?; un código, la cosa flamenca, que es a la vez técnica y memoria; por último, para rematar, unos zapatos muy usados, usadísimos. Después hay que echarse a bailar, medir el espacio hasta agotarlo, si es que es posible. Vaya, no hablamos de nada nuevo, más bien de todo lo contrario. Volver a intentar resolver ese problema antiguo que no podía resolverse tan solo con compás y regla. Intentar, si se puede, *cuadrar el círculo*.

Sobre la artista

Coreógrafa y bailaora iconoclasta, Rocío Molina ha acuñado un lenguaje propio cimentado en la tradición reinventada de un flamenco que respeta sus esencias y se abraza a las vanguardias. Radicalmente libre, aún en sus piezas el virtuosismo técnico, la investigación contemporánea y el riesgo conceptual. Sin miedo a tejer alianzas con otras disciplinas y artistas, sus coreografías son acontecimientos escénicos singulares que se nutren de ideas y formas culturales que abarcan desde el cine a la literatura, pasando por la filosofía y la pintura. Su búsqueda artística ha sido reconocida con premios de la relevancia de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura 2022 y el prestigioso León de Plata de la Danza de la Bienal de Venecia, así como el Premio de danza Positano, ambos en 2022, el Premio Nacional de Danza en el año 2010, los UK National Dance Award en 2019 y 2016, hasta cuatro Premios Max y el reciente Premio Talía 2023 como mejor intérprete por *Vuelta a Uno*. Es una de las artistas españolas con mayor proyección internacional y sus obras han podido verse en los más importantes escenarios de todo el mundo desde el Barbican Center de Londres, el New York City Center, el Festival de Aviñón, el Esplanade de Singapur, el Festival Tanz Im August de Berlín, el Festival SPAF de Seúl, el Teatro Stanislavsky de Moscú, el Teatro Nacional de Taiwan, el Dansens Hus de Oslo y Estocolmo, el Teatro Nacional de Chaillot en París o el Bunkamura de Tokio.

Cuadrar el círculo

Improvisación sobre una o más cosas

Cuadrar el círculo es una *performance* de Rocío Molina. Una vez dicho esto, lo esperable sería describir lo que en ella sucede pero, para no ser cuadriculados, comenzaremos por salir del marco y hablar de lo que sucedió antes. Durante el rodaje del film *La gran mentira de la muerte*, la artista Wu Tsang le preguntó a Molina: «¿cómo aflora la idea de la muerte en tu baile?». Contestó: «Por un lado, podría hablar de la técnica. Y de la seguriya y la soleá. Por el otro, diría que lo único que envidio de los toreros es que pueden morir en la arena.

«El flamenco es la gran mentira de la muerte» (si la memoria no nos falla). Hay aquí una primera idea: a menudo, en el flamenco se escenifica la muerte, llamándola, haciéndose vulnerable, una escenificación que tiene algo de teatral. Ante esta teatralidad, que para algunos puede resultar manierista o frustrante —aunque aquí la defendemos como condición de posibilidad—, seguimos invocándola, agotando el cuerpo hasta sus límites. Es allí, en la vulnerabilidad del extremo agotamiento, donde puede que suceda algo, una de esas cosas que, una vez pasadas, se recuerdan como un acontecimiento.

Tomemos algunas imágenes para ilustrar aquello de lo que hablamos. En 1969, Marcel Broodthaers realiza *La Pluie (Projet pour un texte)*, un vídeo en el que el artista se graba a sí mismo encorvado, casi agotado, intentando escribir con tinta china bajo una lluvia torrencial (tan intensa que tiene algo de teatral, lo que aquí viene a significar de mentira, o de algo más que la mentira). A medida que escribe, el trazo se diluye haciendo ilegible lo que escribe. Todo lo que resultan son papeles mojados, pero el artista, obstinado, no cesa en su empeño. Podría entenderse que hay un paralelismo entre la obra de Broodthaers y el relato *Un artista del hambre* de Franz Kafka, en el que describe a un artista del no comer que se extenua a sí mismo hasta ser tan fino —y la fineza es la rondadura de la finitud— como una espiga.

De estos artistas del hambre se podría decir, flamencamente, que no tienen remedio. A este respecto, el poeta Nathaniel Mackey define la idea del «sin remedio», tan presente en la literatura flamenca, como «un anhelo sin objeto» que da lugar a una imposibilidad. La lacaniana soleá lo expresa así: «De tu querer apartarme / es como escribir en el agua / de una piedra sacar sangre». Pues, como canta Pepe el de la Matrona, también por soleá, en la economía artística a veces más vale que «remedio no tengas». Creo que estas tres imágenes, la de Broodthaers, la de Kafka y la soleá, ilustran una antigua problemática artística, esa que une a quien baila una frenética escobilla, a quien deja de comer y a quien quiere sin remedio.

Antes de estas conversaciones, Molina y Jose el Oruco habían estado trabajando en una obra titulada *Manual para una conferencia*, en la que Matías Umpierrez invita a Pedro G. Romero a escribir un texto aparentemente imposible: algo así como las «instrucciones de uso» de una conferencia. «Se trata, sí, de acordar en el espacio-tiempo de la conferencia un momento de desnudez, de exposición total, en el que lo que acontece sea visible. Esto muestra cierta fragilidad, cierta vulnerabilidad, cierto quiebre. Ya digo, los flamencos esto lo han trabajado históricamente, llevan años y años «escribiendo» sus modos de hacer de esta manera. Lo importante es que eso aparezca en algún momento», escribe. Esto quiere decir que eso que llamábamos «acontecimiento», de nuevo relacionado aquí en lo quebrado, lo vulnerable, tiene que ver con algo que desborda el texto y sus sentidos, que se desparrama por fuera de él y produce una materia diferente. Utilizando una expresión del dramaturgo Tadeusz Kantor, si el texto es el grano, la escena, que es el límite, el marco trazado, es el molino que lo tritura.

Cuando nos referíamos al límite al comienzo de este texto también hablábamos de juego, de jugar a este acontecimiento que, en cierto sentido, encarnaba la figura de la muerte. El juego siempre consiste en poner ciertas limitaciones, establecer un campo (cuadrado o circular) para estimular así la potencia. En los juegos de humor, se manipulan esos límites, a menudo mediante la exageración, generando así ambigüedad en los sentidos que se emplean. Sin duda, hay algo de exageración en las flamencas maneras de lo que aquí vemos. Exagerar, del latín *exaggerare*, tiene su origen en la acumulación excesiva de tierra hasta superar un límite. Ya sea cavando una trinchera o delimitando un campo, unas lindes, palada a palada la tierra se amontona hasta salirse del marco, desbordarse y enfangarlo todo. Hay algo de eso, de exageración, en esta relación que se da entre Rocío y el resto de cuerpos en escena, su hipergestualidad y sus idas y venidas, la técnica desbordante y la estrechez del espacio donde se baila. Nos hacen ver que algo no cuadra del todo.

Sirva la reflexión anterior para dos cosas: para dar fe de que hay humor en esto que los artistas hacen, y para afirmar, sin duda, que están jugando. Y es que algunos juegos, especialmente los más serios, giran en torno a problemas irresolubles. Una metáfora común para describir el intento de resolver lo irresoluble es «cuadrar el círculo». La cuadratura del círculo es uno de los tres grandes problemas de la matemática antigua. Consiste en construir un cuadrado del mismo área que un círculo dado mediante un número finito de pasos; algo imposible si se utiliza tan solo la regla y el compás —juego y técnica—, afortunadas herramientas para hablar de lo que hablamos. Una última definición de esto que, a priori, se nos presenta como indefinible —labor de los poetas y bailarines demostrar que no lo es—: decía Louis Zukofsky que la poesía es una función cuyos extremos son el discurso y la canción, pero, ¿cuál es la fórmula para unirlos? Un problema de locos. Y más aún unir funciones y poemas.

Quizás piense el lector que todas estas referencias, imágenes e ideas hayan sido, a su vez, una exageración. Como escribió Alexandre Pope, de tanto correr en círculo lo hemos encontrado cuadrado. Cuando uno escribe un texto de este tipo, siempre ha de preguntarse, pasado el delirio de la escritura: ¿nos cuadra lo escrito con lo que aquí vemos? En este problema nos hallamos. No cabe duda: todas estas palabras, que corren el riesgo de caer en la palabrería por su pretensión de removerlo todo; todas estas referencias; metáforas; y retóricas, no han servido más que para enfangar aún más la cosa. Es quizás por ello por lo que Molina decide disponer tan solo un puñado de limitaciones y echarlas a bailar. Algo sencillo: dos cuerpos, tres y, quizás luego, alguno más; una estructura ovalada, casi un círculo; una mesa, bastante cuadrada, por cierto; en ella, un vaso, más que por cilíndrico por llenarlo de ron, a poder ser, Zacapa; una pregunta, de esas que se consideran fundamentales, pero, ¿cuál?; un código, la cosa flamenca, que es una técnica y, a la vez, una memoria; por último, para rematar, unos zapatos, muy usados, usadísimos. Después es necesario echarse a bailar, medir el espacio hasta agotarlo, si es que es posible. Vaya, no hablamos de nada nuevo, más bien de todo lo contrario. Otra vez más, intentar «cuadrar el círculo», reformular ese problema antiguo que no podía resolverse tan solo con compás y regla.

A partir de aquí, ya solo queda decir que, en esto del baile, a veces es necesario que la cosa no cuadre del todo.

Enrique Fuenteblanca



© BEATRIX MOLNAR

Jueves 31 de octubre - 20:30 h
Teatro del Canal - Sala Roja
Duración: 75 min

La Lupi

Bailaora de Málaga

Málaga: Legado Épico

La Lupi, Marina Perea y Sara Carnero, baile
David "El Galli" y José Manuel Fernández, canto
Óscar Lago y Curro de María, guitarra
David Galiano, percusión

Javier Arjona, iluminación
Antonio Romero, sonido
Marina Perea, regiduría

Sinopsis

La Lupi es una bailaora que ha experimentado una conexión profunda con su ciudad natal y su legado flamenco, donde en cada movimiento ha sido un tributo a la ciudad y a este legado, llevando consigo la pasión que emana del alma de Málaga.

Las melodías que evocan los susurros del pasado y los anhelos del presente han sido una inspiración constante en su baile.

En resumen, la bailaora ha sido profundamente influenciada por su Málaga, encontrando una nueva comprensión de sí misma como artista y una conexión renovada con su tierra y su patrimonio cultural. Y de ello da cuenta en *Málaga: Legado épico*.

Sobre la artista

Susana Lupiáñez Pinto es conocida en el mundo del flamenco como La Lupi. Bailaora y coreógrafa de flamenco, nació en Málaga 1971. Su baile tan flamenco y su sello personal y creador llevaron al Ballet Nacional de España a encargarle la coreografía de los tangos *La fonda de Carmencita* para el espectáculo *Zaguán*. El gran cantaor Miguel Poveda la reclamó para la gira de su disco *arteSano*, que la llevó durante dos años por España y parte del mundo. Ha coreografiado las rondeñas *El viaje del poeta* para el Conservatorio de Danza de Murcia. Y para la compañía estatal de danza Ensemble Español de la Northeastern Illinois University el baile por caña *Pasos largos*, la guajira *Compases de seda* y unas bulerías.

Los espectáculos más importantes de La Lupi son *Retorno*, *Cartas a Pastora (Homenaje a Pastora Imperio)*, *La Paula*, *Mudanza*, *Lenguaje oculto* y *Épicus*.

En 2007 ganó el primer y segundo premio nacional de baile flamenco del concurso La Perla de Cádiz.

Actualmente sigue con su compañía flamenca realizando giras y coreografiando por todo el mundo, así como impartiendo cursos de formación y dirección.



© JAVIER SERRANO

Viernes 1 de noviembre – 20:30 h
Teatro del Canal - Sala Roja
Duración: 75 min

Patricio Hidalgo, arte proyección (murales)
Nano Barrera, vídeoarte
Gloria Montesinos, diseño de iluminación
Chipi Cacheda, diseño de sonido
Olga Pericet, diseño de vestuario
Miquel Santín, producción ejecutiva
Celina Yeyen, adjunta producción
EsManagement - Elena Santonja, distribución
The Office Co., comunicación
Antonia Moreno, fotografía

Residencia de creación en Teatros del Canal
Con el apoyo de AAIICC (Junta de Andalucía),
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid

Marco Flores

Bailaor de Arcos de la Frontera (Cádiz)

Tierra Virgen

Estreno absoluto

Marco Flores, dirección, producción,
coreografía y baile
Manuel de la Nina, Enrique Remache
y **Chelo Pantoja**, cante
José Tomás, guitarra
Patricia Ruz, codirección escénica y coreográfica
Nano Barrera, Karen Lugo y Lucía López Enrique,
acompañamiento artístico (Residencia de investigación)
Chelo Pantoja, artista invitada
José Tomás, música original
Antonio José Martínez Palacios, Antonio Murciano,
Mestisay, Parranda de Cantadores y Atahualpa Yupanki,
adaptaciones musicales
Lucía López Enrique,
colaboración coreográfica en “El vivo”

Sinopsis

Tierra Virgen es un espacio idealizado que se inspira en las formas más clásicas del flamenco -cante, guitarra, baile- y en algunos conceptos relacionados con el origen de este arte: el folclore, lo popular o lo iberoamericano (las idas y vueltas).

Es, por tanto, una pieza que evita encorsetarse en corrientes estéticas que parecen cada vez más impuestas: la vanguardia, lo contemporáneo, la modernidad. Por el contrario, se construye desde una libertad que desemboca en una reinterpretación de lo clásico, lo tradicional, los ritos y lo sacro: herramientas poderosas que pueden cambiar el mundo. Nuevas lecturas de festejos y credos que hacen evidente el carácter universal de todas las culturas, puesto que responden a necesidades comunes.

¿Porqué nos hemos alejado tanto de aquello que nos nutre? Nuestros ancestros y orígenes. Venimos todos de un mismo lugar, y el flamenco es una parte más de esa raíz. Y por ello, no es ni superior ni inferior, es valioso.

Sobre el artista

Bailaor, coreógrafo y Premio Nacional de Flamenco, Marco Flores se identifica como un intérprete libre. Su discurso es actual y en continua evolución, evidencia de un creador vivo y conectado al presente, a la par que mantiene un sello propio y personal que ha ido cimentando a lo largo de veinticinco años de sólida trayectoria.

