

XX Suma Flamenca

Festival Flamenco de la
Comunidad de Madrid

Del 14 de octubre
al 2 de noviembre
de 2025



MORENTE A PRINCIPIOS DEL MILENIO | Ilustración: Paten

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



Escanea y consulta la programación

www.madrid.org/sumaflamenca

Cultura Comunidad de Madrid / #SumaFlamenca2025



Comunidad
de Madrid

MADRID CAPITAL

ATENEOS DE MADRID

- 1-29 OCT EXPOSICIÓN** | Tradición & Vanguardia
1 - 4 OCT PONENCIAS & ACTUACIONES | Salvador Gutiérrez, Sebastián Cruz,
Al-Blanco & El Peli y Alejandro Hurtado

TEATROS DEL CANAL

Sala Verde | Octubre

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

- M14** Ángeles Toledano *Sangre sucia*
X15 Dorantes *Scarlattianas*
J16 Olga Pericet *La Materia*
V17 Sara Calero *Taberna Femme*
S18 Arcángel *Cante y Copla*
D19 Benavent - Di Geraldo - Pardo *El Trío*

Sala Negra | Octubre

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

- M21** Andrés Barrios *De Utrera a Chamberí*
X22 Begoña Castro *Tres haikus para Lorca*
J23 Guadiana *De plata las herraduras*
V24 Pino Losada *Confluencia*
S25 Teresa Hernández *Romances de la voz herida*
D26 Gregorio Moya *Morente siempre*

Sala Roja Concha Velasco | Octubre - Noviembre

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

- M28** José Mercé *Flamenco por derecho*
X29 Alegre Soleá de E. Morente y A. Robledo *El Turry* - Juan Carlos Garvayo - Manuel Busto
J30 Manuel Liñán *Bailaor@*
V31 Rafaela Carrasco *Creaviva*

S1 José Maya *Lejano*
D2 Mayte Martín *In illo tempore*

CUESTA DE MOYANO

Octubre - 18:00 h

- J16** Sandra Carrasco *Poesía culta y popular*

TEATRO DE LA ABADÍA

Octubre | De martes a sábado - 19:30 h

- M21** El Pele *Jondo*
X22 David Palomar *Cien veces Perla*
J23 Jesús Méndez *Quiero cantArte*
V24 David Carpio *Caminos Jondos*
S25 María Toledo *Dos pianos y dos palmas*

CENTRO CULTURAL PILAR MIRÓ

Octubre | Viernes y sábado - 20:00 h / Domingo - 18:00 h

- V17** David de Jacoba *Del cante al corazón*
S18 Filo de los Patios *Vallecas flamenca*
D19 Flamenco Kids *Espectáculo infantil*. Magia, música y creatividad

CENTRO CULTURAL PACO RABAL

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

- V24** Esperanza Fernández *Corazones de agua*
S25 Vengo de mi Extremadura *La Kaita* - Miguel y Juan Vargas - Alejandro Vega - Josué Porrina
D26 Antonio Reyes *Vallecas de la Frontera*
V31 Juan Carmona *Flamenco góspel*

S1 La Macanita *Oro molío*

MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD

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

Octubre | Viernes y sábado - 19:00 h

V17 Paloma Fantova *Cuna*

S18 El Amir flamenco sextet *De Madrid al cielo*

V24 Karime Amaya *Contrapunto*

S25 Daniel Casares *El poder de lo sutil*

REAL MONASTERIO EL PAULAR (Rascafría)

Octubre | 13:30 h

D26 José el Marqués *Violonchelo flamenco*

CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES SIERRA NORTE (La Cabrera)

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

S18 Óscar Herrero *Monte Abantos*

V24 Alba Heredia *María de la O*

S25 Kelian Jiménez *Gipsy Dream - Todos somos Chaplin*

V31 Andrea Salcedo *Serendipia*

S1 Roberto Lorente *Barrio de la Alegría*

Suma Flamenca alcanza este año una fecha redonda y significativa. Veinte ediciones del mejor flamenco producido en España. Madrid es el cruce de todos los caminos posibles que el arte jondo ha trazado en la geografía española. Estamos en una época de transformaciones, de aperturas, de rupturas y también de preservación de nuestro legado patrimonial. Suma Flamenca ha explorado en este tiempo los límites entre la tradición y la vanguardia y, por ello, los invoca en esta vigésima edición, en un momento de fértil convivencia entre las diferentes tendencias artísticas y creativas.

Aunque pueda entenderse, y así ha sido visto, como un combate de dos mundos, en realidad la coexistencia, tensa, claro, estimulante e ineludible en un organismo vivo como el flamenco no ha dejado más que frutos dichosos. Por ejemplo, como los de cuatro artistas, entresacados de la larga nómina del festival de este año: Sebastián Cruz, rigor de la tradición y osado experimentalista; Dorantes, ese reinventor del flamenco desde el piano; José Mercé, desde una tradición cabal, con sus tanteos para atraer a un público a priori distante del flamenco y Arcángel, otra muestra de agitación musical, que él ha cultivado enredando el flamenco y la copla.

Como asegura el director de Suma Flamenca, Antonio Benamargo, “la propia historia del flamenco demuestra que la experimentación, la heterodoxia y la transgresión forman parte de su ADN desde el principio”.

Dejémonos llevar pues por ese caudal que contiene un festival puro e impuro en sus tres manifestaciones: el cante, el baile y la guitarra de concierto. En los 46 espectáculos programados, en la capital y en San Lorenzo de El Escorial, Rascafría y La Cabrera, sobresalen sus estrenos absolutos, un total de 19, la marca de prestigio y repercusión de todo festival, donde se anuncian nuevos rumbos, se descubren novedades en la trayectoria de artistas consolidados y se asiste al riesgo y la sorpresa, a lo imprevisible de un acontecimiento que está sucediendo ante los ojos del espectador. En estos artistas y el resto de Suma Flamenca se cifran los sonidos flamencos del presente y el futuro de este arte tan nuestro declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid.

Mariano de Paco Serrano
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

Tradición y Vanguardia

El festival Suma Flamenca de 2025 entra de lleno en la dialéctica **tradición vs. vanguardia** con cuatro jornadas previas en el Ateneo de Madrid. Esta controversia se vive mucho más en Andalucía, ya que los supuestos guardianes de la “pureza” detentan gran poder, principalmente a través de las peñas flamencas y de algunos medios de comunicación. Sin embargo, en Madrid las peñas, salvo alguna excepción, han tenido poquísima influencia y el arte flamenco en todas sus expresiones se programa casi en su totalidad en teatros y centros culturales.

Decía Picasso que todo acto de creación es, ante todo, un acto de destrucción. Quizá por eso las vanguardias surgieron como un estallido: un asalto al pasado y una apuesta por lo inédito. Fueron la revolución de lo nuevo, un lienzo en blanco donde las normas quedaron atrás para dar paso a los manifiestos, los experimentos y los riesgos.

Un falso tópico afirma que el planeta jondo es tradicionalista por naturaleza. Pero la propia historia del flamenco demuestra que la experimentación, la heterodoxia y la transgresión forman parte de su ADN desde el principio.

A principios de octubre nuestro festival se trasladará al Ateneo de Madrid con dos eventos previos:

- Exposición en la Sala Anselma del Ateneo: **Tradición y Vanguardia** de la fotógrafa **Claudia Ruiz Caro**. Se inaugurará el 1 de octubre a las 11:30 horas y permanecerá abierta hasta el 29 del mismo mes.
- En el Auditorio Cátedra Mayor del Ateneo se realizarán, del 1 al 4 de octubre, una mesa redonda moderada por Pedro Calvo y tres ponencias. Las cuatro jornadas se cerrarán con sendas actuaciones en directo.

Miércoles, 1 de octubre de 2025. 20:00 horas

Mesa redonda: *Tradición y Vanguardia*

Modera: Pedro Calvo (periodista y escritor)

Contertulios/as: José L. Ortiz Nuevo, Ángeles Toledano, Agapito Pageo y Ángeles Castellano.

SALVADOR GUTIÉRREZ, guitarra en concierto (Sevilla)
Daniel Suárez, percusión

Jueves, 2 de octubre de 2025. 20:00 horas

El flamenco, antes y después del flamenco. Por Pedro G. Romero

La dialéctica entre tradición y vanguardia es solo uno de los episodios fundantes del género, uno de los que ayudó con más fuerza a su actual configuración. Como escribió José Bergamín, “buscar las raíces es solo la forma subterránea del aéreo irse por las ramas”.

SEBASTIÁN CRUZ, cantaor de Huelva
Raúl Cantizano, guitarra flamenca, guitarra eléctrica y zanfoña
Marco Serrato, contrabajo

Viernes, 3 de octubre de 2025. 20.00 horas

¿Qué hay de nuevo, viejo? Todo está inventado. Por José M. Gamboa

Una posible definición de vanguardia en nuestro ámbito sería todo aquello que a la afición purista le molesta, alarmada siempre ante el peligro inexistente de extinción... La tradición sería todo lo tradicional que se quiera y los puristas afirmarían que es inamovible, y, sin embargo, se mueve.

AL-BLANCO & EL PELI, cantaor de Málaga y guitarrista de Alicante

Sábado, 4 de octubre de 2025. 20:00 horas

Tradición y vanguardia. La fin der mundo. Por José Luis Ortiz Nuevo

Discusión pertinaz y sin tregua entre los partidarios de vivir y ser bajo la bandera de la tradición o de la vanguardia. Ambas se necesitan de manera que toda tradición que se precie viene directamente del horno de una vanguardia que la enciende y así seguirá por los siglos de los siglos hasta “la fin der mundo”.

ALEJANDRO HURTADO, guitarra en concierto (Alicante)

Suma Flamenca se celebrará del 14 de octubre al 2 de noviembre y aunque el grueso de la programación se desarrolla en la ciudad de Madrid, la voluntad descentralizadora de nuestro festival lo extiende a tres municipios de la Comunidad: San Lorenzo de El Escorial (Real Coliseo Carlos III), La Cabrera (Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte) y Rascafría (Real Monasterio de El Paular).

Los espectáculos y recitales se mostrarán en diez escenarios: los tres citados fuera de la capital, más tres en Teatros del Canal (Sala Verde, Sala Negra y Sala Roja), el Ateneo de Madrid, el Teatro de la Abadía y los centros culturales Paco Rabal y Pilar Miró de Vallecas.

En estos espacios se celebrarán 46 espectáculos, con diecinueve estrenos absolutos y dieciséis 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...**Olga Pericet, Sara Calero, Begoña Castro, Manuel Liñán, Rafaela Carrasco, José Maya, Paloma Fantova, Karime Amaya, Alba Heredia y Kelian Jiménez.**

Los recitales de cante correrán a cargo de **Mayte Martín, José Mercé, Angeles Toledano, Arcángel, Sebastián Cruz, Al-Blanco & El Peli, Teresa Hernández, Guadiana, Gregorio Moya, El Pele, David Palomar, Jesús Méndez, David Carpio, María Toledo, David de Jacoba, Roberto Lorente, Filo de los Patios, Esperanza Fernández, Antonio Reyes, La Macanita y Sandra Carrasco** que actuará con David de Arahal y Los Mellis en esa feria de libros permanente de Madrid conocida popularmente como **Cuesta de Moyano**, que este año celebra su centenario.

La especialidad de **guitarra en concierto** estará representada por **Alejandro Hurtado, Salvador Gutiérrez, Pino Losada, El Amir, Daniel Casares, Oscar Herrero, Andrea Salcedo y Juan Carmona** con su **Flamenco góspel**.

Otros instrumentistas en concierto serán los pianistas **Andrés Barrios** con *De Utrera a Chamberí* y **Dorantes** con su tributo a Scarlatti, y El Trío con **Benavent, Di Geraldo y Pardo**, que celebran el 25º aniversario de su formación. Finalmente, **José el Marqués**, con su *Violonchelo flamenco*, actuará en Rascafría, concretamente en el Monasterio de El Paular....y varias galas especiales:

- El **Alegro Soleá** de **Enrique Morente** y **Antonio Robledo**, interpretado por el cantaor **El Turry**, el pianista **Juan Carlos Garballo** y la **Orquesta de la Comunidad de Madrid** con la dirección musical de **Manuel Busto**.
- **Vengo de mi Extremadura** con **Miguel y Juan Vargas**, **La Kaita** y **Alejandro Vega** en el **Centro Cultural Paco Rabal** de Vallecas.
- **Flamenco Kids**, espectáculo infantil de **José Luis Montón** en el **Centro Cultural Pilar Miró**.

Antonio Benamargo

Director artístico de Suma Flamenca



EXPOSICIÓN

Tradición & Vanguardia de Claudia Ruiz Caro
→ Sala de exposiciones "Anselma" del Ateneo

Miércoles, 1 de octubre - 11:30 h / Inauguración

Del 1 al 29 de octubre de 2025

Abierta todos los días excepto los lunes

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

PONENCIAS & ACTUACIONES

Tradición & Vanguardia

→ Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid

Del 1 al 4 de octubre - 20:00 h

Entrada libre hasta completar aforo



X1 OCTUBRE

Tradición y Vanguardia

Pedro Calvo (periodista y escritor)

ACTUACIÓN: SALVADOR GUTIÉRREZ Guitarrista de Sevilla



J2 OCTUBRE

El flamenco, antes y después del flamenco

Pedro G. Romero (artista, investigador y editor)

ACTUACIÓN: SEBASTIÁN CRUZ Cantaor de Huelva



V3 OCTUBRE

¿Qué hay de nuevo, viejo? Todo está inventado

José Manuel Gamboa (escritor, periodista y productor)

ACTUACIÓN: AL-BLANCO & EL PELI Cantaor de Málaga y guitarrista de Alicante



S4 OCTUBRE

Tradición & Vanguardia. La Fin der Mundo

José Luis Ortiz Nuevo (escritor y creador de la Bienal de Flamenco de Sevilla)

ACTUACIÓN: ALEJANDRO HURTADO Guitarrista de Alicante



Madrid capital

Teatros del Canal

Cuesta de Moyano

Teatro de La Abadía

Centro Cultural Pilar Miró

Centro Cultural Paco Rabal

Sala Verde

Octubre

De martes a sábado - 20:30 h

Domingo - 19:00 h



TEATROS
del CANAL

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Mara Alonso

Duración: 1 h 30 min
Teatros del Canal - Sala Verde
Martes 14 de octubre – 20:30 h

Ángeles Toledano

Cantaora de Jaén

Sangre Sucia

Ángeles Toledano, canto
Benito Bernal, guitarra flamenca
Manu Masaedo, batería, percusiones y programaciones
Belén Vega y Sara Corea, coros y palmas

Sinopsis

Sangre sucia contiene el particular universo flamenco de Ángeles Toledano, lleno de fantasía y absoluto embrujo. Es un frondoso viaje por su imaginario, que atraviesa el flamenco de manera inteligente, sensible y poderosa. Una obra de autora, con sus propias letras y su propia voz, que es el fruto indiscutible de la contemporaneidad de la cantaora y un emocionante viaje en escena.