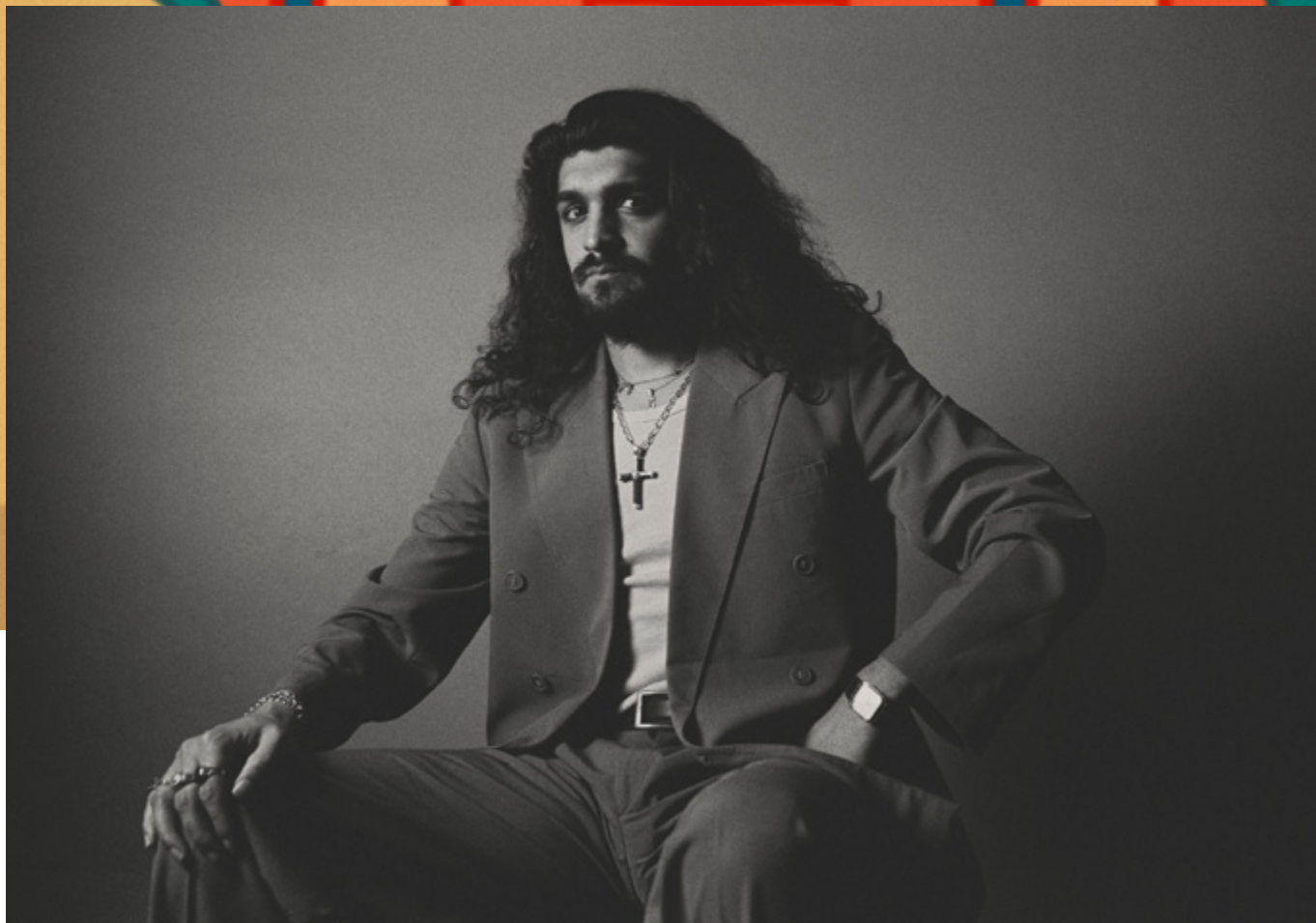
Destaca su técnica depurada, su creación estrechamente ligada a lo musical y un baile que conecta con sus orígenes flamencos más tradicionales, aunque influenciado por otras disciplinas dancísticas que ennoblecen su coreografía. Su trabajo no teme a arriesgar ni pretende seguir corrientes o tendencias. A lo largo de sus obras ha abarcado cuestiones como lo femenino (*DeFlamencas*, 2010), lo intergeneracional (*Entrar al Juego*, 2016), lo *queer* (*Laberintica*, 2013 y *Extrema*, 2018), la inasible búsqueda del artista (*Rayuela*, 2020) o la conciencia social (*Sota, Caballo y Reina*, 2021).

Después de diez años coproduciendo espectáculos junto a Manuel Liñán, Olga Pericet y Daniel Doña, con estos últimos formando la compañía Chanta La Mui, funda su propia compañía en 2010. Cía. Marco Flores estrenó su primer espectáculo ese mismo año en el Gran Teatro de Córdoba, *DeFlamencas*, que logró el Premio de la Crítica Especializada del Festival de Jerez de 2012. Desde entonces, la compañía ha producido más de doce espectáculos, contando con artistas invitados de la talla de Carmela Greco, Olga Pericet, Sara Cano, Jesús Méndez, José Valencia, David Lagos o Alejandro Granados, y con directores del prestigio de Francisco López o Juan Carlos Lérica.

Entre sus reconocimientos más recientes, destacan el Premio El Ojo Crítico de Danza 2018, de Radio Nacional de España, el Premio Max al Mejor Intérprete Masculino de Danza 2020 por el espectáculo *Origen* o el Premio Godot 2024 a mejor intérprete de danza por *Rayuela*. Además, Flores coreografía de forma habitual a numerosas compañías, destacando sus trabajos coreográficos para el Ballet Nacional de España, Olga Pericet, Jesús Carmona, Daniel Doña, Eduardo Guerrero o para los Conservatorios Profesionales de Danza de Madrid y Almería.

Marco y su compañía han tenido presencia en teatros del prestigio de Teatros del Canal de Madrid, Mercat de les Flors de Barcelona, Lope de Vega de Sevilla, Tanzhaus de Dusseldorf, New York City Center, Miami Dade County, Sydney Opera House, Sadler's Wells de Londres, Suzanne Dellal (Tel Aviv), Magnolia Theatre (Shanghái) o la Ópera de Damasco.

También en importantes festivales de flamenco y danza, tales como Festival Internacional Madrid en Danza, Suma Flamenca de Madrid, Bienal de Sevilla, Festival de Jerez, Festival de Nîmes, Dansa València, Festival Dantzaldia (Bilbao), Cádiz en Danza, Deltebre Dansa, Festival Flamenco Madrid, Flamenco Festival Londres, Festival Flamenco Internacional de Albuquerque (EEUU), Festival Internacional de Danza de la Ciudad de México (UNAM), Kuopio Dance Festival (Finlandia), Konstpidemin Festival (Suecia)...



© RUFO

Sábado 2 de noviembre – 20:30 h
Teatros del Canal - Sala Roja
Duración: 75 min

Israel Fernández

Cantaor de Toledo

El Gallo Azul

Estreno absoluto

Israel Fernández, cantaor
Diego del Morao, guitarra
Ané Carrasco, percusión
Pirulo y Marcos Carpio, compás

Israel Fernández, dirección
Rufo, dirección creativa
Antonio Romero, sonido

Sinopsis

El Gallo Azul fue el paradero habitual de los grandes artistas jerezanos de principios del siglo XX. Un lugar de encuentro de grandes figuras del flamenco, motivo por el cual da nombre a este espectáculo, en el que el joven cantaor toledano Israel Fernández evoca a alguno de los artistas que más le han inspirado e influido en su trayectoria, todos ellos con el denominador común de ser jerezanos. Ilustres nombres y leyendas del cante, a los que el cantaor ha aportado su personalísima manera de acometer el cante. De esta forma quedan invocados en este lugar de encuentro que representa El Gallo Azul artistas como Manuel Torre, Antonio Chacón, Juanito Mojama, Isabelita de Jerez, La Pompei, El Gloria y Sernita, entre otros.

Sobre el artista

Israel Fernández nace en el seno de una familia gitana de orígenes andaluces asentada en Corral de Almaguer (Toledo). Su entorno y su cultura pronto despiertan en él ese don musical que atesora y ese amor por el flamenco.

Desde muy joven, empieza a destacar por sus asombrosas cualidades, ganando su primer concurso televisivo a los 11 años (*Tu gran día*, TVE). Desde entonces no ha dejado de crecer en todos los aspectos, siendo considerado a día de hoy uno de los intérpretes flamencos más importantes. Ha logrado trascender más allá del flamenco, consiguiendo captar la atención de nuevos públicos a través de su personalísima manera de interpretar el cante tradicional.

Su cante, dicen los expertos, es una confluencia de todo ese tesoro que nos legaron los grandes genios del flamenco, aderezado con la frescura interpretativa y creativa que el artista aporta a todo lo que toca.

En la actualidad, tiene cinco discos en el mercado, siendo *Universo Pastora* (Universal Music, 2018), *Amor* (Universal Music, 2020) y su último lanzamiento, *Pura sangre*, los que lo han consolidado cómo una de las grandes figuras del género y de la música en España.

Con *Amor* consiguió varios hitos importantes, como entrar en el puesto número siete en ventas en su segunda semana de lanzamiento, la nominación al mejor álbum flamenco en los Grammy Latinos, el premio de la industria (Odeón) al mejor álbum flamenco, así como estar entre los mejores discos nacionales de 2020 para algunas de las publicaciones musicales más relevantes de España, como Rockdelux, Mondo Sonoro, ABC y Babelia (El País). La revista GQ lo incluyó en su lista de los 21 músicos con mayor proyección del planeta. Asimismo, ha sido uno de los pocos españoles en grabar para la plataforma internacional Colors.

Con *Pura sangre* presenta su obra más personal hasta la fecha, en la que nos muestra su visión más íntima del entorno que le rodea y su manera de interactuar con el mundo exterior. Se trata de un trabajo introspectivo en cuanto al contenido, en el que Fernández descubre su manera de sentir y relacionarse con su universo más cercano: la familia, la cultura gitana, el amor, la naturaleza, los valores humanos y su yo más profundo. *Pura sangre* ha sido nominado a los Grammy Latinos como mejor álbum flamenco, y ha obtenido cuatro nominaciones a los Premios de la Academia de la Música de España.



© RICKY DAVILA

Domingo 3 de noviembre – 19:00 h
Teatros del Canal - Sala Roja
Duración: 90 min

Carmen Linares

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

Desde el alma

Estreno en la Comunidad de Madrid

Carmen Linares, cantaora
Salvador Gutiérrez y Edu Espín, guitarras flamencas
Ana María González y Rosario Amador, coros y palmas
Álvaro Barco, técnico de sonido

Sinopsis

Desde el alma es un concierto con el repertorio más imprescindible de Carmen Linares. Recital flamenco de cantes antológicos como cantiñas, soleares, tangos y por supuesto una serie de cantes por malagueñas y tarantas en honor al festival. Linares es una voz jonda esencial para comprender el arte flamenco, con un cante de verdad que te araña y te acaricia al mismo tiempo.

Sobre la artista

Carmen Linares, leyenda viva del flamenco, ha conquistado por méritos propios un lugar privilegiado en la cultura musical española contemporánea, cuya historia ha escrito con letras de oro en los últimos 40 años. Pertenece a la mejor generación del flamenco junto a Camarón, Paco de Lucía, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar, José Mercé y Tomatito.

Como cantaora en solitario comenzó en 1980 junto a Juan y Pepe Habichuela. En festivales nacionales aprendió y compartió cartel cantando con figuras del cante flamenco como Camarón de la Isla, Enrique Morente, Menese, Lebrijano y José Mercé.

Se reivindicó en los años noventa con excelentes discos y se consolidó con su disco más imprescindible, *Antología de la mujer* (Universal, 1996), declarado uno de los mejores 10 álbumes de la historia del flamenco.

A lo largo de su trayectoria ha cantado a poetas españoles más universales (Federico García, Lorca, Juan Ramón Jiménez y Miguel Hernández) en auditorios internacionales como el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Sadler Wells de Londres, la Cité de la Musique de París y el Shinjuku Bunka de Tokio. En todos ellos ha ejercido como embajadora universal del flamenco.

Entre sus galardones destacan el Premio Nacional de Música de 2001, la Medalla de Oro de Bellas Artes de 2006, el Premio Princesa de Asturias de las Artes de 2022 y el Premio Grammy Latino de 2023.



Octubre

De miércoles a sábado — 19:30 h

Teatro de
La Abadía 



© JESÚS AMAT

Martes 15 de octubre – 19:30 h
Teatro de La Abadía
Duración: 75 min

Pedro El Granaíno

De Graná

Estreno en la Comunidad de Madrid

Pedro El Granaíno, canto
Antonio Patrocinio, guitarra
Miguel Heredia y Luis Dorado, arte y compás



Sinopsis

De Graná es un espectáculo donde Pedro El Granáino, aunque afincado en Sevilla, recordará los cantes de su tierra natal, Granada, y que constituyeron las bases que le inspiraron para recorrer el camino que lo lleva a ser y sentirse el cantaor que es hoy.

Una emotiva actuación en la que, acompañado de la guitarra de Patrocinio Hijo y las palmas de Luis Dorado y Miguel Heredia, hará un recorrido por diferentes cantes, siempre bajo el inmenso respeto que sienten hacia esta tierra.

Sobre el artista

Pedro Heredia Reyes, de familia gitana, nace en Granada en 1973. Con 18 años se traslada a vivir a Sevilla. Desde 2007 comienza a cosechar críticas importantes dentro del flamenco tras pasar por la compañía de los Farrucos, donde se dio a conocer su garganta.

En el Festival de Jerez de 2012 debuta como cantaor en solitario, lo que le lleva a la Bienal de Sevilla ese mismo año, recibiendo los elogios de la crítica. A partir de entonces se convierte en una de las voces más solicitadas en las peñas flamencas y en los principales festivales nacionales e internacionales, consagrándose como artista y máxima figura del cante gitano de la nueva generación del flamenco.

A lo largo de estos últimos años ha sido premiado en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba con el segundo premio en 2013, con el Premio Especial del Público de Flamenco Radio y con el prestigioso Premio Peña El Taranto y, en 2020, como culminación, con el máximo galardón que se le puede otorgar a un cantaor flamenco, el Giraldillo de Oro al Cante de la Bienal de Sevilla.

Ha colaborado en numerosos trabajos de grandes músicos y compañeros, aunque lo más esperado por todos es la presentación de su primer trabajo discográfico.





© LORENZO CARNERO

Miércoles 16 de octubre – 19:30 h
Teatro de La Abadía
Duración: 70 min

María Terremoto

Giraldillo “Revelación” en la Bienal de Sevilla 2016
Cantaora de Jerez

Cantaora

María Terremoto, cantaora
Nono Jero, guitarra flamenca
Manuel Cantarote y Juan Diego Valencia, compás

Álvaro Mata, sonido
Hugo Pérez - Enflamenco Producciones, producción

Sinopsis

La niña jerezana que sorprendió a todos los cabales con tan sólo dieciséis años, haciéndose con galardones tan importantes como el Giralillo Revelación de la Bienal de Flamenco de Sevilla y La Venencia Flamenca, se ha convertido en una auténtica figura del cante *jondo*. María Terremoto ha querido una vez más dejar a un lado los artificios musicales y los guiones que asfixian su cante, presentándose de la manera más tradicional posible, con el único acompañamiento de una guitarra y dos palmas, como se ha hecho siempre, intentando crear con el espectador una línea directa sin interferencias de ningún tipo. Una desgarrada y potente voz que llegará hasta lo más profundo del que se siente delante.

Sobre la artista

Jerez ha regalado un imperio de voces al flamenco. Uno de los más grandes, considerado maestro de la *seguiriya*, fue Terremoto de Jerez. María Terremoto, hija de Fernando Terremoto y nieta del Terremoto de Jerez se estrenó con una zambomba en un patio de vecinos, cuando cumplía un año.

El padre revolucionó la zambomba y la hija, con el derroche de voz, hace justicia al nombre artístico familiar. “Si viviera, mi padre hubiese querido que mi lanzamiento como cantaora no hubiese sido tan pronto. Él habría preferido que yo hubiese estudiado el flamenco en profundidad antes de subirme al escenario”, cuenta la cantaora.

Además del legado familiar, María Terremoto habla cantando, porque el barrio de Santiago es un tablao abierto las 24 horas. “Desayuno en la calle casi cada día, en el bar El Tabanquito, y allí puede sentarse alguien y hacerme palmas o ritmos con los nudillos, y de ahí, me arranco con el cante, el baile o lo que haga falta”. El barrio de Santiago es una comunidad donde todos se conocen y, sobre todo, se comparte. El trato y la relación es de hermandad. El barrio es una fiesta de hermandad. En cualquier esquina puede hacerse una verbena. No necesitan teatro.

María Terremoto canta desde que era migaja de pan. Recuerda emocionada cómo fue el reencuentro con su padre, cuando regresó a los tablaos tras recuperarse de una enfermedad. Le brindó, en la peña de su familia (la Asociación Cultural Fernando Terremoto), una bulería con 8 años. “Mi padre era guitarra, su maestro fue Manuel Morao. Mi padre no cantaba ni en las bodas de sus hermanas, no era capaz ni de tocar las palmas. Hasta que un día se arrancó a cantar y le animaron a presentarse a un certamen en la Peña Don Antonio Chacón. Allí debutó como cantaor, a los 22 años”, cuenta María Terremoto.

Fernando Terremoto dejó para la posteridad tres discos, tres mayúsculas maravillas. En Madrid formaba parte del elenco de Las Brujas, Casa Chicote y Los Canasteros. “Cuando era chica, mi padre se encerraba en la habitación a componer, se grababa con un aparatito y mil veces repetía y repetía hasta dar con la nota o la letra. A mí me gustaría formarme en solfeo, ser maestra de cante y, como mi padre, llegar a componer”.

Terremoto de Jerez -abuelo- también empezó a cantar más tarde que la nieta. Él era bailarín de profesión. La *seguiriya* es un palo para pasar fatiga, con letras profundamente duras, como esta: “Qué desgracia la mía hasta en el andar, que los pasitos que pa'lante yo daba se vienen pa' atrás”. Interpretadas desde el dolor y el llanto. “Es un palo que no puede cantar cualquiera. De chico, mi abuelo pasó mucha pena y desde lo más profundo sacaba la rabia para llegarnos al alma”. La Terremoto cree que su abuelo era un flamenco puro, de cante hondo. Su padre era un artista más completo, con mejor formación, conocedor de otros estilos musicales y compositor de coplas.

María Terremoto

María Terremoto estuvo un tiempo viviendo en Sevilla. Allí conoció a la gran bailaora Manuela Carrasco, que para ella es su tercera abuela. La nieta de Carrasco y ella iban juntas al cole. “Manuela me enseñó muchísimo. A ella y a mi abuela materna – María Márquez, también cantaora de Jerez- les debo parte de lo que sé”. De ahí que la artista, además de cantar, tenga mano con el baile. La niña que hace de los fandangos un regalo de los dioses, dice que su vida es el cante, que donde no llegan las palabras llega el quejío, y que su manera de expresar lo que siente es desde este arte.

Su gran oportunidad le llegaría en 2016, durante el Festival de Jerez, en el que ofreció un recital que generó una alabanza de la crítica sin precedentes para una artista de su edad. Esta actuación supuso el pistoletazo de salida a una temporada en la que actuó en multitud de peñas flamencas y grandes festivales.

En 2016 tiene lugar uno de los puntos de inflexión en su carrera como cantaora. Participa como artista invitada en la gala *Música para la investigación*, protagonizada por el cantaor Miguel Poveda en el Teatro Liceo de Barcelona y emitida por Televisión Española. Su actuación deja impresionada a toda la afición flamenca.

Su consagración como cantaora llegó en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2016, en la que logró el Giralillo Revelación, siendo la artista más joven de la historia en conseguirlo, premio que fue respaldado al año siguiente con la prestigiosa Venencia Flamenca a la artista joven con más proyección. Tras recibir estos galardones, María Terremoto se convierte en uno de los grandes exponentes del panorama flamenco, lo que la lleva a sacar en septiembre de 2018 su primer trabajo discográfico, *La huella de mi sentío*, con el que recorre España, Europa y Estados Unidos.

Tras una exitosa gira, en la que pisa los escenarios más importantes del panorama jondo, recibe el galardón Cruzcampo a la mejor actuación en el Festival La Isla Ciudad Flamenca, el Premio Joven Ciudad de Jerez 2019 y el Premio a Nuevos Creadores 2019 del Secretariado Gitano.

En la actualidad recorre ya como primera figura los festivales más importantes a nivel nacional e internacional, destacando sus actuaciones en lugares como Mont de Marsan, Nîmes, Nueva York y Miami, y la dirección en 2019 de La Fiesta de La Bulería Joven de Jerez, compaginándolo con la creación del que será su segundo disco de estudio, con el que su equipo espera poder llegar a un público más amplio desde el prisma de la pureza jonda.



© GUS&LO

Jueves 17 de octubre – 19:30 h
Teatro de La Abadía
Duración: 60 min

Yerai Cortés

Guitarra coral

Yerai Cortés, guitarra
María Reyes, Triana Maciel, Nerea Domínguez,
Elena Ollero, Salomé Ramírez y Macarena Campos,
palmas y coros

Andreu Fàbregas, iluminación
Javier Álvarez, sonido

Sinopsis

Guitarra coral es la nueva propuesta en directo del guitarrista levantino Yerai Cortés. Una peripecia en la que, acompañado de seis palmeras con sus voces y palmas, y con un tratamiento sonoro absolutamente innovador, logrará expandir los límites del flamenco hasta el infinito y más allá.

Sobre el artista

Yerai Cortés (Alicante, 1995) pertenece a esa nueva generación de artistas que están llevando el flamenco a territorios ignotos y excitantes. A pesar de su juventud, posee ya una vasta trayectoria que le ha llevado a colaborar con artistas de los más diversos géneros: desde renovadores y transgresores del flamenco, hasta músicos de distintas latitudes como Judeline, Ralphie Choo o C. Tangana, a quien ha acompañado en su ya mítica gira “Sin cantar ni afinar”.

Tras haber participado en Nueva York en el Festival Legacy de homenaje a Paco de Lucía, con su próximo espectáculo, *Guitarra coral*, Yerai Cortés logrará expandir los límites del flamenco hasta el infinito y más allá. En su primera gira este otoño, Yerai Cortés, acompañado de un coro de seis palmeras, actuará en Madrid, Cartagena, Barcelona, Cádiz, San Sebastián y Sevilla.



AIR
FILMS

© SANTI LEDO

Viernes 18 de octubre – 19:30 h
Teatro de La Abadía
Duración: 70 min

José Mª Gallardo & Miguel Á. Cortés

Albéniz flamenco

José Mª Gallardo, guitarra clásica
Miguel Á. Cortés, guitarra flamenca

Sinopsis

El amplio recorrido profesional de los artistas ha generado que su vinculación haya tenido una respuesta bárbara entre el público. José María Gallardo y Miguel Ángel Cortés cosecharon las mejores críticas como dúo en la Bienal de 2014. Su proyecto *Lo cortés no quita lo Gallardo* lleva nueve años girando por los mejores escenarios del mundo, habiendo conseguido, gracias a la magia creada en el espectáculo en vivo, el Premio Flamenco Viva (2015) al mejor disco de guitarra.

Este espectáculo, enfocado con el mayor respeto a la tradición, recrea la creación maestra de Albéniz, poniendo el valor en su fascinación, conocimiento y gratitud que sentía el autor por el flamenco.

Desde la fusión de la guitarra flamenca del maestro Miguel Ángel Cortés y la guitarra clásica del maestro José María Gallardo, nos adentramos en un espectáculo que no dejará indiferente a nadie, gracias a la maestría de los guitarristas, fusionado con la majestuosa obra y legado de Isaac Albéniz, que hacen de este espectáculo, un concierto irrepetible.

Sobre los artistas

José María Gallardo

Artista con una formación y conocimientos musicales inusuales en el mundo de la guitarra, es el solista más solicitado y programado por orquestas de todo el mundo.

Su formación como guitarrista clásico se ha visto enriquecida por su intensa relación con el mundo del flamenco. La conjunción de ambos estilos ha creado una manera única de interpretar y entender la música española. En este sentido, son bien conocidos su trabajo con artistas de la talla de Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Tomatito, María Pagés, Carmen Linares, Marina Heredia, Miguel Ángel Cortés, Cañizares, Riqueni, Félix Grande, etc.

Embajador musical de España, su presencia es requerida por orquestas y escenarios internacionales en los recintos más prestigiosos.

Reconocido compositor, sus obras son interpretadas en los más importantes festivales de música, coreografiadas por nombres de la danza como María Pagés, Víctor Ullate, Lola Greco, etc. La sintonía oficial de la Bienal de Flamenco de Sevilla es una composición suya, encargada en 1998.

Miguel Ángel Cortés

Miguel Ángel Cortés nace en Granada en el seno de una familia de rancia estirpe de guitarristas.

A la temprana edad de ocho años entró en el mundo del flamenco a través de la Zambra del Sacromonte, y desde entonces ha trabajado con las más importantes figuras del cante y del baile.

Su sonido es una mezcla exquisita de sensibilidad hacia los toques clásicos unido a una minuciosa búsqueda de nuevas formas musicales.

En su historial destaca el Primer Premio del Certamen de Guitarra Paco de Lucía, el Giraldillo de la Bienal 2014 y la colaboración en la grabación del disco *Omega*, de Enrique Morente y el grupo de rock Lagartija Nick.



© TONI BLANCO

Sábado 19 de octubre – 19:30 h
Teatro de La Abadía
Duración: 60 min

Aurora Vargas

Cantaora de Sevilla

El quejío indomable

Estreno en la Comunidad de Madrid

Aurora Vargas, cantaora
Miguel Salado, guitarra flamenca
Diego Montoya y Manuel Salado, compás

Sinopsis

Cantaora libre y enraizada, Aurora Vargas profiere un quejío gitano que parece traspasar el tiempo y el espacio. Tras ella, vigilante, la Giralda; bandera y guía de Sevilla, cuna de Vargas y ciudad que alberga en sus entrañas el sueño de la historia del flamenco. Bautizada en San Román, el cante de Aurora Vargas anuncia, como las campanas de la *Turris fortissima*, la verdad irrefutable del arte que jamás pasa de moda y que, en su garganta, vive y vivirá por los siglos de los siglos.

Sobre la artista

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

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

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

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

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



Octubre

Domingo — 17:30 h

sala
Teatro
cuarta
PaRed



© FÉLIX VÁZQUEZ

Domingo 27 de octubre – 17:30 h
Sala Cuarta Pared
Duración: 60 min

Laura Vital

Cantaora de Sevilla

Flamenclovn

Encuentro de dos mundos aparentemente alejados,
el flamenco y el clown

Estreno en la Comunidad de Madrid

Laura Vital, cante
Fran Caballero, actor
Raquel Villegas, baile
Niño Manuel, guitarrista
Andrés Muñoz, percusión

Sinopsis

Flamenclovn es el encuentro de dos mundos aparentemente alejados, el flamenco y el clown. Ambos se encuentran en el escenario uniendo sus lenguajes, códigos y claves, para acercar, de forma lúdica, el flamenco a los niños. El juego escénico, el humor, la bromas y la magia unen la escena con el público, que se deja envolver en el clima alegre y festivo, para entregarse, de forma natural y divertida, al aprendizaje del flamenco.

Sobre los artistas

Laura Vital

Laura Vital es cantaora y psicóloga por la Universidad de Sevilla, pionera en la introducción del cante flamenco en los conservatorios. Ha paseado su arte por las principales ciudades del mundo, avalada por una treintena de premios nacionales de cante. Además del Giralillo de Cante en el Concurso Internacional de Jóvenes Flamencos de la XI Bienal de Flamenco de Sevilla, la cantaora gaditana atesora grandes distinciones y reconocimientos de carácter institucional, como la Medalla de la Provincia de la Diputación de Cádiz, el Premio Mujer Emprendedora de la Delegación de Igualdad de la Mujer, el Premio Cádiz Joven del Instituto Andaluz de la Juventud en la promoción de Cádiz en el exterior, la Medalla de Oro de su localidad natal, el Bastón de Oro de la Fundación Aras, la distinción Dama de la Orden de la Solear, el premio Flamenco Hoy de la crítica nacional flamenca al mejor disco, el premio Revelación de cante por su álbum *Tejiendo lunas* y el Premio Nacional Espíritu Guerrero a su trayectoria musical, entre otros.

Fran Caballero

Fran Caballero es autor, actor y docente. Tiene el Grado en Interpretación Textual y Máster de Escritura Creativa. Ha profundizado su formación en la Central de Cine, en la Bont's International Clown School y con maestros como Philippe Gaulier, Antón Valén, Gabriel Chamé y Alfredo Sanzol.

Ha trabajado para directores como Juan Dolores Caballero, José Carlos Plaza, Pepa Gamboa y Juan Miguel del Castillo. De manera internacional, ha actuado en Francia, Bélgica, Marruecos, Portugal, Luxemburgo y Perú; y en festivales como el de teatro clásico de Almagro y el de flamenco de Nîmes.

Ha sido recientemente nominado al Premio Carmen a la Mejor Interpretación Masculina Revelación por su papel en la película *La maniobra de la tortuga* de Áralan Films.

Su última obra teatral como dramaturgo, *Uanna*, acaba de ser representada en el Centro Dramático Nacional.

Raquel Villegas

Raquel Villegas comienza sus andaduras en el mundo del flamenco con apenas diez años, formándose en varias disciplinas de la danza en Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Sevilla y Madrid, en escuelas como la de Matilde Coral y la de Merche Esmeralda, además de cultivar otras disciplinas como Investigación Teatral y Psicodrama con la Asociación Ponte y tutoriada por Antonio Reina.

Bailaora, docente, coreógrafa y directora de la Escuela Tablao Flamenco Bodegón A Contratiempo en Sanlúcar de Barrameda, Villegas ha tenido una gran trayectoria artística de más de veinte años, formando parte de varias compañías, bailando en festivales, tablaos y teatros con grandes artistas a nivel nacional e internacional.

En sus últimos años destacan creaciones propias para espectáculos como *De voces y de sueños* y *Vínculos profundos*, y por sus cuadros flamencos *A contratiempo*.

Ha estado siempre muy vinculada al mundo de los niños como docente, además de ejercer como bailaora e intérprete en los espectáculos infantiles *Flamencoland*, *Toma que toma* y *Flamenclovn* de la Compañía Laura Vital, *A contratiempo en escuelas* y en festivales (Mont de Marsans, Nîmes, Gira Abecedaria...).

Manuel López Romero

Nacido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Manuel López Romero realizó sus primeras colaboraciones con cantaores como Encarnación Marín "La Sallago", Pepe Sanlúcar, Laura Vital y Jesús Castilla. Su formación artística consta de un curso de guitarra con Gerardo Núñez en 1995, otro de especialización de la armonía de flamenco, en el Conservatorio de Joaquín Turina de Sanlúcar de Barrameda, con Isidro Muñoz en 1985, y un seminario de guitarra flamenca impartido y dirigido por Manolo Sanlúcar y Muñoz Isidro en la Fundación Andaluza de Flamenco de Jerez de la Frontera en Cádiz. Como compositor ha colaborado en *Evocaciones*, una obra biográfica sobre Carmen Amaya. También ha colaborado en el Flamenco Festival Berlin 2008 con el grupo de Borja Évora Soleá Ensemble, en 2010 en el festival de Mont de Marsan con la obra didáctica *Flamenco land* de Laura Vital, y en el festival de Nîmes de 2012.

Andrés Muñoz Marchena

Músico multidisciplinar, Andrés Muñoz Marchena empieza a cantar a muy temprana edad en los Seises de la Catedral de Sevilla y en el coro del Teatro de la Maestranza de Sevilla, realizando numerosas óperas, zarzuelas y sinfonías corales.