Sobre la artista

La cantaora Ángeles Toledano se inicia en el flamenco a muy temprana edad, seis años, en el ámbito doméstico, gracias a su abuelo. Su infancia y juventud estuvieron dedicadas a la formación y estudio del flamenco, participando, además, en decenas de concursos y certámenes. A los veinte años estudió la especialidad de cante flamenco en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, y pasó a formar parte de la compañía del ilustre guitarrista cordobés Paco Peña, con quien ha realizado giras por Holanda, actuando en el Delamar Theater de Amsterdam, el Nieuwe Luxor Theater de Rotterdam y la Philharmonie de Harleem con los espectáculos *Patrias* y *Réquiem por la tierra*.

La artista ha participado en giras por Estados Unidos y México con el espectáculo *Nueva generación de jóvenes flamencos*, por ciudades como San Francisco, Houston, San Diego y Tijuana, actuando en el Mountain View Center de Santa Clara (California) y The North Chapel de San Diego (California). En los últimos años, algunas de sus actuaciones más representativas han sido en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, acompañando al célebre cantaor Arcángel, la Noche Blanca de Córdoba, junto a Remedios Amaya, el festival MISA (Music in the Summer Air) de Shangái (China) con el espectáculo *Claroscuro* de Ángel Muñoz. También ha girado con su propio recital, *1995*, por España y otros lugares de Europa.

La precoz carrera de la artista ha sido ampliamente reconocida, habiendo sido galardonada con el Primer Premio Joven en el Concurso Nacional de Cante Flamenco Antonio Mairena (Sevilla), la Sartén de Oro de la Ciudad de Écija (Sevilla) y premio del Festival de Jerez 2024 al Mejor Cante de Acompañamiento, por su participación en *Alter ego*, de Alfonso Losa y Patricia Guerrero, entregado el pasado febrero de 2025. Días más tarde, presentó en el mismo Festival de Jerez su espectáculo *Sangre sucia*.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Javier Caro

Duración: 1 h 15 min
Teatros del Canal - Sala Verde
Miércoles 15 de octubre – 20:30 h

Dorantes

Pianista de Lebrija (Sevilla)

Scarlattianas
Tributo a Domenico Scarlatti

Estreno en la Comunidad de Madrid

Dorantes, clavicémbalo, piano acústico y eléctrico

Rafael de Utrera (artista invitado), voz

Antonio Torres, contrabajo

Sergio Fargas, percusión

Lauren Serrano, técnico de sonido

Raquel Rubio, Dorantes *management*

Sinopsis

Dorantes, uno de los compositores flamencos menos convencionales de su época, conoce la obra del compositor italiano –afincado en España– Scarlatti, cuando es estudiante de piano en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla y ya entonces le llamaba la atención, al reconocer rasgos propios flamencos en algunas de sus sonatas. Aún no había muchas publicaciones que hablaran de ello.

Para Dorantes, Domenico Scarlatti, ha sido el primer compositor clásico que supo integrar a la perfección en su propio estilo las cadencias y melodías flamencas sin citarlas explícitamente sino haciéndolas suyas, visualizando tonalidad y modalidad como una forma única y llevando por tanto el flamenco que escuchó y le maravilló en España, de alguna manera, a la música clásica estructural para el reconocimiento y admiración de los compositores de la época. Cabe destacar que por aquellos años, nadie contemplaba a esta música del pueblo llano, como música con identidad nacional.

Dorantes retoma estas obras años después, desde una perspectiva de raíz flamenca y conocedor de que fue ésta (la cultura musical a la que él pertenece) la fuente de inspiración que a Scarlatti le permitió alcanzar una riqueza sonora desconocida en el Barroco. He aquí, pues, un tributo a Domenico Scarlatti con Dorantes al clavicémbalo y una formación de cante, contrabajo y percusión, para un viaje en el tiempo, un paseo por la historia, una radiografía sonora del flamenco en 1730, eso sí, no se trata de desempolvar una partitura y reinterpretarla tal cual, sino retornar sus obras al siglo XXI para incorporarlas a nuevas creaciones de un músico flamenco. ¿La inspiración al revés? Suena interesante.

Sobre los artistas

Dorantes

Embajador cultural y Medalla de Oro de la provincia de Sevilla, Dorantes es un multipremiado compositor y pianista flamenco de etnia gitana, que se ha convertido en uno de los músicos flamencos más internacionales de nuestro tiempo. Fue pionero en incorporar el piano al mundo del flamenco y creó un nuevo idioma, estructuras y formas que hoy en día son imitados por multitud de jóvenes instrumentistas.

Nos ha dejado obras llenas de señas de identidad propias: la fusión entre grandeza y emoción, entre música y clímax escénico y, finalmente, la inmensa dimensión humana en conciertos que es imposible de interpretar sin un gran conocimiento cultural, una extraordinaria técnica instrumental, musicalidad y talento compositivo.

Este creador y poeta, cuya carrera discográfica comenzó en 1998 con el disco *Orobroy*, refleja en toda su amplia creación su lenguaje natural, el flamenco, y su intensidad por la música contemporánea, que se mantiene intacta, como una obsesión, con un gusto único. Este virtuoso pianista, con un singular dominio del color, tiene la capacidad de transformar el sonido de un piano en vastos coros, guitarras, cajón flamenco y, al mismo tiempo, crear un sonido de piano lo más íntimo y personal posible, invitando al espectador a entrar en un mundo profundamente diferente. Es además, un brillante y versátil compositor orquestal con más de una centena de premios que avalan una impoluta trayectoria, desde premios Demófilos, varios Giraldillos de la Bienal de Flamenco, premios nacionales de la crítica, miembro electo de la prestigiosa Academia Alemana Barbalipé, reconocido por los Preis der Deutschen Schallplattenkritik por su último disco... Y además, es el único flamenco en dar nombre a un colegio público en Andalucía, el Ceip David Peña Dorantes.

Su obra está repleta de recreación musical, de mucha composición, de mucha historia y plena de un discurso veraz, auténtico y con la sabiduría de una sangre bañada por el arte, en su más absoluta grandeza.

Rafael de Utrera

Rafael de Utrera es un destacado cantaor flamenco nacido en Utrera (Sevilla). Reconocido por su voz potente y expresiva, ha acompañado a figuras como Paco de Lucía y Farruquito. Su arte combina tradición y modernidad, consolidándolo como una de las voces más respetadas del flamenco actual.

Antonio Torres

Antonio Torres es catedrático de contrabajo por concurso-oposición de ingreso en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Cuenta con numerosas grabaciones emitidas por Radio Nacional de España, Televisión Española, Radio France y Radio Classique. También ha participado en la grabación de once discos, entre los que destacan *Ravel – Daphnis Et Chloé*, *La Valse* con la Orchestre de l'Opéra National de París y el primero como solista bajo el sello de Ibs Classical, *Double bass* recital, recibiendo excelentes críticas en revistas como *Ritmo* y *Melómano*. También cabe resaltar sus recitales ofrecidos en París (Salle Cortot, la Fondation Biermans-Lapôte y el CNSMDP) y España (el Auditorio Manuel de Falla de Granada). Ha obtenido, entre otros títulos, el Diplôme Supérieur d'Exécution y el Diplôme Supérieur d'Enseignement, ambos con menciones especiales del jurado a la unanimidad.

Sergio Fargas

Un prodigio a la batería, llamado a ser uno de los grandes nombres de la percusión a muy corto plazo.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Alain Scherer

Duración: 1 h 20 min
Teatros del Canal - Sala Verde
Jueves 16 de octubre - 20:30 h

Aviso: uso de luces estroboscópicas

Olga Pericet

Bailaora de Córdoba
Premio Nacional de Danza 2016

La Materia

Olga Pericet, baile
Jose Manuel León, guitarra
Juanfe Pérez, bajo
Javier Rabadán, percusión

Olga Pericet, dirección artística e idea original
Daniel Abreu, artista invitado
Olga Pericet y Daniel Abreu, cocreación, coreografía y baile
Daniel Abreu, dirección escénica
Olga Pericet, dirección musical
Alfredo Díez, diseño de iluminación
Ángel Olalla y Curro Ureba, diseño de sonido
Alain SchererImagen, fotografía
José Manuel León y Juanfe Pérez, música original y arreglos
Miquel Santín, producción ejecutiva
Peineta Producciones, distribución

Sinopsis

La Materia es el segundo capítulo de la trilogía que Olga Pericet inició con *La Leona*. Un tríptico que se inspira en las guitarras del mítico luthier Antonio de Torres (Almería 1817-1892). Pericet transita este viaje a los orígenes del flamenco investigando sobre los admirados instrumentos alumbrados por el almeriense, considerado el padre de la guitarra española moderna.

Si con *La Leona*, Pericet miraba a la guitarra desde fuera, con *La Materia* lo hace desde dentro, evocando la madera, el olor, el sonido y el silencio. El espectáculo es un punto de inflexión en su trayectoria, recogiendo ecos de toda su carrera, al tiempo que propone “una nueva forma de mirar”, en sus propias palabras.

La Materia es también un eslabón más de esa cadena de colaboraciones con otros creadores que Pericet teje desde hace años. En *La Leona* contó con la dirección escénica de Carlota Ferrer. En *La Materia* se une al bailarín y coreógrafo Daniel Abreu para codirigir, coreografiar e interpretar una pieza que trasciende todas las etiquetas.

Sobre la artista

Creadora internacional, la bailaora y coreógrafa Olga Pericet comparte su vibrante arte con el público de los principales festivales y teatros del mundo. En 2018 recibe el Premio Nacional de Danza en la modalidad de Interpretación por “su capacidad de aunar las distintas disciplinas de la danza española, actualizándolas en un lenguaje interpretativo con sello propio”. Bebe de la tradición y se lanza al abismo de lo nunca visto con espectáculos en los que late un flamenco de opuestos: oscuro y luminoso, femenino y masculino, inquietante y bello.

Gran renovadora del flamenco, muchos otros galardones reconocen su dominio técnico, la armonía y el preciosismo de su trabajo. Es Premio Max a la Mejor Coreografía por *La Materia* (2023), Premio Max a Mejor Intérprete de Danza por *Un cuerpo infinito* (2020), Premio Extraordinario de Teatro ACE Awards 2016 (Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York); Premio Max de las Artes Escénicas a la Mejor Bailarina Principal por *Pisadas* (2015) y Premio El Ojo Crítico de RNE (2014) “por su versatilidad como intérprete, su creatividad y su valentía al asumir riesgos artísticos”.

A veces sus piezas son el resultado de un proceso de creación personal, en otras une su talento al de otros artistas de distintas disciplinas. Entre sus últimos espectáculos se encuentran *La Materia* (2023), *La Leona* (2022) y *La espina que quiso ser* (2017).

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© marcosGpunto

Duración: 1 h 10 min
Teatros del Canal - Sala Verde
Viernes 17 de octubre – 20:30 h

Con la colaboración de la Comunidad de Madrid,
el Instituto Andaluz del Flamenco y
el Ayuntamiento de Madrid

Sara Calero

Bailaora de Madrid

Taberna Femme

Estreno absoluto

Sara Calero, Lucía Ruibal, Ana Arroyo y Carmen Moreno, baile
Javier Conde, guitarra flamenca
Sergio “El Colorao”, cante

Sara Calero, idea y dirección escénica

Ana Arroyo, Lucía Ruibal, Carmen Moreno y Sara Calero
(con la colaboración de **Carmen Angulo**), coreografía, texto
e interpretación

Sergio “El Colorao” y Sara Calero, dirección musical

David Picazo, diseño de iluminación y coordinación técnica

Víctor Tomé, diseño de espacio sonoro e ingeniero de sonido

Ricardo Sánchez Cuerda, asesoría diseño escenografía

Óscar Muñoz (La Caverna del Érebo), realización escenografía

Fernando Calero, atrezzo

Magoncas, realización vestuario

marcosGpunto, fotografía y diseño gráfico

Luis de La Corte, realización vídeo promocional

Lucas Tadeo, road manager y producción en gira

Compañía Sara Calero, producción

Patricia Garzón, gestión producción ejecutiva

Elena Santonja (esmanagement), distribución y *management*

Sinopsis

Este espectáculo, ideado y dirigido por Sara Calero, propone un espacio para cuatro mujeres y su forma de ver, sentir y expresar su arte en el mundo del flamenco. El proyecto pone el foco en las mujeres y en su interacción con la música, la danza y el texto.

“Me produce vértigo y entusiasmo a partes iguales enfrentarme a este proyecto -señala la bailaora y coreógrafa-. Quiero aprender de las artistas que me acompañan y compartir la experiencia de despojarnos de aquello que reprimimos para no permitirnos ser. Plasmar esa esencia femenina, tanto en la idea como en la forma de desarrollarla, que te hace saber que estás ante una obra creada por ellas. Mirar la escena de una mesa con vino y flamenco, desde el ojo de cuatro mujeres, a ratos fuertes, sensibles, cuerdas, locas y, sobre todo, impredecibles. Recorrer un camino de confesiones a través de la voz y el cuerpo sin discernir entre la sobriedad y la embriaguez”.