Este músico inquieto tuvo un gran éxito con su canción *Tú tienes perro ni ná*, incluido en su primer disco de los tres que tiene editados.

En 2002 recibió la distinción de Trianero del año, que reconocía su arte, personalidad y humanidad al estar siempre dispuesto a colaborar con distintas asociaciones.

Ha colaborado en diversos discos y conciertos junto a Diego Carrasco, Estrella Morente, Falete, Cantores de Hispalis, Los Marismeños y con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Además es componente del Grupo Jarcha, que este año de 2024 ha recibido la Medalla de Andalucía Manuel Clavero Arévalo.

El pasado año obtuvo el Grado profesional de música en el Conservatorio Cristóbal de Morales (Sevilla) en la disciplina de cante flamenco, obteniendo matrícula de honor y Premio extraordinario de enseñanzas profesionales de música de la Junta de Andalucía.



Octubre

Viernes y sábado — 20:00 h

Domingo — 19:00 h



CENTRO CULTURAL
**PILAR
MIRÓ**



© PACO MANZANO

Viernes 18 de octubre – 20:00 h
Centro Cultural Pilar Miró
Duración: 70 min

José Canela

Cantaor de San Roque (Cádiz)

Canela en rama

Estreno en la Comunidad de Madrid

José Canela, cantaor
Antonio Carrión, guitarra
Noé Barroso y Rafael Peral, compás

Sinopsis

Los Hermanos Canela tienen como estandarte al recordado Canela de San Roque, un cantaor que crujía los huesos cantando por soleá y por seguiriyas. En esta familia el cante es algo natural y cualquier reunión es excusa para que salgan a relucir unos cantes que queman como el azogue. José Canela es digno sucesor de su padre Alejandro y hace gala de un gran poderío en las interpretaciones de los estilos de su extenso repertorio. Su cante es canela en rama.

Sobre la artista

José Canela es el nombre artístico del cantaor José Segovia Cortés, hijo del célebre Canela de San Roque y descendiente de una larga dinastía de artistas, entre los que podemos destacar, entre otros, a Perico Montoya, Jarrito, Chiquetete, Gabriel Cortés y La Gitana de Bronce. A los 11 años demuestra sus buenas maneras consiguiendo el primer premio de los cantes de compás en el Festival de Lo Ferro de Murcia, donde recibe la felicitación del gran cantaor Juanito Valderrama, que le augura un gran futuro.

José Canela prosigue con su carrera artística cantando para el baile desde los 14 años. Durante seis años intercala estas actuaciones con otras en distintas peñas de la geografía española. A partir de 2000 lanza su carrera en solitario presentándose a distintos certámenes nacionales e internacionales y se alza con una serie de reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional Antonio Mairena, el Premio Nacional Joaquín el de la Paula, el Premio Nacional Camarón de la Isla, el Premio Nacional Silla de Oro de Madrid y el Premio Internacional de La Unión a los Cantes de la baja Andalucía.

Canela es un cantaor largo con un sabor inconfundible en los cantes de compás, en los que se perciben los aires salinos de su tierra y ecos como los de Camarón de la Isla y la Perla de Cadiz. También destaca en los cantes más ortodoxos como la soleá, la seguirilla, las bulerías por soleá y los tientos, basando su cante en los grandes maestros Antonio Mairena, Manolo Caracol, Juanito Mojama, Manuel Torre, Pastora y Tomás Pavón, entre los más destacados. Además de estas grandes escuelas de las que se enriquece, José Canela aporta una gran personalidad a sus cantes, que están llenos de inspiración y gitanería.



© JESS ALNATURAL

Sábado 19 de octubre – 20:00 h
Centro Cultural Pilar Miró
Duración: 90 min

Las Mónicas

Cuando se entra por Cai

Estreno absoluto

**Ana La Mónica, Raquel La Mónica,
María La Mónica, La Eli, Mesalla,
Nina Alemania y Mónica Núñez, cantaoras**
Adriano Lozano, guitarra flamenca
Adrián Trujillo, percusiones
Jerónimo El Topo, bajo eléctrico

Sinopsis

Las Mónicas presentan en Suma Flamenca *Cuando se entra por Cai*, una puerta a la idiosincrasia gaditana. Un viaje al sur, un lugar históricamente intercultural que se refleja en su música y en su gente. Vienen acompañadas de Adriano Lozano a la guitarra y Adrián Trujillo a la percusión. Dos artistas de sus instrumentos que visten las canciones con elegancia y soniquete. Son más de 10 años acompañando a estas chicas, y de ahí esa complicidad que crea los lazos perfectos para que todo sea redondo como los lunares.

Cuando se entra por Cai es una obra de teatro, una improvisación planificada al detalle, un espectáculo que despertará la sonrisa y el corazón.

Sobre las artistas

La vida musical de Las Mónicas se forma a partir de la unión de siete felinas, siete mentes musicalmente incorrectas, despiertas, juguetonas y curiosas. De esa mezcla de talento disperso, surge una propuesta llena de matices, juegos, colores y ritmos.

Las Mónicas son siete primas unidas por sus lazos familiares, la música, la educación, la pasión por la mezcla de culturas y el amor por lo auténtico.

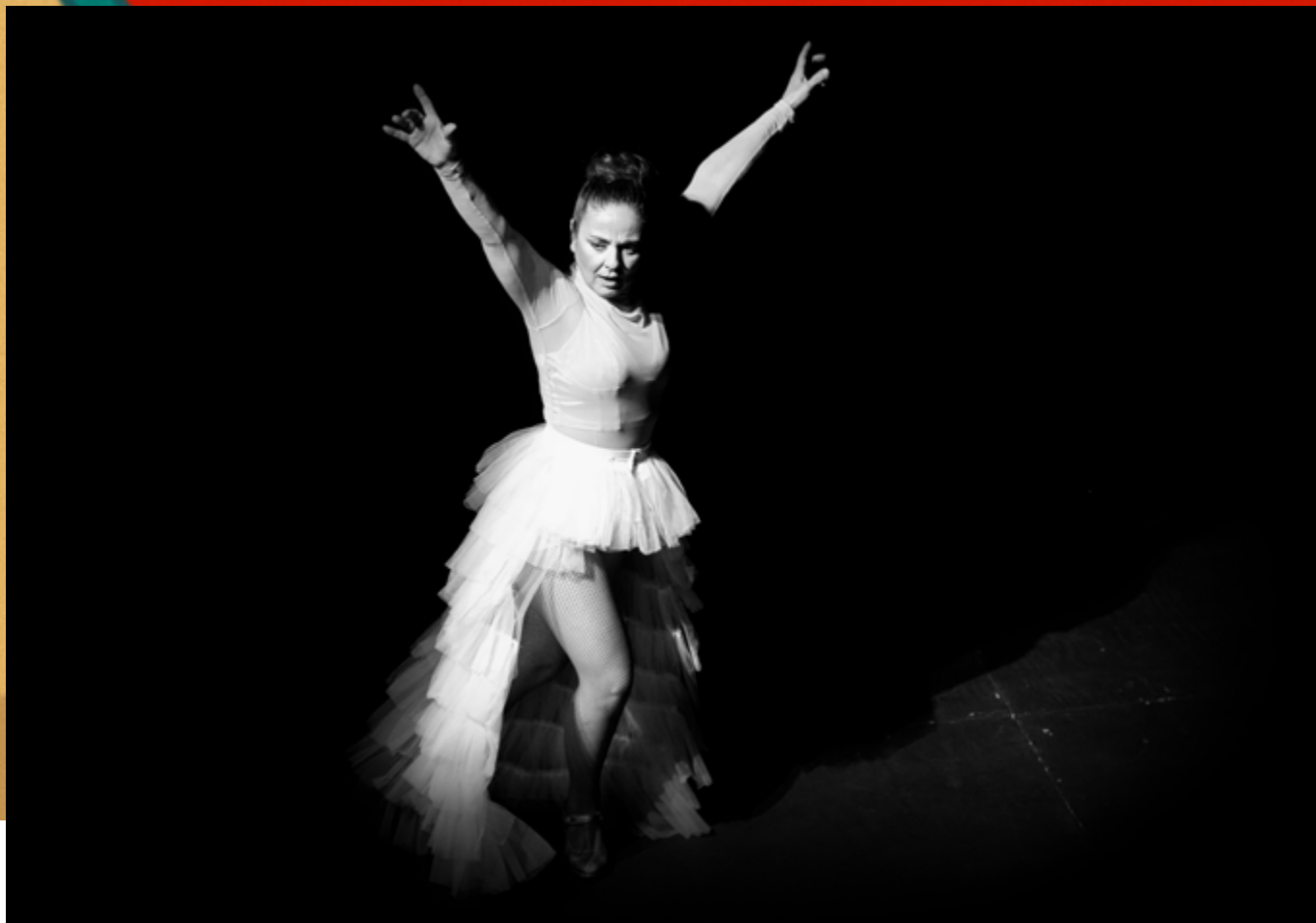
El grupo nace en las juergas que se formaban en el patio de la abuela de manera inevitable, donde la importancia del matriarcado siempre estuvo muy presente. Ellas deciden llevarlo al escenario profesionalmente, sin perder la esencia de las raíces, la flamencura, la espontaneidad y esa chispa de humor que ya traen en su ADN.

Su manera de entender el flamenco es haciendo partícipes a todas las presentes, representando los palos más alegres y festeros de Cádiz; tanguillos, chufillas, rumbas, alegrías, cantes de ida y vuelta... donde también tienen cabida otros más serios para que haya para todos los gustos. Además de representar los ritmos de su tierra, ellas lo condimentan con otros estilos musicales creando una fusión ingeniosa y diferente.

En sus canciones originales utilizan un lenguaje cercano, que recoge sus vivencias cotidianas y mensajes positivos para sensibilizar y hacer del mundo un lugar mejor.

Cada una es de su padre y de su madre en su estética y timbre/metal de sus voces, pero con un denominador común: la pasión por la música y el entusiasmo por la vida.

Han editado siete discos y ofrecido numerosos conciertos por toda la geografía española. Tras siete años de descanso en grupo para desarrollarse en sus proyectos en solitario, de educación y desarrollo personal, Las Mónicas Family retoman sus lazos y quieren que este regreso sea muy especial.



© FARRUK

Centro Cultural Pilar Miró
Domingo 20 de octubre – 19:00 h
Duración: 70 min

Tacha González, idea original
y dirección artística y coreográfica
Sonia González, dirección de escena y dramaturgia
José El Pelirrojo, Teresa Hernández, Ramón Porrinas,
Héctor González, Montse Cortés,
Alfonso Acosta “Pantera Acosta”, música original
Nazario González, diseño de iluminación
Alex Valera, colaboración en iluminación
Victor Tomé, sonido
Tacha González, diseño de vestuario
Alejandra Hernández, maquillaje
Alberto Romo y Santiago Navarro, fotografía
Andrés González y Tacha González, texto
Eva Marcelo, producción
Sonia González, distribución

La Tacha

Bailaora de Elche (Alicante)

Menospausa

Estreno en la Comunidad de Madrid

La Tacha, baile
Teresa Hernández, cantaora
José El Pelirrojo, guitarra

Sinopsis

Menospausa es más que un espectáculo de danza, es una experiencia que fusiona la intensidad del flamenco con la exploración sincera del cambio en la mujer. A través de la danza, la música y la narrativa, lleva a la audiencia a un viaje emotivo lleno de vitalidad y humor.

Lo que hace a *Menospausa* excepcional es su capacidad para trascender barreras generacionales y de género. La fuerza y el arte del flamenco se entrelazan con la temática de la menopausia, creando una experiencia que resuena universalmente.

“Vagones, trenes, viajes, cansancio, satisfacción, dolor, alegría, pasos...
Riesgos, decisiones, indecisiones, fracaso, éxito, pasos...
Pasión, decepciones, proyectos, locura, cordura, pasos...
Tenacidad, esfuerzo, calma, silencio, el abismo, pasos...
Ciclos, finales, comienzos, todo.
La vida, mi vida.

Menospausa aparece en mi vida como sin querer, sin pretensiones, pero por qué no desnudar mi alma para cerrar ciclos y dejar paso a lo que sigue...”

Tasha González, creadora del vibrante espectáculo flamenco *Menospausa*, una celebración apasionada de la mujer

Sobre los artista

Tacha González

Bailarina, coreógrafa, maestra, investigadora en rítmica e improvisación, Tacha González nace en Elche (Alicante), donde comienza sus estudios en danza clásica y danza española. Con 18 años se traslada a Madrid, donde desarrolla su trayectoria profesional bailando con diferentes compañías: Carmen Cortés, Manolete, Antonio Canales, El Güito, Rafael Amargo, Belen Maya, Arrieritos, Joaquín Grilo, Manuel Liñán, Marcos Flores, Olga Pericet, Arrieritos, Rocío Molina... Durante estos años, compagina su trabajo bailando en los tablaos más importantes de Madrid (El Corral de la Morería, la Venta del Gato, Alcazaba, Al-Andalus, el Café de Chinitas, Casa Patas) y México (Gitanerías, Triana, Duende).

Es miembro fundador de la Compañía Arrieritos, en la que ha trabajado como bailarina y coreógrafa durante más de diez años. Con esta compañía obtuvo en 2007 dos premios Max de las Artes Escénicas: el de Mejor Coreografía y el de Mejor Espectáculo por *13 rosas*. Y en 2016 recibió de nuevo el Max al Mejor Espectáculo por *Pisadas. Fin y principio de mujer*, con la Compañía Olga Pericet, un montaje coreográfico exhibido en el Centro Coreográfico Graner de Barcelona realizado en coproducción con el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera.

Previamente había participado como palmera en una gira nacional de recitales flamencos de Rocío Molina, en *Todos los gatos son pardos*, con la Compañía Arrieritos, y como bailarina, coreógrafa y palmera de *Cámara negra*, con la Compañía de Manuel Liñán y Olga Pericet.

Actualmente dirige su propio tablao, uno de los más prestigiosos de Madrid, Las Carboneras, donde es directora artística.

A lo largo de su carrera ha realizado residencias como bailarina, actriz y palmera en *La otra escena* (2020), coproducción con el Centro Cultural Conde Duque (Madrid) y la Compañía de Manuel Liñán.

A lo largo de 2019 forma parte de recitales de flamenco como palmera junto a Manuel Liñán, Marco Flores y Alfredo Tejada, ganador de la Lámpara Minera en el Concurso Internacional Cante de la minas de 2018. Y en *Tránsito* de la Compañía Marco Flores interviene como intérprete y palmera.

José El Pelirrojo

José Manuel Martínez Muñoz “El Peli” nace el 16 de marzo de 1998 en Alicante, en el seno de una familia de tradición flamenca. Pronto comienza su trayectoria artística en tablaos flamencos de Madrid como Villarosa, Las Carboneras, Casa Patas... Y en escenarios nacionales e internacionales como el Auditorio Nacional de Madrid, el Auditorio Witold Lutosławski de Polonia y el Teatro X de la Universidad de Nuevo México.

A lo largo de su trayectoria ha acompañado a figuras del baile como Marcos Flores y Alfonso Losa. Actualmente compagina su carrera de guitarrista con su carrera de productor, produciendo a diferentes artistas de distintos géneros.

Teresa Hernández

Teresa Hernández nace en La Línea de la Concepción en 1992 y desde temprana edad comienza su interés por la música de forma autodidacta, en especial por el cante y la guitarra flamenca.

Ha trabajado como cantaora en peñas y festivales flamencos como la Peña Flamenca Cultural Linense, la Peña Juan Brea, la Peña Flamenca Niño de Vélez, el Festival Flamenco de Jimena de la Frontera, el Neguan Flamenco Bilbao, Galapajazz y Suma Flamenca Joven.