Con este punto de partida, Sara Calero dirige este nuevo trabajo creativo en el que colabora junto a tres mujeres muy diferentes en su forma de entender la danza española y el flamenco. Ana Arroyo, Lucía Ruibal y Carmen Moreno acompañan a Calero en esta reflexión danzada sobre las complicidades femeninas.

Sobre la artista

Sara Calero es uno de los principales referentes actuales en la renovación de la danza española y el baile flamenco. Premiada en el Certamen Coreográfico de Madrid y Premio Revelación en el Festival de Jerez, Calero parte de una sólida formación clásica y de su experiencia en compañías tan significativas como el Ballet Nacional de España, la Compañía de Antonio Márquez y la Compañía Ibérica de Danza, y su talento ha brillado junto a primeras figuras del flamenco como Carmen Linares y Esperanza Fernández.

La artista funda su propia compañía en 2011, estrenando con gran éxito el espectáculo Zona cero. Desde entonces, la compañía ha producido tanto espectáculos para teatro como propuestas para espacios no convencionales. Con todos ellos ha realizado giras nacionales e internacionales y su trayectoria se ha ido consolidando, caracterizada por una identidad de creación propia, por la presencia de músicos en directo y por la recuperación del patrimonio de danza española y flamenco.

La compañía ha pasado por importantes programaciones de escenarios y festivales como el Suzanne Dellal Centre de Tel Aviv, el Festival Flamenco de Toulouse, el Vancouver Flamenco Festival, el Festival Esch de Luxemburgo y el Festival Internacional de Nuevo México.

Con su segundo espectáculo, *El mirar de la maja*, Sara Calero recibe el Premio Revelación del Festival de Jerez de 2014 y su proyección artística se refuerza presentando este trabajo en festivales de renombre internacional como el Festival de San Petersburgo y el Festival Flamenco de Toulouse.

En 2015 el espectáculo *Cosmogonía* realiza temporada en el Teatro Massimo Bellini de Catania. Dos años después, con *Petisa loca*, la compañía participa en el prestigioso festival internacional Madrid en Danza, presentándose por primera vez en la Sala Roja de los Teatros del Canal. Este espectáculo realiza una extensa gira internacional en Nicaragua, Ecuador, Luxemburgo y Estados Unidos, entre otros países.

En 2018 estrena *Fandango street* en el festival Clásicos en Alcalá, presentándolo posteriormente en el Festival de Olite de Navarra y en el Festival de Música y Danza de Granada.

En 2020 estrena *Fandango avenue* en Teatros del Canal, de nuevo en Madrid en Danza, con la presencia de la familia real española. Al año siguiente Sara Calero estrena una nueva obra para un espacio no convencional, Mascarada, que se presenta en el festival Ellas Crean en el Museo del Romanticismo de Madrid y presenta *La finitud* en Suma Flamenca. La obra es seleccionada para formar parte de Madferia de 2022 y se exhibe con gran éxito en el Festival de Jerez de 2023, el Festival Mover de Zaragoza de 2022 y el Festival Itálica de Danza de 2023, entre otros. El espectáculo tiene una intensa gira internacional a través del catálogo Platea y forma parte del Festival Flamenco de Marruecos de 2023, donde se representa en Casablanca y Fez. También en 2021. En 2024 la compañía estrena *El renacer* en Teatros del Canal y continúa de gira con los diferentes espectáculos de su repertorio.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Demetria Solana

Duración: 1 h 15 min
Teatros del Canal - Sala Verde
Sábado 18 de octubre – 20:30 h

Arcángel

Cantaor de Huelva

Giraldillo en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012

Latin Grammy mejor álbum flamenco 2018

Cante y copla

Estreno absoluto

Arcángel, cante

Francis Gómez, guitarra flamenca

Los Mellis, arte y compás

Sinopsis

Son muchas las figuras del arte flamenco, sobre todo las pertenecientes a la primera época del siglo XX que, al margen de su respeto incuestionable por las raíces más tradicionales se han asomado con naturalidad a un género tan popular como la copla. Quedan como testimonio numerosas grabaciones de los artistas más ilustres, movidos probablemente por diversas motivaciones, tales como alcanzar una mayor cuota de popularidad y hacer llegar su talento a otro tipo de público diferente y heterogéneo. Seguramente también por convencimiento propio de la alta calidad que las composiciones creadas exprofeso por y para ellos atesoraban.

Este acercamiento no les suponía además pérdida de identidad alguna. Lejos de endulzar la carga emotiva y dramática del flamenco para adaptarse al lenguaje del otro género, optaban por imprimirle toda la flamencura posible, tratándolas en su interpretación con la misma pasión y arrojo que al cante jondo.

Es así como nace en mi opinión, un subgénero con matices reconocibles acancionados y copleros pero dotados de mucha enjundia. Por ello, esta nueva aventura me lleva a hacer, por pura apetencia y admiración, un repaso a todo ese repertorio basculante entre el flamenco y la copla, así como a los cantes tradicionales más significativos de sus intérpretes. Desde Marchena, Caracol, Pepe Pinto, Canalejas, El Sevillano... hasta La Paquera, Adela la Chaqueta etc.

Cante y copla flamenca dándose la mano, de igual a igual.

Arcángel

Sobre el artista

Arcángel (Huelva, 1977) lleva siendo un nombre de referencia en el flamenco prácticamente desde que empezó como cantaor profesional alrededor de los 15 años de edad. En su eco y en su modo de entender el cante flamenco conviven con naturalidad un profundo conocimiento y respeto de la raíz de lo jondo con un interés incesante por encontrar nuevos caminos de desarrollo para el arte flamenco. Es en esa delicada línea que se para la tradición y la vanguardia donde reside la concepción del arte del cantaor onubense.

Compositor y dinamizador del género, ha acometido numerosos proyectos marcados por la inquietud de rebuscar entre sus recursos ampliar las líneas de sus limitaciones, incorporar nuevos textos, el aprendizaje de otras estructuras musicales ajenas al flamenco, procurando un diálogo cierto con la tradición así como la puesta en valor de la expresión artística libre.

Durante su ya extensa carrera son muchos los escenarios de los más importantes festivales nacionales e internacionales los que ha visitado, tales como el Auditorio Nacional, el Teatro Real, el Teatro de la Maestranza, el Carnegie Hall, el Sadler's Wells, el Mont-Marsan, el Flamenco Festival y el Festival Cervantino.

Arcángel (2001) es su ópera prima discográfica, a la cual siguen *La calle perdía* (2004) *Ropavieja* (2007), *Quijote de los sueños* (2011), *Las idas y las vueltas* (2013) junto a Fhami Alqhai, *Tablao* (2015), *Al este del cante* (2017) y el más reciente *Hereje* (2023).

En su haber cuenta con numerosos premios y distinciones, entre los que caben destacar el Giraldillo al mejor intérprete de cante de la Bienal de Flamenco de Sevilla (2000), la Venencia Flamenca de Los Palacios (2002), el Giraldillo al mejor espectáculo por *Las idas y las vueltas* de la Bienal de Flamenco de Sevilla (2012), la Medalla de Andalucía (2017), la Medalla de la Provincia de Huelva (2018) y el Grammy Latino al mejor álbum flamenco por *Al este del cante* (2018).

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Dani Wallwork

Duración: 1 h 15 min
Teatros del Canal - Sala Verde
Domingo 19 de octubre - 19:30 h

Benavent- Di Geraldo-Pardo

El Trío 25° - Aniversario

Carles Benavent, bajo eléctrico
Tino di Geraldo, batería y tabla india
Jorge Pardo, saxo y flauta

Sinopsis

A principios del año 2000, Nuevos Medios editó el primer disco del trío, *El concierto de Sevilla*, grabado en directo por Carles Benavent (bajo eléctrico), Tino di Geraldo (batería) y Jorge Pardo (saxo y flauta). Desde entonces no han dejado de actuar juntos por numerosos teatros y festivales con sus formatos de flamenco jazz. “El trío”, que lejos de pretensiones es el nombre con el que su público les conoce, es “un experimento” de resultados *Sin precedentes* (título de su segundo trabajo y mejor disco de jazz en los Premios de la Música de 2010). En 2019 publicaron *Flamenco Leaks*, que presentaron en Suma Flamenca de Madrid en 2020 y adonde regresan para celebrar el 25 aniversario.

Sobre los artistas

Carles Benavent

Nacido en Barcelona en 1954, Carles Benavent formó su primera banda, Crack, a los 13 años. Fue la predecesora de Máquina! y de Música Urbana, grupos que marcaron un antes y un después en la vanguardia musical española en aquella época. Durante su larga trayectoria, Benavent ha colaborado con importantes artistas de flamenco y jazz, como Miles Davis y Quincy Jones, alineándose junto a Jorge Pardo y Rubem Dantas en el sexteto de Paco de Lucía y el Touchstone de Chick Corea. También a Benavent se le debe conceder el honor de ser protagonista activo y principal en la modernización del jazz español, así como del nuevo flamenco que iniciase el propio Camarón.

Cuenta con importantes proyectos y registros discográficos como líder, algunos de los cuales le han hecho merecedor de distintos reconocimientos, así como un instinto rítmico especial que le convierten en un bajista de recursos imposibles, en un artesano de fraseos tan hermosos como audaces. Ningún instrumentista de las cuatro cuerdas ha entendido como él la esencia de músicas tan lejanas y cercanas a la vez como el jazz y el flamenco.

Tino di Geraldo

Baterista y multiinstrumentista, Tino di Geraldo (Toulouse, 1960) es el tercer vértice de un triángulo que lidera democráticamente junto a Jorge Pardo y Carles Benavent. A Di Geraldo, asturiano y madrileño de adopción, le pones cualquier melodía y te saca una sinfonía de ritmos, ya sea con la batería o percusiones varias. Su trayectoria, efectivamente, se ha desarrollado con todo tipo de artistas, pasando con total normalidad del punk a tocar con Luis Eduardo Aute, Luz Casal, Jackson Browne y bandas de pop-rock, hoy de culto, como Golpes Bajos. Imposible señalar todos los discos en los que se le puede escuchar de todos los estilos incluido el flamenco, en el que, a decir de los entendidos, cambió el concepto de la percusión y que las nuevas generaciones consideran “el maestro” como a sus otros dos compañeros.

Tino di Geraldo es mucho más que un baterista y percusionista, tocando igualmente el bajo, la guitarra y los teclados; esto es, tiene tanto de intérprete como músico, una manera de entender la creación que justifica sus felices alianzas con tanta figura musical de nuestro tiempo. Ha destacado también como productor de infinidad de artistas en los últimos 20 años. Entre su discos en solitario figuran su ópera prima *Burlierías* (1994), *Flamenco lo serás tú* (1998) y *Tino* (2003), síntomas de un artista grande que sigue buscándose y... encontrándose.

Jorge Pardo

El saxofonista y flautista Jorge Pardo (Madrid, 1956) es un creador total que sólo sabe de buena música; de ahí que no extrañe que su inspiración se conecte a mil latidos estéticos, porque todos le valen. Eso sí, tiene corazón flamenco y alma jazzista, dos de los géneros que mejor le representan. Pardo es el músico al que todos quieren, porque la honestidad y el talento siempre van por delante suya. Es responsable principal de que el denominado jazz-flamenco se convirtiese en género hecho y derecho y participe de las dos últimas revoluciones del flamenco, dotándole a nuestra escena de un horizonte sin fin. Premio Nacional de Músicas Actuales (2015) y Mejor Músico Europeo según la Academia de Jazz Francesa, Jorge Pardo ha hecho historia grande junto a algunos de los nombres capitales de la música de nuestro tiempo, desde Camarón a Paco de Lucía, Enrique Morente, Pat Metheny y Chick Corea. Pero, sobre todo ha construido su propia historia, la de un músico con voz e identidad propias.

Sala Negra

Octubre

De martes a sábado - 18:00 h

Domingo - 20:00 h



TEATROS
del CANAL

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Irene Bel

Duración: 1 h 15 min
Teatros del Canal - Sala Negra
Martes 21 de octubre – 18:00 h

Andrés Barrios

Pianista de Utrera (Sevilla)

De Utrera a Chamberí

Andrés Barrios, piano
Manuel de la Torre, percusión

Sinopsis

Estamos ante un viaje musical, en el que el piano flamenco traza un puente entre las raíces andaluzas y los ecos del mundo. Desde la hondura de una soleá hasta la alegría de una bulería, el compás flamenco se funde con el jazz, la música clásica y las del mundo. Cada pieza se erige como un diálogo entre tradición e innovación, en el que el piano canta y emociona. El flamenco resuena en múltiples acentos, en un mosaico de sonoridades. Un espectáculo vibrante donde el alma del flamenco cobra nuevas formas.

Sobre el artista

Andrés Barrios Navarro, uno de los máximos exponentes de su generación, nace en Utrera (Sevilla) en 1997. Pianista ecléctico y renovador, presenta su flamenco, un flamenco del siglo XXI que acaricia los límites con otras músicas y estilos del mundo.

Ha recorrido más de quince países, desde Brasil hasta India, desde Emiratos Árabes (Dubai) a Estados Unidos (Nueva York). Su música ha sonado en grandes escenarios y diferentes festivales como el Palau de la Música de Barcelona, el Auditorio Nacional de Madrid, el Ateneo de Madrid, el Festival Internacional de San Javier (Murcia), la Sala Turina y el Teatro Maestranza de Sevilla, el Festival de Músicas del Mundo de Essaouira (Marruecos), el Teatro Enrique de la Cuadra, el Teatro Gordon de Dubai, las Noches del Alcázar, el Ciclo Latidos Flamencos de Córdoba, el Teatro López de Ayala de Badajoz, el Festival Clazzjazz de Madrid, el Festival de Flamenco y Fado de Badajoz, el Festival de Jazz de Miranda de Ebro (Mirajazz), el Festival Internacional de Jazz de Vitoria, la Biental de Flamenco de Sevilla, Suma Flamenca Joven de Madrid, etc.