Ganadora del II Concurso Nacional de Cante Zamara Music de 2021, formó parte del elenco artístico de la guitarrista Mercedes Luján en la gira 2021-2022. En mayo de 2022 estrena su primer single, la guajira *El día que me quisiste*, grabada en directo en el tablao Torres Bermejás.

Cantaora y guitarrista del espectáculo *Exento* de Alfonso Losa, forma parte de la Compañía de Joaquín Cortes en la gira 2023 del espectáculo *Esencia*.

Actualmente reside en Madrid y se encuentra en proceso de grabación de su primer disco. Además, forma parte de los cuadros flamencos de varios tablaos como Las Carboneras, el Corral de la Morería, el Teatro Flamenco Madrid y el Centro Cultural Flamenco Madrid.

Sonia González

Nacida en Elche, Sonia González es grado superior de danza por el Institut del Teatre de Barcelona. Se ha formado en diferentes ciudades del mundo como Nueva York, París, Madrid y Barcelona, en varios estilos y técnicas de danza como ballet y danza contemporánea (con José Limón, *release*, *flying Low*, *contact-improvisation*, *body mind centering*, *Lynn Simonson tecnic*) y teatro (con Guillermo Heras, Manuel Lillo, Chiqui Berraondo, Iago Pericot).

Perteneció al primer Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana dirigido por Rosángeles Valls.

Bailarina profesional desde los 16 años, ha sido bailarina protagonista y asistente de coreografía de la compañía de Sol Picó, solista en las compañías de Sol Picó, Mar Gómez, Iliacán, Karen Peterson and Dancers de Estados Unidos, Arrieritos, Patricia Ruz, el Colectivo Valiente Mono, el Ballet Joven de Valencia, La Carátula y el Ballet Provincial de Alicante.

Ha pertenecido al grupo de investigación del movimiento Las Malqueridas Creaciones al Límite con Lipi Hernández; y ha trabajado y colaborado con Los Corderos, Comediantes, La Danaus, Roseland y Sociedad Doctor Alonso, entre otros grupos.

Ha sido miembro de la junta directiva de la Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APDCatalunya) y actualmente es miembro de la junta directiva de la APDCValencia.

En su faceta docente fue asistente de la maestra Sarah Sugihara para el San Francisco Ballet School, y ha impartido y dirigido cursos, talleres y clases regulares en Elche, Madrid, Barcelona y Miami.

Actualmente dirige la Compañía de Danza Sonia González y codirige la Escuela de Danza Pilar Sánchez y DansAires Ballet en Elche. Es fundadora y vicepresidenta de la Asociación Illicitana de Profesionales de la Danza y el Arte, DansAires & Art, en la que ocupa el puesto de presidente de honor José Carlos Martínez, director de la Compañía Nacional de Danza.



Octubre

Viernes y sábado — 20:00 h



CENTRO CULTURAL
**PACO
RABAL**
PALOMERAS BAJAS



© ÓSCAR FERNÁNDEZ ORENGO

Viernes 25 de octubre – 20:00 h
Centro Cultural Paco Rabal
Duración: 75 min

Tomasito

Arte y compás de Jerez de la Frontera

Encuentro en Vallecas

Estreno absoluto

Tomasito, voz, baile y palmas
Juantxin, guitarra flamenca
Quique Romero, guitarra eléctrica
Ernesto Marín, bajo eléctrico
Lele Leiva, batería

Sinopsis

En *Encuentro en Vallecas*, Tomasito y su banda harán un repaso a todos los grandes clásicos de su carrera, centrándose también en su último disco *agustisimísimo*, que fue galardonado en 2023 como Mejor Disco de Flamenco en los premios MIN de la música independiente.

Sobre el artista

Tomasito es alegría, arte y compás, y no hay nadie mejor con quien disfrutar en directo. Tomasito no necesita presentación. Resultaría complicadísimo sintetizar en unas pocas líneas la trayectoria de este artista genial que se atreve a respirar con tanta libertad en el compás de su tiempo, a decantar esa mezcla tan personal e inconfundible de flamenco, rumba, rock 'n' roll, funky e incluso hip hop.

Quizá todo empezó con varios empujones y algún vasito de vino. Los que le solía dar La Bastiana a su hijo, un gitanillo delgado como un alfiler y despierto como una lagartija, para que saliese a bailar en las reuniones flamencas, bautizos y comuniones del barrio de Santiago en Jerez de la Frontera. Allí, en 1969, nació Tomás Moreno Romero. Primero –cuando fue monaguillo y cantaba el Padre Nuestro por bulerías– lo llamaban Tomasín. Ahora es Tomasito. Mejor dicho: el gran Tomasito. Un hombre, padre de tres hijos, que con 52 kilos de talento ha dejado con la boca abierta a ilustres como Lola Flores, Miguel Bosé, Diego Carrasco, Wynton Marsalis y Liam Gallagher, de los Oasis.

De niño tuvo su puesta de largo al ganar el premio en la Fiesta de la Bulería de Jerez. Por allí andaba Diego Carrasco, gurú del compás, que alucinó con la particular forma de cantar y bailar de Tomasito, capaz de mezclar lo clásico del flamenco con Michael Jackson. Lo jondo con el Niño Robot. Carrasco le “cogió en Jerez”, ha confesado Tomasito. “Habló con mi padre y me llevó dos meses a Madrid”. Estamos en 1984 y Tomasito empieza a bailar en Los Canasteros. Dos años después hace su primera gran aparición en televisión. Puede verse en Youtube: *Tomasito, especial fin de año 86*. “Los flamencos clásicos no podían conmigo”, dice. “Muchos pensaban: ‘el niño que haga lo que quiera’. Siempre he respetado el compás, pero siempre he sido un culo inquieto”.

Su vida entonces transcurre entre Madrid y Barcelona, pero también visita Australia y América actuando en la compañía del guitarrista Paco Peña. De pronto apareció Lola Flores. Otra vez su madre le dio un empujón en un teatro donde actuaba La Faraona, que rápidamente supo reconocer lo bueno. Vio al momento el genio de Tomasito, lo acogió en su cuadro flamenco y lo sacó en varios de sus programas de televisión. “Lola era muy buena gente, pero si me tenía que poner las pilas me las ponía”, recuerda.

Es el año que publica su primer disco, *Torrotrón*, que fue poco más que un ensayo, ya que pasa desapercibido. Dos años después publica *Tomasito*, que incluye una de las canciones bandera de su carrera, *Camino del Hoyo*, junto al guitarrista Antonio de los Ríos y con la ayuda de Miguel Bosé, que –claro– al conocerlo también quedó fascinado. Gracias al disco, Tomasito combina sus actuaciones en tablaos flamencos de España con teatros de todo el mundo y festivales de rock como el Espárrago de Granada, el Actual de Logroño y el Womad de Cáceres.

Tomasito

Lo siguió haciendo en 1999, cuando publica *Castaña*, su tercer disco, producido por Francisco Manuel Ruiz, Queco y Tino Di Geraldo. Son los años del Nuevo Flamenco y Tomasito participa en la película *Calle 54*, de Fernando Trueba. También colabora con Chano Domínguez en una gira que le lleva a recorrer medio mundo: Miami, Chicago, San José, Vancouver, Hamburgo, Estambul, Atenas, Dallas, Austin, Los Ángeles, San Remo y Santo Domingo, entre otros lugares.

En 2002 publica su cuarto disco: *Cositas de la realidad*, producido también por Tino de Geraldo, y en el que, como a lo largo de su carrera, no tiene complejos para mezclar el flamenco con el rap, el rock y el funk.

En 2009 publicó *Y de lo mío qué?*, que incluía una versión rumbera del *Back in black* de AC/DC. “Me hice amigo de Angus Young en el MySpace”, recuerda Tomasito. “Y le mandé la canción con un mensaje: ‘Eres un mostro’. No me respondió”.

Su amistad con El Canijo y El Ratón, de Los Delinquentes, ha dado mucho de sí. En 2006 Tomasito forma parte del G5, el supergrupo compuesto por Kiko Veneno, Jairo Muchachito y los dos *delinquentes*, que publican el superdisco *Tucaratupapi*, que, entre gazpachos y guitarras, se gesta en el estudio La Bodega de Jerez. El disco dejó canciones que ya son clásicas, como *El vino y el pescado* y *40 forajidos*. Pero la unión con Los Delinquentes iba a dejar más alegrías (y las que quedan). En 2010 Tomasito participa en el disco del dúo *Los hombres de las praderas y sus bordones calientes*. En noviembre de 2013 publica su pequeña revolución, *Azalvajao*, su disco más cuidado y con un sonido que se funde a la perfección con su personalidad arrebatadora. Y en febrero de 2017 publica *Ciudadano gitano*, su primer recopilatorio de grandes éxitos.

En 2023 publica *Agustisimísimo*, su séptimo disco en solitario. Un álbum producido por él mismo, que se empezó a gestar en 2019 con su primer adelanto *La zalamera*. Su producción se vio ralentizada debido a la pandemia y a la frenética actividad de Tomasito en directo por festivales, ferias y chiringuitos.

Dice Tomasito que a veces compone canciones con una guitarra del supermercado Lidl de 50 euros. Lo puede hacer en su cocina del barrio de Moratalaz, donde vive actualmente, o rodeado de los más grandes en Nueva York, en Cádiz, en el Sahara o en Cabo Verde. Lo mejor de Tomasito es su baile y su cante. Aunque también tiene un puñado de anécdotas que sirven para hacer feliz a quien escucha. Si un día se lo encuentran pregúntenle por cómo lleva a sus tres hijos al colegio a las ocho de la mañana o por el día que se encontró en un hotel de Barcelona a los hermanos Gallagher, de Oasis. También por las noches mágicas que ha vivido junto a Winton Marsalis, en Estados Unidos, El Canijo de Jerez, Chick Corea, Chano Domínguez o Kiko Veneno. Las risas, su música y las palmas le curarán cualquier tristeza.



© ELVIRA MEGÍAS

Sábado 26 de octubre – 20:00 h
Centro Cultural Paco Rabal
Duración: 80 min

Vicente Soto “Sordera”

Premio Nacional de la Cátedra
de Flamencología de Jerez 2023

Casa de los Sordera

Vicente Soto y Enrique Soto, cantaores
Lela Soto, cantaora
Vicente Santiago y Rubén Martínez, guitarristas
Ángel Peña y Manunu Soto, arte y compás

Fabián D. Sánchez, coordinación
SH Record, producción

Sinopsis

Los Sordera son una familia que atesora uno de los más importantes legados del cante jondo. Son descendientes directos de una estirpe cantaora que contiene nombres tan significativos como Paco La Luz y El Niño Gloria, y bailaoras como Juana y Fernanda Antúnez, pertenecientes a la Generación del 98. Estos artistas tan relevantes en la historia del flamenco fueron los primeros de esta saga.

Posteriormente aparece, coetáneo con la Generación del 27, Manuel Soto “El Sordera”, patriarca y privilegiado eslabón de esta dinastía flamenca, y uno de los más importantes artistas de la historia del flamenco.

Casa de los Sordera es un manifiesto sonoro que recoge desde los cantes primitivos hasta los más vanguardistas del flamenco, interpretados por artistas significativos de la casa de los Sordera, como Vicente Soto “Sordera” y Enrique Soto, así como Lela Soto (hija de Vicente), joven artista receptora de la herencia de los Sordera, quien ha irrumpido con fuerza en la escena flamenca.

Sobre los artistas

Vicente Soto “Sordera”

Vicente Soto “Sordera” nace en el barrio de Santiago de Jerez, en el seno de una familia de larga y acreditada tradición en el flamenco. Es el depositario de uno de los más importantes legados del cante jondo, por ser descendiente directo de una estirpe cantaora, que contiene nombres tan significativos como Paco La Luz, La Serrana, El Sordo La Luz, El Niño Gloria y su propio padre, Manuel Soto “Sordera”.

Siendo niño aún compagina sus estudios de guitarra con su tendencia natural al cante, decidiéndose por éste en su adolescencia. Desde entonces comienza a trabajar en distintos tablaos de Madrid y dilata su experiencia profesional por todo el mundo junto a Antonio Gades, La Chunga y Manuela Vargas. Ha recorrido escenarios tan importantes como La Scala de Milán, el Teatro de las Naciones de París, el Teatro Avenida de Buenos Aires y el Comunale de Roma. Realiza giras en solitario por Estados Unidos y Canadá, residiendo en 1984 en Japón. Vuelve a París en 1985 con el espectáculo *Flamenco puro*.

En 1986 recorre España y Portugal con su espectáculo *Pessoa flamenco*, estrenado en el Teatro Español de Madrid y en el Teatro Sao Luiz de Lisboa (reestrenado en 2004). *Cantata flamenca: Las horas muertas*, de José Bergamín, lo estrena en el Teatro Albéniz de Madrid y en la Bial de Sevilla. El espectáculo de homenaje al patriarca *La casa de los Sordera* se estrena en 1998 en el Teatro Central de Sevilla y en el Centro Cultural de la Villa de Madrid. Un año después, con motivo de la concesión del Premio Cervantes al poeta José Hierro, se estrenó en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares *El hierro de Vicente Soto. Entre dos mundos 2000*, que combina flamenco y ritmos latinos con textos de poetas españoles e hispanoamericanos, y ha sido exhibido en la Casa América de Madrid, Guadalajara (México), la Bial de Sevilla, etc.

En 2005 lanza al mercado *eStar alegre* y estrena *El Quijote cantante y sonante*, con el que recorre España y varios países. En 2007 estrena *Voces jondas* y comienza el rodaje de una película sobre su vida, *Cantaor*, producida por Tharsis Films. En 2010 estrena *Geografías flamencas* en el Teatro Price de Madrid y *Los versos navegables*, en el Festival Internacional de Teatro de Almagro, con los que recorre gran parte de la geografía española y varios países europeos.

En 2013 lanza al mercado un nuevo disco, *Colores distintos*, estrenado en el Festival de Jerez, y presenta *La esencia flamenca del Siglo de Oro*. En 2018 estrena en el Festival de Jerez, y un año después en Suma Flamenca, *A la mujer. Coplas del desagravio*. En 2021 estrena en Suma Flamenca *Mi viaje a través del cante*, interpretado, que repite en el Festival de Jerez en 2023.

Entre su discografía destaca la trilogía dedicada a Sevilla, Jerez y Cádiz, producida por Radio Televisión Española. En esta trilogía se interpretan hasta 40 estilos diferentes, los más representativos de estas tres ciudades emblemáticas del flamenco.

Vicente Soto “Sordera” posee 12 discos en el mercado y ha obtenido los más importantes galardones flamencos (el Premio Nacional de Cante de 2023, el Premio Nacional de Córdoba, el Premio Pastora Pavón, el Premio Mairena del Alcor...). Ha actuado en los más importantes festivales flamencos de España y Francia, y en teatros y festivales de música en Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, Australia, Filipinas, Canadá, Portugal, Argentina, México, Holanda, Austria, Bélgica, etc.

Enrique Soto

El cantaor Enrique Soto Barea nace en el barrio jerezano de Santiago, en el seno de la gran familia cantaora de Los Sordera. Ha continuado la línea de cante jerezano y rancio de su padre. De los tres hermanos, quizá sea el que menos se ha desviado del flamenco ortodoxo. Destaca interpretando tarantos, soleá por bulerías y bulerías, aunque domina una gran cantidad de palos.