En 2016 edita su primer disco en directo, *Flamenco vivo* y en 2018 participa en el Festival Internacional del Cante de Las Minas, donde obtiene el premio Filón al Mejor Instrumentista. Un año después publica su primer disco de estudio, *Al sur del jazz*. En él se recogen once temas compuestos por el mismo Barrios y cuenta con colaboraciones tan prestigiosas como las de Arcángel, Rocío Márquez, Sandra Carrasco y Manuel Machado.

En 2020 presenta en la Biental de Flamenco de Sevilla *Universo Lorca*, una visión renovada y particular de las canciones populares que rescató García Lorca. Al año siguiente, junto a Juan Pérez Floristán (ganador del premio Rubinstein de piano de 2021) estrena en el Festival de Música en Segura un espectáculo a dos pianos con arreglos y composiciones propias y de grandes autores del siglo XX, a las que les aporta su propia perspectiva.

Debido a su formación clásica, en 2023 debuta en el Teatro Real de Madrid con la obra de Manuel de Falla *Noche en los jardines de España* y en el Auditorio Nacional de Madrid para homenajear con su música al que fue su ídolo de siempre, Paco de Lucía.

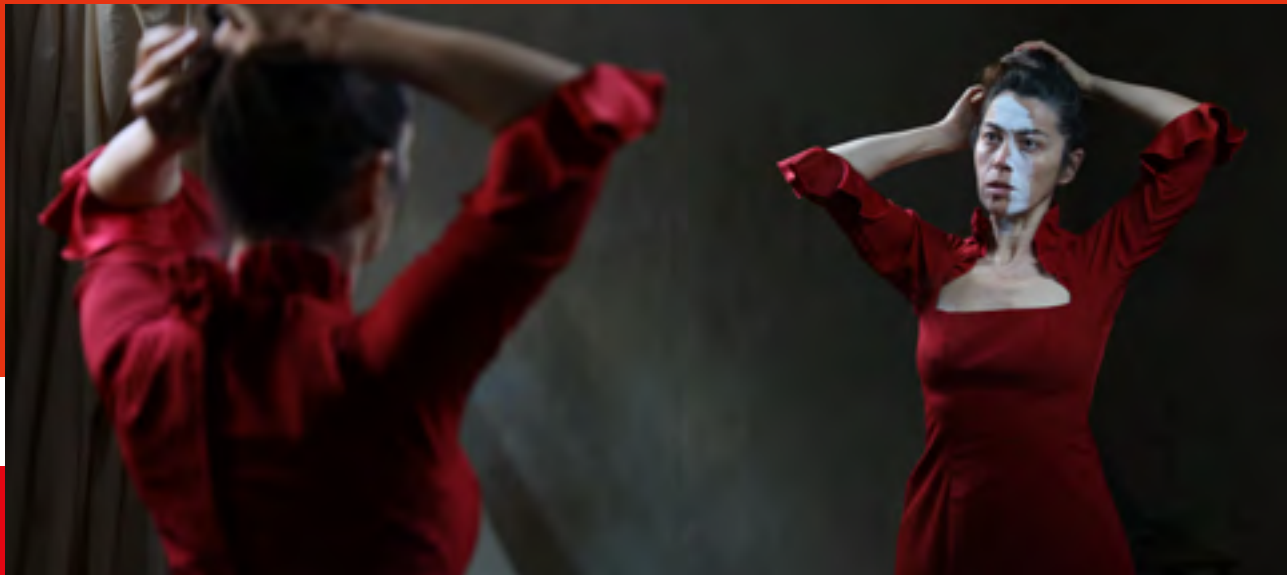
En 2024 estrena con orquesta su tema *Ecdysis* en el Auditorio Nacional de Madrid. Ese mismo año lanza el álbum *De Barrios a Lorca*: rapsodia de canciones populares, una visión renovada y actual de las canciones populares que rescataron Federico García Lorca y La Argentinita. A este disco le sucede *KM.0*, un viaje exterior por Utrera, Jerez, Huelva, Cádiz y Málaga, que coquetea con otras músicas del mundo. Pero también contiene otro viaje interior, una búsqueda de nuevos horizontes, una transformación musical y personal. Además, colaboran en esta obra figuras de la talla de Estrella Morente, Pedro el Granaíno y el violinista jordano Layth Sidiq. Es un disco basado en distintos palos flamencos, pero con un punto de vista muy personal, plasmando vivencias de su Utrera natal, donde el flamenco y su evolución son piedra angular.

La trayectoria de Barrios está siendo meteórica, hasta tal punto que distintas personalidades del mundo de la música y la cultura, como Miguel Ángel Arenas "El Capi", descubridor de figuras como Alejandro Sanz, lo consideran el Paco de Lucía del piano.

Este año de 2025 le esperan los escenarios de muchos países, entre los que destacan Estados Unidos, México, Alemania, Brasil, Albania, Francia, Italia y un largo etcétera. Una multitud de lugares que recibirán el flamenco universal de Andrés Barrios.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Manuel García

Duración: 1 h 15 min
Teatros del Canal - Sala Negra
Miércoles 22 de octubre - 18:00 h

Begoña Castro

Bailaora de Madrid

Tres haikus para Lorca

Estreno absoluto

Begoña Castro, baile
Ima Tenko, danza butoh

Colaboración especial de:

Paco del Pozo, cante
Jerónimo Maya, guitarra flamenca

Begoña Castro, idea original y dirección
Begoña Castro e Ima Tenko, coreografía y danza
Miguel Romero Sirvent, dirección, composición y edición musical
Hiroshi Hattori (Taiko), Saki Kineya III (Nagauta), Yukari Kojima (Shodō), colaboración de artistas japoneses
Marie Isabelle Poirier Troyano, arte Shibori
Begoña Castro y Akiko Yosano, voces en off
Manuel J. García, fotografía y vídeo
Begoña Castro, vídeoarte
Inmaculada Ortega, Vitalita y Begoña Castro, vestuario
Elsa Mateu, diseño de iluminación
Anna Bardopoulou, ayudante de iluminación
Toño Monzón - Flamenco en Presente, producción
Pilara Pinilla - bailamorenadistribuye, distribución
Jerónimo Maya, música original
Fundación Japón - Madrid, colaboración

Sinopsis

Tres haikus para Lorca nace del vínculo íntimo de Begoña Castro con Federico García Lorca, una presencia constante desde su infancia. A través de su conexión vital con la cultura japonesa, la bailaora imagina un renacer poético: ¿Y si el alma de García Lorca habitara en secreto su cuerpo para seguir creando, soñando y aprendiendo en libertad?

Inspirada en la esencia del haiku —“poesía del alma a través de la piel”—, la obra se compone de tres piezas: *Crepúsculo (Tasogare)*, *Vida (Inochi)* y *Presencia (Sonzaikan)*. En ellas se entrelazan flamenco y butoh, la sombra y la belleza invisible, la muerte como tránsito y la vida como un sueño leve.

Con dirección y danza de Begoña Castro, la participación en escena de Ima Tenko (butoh), música en directo y elementos del arte japonés tradicional y contemporáneo, *Tres haikus para Federico* es un viaje sensorial y espiritual donde cuerpo, memoria y alma se funden con la danza.

Sobre la artista

Begoña Castro ha hecho del flamenco un territorio de tránsito entre lenguajes, memorias y geografías. Formada desde niña en el Real Conservatorio de Danza Mariemma, su cuerpo conoce la raíz y, sin embargo, baila desde la pregunta. Lejos de las formas cerradas, su baile se abre al riesgo de lo vivo, al temblor del presente. Ha compartido escenario con figuras como Güito, Manolete y Joaquín Grilo, pero su trayectoria no sigue una línea recta: es más bien un mapa afectivo que la ha llevado de los tablaos madrileños a festivales en Asia, Europa y América, donde su danza se despliega como una escritura en el aire, en diálogo con lo otro, con lo que no se nombra.

Desde 2006 investiga el cruce entre el flamenco y el butoh japonés, y en ese encuentro —aparentemente improbable— ha descubierto una grieta fértil. De ahí brota una poética del despojo, del gesto mínimo, del silencio que también dice. En sus piezas conviven la escobilla y el haiku, la memoria de la mujer andaluza y la imagen suspendida del teatro Noh. Su baile no busca explicar, sino convocar. Ha bailado ante el emperador Akihito, ha sido invitada por la Embajada de España en Japón y ha presentado su obra en espacios como el Kyoto Art Center, el Urbanguild, el Busan International Dance Market Korea y la Dohjidai Gallery of Art Kyoto.

Directora del proyecto *Flamenco en presente*, su investigación escénica se entrelaza con la docencia y el pensamiento, generando un espacio donde el flamenco se transforma en herramienta de conciencia y creación. Sus temas recurrentes —la mujer, el viaje, el japonismo, la memoria— no son conceptos sino pulsaciones que atraviesan la carne del gesto.

Para Begoña Castro, el baile es una forma de escucha, un acto de presencia radical. Cada creación suya es una puerta abierta a la transformación, un lugar donde el arte sucede como sucede el tiempo: íntimo, inevitable, profundamente humano.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© David Sánchez

Duración: 1 h 15 min
Teatros del Canal - Sala Negra
Jueves 23 de octubre – 18:00 h

Guadiana

Cantaor de Badajoz

De plata las herraduras

Estreno absoluto

Guadiana, cante

Jesús de Rosario, guitarrista

Antón Suárez, percusión

Sinopsis

La pureza y profundidad del flamenco brotan en *De plata las herraduras*, un recital íntimo y poderoso de Antonio Suárez Salazar “Guadiana”. En este espectáculo, Guadiana nos invita a un recorrido por su extensa trayectoria artística, donde cada cante es un eco de sus raíces extremeñas y un emotivo tributo a su familia, los legendarios Porrina, y a su hermano, Ramón el Portugués.

Acompañado por la maestría de Jesús del Rosario a la guitarra y la fuerza rítmica de Antón Suárez en la percusión, Guadiana desgarrar el alma con letras cargadas de verdad, reminiscencias de su tierra extremeña y la esencia más pura del cante jondo. Durante 70 minutos, *De plata las herraduras* no es solo un concierto, es una experiencia que conecta directamente con la tradición, la memoria y el corazón del flamenco más auténtico.

Sobre el artista

Antonio Suárez Salazar “Guadiana” nació en Badajoz en el seno de una familia de gran tradición flamenca, ya que es sobrino del gran Porrinas de Badajoz y hermano de Ramón el Portugués.

A la edad de 12 años ganó el primer premio en el Festival Flamenco de la Feria de Badajoz y en 1972 se trasladó a Madrid, debutando en el tablao Café de Chinitas compartiendo escenario con figuras de la talla de Manuel Soto “Sordera”, Manzanita, Carmen Mora, Enrique Morente, Luis Habichuela, Ramón El Portugués, entre otros grandes.

Durante varias temporadas figuró en el elenco de los tablaos Torres Bermejas, Canasteros y Las Brujas, en la época dorada de estos escenarios. Junto a su hermano Ramón y Pepe Habichuela actuó en Santo Domingo en 1983 y en gira por Francia en 1984. Un año después participó en la segunda Cumbre Flamenca de Madrid celebrada en el Teatro Alcalá Palace y en 1987, en Los Veranos de la Villa de Madrid.

Guadiana ha realizado giras por España y medio mundo en las compañías de Güito, Manolete, La Tati, Carmen Cortés, Merche Esmeralda, Juan Ramírez y últimamente con Antonio Canales y Sara Baras. También destacan sus colaboraciones con Enrique Morente, entre ellas la actuación en el Teatro Olympia de París y el estreno de la Misa flamenca de Morente en Fuenlabrada (Madrid). Compartió escenario con Paco de Lucía en el festival Pirineos Sur, donde por única vez en toda esa gira de más de cuarenta conciertos, el guitarrista de Algeciras permitió a otro artista ocupar el mismo escenario: solo puso dos condiciones, saber quién era, y que actuara después de su recital. Al nombre de Guadiana no puso ningún reparo, pero lo más fuerte estaba por llegar. Al terminar, Paco de Lucía se quedó en el backstage y pidió una silla para ver (así lo declaró) a Guadiana.

El cantaor extremeño también actuó en la Feria Mundial del Flamenco Womex de Sevilla y fue requerido para cantar en el Museo Picasso de Málaga junto con Diego del Morao, en un acto organizado por la Fundación SGAE y el Museo Picasso.

Su primer disco, *Cuando el río suena*, lo publicó en 1999 en Nuevos Medios, discográfica en la que repitió con *Brillo de luna* en 2001. Posteriormente ha editado *Chanson flamenca* (2004), *Sonakay* (2012), *Jaleo* (2014), *Por dos vereas iguales* (2020) y *Guadiana canta a Nino Bravo* (2024).

En las últimas décadas Guadiana se ha convertido por méritos propios en referencia indiscutible, no solo por conservar y difundir ese legado flamenco propio, sino por desarrollarlo con un acento inimitable en unos cantes que brotan en su voz con giros renovados, algo infrecuente hoy en día. Guadiana posee una personal y valiosa manera de entender el cante tradicional y es dueño de una voz de excelente metal flamenco que aspira con autoridad el cante por el cante.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Lucrecia Díaz

Duración: 1 h 15 min
Teatros del Canal - Sala Negra
Viernes 24 de octubre – 18:00 h

Pino Losada

Guitarrista de Madrid

Confluencia

Estreno absoluto

Pino Losada, guitarra flamenca
Aroa Fernández, canto y flamenloop
Gabriel de la Tomasa, canto
José del Calli, canto

Sinopsis

Confluencia es un espectáculo de guitarra que traza un viaje sonoro desde las raíces más profundas del flamenco tradicional hasta sus formas más contemporáneas y conceptuales.

A través de cada pieza, el artista explora palos clásicos del flamenco como la soleá, la seguiriya y la bulería, para luego desdibujar sus límites y adentrarse en fusiones actuales, armonías abiertas y nuevas texturas.

Confluencia es memoria y vanguardia, es respeto por el legado y apertura con el presente. Una travesía emocional donde tradición e innovación se entrelazan con naturalidad.

La esencia flamenca se transforma, pero nunca se pierde.