Comienza su carrera profesional en los tablaos madrileños del Corral de la Morería, El Corral de La Pacheca, Canasteros, Las Brujas y el Café de Chinitas. En estos espacios comparte escenario con Merche Esmeralda, Chato de la Isla... En 1983 se incorpora a la compañía de Manuela Vargas y más tarde al ballet de Cristina Hoyos para hacer *Sueños andaluces*. Con José Greco hace una gira por Estados Unidos y acompaña a bailaoras como Antonio Ruiz, Mario Maya y El Güito.

En 1994 graba en solitario *Como lo siento*, con las guitarras de Vicente Amigo, Moraíto, Enrique de Melchor y Juan Habichuela, entre otros. En 1995 colabora con la Royal Philharmonic Orchestra. En 1996 graba *Compás*, con la guitarra de Paco Jarana, y en 1997 *Homenaje a un patriarca* junto a su familia, dedicado a su padre.

En el 2002 graba *Herencia* con el sello de Palo Nuevo, acompañado por Manuel Parrilla a la guitarra y Antonio Carmona, y con la producción de sus hermanos Vicente y José Soto.

En los últimos tiempos ha compaginado recitales en solitario en festivales y teatros con su trabajo como primer cantaor en la compañía de Eva Yerbabuena, con la que ha recorrido escenarios de todo el mundo con gran éxito.

Lela Soto

Es una de las voces jóvenes con más proyección del panorama flamenco actual. Nació en 1992 en Madrid y es la heredera más joven del legado de la casa de Los Sordera. Su padre, Vicente Soto “Sordera”, y su madre, Luisa Heredia, bailaora, le han transmitido desde pequeña la esencia y el amor por el flamenco. Lela Soto es además sobrina de artistas de la talla de José Mercé, José Soto “Sorderita” y Enrique Soto, por parte de su padre, y de Ray Heredia y Enrique de Melchor, por parte de su madre.

Desde su infancia comienza a cantar en reuniones familiares y eventos, donde deja constancia de su hermosa voz y natural afinación. Además de sus raíces flamencas ortodoxas, Lela Soto impregna en su música un flamenco más vanguardista, y en su voz también se aprecian influencias del jazz, blues, salsa y R&B, a través de artistas como Whitney Houston y Beyoncé.

Desde hace unos años, Lela Soto ha sido reclamada por algunos de los artistas españoles más importantes para colaborar en sus grabaciones y giras, destacando Alejandro Sanz (grabación y gira de *No es lo mismo*), Pitingo (gira de *Soulería*), Niña Pastori (grabación y gira de *Ámame como soy*), Navajita Plateá, Los Cherokee, Diego del Morao, Jesús Méndez y en varios espectáculos y grabaciones de su padre, Vicente Soto “Sordera”, y de la casa de Los Sordera.

En solitario, Lela Soto ha grabado varios temas difundidos con éxito a través de plataformas digitales. Ha puesto música a la marca Ron Dos Maderas de Bodegas Williams & Humbert y ha participado en el disco *Homenaje a Lola Flores*, editado en 2017 por el Ayuntamiento de Jerez, interpretando *Torbellino de colores*.

En concierto, ha recorrido escenarios y peñas flamencas en distintos lugares de España y el extranjero. En febrero de 2016 inicia una gira junto a Vicente Soto “Sordera”, promovida por la Diputación de Almería. En el verano de 2016 actúa en los Viernes Flamencos de Jerez y en la Bienal de Flamenco de Sevilla. En noviembre de 2016 se presenta en solitario en Madrid, actuando en la Sala García Lorca. En febrero de 2017 realiza una gira en California, promovida por la Flamenco Society de Estados Unidos. En septiembre de 2017 participa en el prestigioso World Music Festival de Copenhague (Dinamarca).

Además ha participado en distintos programas de radio y televisión, destacando los tres temas que grabó, acompañada de guitarra y percusión, en el Foro Flamenco de Canal Sur TV, donde interpretó malagueñas, bamberas y tientos tangos.

En 2017 obtiene el Primer Premio en el Concurso Talento Flamenco que organiza la Fundación Cristina Heeren. En 2018 inicia una gira organizada por la AIE en universidades españolas (Madrid, Palencia, Valladolid, Alcalá de Henares, etc.).

Ha actuado en solitario en distintos festivales y teatros de renombre, como Suma Flamenca de Madrid, la Bienal de Holanda. En 2019 se presenta en el Festival de Jerez, obteniendo el premio al mejor espectáculo de cante del festival.

El cante de Lela Soto lleva la tradición flamenca inyectada en la sangre, aportando al género su dimensión artística y contemporánea de la vida, pues también es una joven de su tiempo, a la que por supuesto no le es indiferente lo que sucede a su alrededor. Sin duda, una voz que nos anticipa el flamenco del mañana, pero que afortunadamente disfrutamos hoy.

María Terremoto estuvo un tiempo viviendo en Sevilla. Allí conoció a la gran bailaora Manuela Carrasco, que para ella es su tercera abuela. La nieta de Carrasco y ella iban juntas al cole. “Manuela me enseñó muchísimo. A ella y a mi abuela materna – María Márquez, también cantaora de Jerez- les debo parte de lo que sé”. De ahí que la artista, además de cantar, tenga mano con el baile. La niña que hace de los fandangos un regalo de los dioses, dice que su vida es el cante, que donde no llegan las palabras llega el quejío, y que su manera de expresar lo que siente es desde este arte.

Su gran oportunidad le llegaría en 2016, durante el Festival de Jerez, en el que ofreció un recital que generó una alabanza de la crítica sin precedentes para una artista de su edad. Esta actuación supuso el pistoletazo de salida a una temporada en la que actuó en multitud de peñas flamencas y grandes festivales.

En 2016 tiene lugar uno de los puntos de inflexión en su carrera como cantaora. Participa como artista invitada en la gala *Música para la investigación*, protagonizada por el cantaor Miguel Poveda en el Teatro Liceo de Barcelona y emitida por Televisión Española. Su actuación deja impresionada a toda la afición flamenca.

Su consagración como cantaora llegó en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2016, en la que logró el Giralillo Revelación, siendo la artista más joven de la historia en conseguirlo, premio que fue respaldado al año siguiente con la prestigiosa Venencia Flamenca a la artista joven con más proyección. Tras recibir estos galardones, María Terremoto se convierte en uno de los grandes exponentes del panorama flamenco, lo que la lleva a sacar en septiembre de 2018 su primer trabajo discográfico, *La huella de mi sentío*, con el que recorre España, Europa y Estados Unidos.

Tras una exitosa gira, en la que pisa los escenarios más importantes del panorama jondo, recibe el galardón Cruzcampo a la mejor actuación en el Festival La Isla Ciudad Flamenca, el Premio Joven Ciudad de Jerez 2019 y el Premio a Nuevos Creadores 2019 del Secretariado Gitano.

En la actualidad recorre ya como primera figura los festivales más importantes a nivel nacional e internacional, destacando sus actuaciones en lugares como Mont de Marsan, Nîmes, Nueva York y Miami, y la dirección en 2019 de La Fiesta de La Bulería Joven de Jerez, compaginándolo con la creación del que será su segundo disco de estudio, con el que su equipo espera poder llegar a un público más amplio desde el prisma de la pureza jonda.



© CLAUDIA RUIZ

Viernes 1 de noviembre – 20:00 h
Centro Cultural Paco Rabal
Duración: 60 min

Ezequiel Benítez

Cantaor de Jerez de la Frontera

30 años de Cante

Estreno absoluto

Ezequiel Benítez, cantaor
Paco León, guitarra flamenca
Tate Núñez, Naim Real y Edu Gómez, compás

Sinopsis

Después de treinta años en los mejores escenarios, cosechando éxitos, ganando premios y con una legión de seguidores, Ezequiel Benítez celebra sus 30 años por todo lo alto regalándonos lo mejor de sus últimos cinco discos. Un artista novedoso, con personalidad y que nunca defrauda. Los artistas que le acompañan a la guitarra como a las palmas unirán ese arte a un espectáculo lleno de emociones.

Sobre el artista

Ezequiel Benítez es un artista ortodoxo y novedoso a la vez, dado a la creación de letras y cuya impronta personal en su interpretaciones le convierten en un cantaor muy original, ya que sus ideas flamencas son de propia cosecha y además de pura escuela jerezana. Es allí, en Jerez, en el flamenco barrio de Santiago, donde nace en 1979 en el seno de una familia de artistas, hijo del afamado flamencólogo y profesor de cante Alfredo Benítez.

Ezequiel Benítez cuenta con una larga trayectoria artística avalada por varios premios nacionales e internacionales, tanto de cante como de compositor de grandes obras. Hoy es un referente en los grandes escenarios españoles de gran importancia.

Ha recorrido festivales y escenarios del mundo entero, siendo alabado por la prensa escrita en sus producciones y actuaciones. Cuenta con cinco discos en el mercado, de los que los dos últimos han sido reconocidos por la crítica especializada entre los 10 mejores de los últimos 25 años. El propio Benítez ha recibido el Premio Andalucía al Mejor artista del año, ha sido nominado a los Grammy Latinos en la categoría de Mejor álbum flamenco. En 2023 fue premiado con el Trofeo El Taranto.

Ni que decir tiene que Ezequiel Benítez es pues uno de los artistas más reconocidos del momento. Por eso no limita su cante a la hora de elegir sus escenarios, pues ha participado en festivales de diversa índole, incluso en el Espárrago Rock que se celebraba en Jerez y en Mar y Música en Alicante.

Ha compartido cartel con los más grandes artistas, como Juan Valderrama, La Paquera, Chocolate, Enrique Morente, Lagartija Nick, Amaral y muchos otros. Cuenta además con una capacidad creativa que lo convierte en un compositor de grandes canciones para grandes del panorama español como Malú, India Martínez, Rocío Márquez, María Espinosa, y como parte de bandas sonoras de anuncios y largometrajes como *Siete jereles* y *Va por ustedes*. Siendo incluso premiado en Miami como mejor autor latinoamericano.

Ezequiel Benítez es una figura requerida en los mejores festivales del momento. Hoy día es un referente del cante corto y directo al alma, salvaguardando y renovando lo más ortodoxo, con una dedicación, originalidad y amor inusual.



© VICENTE PACHÓN

Sábado 2 de noviembre – 20:00 h
Centro Cultural Paco Rabal
Duración: 80 min

Paco del Pozo

Lámpara Minera en La Unión 1997

Cantaor de Madrid

Cante por el poeta Grande

Estreno absoluto

Paco del Pozo, cantaor
Jerónimo Maya, guitarra flamenca
Roberto Vozmediano, percusión
Con la colaboración especial
de **José M^a Gallardo** (guitarra clásica)

Emilio Ruiz Barrachina, escenografía y audiovisuales

Sinopsis

Este espectáculo en formato de recital de Paco del Pozo está dedicado al escritor, poeta y flamencólogo, Félix Grande.

A lo largo del recital, Paco del Pozo nos sumerge en la obra y el recuerdo del maestro Grande, cantando poemas adaptados a cantes tradicionales y a obras creadas expresamente para el espectáculo.

La guitarra era una de las grandes pasiones del poeta y es uno de los elementos que en el cante grande adquiere más protagonismo. La magia y maestría de Jerónimo Maya y José María Gallardo del Rey acompañan a la voz de Paco del Pozo a lo largo del recital, en el que también hay recuerdos audiovisuales y una elegante puesta en escena a cargo del cineasta Emilio Ruiz Barrachina.

En esta noche entrañable se recordará con risas, lágrimas, poesía, música y amigos, la figura irreplicable del genial Félix Grande.

Sobre el artista

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

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

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

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

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

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



Municipios de la Comunidad de Madrid

San Lorenzo de El Escorial

Rascafría

La Cabrera



Octubre
Viernes y sábado — 19:00 h

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



© CIRO BARRAL

Viernes 18 de octubre – 19:00 h
Teatro Real Coliseo Carlos III
San Lorenzo de El Escorial
Duración: 75 min

Patricia Donn

Bailaora de Barcelona

Mujeres 2.0

Estreno en la Comunidad de Madrid

Patricia Donn, danzaora, coreógrafa y directora artística

Israel Cerreduela, guitarra

Iván Losada, percusión

Batio, violonchelo

Aroa Fernández, voz

Yaman Kelemet, bailarina solista

Shani Peretz, bailarina solista

José Jiménez “El Viejín”, director musical y compositor

Sinopsis

La compañía de danza flamenca de Patricia Donn, en conjunto con sus artistas invitadas y músicos, recrean un espectáculo de danza flamenca, contemporánea y neoclásica denominado *Mujeres 2.0*. *Mujeres 2.0* es un relato de mujeres que viven enamoradas del arte, de la vida y que buscan sin cesar la igualdad. Trata sobre el proceso de transición artística y personal, en el que Patricia Donn queda sumergida por la necesidad de llenar su espíritu con nuevas danzas, movimientos y formas de sentir y expresar. En el camino cobra importancia la unión de mujeres artistas, que se encuentran, observan, complementan y empoderan. *Mujeres 2.0* es un espectáculo que ayudará a entender la importancia de las mujeres en el mundo. Un espectáculo lleno de danza, pasión flamenca, emoción, fuerza y alegría.

Sobre la artista

Patricia Donn nació el 11 de mayo de 1997 en Granollers (Barcelona). Realizó sus estudios en la Escuela de flamenco Paca García (Barcelona) y también estudió danza clásica, contemporánea y clásico español.

Ha tenido como maestros a Eva Yerbabuena, Antonio Canales, Lola Greco, Farruquito y Gala Vivancos, entre otros. Desde muy tierna edad, a los 16 años, debutó profesionalmente en el Teatro Principal de Barcelona, donde permaneció un año, tras lo cual hizo un recorrido por los tablaos de Jerez, Sevilla, Barcelona y Madrid.

A los 21 años debutó como solista en la Compañía de Amador Rojas en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canarias y en el Teatro Víctor Villegas de Murcia.

En 2022 se estrenó como coreógrafa y directora, además de intérprete, con su primer espectáculo en solitario, *Mujeres*, en el Teatre Auditori Can Palots de Canovelles, obteniendo un éxito rotundo.

En 2023 decidió crear su propio ballet flamenco de teatro y danza con el espectáculo *Ángeles y demonios*, para el que ha contado con la colaboración de Antonio Canales como artista invitado en las *premieres* que se realizaron en enero de ese año en el Teatro Carlos III de Aranjuez y en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial.

El gran debut tuvo lugar en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid, donde ofreció diez actuaciones en julio, con gran éxito y crítica. La presentación en Cataluña de *Ángeles y demonios* tuvo lugar en el Teatre Auditori de Granollers el pasado 1 de marzo, donde vendió todas las entradas.

Durante junio y julio le esperaba una gira en Estados Unidos, donde actuaría en ciudades como San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Denver, Phoenix, Seattle y, ya en Canadá, Vancouver.



© JUAN CONCA

Sábado 19 de octubre – 19:00 h
Teatro Real Coliseo Carlos III
San Lorenzo de El Escorial
 Duración: 70 min

Antonio Molina “El Choro”,
 idea original, dirección artística y coreografía
Rocío Molina y Ernesto Artillo, acompañamiento creativo
Francisco Vinuesa y Fran Roca,
 creación musical y arreglos
Pablo Leira (SERENDIPÍA global), dirección
 de producción, producción artística y distribución
Patricia Garzón (GNP), producción ejecutiva
Carmen Young, repetidora
Fali Pipió, sonido
Rafael Gómez, diseño de iluminación
 Función apoyada por el INAEM – Ministerio de Cultura
 Proyecto en colaboración con la
 A.A. de I. C. de la Junta de Andalucía
 Residencia técnica en el Teatro Municipal de Arahal

El Choro

Premio Artista Revelación Festival de Jerez 2016
 Bailaor de Huelva

PRENDER (Un acto de combustión)

Estreno en la Comunidad de Madrid

Antonio Molina “El Choro”, bailaor
Raul Cantizano, guitarrista
Francisco Mora, vientos

Colaboración especial al canto: **Jesús Corbacho**

Sinopsis

El verbo prender significa agarrar, sostener algo, pero también privar de libertad a una persona. Relativo al macho, significa fecundar, y sobre el fuego, el acto de encenderlo, de combustionar.