Sobre el artista

Diego Antonio Fernández Montoya, conocido artísticamente como “Pino Losada”, es un destacado guitarrista flamenco proveniente de una célebre familia de artistas. Comienza sus estudios a los 6 años de la mano de su padre Diego Losada. Con 14 años empieza a tocar en los tablaos más prestigiosos de Madrid y a los 15 forma parte del espectáculo de Antonio Canales Raíces. Junto a Joaquín Cortés participa en el espectáculo *Soul*.

Ha compartido escenario junto a destacados artistas como Eduardo Guerrero, Manuel Liñán, Marcos Flores, Olga Pericet, Jesús Carmona, Patricia Guerrero, Alfonso Losa, Farruquito, Enrique “El Extremeño”, Lela Soto y Juana La del Pipa.

En 2022 presenta su proyecto en solitario *Suena el alma* en Suma Flamenca y en marzo de 2024 recibe el premio Guitarra con Alma en el XXVII Festival de Jerez.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Sofía Boriosi

Duración: 1 h 15 min
Teatros del Canal - Sala Negra
Sábado 25 de octubre - 18:00 h

Teresa Hernández

Cantaora de La Línea de la Concepción (Cádiz)

Romances de la voz herida

Estreno absoluto

Teresa Hernández, voz y guitarra
El Peli, guitarra
Nasrine Rahmani, percusión

Teresa Hernández, idea original y dirección
Teresa Hernández y Jose Manuel Martínez "El Peli",
composición
Olga García, diseño de iluminación
Pablo Martínez Herrera, técnico de sonido
Sofía Boriosi y Carlota Whilmhurst Ornilla, diseño escénico
Sofía Boriosi, fotografía
Acamante Producciones, distribución

Sinopsis

“Yo, lo único que quiero, es cantar.

Canto porque la pena me nace en la boca y la herida solo sana en mi voz.

Canto porque el miedo se queda pegado a mí como la sangre bajo la piel.

Esto es una condena, como tantas otras... y canto.

Canto porque el aire tira de mi voz cada noche, y ahí tiembla.

Canto sembrando flores en el suelo, no por devoción, sino para que la tierra me escuche.

Canto para que lo que tengo que decir no muera como semilla sin brote.

Aquí no hay artista, solo una lágrima que cae entre mis dedos.

Y canto”.

Sobre la artista

Teresa Hernández, nacida en La Línea de la Concepción en 1992, es cantaora, guitarrista y compositora. En la actualidad está sumergida en el proceso de creación de su primer trabajo discográfico y estrena su primer espectáculo en solitario, *Romances de la voz herida*, en Suma Flamenca como principio y final de un camino de aprendizaje y descubrimiento de su propia voz, con un futuro abierto a la innovación, la vanguardia y el compromiso con el arte y el flamenco y su propia forma de habitarlo.

Voz referencial en los tablaos más emblemáticos de la capital, Hernández recorre el mundo acompañando el baile y el toque de nombres reconocidos como Eduardo Guerrero, Joaquín Cortés, Antonia Jiménez y José Maldonado.

Su forma de abordar el cante, la composición y la dirección musical la ha convertido en uno de los nombres más solicitados de la creación flamenca contemporánea por, entre otros, Alfonso Losa, Sara Jiménez y Tasha González.

Además ha colaborado en festivales internacionales como el Adelaide Fringe Festival Australia de 2025, el Guitar London Festival de 2024, el Festival Flamenco Montevideo de 2024, el Festival Flamenco Albuquerque La Tasha Cia de 2023...

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Pacolega

Duración: 1 h 15 min
Teatros del Canal - Sala Negra
Domingo 26 de octubre – 20:00 h

Gregorio Moya

Cantaor de Argamasilla de Alba (Ciudad Real)
Lámpara Minera en La Unión 2025

Morente siempre

Estreno absoluto

Gregorio Moya, cantaor
Paco Cortés, guitarra

Sinopsis

Cierren los ojos y escuchen su voz. Agucen sus oídos y no esperen el timbre del ronco del Albaicín. Estamos en 1968 y su voz emite el brillo indómito de la juventud. Suena la malagueña de Chacón y no es Habichuela sino Félix de Utrera quien corteja la voz de Enrique.

No tengan la tentación de separar sus párpados, aún no. Aíslen sus oídos del resto de los sentidos para adentrarse en el impulso aventurero del maestro. Enrique sobrevuela por encima de la incompreensión y se protege con las alforjas rebosantes del poso del Albaicín y la sabiduría de Pepe el de la Matrona. Escuchen bien cómo su voz, ya embarneada, rompe el silencio ante la mirada expectante de Pepe Habichuela. Enrique está *Despegando* hacia una Estrella. Su viaje no tiene más mapa ni guía que la sensualidad que le transmite el riesgo perpetuo. A veces viaja a la poesía popular de su Granada; en ocasiones, a las letras místicas de San Juan de la Cruz.

Soslayan abrir los ojos. Os lo ruego. Queda un último viaje. Conmuevanse con los sonidos graves del maestro, del Ronco del Albaicín. No se equivocan, no es un sueño. Es Paco Cortés el que toca. Se escucha un 3 por 4, por vals, sí, un vals, de sí, muerte y coñac. Y como los artistas nacen dónde quieren, pensaría Enrique, la voz que escuchan no suena desde Granada ni Madrid, sino desde un lugar de la Mancha llamado Argamasilla de Alba. Cierren los ojos y escuchen, a lo Morente.

Fernando Otero Saborido

Sobre los artistas

Gregorio Moya

Bajo la influencia del cante clásico en sus inicios, la mentoría de Alejandro Torres y el Niño de la Era (Bordón minero en 2001) fueron determinantes para que en 2008 Gregorio Moya debutara como cantaor ante el gran público. Numerosos premios (finalista de la Lámpara Minera de 2024) y actuaciones jalonan la trayectoria de este cantaor hecho a sí mismo sin el ADN de las grandes estirpes flamencas. En *No duerme nadie*, su primer disco, hallamos un antológico homenaje a Enrique Morente.

Multitud de participaciones jalonan la trayectoria de Moya. Partiendo de sus inicios en la compañía de Alejandro Torres, se podrían destacar actuaciones en Suma Flamenca (2020) con el acompañamiento de Paco Cortés, la gira holandesa junto al Payo Humberto, el teatro Pilar Miró y la Gira del Flamenco del Norte (2019) organizada por Antonio Benamargo. Además de numerosas participaciones en salas y peñas flamencas por toda la geografía española.

Una significativa lista de premios jalonan su trayectoria desde 2008, empezando por el primer premio de Cantes Básicos en el Concurso Nacional de Jóvenes Flamencos (Calasparra, Murcia), siguiendo en 2009 con el primer premio de Cantes de Málaga en el mismo concurso. De ahí salta al primer premio Sol de Oro del Concurso de Lorca (Murcia) en 2016, el primer premio en el Concurso Nacional Ciudad de Valdemoro (Madrid) en 2017, el primer premio de Cantes Poco Interpretados en el Concurso Nacional Silla Oro (Leganés) en 2018, el primer premio en el Concurso Nacional de Fuenlabrada (Madrid) ese mismo año, el primer premio de Fandangos en el Concurso Nacional de Sucina (Murcia) en 2019, el segundo premio en el Concurso Nacional de Castro del Río (Córdoba) en 2020 y su culminación en 2025 como ganador de la Lámpara Minera de La Unión.

Paco Cortés

Guitarrista flamenco payo, reconocido internacionalmente con el nombre artístico de Paco Cortés, nació en Granada en 1957. Comenzó su carrera siendo todavía un niño, formándose a la par que trabajaba en las zambras del Sacromonte granadino, barrio en el que nació bebiendo las fuentes del flamenco en el propio ámbito familiar. A los catorce años comienza a trabajar en giras internacionales, acompañando para bailar a Mario Maya y otros artistas de relieve.

Participa en diferentes espectáculos y lugares importantes de España, Europa y otros continentes. También ha realizado incursiones en la guitarra flamenca solista, pero en su carrera destaca especialmente la labor realizada como “guitarrista para cantar”, siendo solicitado por los artistas que precisan de un estilo puro y clásico, a la par que el dominio de las nuevas técnicas que han conmocionado la interpretación guitarrística de los últimos tiempos.

Ha acompañado para cantar y grabado varios discos con el cantaor Enrique Morente y en la última década acompaña habitualmente a la cantaora Carmen Linares, con la que ha recorrido escenarios de todo el mundo. También colabora ocasionalmente con cantaores como Rancapinos, Guadiana y otros profesionales del momento. Según Paco Cortés, tocar y cantar es importante que se conozcan. El tocar puede conocer así las cualidades y características del cantaor: sus tonos, sus letras, dónde se para y dónde termina en el cante, el tocar no puede hacer variaciones demasiado largas porque parte la inspiración del cantaor y se sale de lo que es el flamenco. Es mejor hacer la falseta corta, con gusto y arte, y luego dar los tonos al cantaor y seguir lo que está haciendo. Entre sus maestros están su tío Pepe Amaya, Ramón Montoya, Niño Ricardo y Paco de Lucía.

Su discografía la componen nueve obras: *Calle de agua*, álbum en solitario; dos discos acompañando a Enrique Morente: *Cruz y Luna* y *Esencias*; otros tres con Carmen Linares: *La luna en el río*, *Cantaora* y *Canciones populares antiguas*; *Camelamos naquerar*, con Mario Maya; *Macama jonda*, de José Heredia Maya, y *31 malagueñas*, con Diego Clavel.

Sala Roja Concha Velasco

Octubre / Noviembre

De martes a sábado - 20:30 h

Domingo - 19:30 h



**TEATROS
del CANAL**

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Archivo Universal

Duración: 1 h 20 min
Teatros del Canal - Sala Roja Concha Velasco
Martes 28 de octubre – 20:30 h

José Mercé

Cantaor de Jerez de la Frontera

Compás del Cante 2016

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024

Flamenco por derecho

José Mercé, cante

Antonio Higuero, guitarra flamenca

Chícharo de Jerez, Víctor Carrasco y Jorge Bautista,
palmas y jaleos

David del Gasolina, percusión

Sinopsis

José Mercé conoce e interpreta el flamenco como nadie, y el comienzo de Flamenco por derecho está dedicado a los palos más de “raíz” del arte jondo, junto a su cuadro, que interpreta con suma maestría. Nos canta una malagueña, una soleá, unas seguiriyas. Pronto entran a acompañarle sus coristas/palmeros y percusión para realizar unas alegrías y bulerías de Jerez y alguno de sus más grandes éxitos. Con 19 álbumes publicados desde su debut en 1968, José Mercé ha mantenido la esencia pura del cante y la ha mezclado con otros géneros, hasta situarse como un artista clave del flamenco y la música española, rompiendo fronteras. En la actualidad está triunfando con una gira, interpretando canciones de su paisano y “vecino” Manuel Alejandro con un éxito inigualable, sin dejar de lado su perfil flamenco, del que podremos disfrutar en diferentes y variados escenarios.

Sobre el artista

José Soto Soto, José Mercé, nació en el jerezano barrio de Santiago. Es biznieto de aquel seguriyero decimonónico bautizado Francisco Valencia, que respondía por Paco Luz, uno de los puntuales del genuino arte de Santiago; sobrino de Manuel Soto Sordera, actual patriarca del flamenco local. Gitano, Mercé llegó predestinado para el cante. Antes de que le creciera la voz terrible del duende, con seis años se incorporó a la escolanía de la Basílica de la Merced -de ahí su apelativo artístico-, donde estuvo otra media docena de años cantando en dulce latín a los santitos del cielo.

La última temporada celestial la empezó a compaginar con el impulso cantaor, estrenándose, como muchos compañeros, en Los Jueves Flamencos, un ciclo de espectáculos típicamente jerezano que montaba el guitarrista Manuel Morao. Visto el potencial talento de Mercé, es reclamado para integrarse en el elenco artístico del tablao de Cádiz, donde estaban Rancapino, Pepa de Utrera y Juan Villar. De ahí le reclamarían a Madrid para grabar.

El poeta Manuel Ríos Ruiz, su paisano, su primer rector y mentor, se hará cargo de la producción, y le pondrá de tocaores a Manolo e Isidro Sanlúcar. Pasado el tiempo, el que fue Premio Nacional de Literatura dejará escrito: “La consolidación de José Mercé como nueva figura del cante significa para Jerez de la Frontera la continuidad del milagro jondo”. Mercé se asienta en Madrid al cumplir los trece años, viviendo, al principio, en el domicilio de su tío Manuel, El Sordera, y compartiendo con la familia el trabajo diario de los tablaos de la capital.

En Torres Bermejas, su primera casa, acompañará nada más y nada menos que al *trío Madrid* o, lo que es lo mismo, a Mario Maya, Carmen Mora y el Güito. Por sus excelentes condiciones -planta poderío y compás-, el jovencísimo José Mercé se había convertido en uno de los cantores más valorados por los artistas de baile.

Tanto es así que, antes de cumplir la mayoría de edad, Antonio Gades se lo lleva a su compañía. Con la estrella de la danza, Mercé recorre Europa y América. Es en esta época cuando impresiona su primer long play, *José Mercé* (1972), graba *Cante flamenco vol IV*, participa en dos álbumes colectivos, *Canta el pueblo flamenco* y *El cuarto de los cabales*, y hace sus primeras apariciones televisivas en calidad de figura en ciernes. Desde 1973 a 1983 estuvo Mercé al lado de Gades. Entonces grabó *Bandera de Andalucía* (1977) y alcanzó a participar en la película *Bodas de sangre* (1981), que inaugura la formidable trilogía cinematográfica Saura-Gades-Piedra, que tanto contribuyó a difundir mundialmente el flamenco.

Tras la experiencia con Gades, Mercé pasará por el Ballet Nacional de España e intentará dar una salida comercial a su carrera, con la grabación de un vinilo de canción aflamencada, *Carmen*, bajo la batuta de Manuel Sánchez Pernía. El circuito flamenco estaba entonces limitado a los importantes festivales andaluces de verano y no era fácil entrar allí, máxime cuando residía en Madrid -y no había AVE, ni autovía-. Se estrenó hace tres lustros en la Reunión de Cante Jondo de La Puebla de Cazalla, Sevilla. Los nervios que pasó aquella noche, la entrega que puso en cada una de las innumerables presentaciones en peñas flamencas que vinieron a continuación, se compensan sobradamente con los resultados profesionales que le sucedieron. Casi desde entonces, José Mercé encabeza los carteles sureños.

Se había presentado al Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en 1983, cuando aún no le conocían. Y lo que son las cosas, se volvió de vacío. Lo cuenta el propio Mercé: “Pienso que canté mejor que en el 86, que me dieron dos premios -Mercé la Serneta y Pastora Pavón-, y creo que era porque en la primera ocasión no me conocían y en la segunda ya sí. Hasta en mi tierra me sentía forastero. Nadie es profeta en su tierra. Cuando llegué a Jerez, al primer festival en que me encontraron allí, las miradas que me echaban eran puñaladas. El puesto que tengo ahora en los festivales me lo he ganado en directo, a base de darlo todo en ellos”. A ese período corresponden los discos *Verde junco* (1985), *Caminos reales* (1987), *Hondas raíces* (1991) y *Desnudando el alma* (1994).

En 1998 comenzó su salto a la popularidad con el álbum *Del amanecer*, producido por Vicente Amigo y que, según el flamencólogo José Manuel Gamboa, “convirtió a José Mercé en un artista de masas, colocándolo a la cabeza de la movida jonda”. Después el éxito aumentó con Aire (2000), Doble Disco de Platino, y Lío (2002), que el propio Mercé define como “un disco hecho con el corazón”. Más tarde llegaron *Confí de fuá* (2004), Lo que no se da (2006), un *Grandes éxitos* (2007) y *Ruido* (2010). En la segunda década de este siglo ha publicado *Mi única llave* (2012), *Doy la cara* (2016) y *De verdad* (2019, con Tomatito).

En febrero de 2010, Mercé recibió la Medalla de Andalucía, distinción honorífica que reconoce los méritos excepcionales del cantaor.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Alay

Duración: 1 h 30 min
Teatros del Canal - Sala Roja Concha Velasco
Miércoles 29 de octubre – 20:30 h

Alegro Soleá de E. Morente y A. Robledo

*Para voz flamenca, piano y
orquesta de cuerda*

El Turry - Juan Carlos Garvayo - Manuel Busto

Estreno en la Comunidad de Madrid

Antonio El Turry, cantaor solista

Juan Carlos Garvayo, pianista solista

Marcos de Silvia, guitarrista

José El Indio y El Moreno, palmas

Carlos Merino, percusión

ORCAM, Orquesta de la Comunidad de Madrid

Manuel Busto, director musical

Sinopsis

La legendaria *Alegro-Soleá* de Enrique Morente y Antonio Robledo (alter ego flamenco del compositor alemán Armin Janssen) se estrenó en 1990, durante la cuarta Bienal de Flamenco de Sevilla. Es una composición sinfónica para cantaor y pianos solistas, orquesta de cuerda, cajón flamenco y palmas. Desde entonces, muy pocas han sido las interpretaciones de esta espectacular obra, hasta que en 2022 Antonio “El Turry”, Juan Carlos Garvayo y la Orquesta Ciudad de Granada, bajo la dirección musical de Manuel Busto, la rescataron de un injusto olvido y la actualizaron con personalidad propia, logrando un apoteósico éxito de crítica y público.

“Podría haber sido cualquier director, podría haber sido cualquier pianista, podría haber sido cualquier cantaor, quienes en la tarde del viernes recrearan el *Alegro-soleá* de Enrique Morente y Antonio Robledo, en el Auditorio Manuel de Falla. Pero lo hicieron Antonio Gómez “El Turry”, posiblemente el cantaor más en forma que tenemos actualmente en Granada; Juan Carlos Garvayo, el más flamenco de los pianistas clásicos; y Manuel Busto, un director de orquesta que tiene interiorizado como pocos el compás del flamenco”.

Jorge Fernández Bustos, Ideal de Granada

Sobre los artistas

Antonio “El Turry”

El cantaor Antonio “El Turry” es hijo del guitarrista Ricardo de la Juana y la bailaora Rosa la Canastera. A los 10 años se incorpora a la compañía de su padre y a partir de ahí comienza su andadura profesional. A los 18 años se traslada de Almuñécar a Granada, donde empezará a trabajar en los principales tablaos de la provincia. Desde entonces son muchos los grandes nombres del mundo flamenco con los que, a pesar de su corta edad, ya ha trabajado, entre ellos Eva Yerbabuena, Niño Josele y Marina Heredia. En su producción artística destacan los espectáculos propios *Flamenco por naturaleza*, de 2015, y *Misa flamenca*, de 2016, con un gran éxito de crítica y de público.

En 2019 lanza su primer trabajo discográfico, *Sentir que sueño*, que él mismo compone y produce con la participación de artistas como Jorge Pardo, Jerónimo Maya e Israel Suárez “Piraña”. En diciembre de 2021 sale a la luz su segundo disco, *Borracho de arte*, con la guitarra del madrileño Jesús de Rosario. Esta obra le confirma como uno de los grandes valores del cante flamenco actual.

En 2022 estrena *1922. Plaza de los Aljibes*, dedicado al concurso de cante de jondo de Granada de 1922, y *La ciencia íntima del cante*, junto a uno de los grandes maestros del cante, José de la Tomasa, que presentan en escenarios tan importantes como el Teatro Central de Sevilla y el Auditorio Nacional de Madrid, con un gran éxito una vez más. Sigue su cosecha de éxitos artísticos en los prestigiosos festivales de Suma Flamenca de Madrid, el Festival Internacional de Guitarra de Córdoba, etc.

En 2024 publica su último trabajo disco, *Nazarí*, con piezas de concierto en directo: *Alegro Soleá* de Morente y Robledo junto a la Orquesta Ciudad de Granada bajo la dirección de Manuel Busto y la colaboración especial del pianista Juan Carlos Garvayo, y *A Cobitos*, *Gitana del Sacromonte* y *Viva Graná* con la guitarra de José Fermín Fernández. Con este disco, además de presentarlo en el Teatro Manuel de Falla de Granada, ha girado por Brasil en 2023, con gran éxito de crítica y público.

Juan Carlos Garvayo

Nacido en Motril (Granada) en 1969, Juan Carlos Garvayo es uno de los más activos y versátiles pianistas españoles de la actualidad. Su personalidad intelectualmente inquieta lo ha llevado, además, a desarrollar una prolífica actividad en otros campos, como el de la investigación musical, la pedagogía (como catedrático de Música de Cámara del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, la programación musical) y el flamenco. También destaca su faceta poética, con la publicación de sus poemarios *33 sueños* (2015) y *Si deseamos el mar* (2023).

En 2013 recibió el Premio Nacional de Música en la modalidad de interpretación como miembro fundador del prestigioso Trío Arbós, conjunto fundado en 1996 y considerado como una de las formaciones camerísticas más importantes de Europa. Entre sus numerosos galardones destacan también la Medalla de Oro de la Ciudad de Motril (2016) y el nombramiento como Hijo Predilecto de la provincia de Granada (2018).

Ha actuado en las principales salas y festivales internacionales a lo largo de más de 30 países, como el Konzerthaus de Viena, el Conservatorio Chaikovski de Moscú, la Academia Sibelius de Helsinki, la Bienal de Venecia, el Teatro Colón de Buenos Aires, la Salle Pleyel de París, el Carnegie Hall de Nueva York, el Suntory Hall de Tokio, la Philharmonie de Berlín, el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de les Arts de Valencia, el Teatro Maestranza de Sevilla, el Festival de Kuhmo, el Festival Time of Music de Viitasaari, el Festival Busoni de Bolzano, el Wittener Tage für neue Musik, Oslo ULTIMA, el Festival Casals de Puerto Rico, la Bienal de Flamenco de Holanda, el Festival de Sintra, el Festival Transart, el Schwetzingen Festival, el Singapore Arts Festival, el Festival dei Due Mondi (Spoleto), el Shanghai Festival, Nuova Consonanza de Roma, el Festival

MUSICA de Estrasburgo, el Festival de Sion (Suiza), el Festival Internacional de Granada, la Quincena Musical Donostiarra, el Festival de Santander, Ensembles de Valencia, etc.

Su interés por la música actual lo ha llevado a estrenar más de 200 obras, muchas de ellas dedicadas a él, y a trabajar personalmente con compositores de la talla de Hans Werner Henze, Pascal Dusapin, Jonathan Harvey, George Benjamin, Georges Aperghis, Ivan Fedele, Mauricio Sotelo, Toshio Hosokawa, Salvatore Sciarrino, Cristóbal Halffter, Luis de Pablo y Beat Furrer.

Ha grabado más de 50 discos para diversos sellos, destacando sus numerosas grabaciones de referencia en el campo de la música española de cámara y para piano solo. Para el sello Kairos de Viena ha grabado como solista con la Orquesta Nacional de España, la Deutsche Symphonie Orchester y Klangforum Wien. Su último disco incluye el *Concerto* de Manuel de Falla en versiones de clave y piano.

Garvayo comenzó sus estudios de música en el Real Conservatorio Victoria Eugenia de Granada y los amplió en las universidades de Rutgers y de Nueva York de Estados Unidos. Su encuentro y amistad con el maestro Alfred Brendel también ha sido decisivo en su visión artística. Es doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y presidente de la Sección de Música del Ateneo de Madrid

Orquesta de la Comunidad de Madrid

La Orquesta de la Comunidad de Madrid (Orcam), fundada en 1987 con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, desarrolla su actividad a través de numerosos proyectos, iniciativas y ciclos artísticos en colaboración con diferentes instituciones.

Entre su actividad destaca su programación en el Auditorio Nacional de Música, donde desarrolla una temporada estable de conciertos articulada en dos programas, el Ciclo Sinfónico y Tiempo de Cámara. Es, además, la orquesta titular del Teatro de la Zarzuela desde 1998, haciendo de este género uno de sus sellos identitarios.

La agrupación es protagonista habitual de espacios artísticos y culturales referentes de la región como Teatros del Canal, el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y la Fundación Canal. Asimismo, participa en numerosos festivales y eventos en la Comunidad de Madrid, contribuyendo a articular la territorialidad con una propuesta musical basada en la excelencia.

Internacionalmente ha actuado en algunos de los teatros más relevantes del mundo, como el Carnegie Hall de Nueva York y el Teatro La Fenice de Venecia, así como en festivales latinoamericanos y asiáticos, con directores invitados como Leopold Hager, Lorin Maazel y Jesús López Cobos.

En sus casi cuatro décadas de trayectoria, la Orquesta de la Comunidad de Madrid ha realizado numerosas grabaciones discográficas para algunos de los sellos más destacados, como EMI, Deutsche Grammophon, Stradivarius y Decca.

Tras el paso de Miguel Groba (1987-2000), José Ramón Encinar (2000-2013), Víctor Pablo Pérez (2013-2021) y Marzena Diakun (2021-2024), la maestra Alondra de la Parra es, desde la temporada 24/25, su directora titular y artística

Manuel Busto

Director de orquesta y compositor natural de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Manuel Busto es considerado actualmente como uno de los jóvenes españoles con mayor proyección nacional e internacional, tanto en el terreno de la ópera, sinfónico y danza. Ha recibido el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España de Música Clásica en 2024 como director y compositor, y la Beca Red Leonardo de la Fundación BBVA en 2021 en la categoría de música y ópera.

En los pasados reconocimientos expuestos se pone de manifiesto, entre otras cuestiones, su innovadora relación con el flamenco, considerado por su faceta investigativa y de experiencia propia el director y compositor con mayor criterio sobre el arte jondo. En este sentido ha colaborado con importantes artistas o instituciones como Rafael Riqueni, Rubén Olmo, Rafael Carrasco, Patricia Guerrero, Miguel Ortega, El Turry, Agustín Diassera, Dani de Morón, Javier Barón y Paula Comitres, la Bienal de Flamenco de Sevilla, el Festival de Jerez, el Ballet Flamenco de Andalucía y el Ballet Nacional de España, del que es habitual director invitado. Además, ha compuesto la banda sonora de la película documental *Fernanda y Bernarda* de Rocío Martín.

Como director, entre sus compromisos más recientes cabe destacar su debut en Asia, abriendo la temporada 2020-21 en la Taiwan National Opera House al frente de la National Taiwan Symphony Orchestra, la dirección musical de *La Traviata* de Verdi en el Teatro de la Maestranza de Sevilla (2022), *La Bohème* de Puccini en el María Biesu International Opera Festival (2022), su debut en el Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia y la Orquesta de la Comunitat Valenciana en abril de 2022 y en el Teatro Comunale di Bologna, también con

la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en 2023, su presencia en las últimas temporadas en el Teatro Lírico Nacional de La Zarzuela al frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, su debut con la Orquesta Ciudad de Granada (2022-23), su labor como director para la Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto, y por último sus múltiples colaboraciones con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano y la Orquesta de Extremadura.

La carrera artística de Manuel Busto se desarrolla tras una sólida experiencia como director asistente de importantes maestros como Maurizio Benini, Carlo Rizzi y Corrado Rovaris, tras su formación en Italia (en la Academia Chigiana de Siena, con Gelmetti, y en la Opera Verona, con Kalmar), Suiza (en la Lucerna Festival Academy, con Haytink), Inglaterra y España (en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla y con Normal Milanés y Romero-Ramírez). Además, por sus investigaciones creativas y su experiencia, es considerado como el maestro más valorado y con mayor criterio en el repertorio relacionado con el mundo del flamenco y sus artistas.