También significa engalanar a una mujer, y dicho de una cosa, empezar a ejecutar su cualidad.

Con *Prender (un acto de combustión)*, Choro Molina pone el verbo en escena de diferentes maneras: sosteniendo sobre los hombros el peso del reconocimiento, privando de libertad a su baile o encendiendo la mecha que lo combustiona.

Prender (un acto de combustión) busca ejecutar la cualidad del baile, ya sea quemándolo o engalanándolo.

Sobre el artista

Algunos de los maestros de El Choro son Javier Barón, Israel Galván y Rafael Campallo. Ha formado parte de las compañías de Galván, Adela y Rafael Campallo, Eva Yerbabuena, Manuela Carrasco y Javier Barón.

En 2006 participa en la Bienal de Sevilla dentro del Ciclo Jóvenes Promesas y una década después estrena en el Festival de Jerez su primer espectáculo en solitario: *Aviso: Bayles de jitanos*, con dirección de Rafael Estévez (Premio Revelación del festival). En el mismo festival presenta en 2018 *Gelem*, dirigido por Manuel Liñán.

Su producción de 2022, *#SiDiosKiere*, dirigida por Juan Dolores Caballero "El Chino", se estrena en el Teatro Villamarta dentro del Festival de Jerez. Pasa después por el Teatro Central de Sevilla dentro del ciclo Flamenco Viene del Sur, por el Festival Internacional Arte Flamenco de Mont-de-Marsan y por el Festival Ciudad de Huelva.

En septiembre de 2023 presenta en Sevilla la conferencia bailada *Arza, teoría de lo espontáneo*, una incursión en propuestas creativas y de vanguardia, comisariada por Rocío Molina a partir de un manual desarrollado por Pedro G. Romero, y sobre una idea original de Matías Umpiérrez.



© GILBERTO GONZÁLEZ

Viernes 25 de octubre – 19:00 h
Teatro Real Coliseo Carlos III
San Lorenzo de El Escorial
Duración: 80 min

Claudia La Debla y David Carpio

Bailaora de Granada y cantaor de Jerez

De Jerez a Graná

Estreno absoluto

Claudia La Debla, bailaora
Miguel Lavi y Sergio el Colorao, cantaores
Fermín Fernández, guitarrista

David Carpio, cantaor
Manuel Valencia, guitarrista
Salomé Ramírez y María Reyes, palmeras

Sinopsis

Encuentro de dos artistas nacidos en dos ciudades emblemáticas del Arte Flamenco: Jerez y Graná.

Claudia La Debla lleva en su nombre la denominación de uno de los palos del flamenco, La Debla, desde que así fuera bautizada artísticamente en sus comienzos por Curro Albaicín, el bailaor gitano nacido en una de esas cuevas del Sacromonte donde la danza era la vida misma y la vida, la danza. Curro define a Claudia de esta manera: “Cuando levanta los brazos y la guitarra le llama, su baile color de bronce se hace torrente de lava y su taconeo, martillo en el yunque de la fragua... La Debla es la bailaora que pena y ríe la danza”.

David Carpio es un cantaor de estirpe indudable, heredero de una sólida tradición llena de atavismos. Ha bregado en mil batallas flamencas y servido con sus armas a proyectos artísticos que le han demandado, exigido y conformado de manera especial. Ha tocado todos los estilos, por exigencia del guion, con pulcritud, pero sin perder el eco que lo define y remite a su origen. Su cante rancio, forjado en La Plazuela y transmitido oralmente de generación en generación, le hace ser un artista diferente y con un eco de voz ancestral. Se puede afirmar que allá donde David Carpio canta, en su garganta suena Jerez y su barrio de San Miguel.

Sobre los artistas

Claudia La Debla

La Debla comienza su andadura en el flamenco con solo cuatro años, dejando entrever una sabiduría innata para este arte. Debuta en la cueva La Venta el Gallo del Sacromonte con tan solo seis años y tres años después un vídeo suyo bailando por seguiriya en la Peña La Platería de Granada se hace viral, con más de 9 millones de reproducciones en cinco meses.

Visita dos veces Miami invitada al programa *Siempre niños*. Comparte escenario con David y Carlos de Jacoba, Guadiana, José Mercé y La Nitra en diferentes festivales, y con Antonio Canales en la Peña Entre Flamencos de Almería.

Baila en el Festival de Jerez y en la Bienal de Málaga, como invitada, en el espectáculo *Identidad* de Alfredo Tejada. Ha formado parte de producciones cinematográficas importantes como *Los sabios de la tribu*, junto a grandes figuras del flamenco *granaíno* como Pepe Habichuela y Curro Albaycín, quien la bautiza con su nombre artístico. Este bailaor gitano, nacido en una de esas cuevas del Sacromonte donde la danza era la vida misma y la vida la danza, define a la bailaora de esta manera: “Cuando levanta los brazos y la guitarra le llama, su baile color de bronce se hace torrente de lava y su taconeo, martillo en el yunque de la fragua... La Debla es la bailaora que pena y ríe la danza”.

En la pasada Bienal de Sevilla presentó su propio espectáculo de la mano de Patricia Guerrero, un espectáculo en el que demostró profesionalidad y madurez en el escenario.

Entre los festivales en los que ha participado pueden citarse el Festival de Cante Jondo de La Puebla de Cazalla, Flamencos y Mestizos, donde compartió escenario con Israel Fernández, el Festival de la Abadía, con José del Tomate, y el Festival de Cante Jondo de Jódar, con Jesús Méndez. También es invitada al II Potaje Gitano Infantil de Utrera en 2017 y al primer Festival Flamenco de Montpellier en 2021. Actualmente forma parte del elenco artístico del Ballet Flamenco de Andalucía.

David Carpio

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

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

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

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

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

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



© LAURENT ROBERT

Sábado 26 de octubre – 19:00 h
Teatro Real Coliseo Carlos III
San Lorenzo de El Escorial
Duración: 70 min

Juana Amaya

Bailaora de Morón de la Frontera (Sevilla)

Amaya

Estreno absoluto

Juana Amaya, bailaora y coreógrafa
David “El Galli”, cantaor
Ismael “El Bola”, cantaor
David Jiménez, guitarrista
Fernando G^a Rico, violín
Paco Vega, percusión
Curro de Candela, dirección artística

Sinopsis

Tierras lejanas palpitan en sus ojos, historias ancestrales confluyen en la fantasía de la realidad presente. Juana Amaya se mira al espejo con valentía, se desnuda con pudor, se sincera con digna fragilidad para dejar paso a su estirpe, lazos milenarios de sangre que lloran con la guitarra a lo que fue y cantan con solemnidad a lo que será, dejando ver con sobriedad el baile como reflejo de una forma de vivir bajo el yugo de la libertad, en un recorrido vital autobiográfico, cuyo narrador será el cante y dejará la impronta grabada en el aire con el baile puro de una mujer inenarrable que toma perspectiva de su propio viaje, con la conciencia de que algún día acabará y con la dulzura de dejar el camino marcado que heredará la sangre de su sangre, repitiendo este ciclo del flamenco interminable, tan frágil como poderoso, tan bello como a veces indescriptible.

Juana Amaya bailará a sangre y fuego, esbozando su vida con gitanería, mirando al futuro con alguna certeza, poderío y la vulnerabilidad del artista flamenco que siempre encuentra en el límite de la supervivencia, el sentido y la plenitud temporal y efímera de un olé a tiempo, un olé a la vida.

Sobre la artista

Juana García Gómez “Juana Amaya” es nieta de Francisca Amaya Amaya y sobrina de Diego del Gastor y de Luis Joselero. Desde los seis años se distingue por su arte en el baile. Discípula de Pepe Ríos, hizo pareja con su primo Ramón Barrull, con quien consiguió un premio por bulerías de su ciudad natal en 1981.

El bailar Mario Maya la descubre muy pronto, y con apenas catorce años la hace su pareja de baile en los espectáculos *Ay jondo* y *El amargo*. Durante los tres años que dura esta colaboración recorren el mundo entero, actuando en plazas tan importantes como el Carnegie Hall de Nueva York y el Carré Sylvia Monfort de París.

De 1984 a 1994 trabaja en *Cumbre flamenca*, espectáculo que la lleva en una larga gira por España, Gran Bretaña, India, Canadá y Australia. En un paréntesis de esta obra, en 1991, trabaja en la Compañía Estrellas de la Bienal, con la que realiza una larga gira en Francia.

En 1994 forma compañía y se presenta en el Teatro Romano de Caracalla, en el Trianón de París y en el conocido festival galo de Mont de Marsán. Dos años más tarde, Salvador Távora le ofrece el papel protagonista de *Carmen*, con el que obtuvo un gran éxito. Su estreno tuvo lugar en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en el marco de la Bienal de Flamenco, para después continuar con una gira por toda España.

En 1997 participa en el oratorio de José Heredia Maya *Un gitano de ley*, en el que interpreta el papel de Teresa, esposa de El Pelé. Estrenado en la Catedral de Sevilla, el espectáculo fue representado en la Basílica de Roma ante el Papa Juan Pablo II el día de la beatificación de Ceferino Jiménez Maya “El Pelé”.

En 1999 participa como artista invitada en la gira de Joaquín Cortés en Japón con el espectáculo *Pasión gitana*, y ese mismo año actúa como primera bailarina, junto a Plácido Domingo, en la ópera *El Cid*, estrenada en el sevillano Teatro de la Maestranza.

Juana Amaya, que también ha trabajado con Antonio Canales en su espectáculo *Fuerza latina*, presentó su propio espectáculo en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2002, *Yo misma, Juana Amaya*, cosechando un gran éxito de crítica.

La sevillana, admiradora ante todo de Carmen Amaya, es una de las bailaoras con más fuerza y carisma del panorama actual. Prueba de ello, fue su participación en el Festival Flamenco USA, donde representó *Por derecho*, mano a mano con otro joven genio del baile: Farruquito. Desde entonces, no ha parado de actuar por toda la geografía española y el resto del mundo.

Uno de sus grandes éxitos lo obtuvo en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2004 con el espectáculo *Carmen Amaya: evocaciones*, dirigido por Pilar Távora y donde compartía escenario con su hija, Nazareth Reyes, otra auténtica revelación dentro del mundo del baile.

Asimismo, participó en la Bienal de Flamenco de 2006, compartiendo escenario con los cantaores Agujetas y El Pele, y al año siguiente en el Festival de Jerez.

En 2008 presentó en el ciclo Jueves Flamencos de Cajasol, en Sevilla, uno de sus espectáculos más emotivos, *Morón a tiempo y compás*, homenaje a dos grandes figuras como Diego del Gastor y Ramón Barrull.

Sus principales actuaciones en 2010 fueron en el Festival Flamenco de Mont de Marsan y en el I Festival Carmen Amaya de Barcelona.

Su entrega al baile, al cual dedica por completo su vida, tanto en los escenarios como en la docencia, hace que sea reconocida como una de las artistas con más talento de su generación.



Octubre
Domingo — 13:30 h



REAL MONASTERIO
DE SANTA MARÍA DE
EL PAULAR



© RAFA MANJAVACAS

Domingo 27 de octubre – 13:30 h
Real Monasterio El Pualar - Rascafría
Duración: 60 min

Antonia Jiménez

Guitarra flamenca en concierto

Viaje interior

Estreno en la Comunidad de Madrid

Antonia Jiménez, guitarrista

Sinopsis

Antonia Jiménez rinde homenaje a la guitarra flamenca en un concierto íntimo en el que la guitarra es vista como parte esencial del imaginario flamenco. Con notable libertad formal, esto es, sin someterse por completo a los cánones del flamenco, nos sumerge en un mundo que siempre retorna, un espacio que no es virtual en absoluto, explorando nuevos territorios con una irremediable flamencura inherente en el lenguaje.

Sobre la artista

Antonia Jiménez Arenas nace en el Puerto de Santa María en 1972. Guitarrista flamenca y compositora, es considerada pionera y la más representativa de las guitarristas femeninas en el flamenco en la actualidad.

Comienza sus estudios de guitarra desde muy joven, en los ambientes flamencos del Puerto de Santa María. Es alumna de Enrique Vargas durante un tiempo, en que ya comienza a realizar sus primeros trabajos profesionales.

En 1999 es seleccionada para formar parte del espectáculo *Corazón flamenco* para Parque España, en Japón, y en el que participa durante un año.

Afincada en Madrid, recorre los tablaos y salas flamencas más relevantes de la capital como Casa Patas, Las Carboneras, el Corral de la Morería, etc. Allí toma contacto con primeras figuras del baile como Rocío Molina, Manuel Liñán, Belén Maya, Marco Flores y Olga Pericet, con quien trabaja de manera habitual en los grandes escenarios de todo el mundo, tales como la Sydney Opera House, el Concertgebouw y el N.Y City Center, y participa en los festivales flamencos más importantes, como el de Jerez, la Bienal de Sevilla, el Flamenco Festival y el de Albuquerque.

Se integra en diferentes compañías como Arrieritos de Teresa Nieto, el Nuevo Ballet Español de Rojas y Rodríguez, Chanta La Muí de Daniel Doña, Olga Pericet y Marco Flores, para las cuales compone e interpreta la música, y es requerida por el bailarín Domingo Ortega para hacer una gira por Japón.

En 2005 realizó el espectáculo *La diosa blanca*, integrado exclusivamente por mujeres. En él compartió el escenario con Carmen Linares y Pastora Galván. Es contratada por el Festival de Jerez para el espectáculo *Las cinco estaciones*, junto a artistas como Blanca Del Rey, Mercedes Ruiz, Paco Serrano y Santiago Lara, haciendo representaciones en Jerez y en Londres.

Compone íntegramente la música del espectáculo *De flamencas* de Marco Flores, ganador del Premio de la Crítica del Festival de Jerez en 2013. Ella misma gana el Premio a la Música Original del Certamen de Coreografía de Madrid en 2016. Como guitarrista de acompañamiento al cante es requerida, entre otros artistas, por Miguel Poveda y Rocío Márquez.

En 2017 es invitada por la Hsin Music Chinese Orchestra para hacer la adaptación a la guitarra flamenca de *Reminiscences of Yunna*, participa en *Flamenco rosado* en el Clags: Centro de Estudios LGBTQ como artista en residencia con Flamenco Vivo en la Universidad de Nueva York CUNY.

Participa también en los documentales *Tocaoras* de Alicia Cifredo y *Flamencas, fuerza y duende*, y ha sido invitada al programa Square Salon IV para Arte TV para intervenir en el debate *Women in Europe: all except equal*.

Jiménez es considerada pionera y la más representativa de guitarristas femeninas en el flamenco actual. Lleva más de 25 años realizando giras por todo el mundo acompañando a los mejores artistas de la danza y de la música en España y dedicándose a cultivar su carrera como solista interpretando sus composiciones originales en teatros y festivales.