Como director ha trabajado con importantes orquestas y teatros, de los que cabe destacar la Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, la Orquesta de la Academia Baremboim-Said, la National Taiwan Symphony Orchestra, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), la Joven Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Extremadura, la BBC London Symphony Orchestra, la Dutch National Opera And Ballet, la Netherlands Philharmonic Orchestra, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Palau de Les Arts Reina Sofía, la Orquesta de la Comunitat Valenciana, la National Taiwan National Opera, la Taipei Opera Company, el Teatro Lirico di Trieste, la Moldova National Opera and Ballet, el Maria Biesu Opera Festival, el The National Theater of Opera and Ballet o Albania, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, el Teatro Lírico Nacional de La Zarzuela, la Orquesta Solistas de Londres, la Orquesta Sinfónica de Brasov, la Orchestra della fondazione Bulgaria Classic, la Orquesta de Cámara de l'Arena de Verona, etc.

Como compositor, Manuel Busto es publicado por la editorial vienesa Universal Edition, formando parte de su catálogo de compositores desde 2021. Ha sido premiado por la Fundación Sgae y la AEOS en la edición 2023 de los Incentivos a la Creación Musical (Obra de encargo). Entre sus últimos encargos caben destacar la ópera *La mujer tigre*, encargo del Teatro de la Maestranza de Sevilla y el Teatro Lope de Vega, estrenada 2021; las obras para gran orquesta *Invocación bolera* y *Jauleña* para el Ballet Nacional de España, su colaboración con el coreógrafo sueco Johan Inger y la Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto, y *L'Apache's* para el Gran Canaria International Saxophone Competition 2021. Destacan también sus creaciones en el campo de las letras, resaltando entre ellas los poemarios *Cuaderno sonoro*, por Ediciones Pangea, y *Sombras en la luz*, así como la autoría de libretos operísticos, artículos o conferencias para diversas revistas o instituciones.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© marcosGpunto

Duración: 1 h 20 min
Teatros del Canal - Sala Roja Concha Velasco
Jueves 30 de octubre – 20:30 h

Manuel Liñán

Bailaor de Granada

Premio Nacional de Danza 2017

Bailaor@

Recital de baile

Estreno absoluto

Manuel Liñán, dirección, coreografía y baile
Juan de la María, José M. Fernández, Miguel Heredia,
Manuel de La Nina y Sebastián del Puerto, canto
Francisco Vinuesa, guitarra flamenca
Ernesto Artillo, vestuario
Gloria Montesinos A.a.i., diseño de iluminación
Ángel Olalla, diseño de sonido
Ana Carrasco/Peineta Producciones, producción ejecutiva
y management

Sinopsis

Siempre me ha costado mucho trabajo escribir sobre lo que bailo, y esta vez me parece la oportunidad perfecta para escribir poco, o por lo menos sin tantos rodeos y palabrería que adornan las sinopsis de la danza.

Queridos tod@s, hago este espectáculo con la necesidad de celebrar bailando el resultado de esta búsqueda gozosa que gira en torno a la identidad, la danza, el movimiento, lo establecido, los roles, las contradicciones...

Este espectáculo no es una investigación ni experimentación, sino un reconocimiento de lo hasta aquí conseguido, es mi propia aceptación. Disfrutar de los logros, del camino que he construido, soportando aún, las críticas y juicios sociales y bailar.

No pretendo sino celebrar lo que soy, no hay sinopsis nueva, hay flamenco con @, un carácter con el que hoy en día me siento identificado. Una nueva identidad que me define y tres o cuatro bailes.

Manuel Liñ@n

Sobre el artista

Manuel Liñán, nacido en 1980 en Granada, es un aclamado bailar, coreógrafo y director que ha revolucionado el flamenco contemporáneo. Con un estilo que fusiona la pureza tradicional con una visión innovadora, ha sido reconocido por su dominio absoluto del espacio escénico y su capacidad para crear nuevos paradigmas dentro del flamenco. Liñán, gran revolucionario, ha conseguido desestructurar la tradición flamenca del género, apropiándose de formas, estética y complementos que hasta día de hoy solo eran utilizados por el género femenino.

Comenzó su carrera como solista en 2009 con Tauro, y desde entonces ha presentado espectáculos como *Sinergia*, *Nómada*, *Reversible*, *Baile de autor*, *Pie de hierro* y *Viva*, cada uno de ellos aclamado por la crítica y el público. Además ha coreografiado para el Ballet Nacional de España en varias ocasiones y para artistas como Rafaela Carrasco, Belén Maya, Mercedes de Córdoba y su compañía, el Nuevo Ballet Español, etc.

Entre los premios que ha recibido destacan el Premio Nacional de Danza de 2017, tres premios Max al mejor intérprete masculino de danza, el Premio Max al Mejor Espectáculo, dos premios de la crítica y uno del público del Festival de Jerez, tres premios consecutivos Flamenco Hoy, otorgados por la crítica especializada nacional de flamenco. Además, cuenta con nominaciones internacionales a los premios nacionales de danza del Reino Unido y a los prestigiosos Premios Olivier.

Su espectáculo 'Viva!!' fue un hito, al abordar temas de identidad y género en el flamenco, y ha sido destacado por medios internacionales como The New York Times. Muerta de amor, su último espectáculo, estrenado en 2024, ya cuenta con seis premios

Liñán continúa su gira mundial, llevando su arte a escenarios de España, México, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, Colombia, Países Bajos, Portugal, China y Japón, entre otros, consolidando su posición como uno de los artistas más innovadores y versátiles del flamenco actual.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Gema Galán

Duración: 1 h 15 min
Teatros del Canal - Sala Roja Concha Velasco
Viernes 31 de octubre – 20:30 h

Rafaela Carrasco

Bailaora de Sevilla

Premio Nacional de Danza 2023

Creaviva

Estreno en la Comunidad de Madrid

Rafaela Carrasco, baile

Gema Caballero y Antonio Campos, cante

Jesús Torres y José Luis Medina, guitarra

Pablo Martín Jones, percusión

Rafaela Carrasco, dirección y coreografía

Álvaro Tato, dramaturgia

Jesús Torres, Pablo Martín Jones, José L. Medina y A.

Campos, composición musical

Gloria Montesinos (A.A.II), diseño de escenografía e iluminación

Belén de la Quintana, diseño de vestuario

Carmen Angulo e Inmaculada Aranda, colaboración
coreográfica

Antonio Ruz, visión externa

Alejandro Salade, producción ejecutiva

Emilia Yagüe Producciones, distribución

Una producción de Rafaela Carrasco

Sinopsis

Creaviva desea mostrar la realidad del creador en continuo estado de soledad. La frustración, el desamparo, el tiempo de la nada en contraste con la evocación de imágenes como antesala al comienzo de algo, de un algo que acabará encontrando una identidad. Sentirse ebrio de ideas, que irán tomando forma hasta alcanzar un resultado casi siempre impredecible. Ese tiempo en que llega la inspiración, que se antoja como algo muy personal, subjetivo, que puede partir de lugares inusuales y no siempre es común a varias personas, lo que la hace única para cada uno de nosotros.

Esta obra está compuesta por una suite de nueve piezas con motivos compositivos y pensamiento propio. No estarán vinculadas, pero todas formarán parte de un concepto común. Como base musical contará con canto e instrumentación en directo, que se unirán a piezas compuestas y previamente grabadas, para crear un espacio sonoro en el que convivan el flamenco y aires y ritmos del folclore nacional.

Cinco artistas de diferentes disciplinas buscarán la esencia de la interpretación. A solas o compartida. Junto al dramaturgo y poeta Álvaro Tato y a los compositores Jesús Torres, Pablo Martín Jones y Antonio Campos, Rafaela Carrasco establece un diálogo entre las formas y estilos del flamenco, conviviendo con ritmos y sonoridades del folclore tradicional, con diversos textos y poemas de la cultura grecolatina referidos a las musas y sus artes, y convertidos aquí en coplas cantadas. Los creadores de este espectáculo buscan la expresión del movimiento en cada una de ellas, sus símbolos y sus tradiciones asociadas, para transmitir en las coreografías la esencia de las nueve hermanas: Calíope, Clío, Erato, Euterpe, Melpómene, Polímnia, Talía, Terpsícore y Urania.

A partir de la experiencia vital y artística de su colaboración mutua, que ha dado lugar a espectáculos como *Nacida sombra* (2017), *Ariadna. Al hilo del mito* (2020) y *Nocturna. Arquitectura del insomnio* (2021), los artistas ofrecen una mirada contemporánea al mito que encarna uno de los grandes misterios de la condición humana: la creación.

Sobre la artista

La coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco es una destacada figura del flamenco desde que en 2002 creara su propia compañía, marcada por fructíferas colaboraciones artísticas, tras ganar ese mismo año los principales premios en el XI Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco.

Carrasco ha sido directora del Ballet Flamenco de Andalucía desde 2013 hasta septiembre de 2016. En su trayectoria destaca su perfil de bailaora y, sobre todo, el de coreógrafa. Desde sus comienzos ha querido repensar, investigar y personalizar el flamenco. Aventurarse. Su objetivo profesional ha sido crear una visión propia de la danza: cálida, elaborada, conceptual, y concebida para un cuerpo de baile en un espacio escénico. Elaborar el flamenco. Actualizarlo. Para ello, ha absorbido conocimientos de otras disciplinas dancísticas, sin abandonar la raíz flamenca, realizando un camino de ida y vuelta personalísimo en su vivencia y expresión del baile.

Carrasco es una gran conocedora de la danza española y el flamenco gracias a sus dos grandes maestros: Matilde Coral, con quien aprendió la disciplina, la técnica y la pasión por la danza, y Mario Maya, quien le ofreció su primera oportunidad profesional y con quien descubrió los escenarios. Primero, en la Compañía de Mario Maya y posteriormente, en la Compañía Andaluza de Danza.

La bailaora y coreógrafa andaluza dejó Sevilla para aterrizar en Madrid en 1996 y desde entonces ha trabajado con prestigiosas compañías y figuras: Belén Maya, Israel Galván, Javier Barón, Adrián Galia, Rafael Amargo, Ricardo Franco, Teresa Nieto, Ramón Oller, Antonio Canales, Farruquito, Duquende, Chicuelo y Merche Esmeralda, entre otros.

Además, se presenta también como destacada profesora en importantes escuelas, como la de Amor de Dios en Madrid, el Centro Flamenco de Estudios Escénicos de Granada y el Festival de Jerez, impartiendo cursos internacionales, y como profesora de metodología y didáctica del flamenco en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid María de Ávila. Es, ante todo, una artista generosa y aventurera.

Sus espectáculos *Nacida sombra* y *Nocturna, arquitectura del insomnio* recibieron el Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo de Danza en el Festival de Jerez de 2018 y 2023 respectivamente. La coreografía del segundo, además, fue finalista de los Premios Max de 2023.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Aitor Lara

Duración: 1 h 20 min
Teatros del Canal - Sala Roja Concha Velasco
Sábado 1 de noviembre – 20:30 h

José Maya

Bailaor de Madrid

Lejano

Estreno absoluto

José Maya, baile
Ismael "El Bola", voz
José "El Calli", voz
Delia Membrive, voz
El Peli, guitarra
Lucky Losada, percusión
Batio Hangonyi, cello

José Maya, coreografía
Ana Morales, visión externa
Debo, sonido
Rafael "El Flequi", iluminación
Daniel Torres, producción leplató
Paloma Yessayan, regiduría

Sinopsis

Allí, donde el eco del tiempo se hace voz, donde la herida canta antes que hablar. Lo lejano no es solo el pasado: es todo aquello que arde sin verse, que golpea desde adentro.

En las letras del cante flamenco reside nuestro poder: la denuncia, la verdad desnuda, la expresión profunda. Ahí viven nuestros arquetipos. Ahí se forja el alma.

Una hoguera de sueños remotos que arden todavía. El cante es una brújula hacia lo lejano.

Lejano no es distancia, es raíz. Es todo lo que nos hizo cantar cuando ya no había palabras.

Es el silencio que aún resiste, porque tiene memoria.

En este espectáculo, José Maya se nos muestra como un viajero del tiempo y del espacio, conectando lo ancestral con lo futurista. Su cante y su danza flamenca se convierten en un vehículo para celebrar la vida, agradecer la existencia y explorar la memoria, la fantasía y los paisajes interiores.

La única parte que te pueden quitar para dejar de ser tú es la memoria. Mirarte en el espejo y no reconocerte. La identidad vive en la memoria. Sin ella, no somos más que formas vacías buscando sentido en un espejo que ya no nos reconoce.

Sobre el artista

Sobrino de Rafael Romero “el Gallina” y Fernanda Romero, José Maya es un bailar gitano de origen andaluz nacido en Madrid. Empieza a bailar profesionalmente con nueve años, compartiendo cartel en el Teatro Albéniz de Madrid con Antonio Canales, Juan Ramírez y Joaquín Grilo. Con trece años entra a formar parte de las compañías de El Güito y Manolete, con quienes realiza giras por España y Portugal. Desde 2007 es miembro del sexteto del maestro de la guitarra Tomatito.

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

En 2011 presentó *Maya* en el XV Festival de Flamenco de Jerez y en el Festival Flamenco de La Villette de París, y realizó una gira por Estados Unidos y Canadá presentándolo en el Festival Internacional de Albuquerque, el Theater Skirball Center de Nueva York, el Théâtre Marines Memorial de San Francisco y el Festival Internacional de Percusión de Montreal, entre otros.

Formó parte del espectáculo homenaje *Carmen Amaya en la memoria* junto a Pastora Galván, Karime Amaya y Gema Moneo, presentado en el Palau de la Música de Barcelona. En 2014 estrena *Latente* en el teatro Le Palace de París con varios llenos, y en 2018 crea y baila junto a Farruquito *Baila*. Sigue participando en las giras como artista invitado del maestro Vicente Amigo.