Noviembre

Viernes y sábados — 20:00 h



CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES

Sierra Norte



© ANTONIO BARCE

Viernes 25 de octubre – 20:00 h
Centro Comarcal de Humanidades
Sierra Norte - La Cabrera
Duración: 70 min

Lucía Ruibal, autora
Ana López Segovia, dirección de escena
José Almarcha, dirección musical
Marco Flores, colaboración especial
para una pieza coreográfica
Lucía Ruibal y Ana López Segovia, poemas
Antonio Valiente, diseño de iluminación e iluminador
Fali Pipió, sonido
Marina Perea, regiduría
López de Santos y Belén de la Quintana,
pinturas sobre vestidos
Sonia Alonso, vestuario
Víctor Guadiana / Estudio Belle House,
espacio sonoro y arreglos de violín
Javier Ruibal y Javier Roldán / Audiorama Studio,
espacio sonoro y colaboración especial a la voz
Marina Tomás, fotos
Ana Solinís, video teaser

Lucía Ruibal

Bailaora de El Puerto de Santa María (Cádiz)

La bailarina salvaje

Estreno en la Comunidad de Madrid

Lucía Ruibal, bailaora y coreógrafa
Jose Almarcha, guitarrista e intérprete
Roberto Lorente, cantaor e intérprete

Sinopsis

Lucía Ruibal presenta un espectáculo de danza flamenca con poemas inéditos. A través de estos y de la dramaturgia, será la propia bailaora en primera persona quien nos acercará a su mundo.

A raíz de una crisis, la bailarina comenzará a relatar todo lo vivido hasta el momento. Con ironía, emotividad y sentido del humor, la autora recordará la niña que fue, cómo descubrió la danza, su relación con el ámbito flamenco... Con todo ello nos iremos acercando a su necesidad de libertad de expresión, veremos como la importancia que esta bailarina le da a la mirada externa provocará que oculte sus propias ideas y movimientos.

Pero cuando empezó a escribir fueron sus palabras las que le impulsaron a ser más libre, más verdadera, más salvaje.

Sobre la artista

Lucía Ruibal comienza sus estudios de danza clásica a los cuatro años en una escuela de su ciudad natal, El Puerto de Santa María. Más tarde se incorpora al Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz, donde culmina sus estudios de grado medio en danza clásica y contemporánea, y realiza cursos intensivos con bailarines clásicos como Víctor Ullate y Julia Estévez.

A los 17 años comienza a estudiar flamenco y cuenta con maestras fundamentales en su carrera como La Lupi y Mercedes Ruiz. Titulada por el Conservatorio Superior de Danza de Málaga en la especialidad de coreografía flamenca, amplía su formación con numerosos maestros como Javier Latorre Yolanda Heredia, Belén López y Alfonso Losa, entre otros.

Ha formado parte de compañías como las de Juan de Juan, Mercedes Ruiz, Jesús Fernandez y Jose Manuel Álvarez, y como bailarina solista ha participado en *Flamenco hoy* de Carlos Saura y con Rafael Amargo en *Dionisio*. También actúa en diferentes formatos junto a su padre Javier Ruibal, en espectáculos como *Casa Ruibal*, *Ruibal* y *Saturno cabaret*.

Participa como artista invitada junto a diferentes artistas del panorama musical como Amaral, Miguel Ríos, Patax, José Almarcha y Javi Ruibal Trío. Gira en varias ocasiones con la fundación Casa Patas por países como Estados Unidos, Argelia, Túnez y Egipto.

Trabaja de manera simultánea en algunos de los mejores tablaos del país como Casa Patas, Teatro Flamenco Madrid, Tablao Villa Rosa, etc.

Es la ganadora del primer premio del IV concurso tablao Villa Rosa.

Dirige, coreografía y protagoniza, junto a Marina Perea su espectáculo *MaraMante* y protagoniza en solitario el videoclip del tema *Soledad* de Amaral.



© ANTONIO ALAY

Sábado 26 de octubre – 20:00 h
Centro Comarcal de Humanidades
Sierra Norte - La Cabrera
Duración: 70 min

Mónica Iglesias

Premio Desplante en La Unión 2018
Bailaora de Madrid

Ciprés y Azahar

Estreno absoluto

Mónica Iglesias, bailaora
Luis Mariano, guitarrista
Aroa Palomo, cantaor
Alejandro Hitos, percusión

Mónica Iglesias, idea original
Luis Mariano, música original
José Antonio Villegas, diseño de iluminación
José Antonio Villegas y Mónica Iglesias, escenografía

Sinopsis

“En el olor reside la misma esencia del alma, lo impregna todo de una forma pertinaz y tiene la capacidad de abrir las puertas del inconsciente, desde las que se cuelan las escenas más amables y las más dolorosas” (Mercedes Pinto Maldonado).

Así, el baile, la danza flamenca de la madrileña Mónica Iglesias navega entre los aromas de una guitarra granadina llena de matices y sabiduría. Como el longevo ciprés resistente a las adversidades y receloso de su intimidad sucumbe ante el dulzor de la efímera flor del jazmín.

Un espacio para el flamenco más ortodoxo que se entrega a la fantasía que suscitan los olores de la Andalucía más oriental.

Sobre la artista

Bailaora y creadora madrileña, Mónica Iglesias es hoy en día uno de los valores en alza del panorama de la danza flamenca actual. Su trabajo parte de la danza española y el flamenco, alimentándose de distintas disciplinas. Su “constante búsqueda artística” la llevan a una danza y una manera de ver el flamenco “más allá de lo convencional”, según la crítica.

Titulada por el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid, y con destacados maestros en su formación, comienza su carrera profesional de la mano de Rafael Estévez y Valeriano Paños, para más tarde formar parte del Ballet Flamenco de Andalucía, el Ballet Nacional de España, dónde realiza roles de primera bailarina, y de producciones de grandes maestros como Carlos Saura y Antonio Gades.

Es premiada como coreógrafa solista en el Certamen Coreográfico de Madrid, y en 2018 se alza con el Premio Desplante al Baile Flamenco del Festival Internacional del Cante de Las Minas, que da paso a su primer trabajo en solitario, *Bravata*. Estrenado en 2019, con gran aceptación de crítica y público, entra en gira de la Red de Teatros de Madrid durante tres temporadas.

El estreno de su segundo trabajo, *Tálamo*, lo acogen el XXV Festival de Jerez, los festivales flamencos de Toulouse y República Checa y el Festival de Músicas de Eslovaquia.

Paralelamente colabora con el guitarrista Luis Mariano, creando, con gran éxito, el dúo *Las carnes del pensamiento*, que se exhibió en escenarios de París, la Red de Teatros de Madrid, el Festival Ellas Crean de Madrid y en espacios como el Museo del Romanticismo de Madrid, el Museo de Bellas Artes de Granada y la Qbba Nazarí de la Alhambra.

La personalidad y versatilidad de Mónica Iglesias hacen que sea invitada por numerosos artistas como David Dorantes, Fahami Alqhai, Antonio Ruz y la Orquesta de Ciudad de Granada para colaborar en distintos proyectos.



© PABLO DURÁN

Viernes 1 de noviembre – 20:00 h
Centro Comarcal de Humanidades
Sierra Norte - La Cabrera
Duración: 70 min

Carmen Talegona

Bailaora de Córdoba

Tríada

Estreno absoluto

Carmen Talegona, bailaora
Roberto Lorente, cantaor
Antonio González, guitarra flamenca

Sinopsis

Tríada es una creación flamenca que narra la historia de tres hermanos separados al nacer y criados en culturas distintas, pero unidos por un destino común. A través del baile, el canto y la guitarra se despliega su viaje de vida, la búsqueda de identidad y el inevitable reencuentro en el escenario.

Sus trayectorias divergentes los llevan a crecer en contextos muy diferentes: uno en una etnia determinada, otro adoptado por una familia extranjera y el tercero en una tierra apartada. Finalmente, descubren su parentesco y se reencuentran, fusionando sus estilos únicos en una sinfonía de movimientos y ritmos.

La culminación los muestra interpretando juntos, simbolizando la unión de sus vidas y culturas. Este final encarna el alma de la tríada y ofrece una reflexión poética sobre la identidad, la familia y la resiliencia. Esta apasionante historia refleja la esencia del flamenco: diverso, profundo y unido por un lazo común.

Sobre la artista

Carmen Talegona nace en Córdoba formando parte de una reconocida saga flamenca. Es actualmente una de las bailaoras con más proyección.

Se ha distinguido como solista y bailaora invitada en las compañías de Manolete, El Güito, Cristóbal Reyes, Antonio Canales, Rafael Amargo, Juan Andrés Maya y Blanca del Rey, entre otras muchas.

Ha colaborado en infinidad de proyectos nacionales e internacionales como *Pura pasión*, *Princesas del flamenco* junto a Rafael Amargo y La Lupi, *Maya* de José Maya, *Miroterráneo* del Barcelona Ballet Flamenco, *Bailaoras* y *El nuevo tiempo*, y ha reencarnado a Pilar de Valderrama en Sevilla a compás de Antonio Canales en homenaje a Antonio Machado, formando pareja artística con el maestro.

Ha desarrollado su estilo y creatividad en espectáculos propios como *Talegoneando*, *Gesto flamenco*, *Oro molido* y *Memoria: capacidad de recordar*, con gran éxito de público y crítica. Actualmente alterna sus compromisos como bailaora solista con su propia metodología didáctica de flamenco.



© BERNARDO DORAL

Sábado 2 de noviembre – 20:00 h
Centro Comarcal de Humanidades
Sierra Norte - La Cabrera
Duración: 70 min

Belén López

Premio “Desplante” en La Unión 2016
Bailaora de Tarragona

Tiempos

Belén López, bailaora
Rapico, bailaor
Perrete y José del Calli, cantaores
Juan Jiménez y Carlos Jiménez, guitarras flamencas
Rafael Jiménez “Chispa”, percusión

Belén López, dirección artística y coreografía
Carlos Jiménez, música original
Rafael Jiménez “Chispa”, dirección musical
Antonio Sánchez, diseño de iluminación
Belén López, vestuario
Compañía Belén López, producción
María José López, jefa de producción

Sinopsis

Todo tiene su tiempo: cada nota, cada gesto, cada compás, cada quejío, cada silencio... Cuando todos ellos confluyen en el mismo espacio, respetándose y fundiéndose en uno sólo, se crea la magia del flamenco. En esta ocasión Belén López trae en *Tiempos* una buena muestra de ello, desnudando su alma, acariciando cada momento en una simbiosis perfecta con el resto de artistas, creando una amalgama de sentimientos que llevan a perder la concepción del tiempo.

Sobre los artistas

Belén López

Belén López nació en Tarragona en diciembre de 1986. A muy temprana edad subió a los escenarios. Con sólo 5 años actuó en presencia de Antonio Ruiz "El Bailarín" y Pilar López en un homenaje a la célebre Carmen Amaya. A los 7 años ganó el concurso televisivo *Bravo bravísimo* y actuó junto a Ángel Corella en el Teatro Madrid.

Fue primera bailarina de la Arena de Verona entre 2000 y 2004, en las óperas *Carmen* y *El trovador*, dirigidas por Franco Zeffirelli, y primera bailarina de la compañía La Corrala de La Danza dirigida por Il Camborio. En 2004 obtuvo el Premio Nacional de Flamenco Mario Maya y en 2005 recibió el Premio al Artista Revelación, otorgado por El Corral de la Pacheca.

En 2004 formó su propia compañía y dirigió montajes de gran formato, como *Atrapados por el arte*, *Cuando amanece*, *A mi manera* y *Latidos*, actuando en ellos por toda Europa. También actuó en el Teatro de La Zarzuela de Madrid, ante la Reina Sofía y en el Teatro Real ante la Reina Letizia.

Ha bailado en el Festival de Jerez en varias ocasiones, en Flamenco Viene del Sur y en La Biennale Danza e Italia de Pessaro.

Durante 2010 formó parte del Flamenco Festival de Nueva York, con actuaciones en la Opera House de Boston, el GW's Lisner Auditorium de Washington, el New York City Center, el ArshCenter for the Performing Arts de Miami y el Sadler's Wells de Londres.

También son destacables sus actuaciones en el Festival de Nîmes, el Festival Mont de Marsan, la Salle Gaveau de París, el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, el Festival Flamenco on Fire de Pamplona, el Festival Flamenco de Albuquerque, el Festival Flamenco de Madrid, Suma Flamenca...

Compartió cartel junto a Pitingo en la Gala mundial de UNICEF en Ginebra, presidido por la Reina Rania de Jordania y actuó junto a Carmen Linares en la Gala de los Premios de la Música retransmitida por RTVE.

Ha impartido cursos en el Berklee College Of Music de Boston y ha participado en un episodio del programa *Entre dos aguas* y en *Capacitados* de RTVE, producidos por Javier Limón.

Actuó en el Teatro Calderón de Madrid junto a Joaquín Cortés en su último trabajo *Dicen de mí*. En marzo de 2013 actuó en el Sadler's Wells de Londres junto a Antonio Canales.

En julio de 2020 impartió tres días de *masterclass* para el Ballet Nacional de España. Formó parte del elenco de *Oco The Show*, un espectáculo que versionaba grandes temas de los Rolling Stones, David Bowie y Amy Winehouse fusionados con los palos del flamenco.

Sus facultades técnicas y gran pasión por la música han abierto a Belén López las puertas para trabajar con los mejores artistas del flamenco, el latin jazz y el rock, como Estrella Morente, María la Terremoto, Ramón el portugués, Juan Ramírez, Ramón Suárez, Paquete, Alain Pérez, Jorge Pardo, Jerry González, Piraña, Antonio Serrano, Juañares, Antonio Rey, Caramelo de Cuba, Pitingo, Carmen Linares, Joaquín Cortés, Antonio Carbonell, el saxofonista Tim Ries, el vocalista Bernard Fowler de los Rolling Stones, el grupo Depeche Mode y un larguísimo etcétera.



Rapico

Nacido en Palma de Mallorca, Rapico cree en el baile como su mejor manera de expresar. Desde bebé su abuela le dormía cantándole por soleá, por lo que su amor al flamenco nace con él. A los 3 años pisa su primer escenario. Sus maestros han sido artistas de la talla de Antonio Canales, Farruquito, José Maya y Alfonso Losa.

Su último espectáculo, *Tabernero*, lo estrenó en 2021 en Suma Flamenca, agotando las entradas.

Es coreógrafo y bailaor en la gira de Rosario Flores y bailaor principal en la Compañía Belén López, en sus espectáculos *Flamenca*, *Tiempos* y *Latidos*.

Ha creado varios espectáculos propios. Los últimos, *Rapikeando* y *Errante*, se han exhibido en el Teatro Real de Madrid, en el Festival Flamenco de Torrelodones, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, dentro del Festival Las Minas Flamenco Tour, en el Auditorio Paco de Lucía de Madrid...

Gira con sus espectáculos por gran parte de Europa, actuando además en los más importantes festivales internacionales de flamenco.

Además de sus propias creaciones actúa en las mejores compañías de flamenco y en los más prestigiosos tablaos. Ha sido finalista del Premio Desplante del Festival de Cante de Las Minas.





Equipo

Comunidad de Madrid

Presidenta

Isabel Díaz Ayuso

Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

Mariano de Paco Serrano

Viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte

Luis Martín Izquierdo

Director General de Cultura e Industrias Creativas

Gonzalo Cabrera Martín

Comunicación

María Jesús Cabrera Bravo

Madrid Cultura y Turismo

Elena Ramos
Teresa Montañés
Pilar Vecino
Laura Sanz
Ana Galache

19ª Suma Flamenca 2024

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**