El artista madrileño se encuentra girando en dos proyectos: *Rizoma*, junto a Pastora Galván, presentado en el Teatro Pavón en 2021; y *Liturgia*, presentado en la Iglesia de San Jacinto en Sevilla y en la de Saint Jean de Montmartre de París. Su último proyecto, *Color sin nombre*, clausuró en 2022 Suma Flamenca de la Comunidad de Madrid.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Itsaso Arizkuren

Duración: 1 h 30 min
Teatros del Canal - Sala Roja Concha Velasco
Domingo 2 de noviembre – 19:30 h

Mayte Martín

Cantaora de Barcelona

Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2021

In illo tempore

Estreno en la Comunidad de Madrid

Mayte Martín, cante

José Gálvez, Ángel Flores y Antonio González, guitarra

Miguel A. Cordero, contrabajo

David Domínguez, percusión

Sinopsis

Transcurridos veinticinco años desde su último álbum de flamenco, *Querencia* -que fue todo un hito de la música flamenca y continúa hoy siendo un referente-, Mayte Martín recopila, en un nuevo espectáculo y un doble álbum, más de dos décadas de proceso evolutivo y maduración de su cante en una vertiente clásica y otra más innovadora, que deja entrever cómo las influencias de otros lenguajes musicales han enriquecido su visión del flamenco y han aportado a esta música un interesante tinte novedoso sin desvirtuar un ápice su esencia.

Durante este largo tiempo de silencio discográfico en lo que a flamenco se refiere, Mayte Martín ha creado tres emotivos espectáculos (*Por los muertos del cante*, *Memento* y *Flamenco íntimo*) cimentados en las obras clásicas más bellas y conmovedoras que nos dejó el flamenco antiguo; han sido espectáculos meticulosamente contruidos con el refinamiento y cuidado con que Martín elabora siempre aquello que va a compartir con su público.

Veinticinco años de creación y maduración se concentran en *In illo tempore*, donde se muestra el recorrido artístico de la autora, respetado y considerado por la afición flamenca y por quienes gustan de las propuestas artísticas que saben conjugar respeto por el clasicismo y la libertad creativa.

Sobre la artista

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

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

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

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

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

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

En 1996 graba junto con Tete Montoliu su segundo disco, *Free boleros*, y realiza con él una gira de presentación por España y Alemania. Meses más tarde obtienen el premio de música Altaveu al mestizaje mediterráneo. Al año siguiente, el ayuntamiento de su ciudad le otorga el premio Ciutat de Barcelona y es nominada a los Premios de la Música en la categoría de Mejor Autor Flamenco por los temas de composición propia incluidos en su primer disco *Muy frágil*.

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

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

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

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

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

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

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

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

En 2015 viaja a Cuba invitada por el maestro Leo Brouwer para participar con un concierto de boleros y otro de flamenco en el festival de música Les Voix Humaines de La Habana. Días más tarde es invitada especial de Silvio Rodríguez para participar en uno de sus conciertos. Al año siguiente estrena su espectáculo *Tempo rubato* (convertido en disco en 2018), su proyecto más personal, por tratarse de una colección de temas de su autoría compuestos a lo largo de veinte años, con arreglos de Joan Albert Amargós para quinteto de cuerda. En el mismo año estrena *Al flamenco por testigo*, otra recopilación de magnas obras clásicas del repertorio flamenco tratadas de forma muy peculiar.

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

En 2020 se estrena su nuevo espectáculo de flamenco, *Déjà vu*, con la colaboración especial de la bailaora Patricia Guerrero. Y en 2021 se alza con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes. Un año después es galardonada con el Premio Internacional de Flamenco Manolo Sanlúcar.

En 2023 presenta su espectáculo *Tatuajes*, que el pasado año dio nombre a su noveno disco, y es galardonada con el Premio Nacional de Cultura de Catalunya.



© Cien x Cien

Duración: 1 h
Cuesta de Moyano
Jueves 16 de octubre – 18:00 h

Sandra Carrasco

Cantaora de Huelva

Poesía culta y popular

Estreno absoluto

Sandra Carrasco, canto
David de Arahal, guitarra flamenca
Los Mellis, palmas

Sinopsis

En el centenario de la Cuesta de Moyano, emblema cultural de Madrid y lugar de encuentro para amantes de los libros y la palabra, el flamenco se suma a la celebración con poesía culta y popular. En una particular escenografía, como son las míticas casetas de libros, Sandra Carrasco y David Arahál invitarán al público a un viaje íntimo por versos que laten en la memoria colectiva. Inspirados por poetas y compositores como Rafael de León, Juan Solano y Juan Ramón Jiménez, y por voces que llevaron esa poesía a la música, como El Niño de Marchena, Enrique Morente y Maite Martín, interpretarán un repertorio donde la poesía se hace cante. Este encuentro entre música, literatura y emoción propone un paseo sonoro por la esencia del flamenco y la fuerza viva de la palabra.

Sobre los artistas

Sandra Carrasco

Cantaora y cantante, Sandra Carrasco, nacida en Huelva en 1981, comienza sus estudios con Adelita Domingo y Amparo Correa, y desde sus inicios se alza con los primeros premios en diversos certámenes. Más adelante, se une a una gira de Arcángel por España y Europa, ganando reconocimiento en el panorama flamenco. A partir de ahí, su talento la lleva a acompañar a figuras como El Pele, Manolo Sanlúcar, Miguel Poveda y Estrella Morente.

Carrasco se establece en Madrid y participa en el musical *Enamorados anónimos*, dirigido por Blanca Li y Javier Limón. Es en este momento cuando Limón produce su primer disco homónimo, que cuenta con colaboraciones de artistas como Pepe Habichuela, Josemi Carmona y Avishai Cohen; con este último, se presenta en el célebre Olympia de París. Colabora también en *Traveller* de Anoushka Shankar (Premio Grammy), embarcándose en una gira mundial de tres años.

En 2014, Sandra lanza su segundo disco, *Océano*, un tributo a la música latinoamericana clásica junto a músicos como Chuchito Valdés, Javier Colina y Jerry González. En 2015, publica *Travesía*, considerado uno de los mejores 100 discos de España. Su cuarto trabajo, *La luz del entendimiento*, llega en 2020, consolidando su trayectoria.

A lo largo de su carrera, Sandra Carrasco ha colaborado con una gran diversidad de artistas y proyectos: Richard Bona, María Pelae, Estévez-Paños, Carlos Saura, el Ballet Nacional de España, José Luis Montón y Eva Yerbabuena, entre muchos otros.

Actualmente, la cantaora sigue explorando nuevos horizontes creativos. Uno de sus proyectos destacados es *Recordando a Marchena*, un trabajo junto al guitarrista David de Arahál que ha sido un éxito de crítica y público, y que ya ha quedado inmortalizado en un libro-disco grabado en vivo. Con una trayectoria rica y versátil, Sandra Carrasco continúa ampliando su universo musical y artístico.

David de Arahál

Nacido en Sevilla en el año 2000, el guitarrista y compositor David de Arahál comenzó a tocar la guitarra a los 10 años y se formó con maestros como Manolo Sanlúcar, Rafael Riqueni, José Luis Balao y Tomatito. Su versatilidad le ha llevado a colaborar con artistas de la talla de Pepe de Lucía, Lole Montoya, Miguel Poveda, Estrella Morente, Israel Fernández y Antonio Canales, consolidándose como un músico completo y versátil.

En 2021, debutó como solista con su primer disco, *Mar verde*, una obra que recibió el aplauso de la crítica y del público por su sensibilidad y frescura, destacando su capacidad para combinar tradición e innovación. En 2024 fue galardonado como nuevo valor en los IX Premios Internacionales del Flamenco Manolo Sanlúcar y ha recibido el Premio Fatiguillo Revelación, otorgado por la crítica especializada en la Bienal de Flamenco. Ese mismo año publicó su segundo disco, *Callejón del arte*, presentado en la Bienal de Flamenco de Sevilla, confirmando su madurez artística y su capacidad para crear un lenguaje propio dentro del género, explorando nuevas sonoridades y técnicas que lo definen como una de las figuras más prometedoras del flamenco actual. Actualmente, continúa sondeando nuevos horizontes musicales, alternando su faceta como acompañante de grandes figuras con su creciente trayectoria como solista, llevando su música a escenarios nacionales e internacionales.

Teatro de La Abadía

Octubre

De miércoles a sábado - 19:30 h

Teatro de
La Abadía 

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Toni Blanco

Duración: 1 h
Teatro de La Abadía
Martes 21 de octubre – 19:30 h

El Pele

Cantaor de Córdoba

Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2019

Jondo

Estreno en la Comunidad de Madrid

El Pele, canto

Niño Seve, guitarra flamenca

Eduardo Gómez y Naim Real, compás

Sinopsis

Jondo es un viaje a la raíz del flamenco, donde solo caben aquellos que lo sienten. No hay concesiones ni artificios. Solo el cante en su estado más puro, desnudo de todo adorno, sostenido por la verdad de quien lo ha vivido. Soleás, siguiiriyas, alegrías, malagueñas, tonás... cantes que no entienden de tiempos ni modas, que solo responden al pulso del alma.

Cada quejío es un latido, cada silencio una herida abierta. El Pele canta por derecho, sin más guía que su instinto, con la profundidad de lo eterno y la pureza de lo inevitable. Jondura y corazón. Verdad y entrega.

El cante de El Pele es un universo propio, un espacio donde la emoción manda y el tiempo se detiene. Pero en ese viaje no está solo. A su lado, la guitarra de Niño Seve, precisa y llena de alma, dibuja el camino con la sabiduría de quien conoce el cante desde dentro. Cada nota suya es un latido que respira con la voz.

Sobre el artista

Nacido en 1954, en el seno de una familia gitana del cordobés barrio de San Lorenzo, El Pele es un cantaor de grandes facultades, dotado de una personalidad expresiva indudable y de una voz personalísima. Tal es su poderío que el tristemente desaparecido Agustín Gómez lo definió en una de sus críticas como “un animal flamenco en su estado más puro”.

Artista revelación con 15 años, al obtener el espaldarazo del Premio Cayetano Muriel en Cabra, afianza su cante y su brillante carrera hasta alcanzar el reconocimiento máximo que supone el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, donde obtiene dos premios cantando por soleá y por bulerías. Desde entonces, el número de reconocimientos no ha dejado de crecer, llegando hasta la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2019.

Su intuición musical, sus conocimientos y su personalidad innovadora, buscando siempre nuevas formas a partir de las raíces más puras del flamenco, lo han llevado a compartir importantes escenarios del mundo, con estrellas de la música como David Bowie y Prince. Mención destacada en su trayectoria merece su encuentro con el gran guitarrista Vicente Amigo, que supuso toda una revolución interna en el universo creativo del artista cordobés.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Edu Toledano

Duración: 1 h 15 min
Teatro de La Abadía
Miércoles 22 de octubre – 19:30 h

David Palomar

Cantaor de Cádiz

Premio Nacional en el Concurso de Córdoba 2007

Cien veces Perla

Estreno en la Comunidad de Madrid

David Palomar, cante

Rubén Lara, guitarra flamenca

Anabel Rivera, Jorge Bautista y Roberto Jaén, compás y coros

Sinopsis

Aquel que se siente gaditano, cuando se pierde por sus calles escucha los ecos legendarios que quedaron incrustados en la piedra ostionera como si de un tesoro se tratase; como una epístola que nos recuerda nuestra verdadera esencia, esa esencia que nos legaron aquellos artistas que con su cante desafiaron los vértices del tiempo.

La calle Botica 28 dio a luz a una de esas artistas irrepetibles que derramó su almíbar para dejarnos atrapados de por vida en su dulce cante.

Cien veces Perla evoca a la cantaora La Perla de Cádiz cien años después de su nacimiento; con cien formas de recordarla: con sus maneras, su cante, su estampa, su energía, su legado, la influencia que ejerció sobre otros cantaores.

David Palomar y su devoción por Antonia Gilabert Vargas “La Perla” hacen posible este recital, recopilando cantes como tientos, alegrías, taranto, soleá, seguiriya y algún cuplé por bulerías que dejara registrado esta prodigiosa artista del barrio Santa María de Cádiz.

Hoy su cante vuelve a sonar en la voz de Palomar, su esencia sigue viva... ¡¡Cien veces Perla!! ¡¡Cien veces eterna!!

Sobre el artista

La esencia y las maneras de la bahía han recobrado fuerza nuevamente en la interpretación de David Palomar, ilustre gaditano del barrio de la Viña, caletero por los cuatro costaos y flamenco por la gracia de Dios.

Su personalidad creativa lo ha colocado en el fastigio de los que ostentan el testigo de la esencia que dejaron Manolo Vargas, Pericón, Santiago Donday o la gran Perla de Cádiz.

A los 16 años da los primeros pasos profesionales en academias de la ciudad. En Sevilla realiza lo que podríamos denominar su licenciatura, dedicando más de 10 años de su vida al cante para atrás, trabajando para artistas de la talla de Cristina Hoyos, Javier Barón, Carmen Cortés, Antonio Canales, Javier La Torre, Farruquito, Carmen Ledesma, Milagros Mengíbar, Isabel Bayón, Mercedes Ruiz y Paco Peña, entre otros.

Ha recorrido medio mundo y ha pisado escenarios como la Ópera de Sidney, el Concert Hall de las Torres Petronas, el Teatro Bolshoi de Moscú, el Teatro Real de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona, el Teatro Lope de Vega, el Teatro Cervantes de Málaga y su Gran Teatro Falla de Cádiz.

Colabora con figuras como el director de cine Carlos Saura, Vicente Amigo, Pepe de Lucía, José Mercè, La Macanita, Gerardo Núñez, Chano Domínguez, Juan Villar, Rancapino, etcétera.

Entre sus numerosos premios destacan en 2016 la Bandera de Andalucía por su labor de promoción de Cádiz al exterior, el Premio Nacional El Suplemento al mejor álbum del año por *Denominación de origen* y el doble premio del Concurso de Cante Flamenco de Córdoba Manolo Caracol y Camarón.

En 1998 graba su primer disco, *Levantito*, al que siguen *Trimilenaria* (2007), *La Viña cantón independiente* (2010), *Denominación de origen* (2015) y *8Miradas* (2022).

En 2023 realiza dos vídeos en directo: *Otro planeta*, interpretación de una bulería filmada en la célebre fragua de Camarón de la Isla, y *Libertad*, unos tangos que fueron grabados en el maravilloso pueblo de Vejer de la Frontera (Cádiz). En ellos sigue dejando constancia de su capacidad creadora y sus maneras a la hora de componer flamenco, posicionándose así en la vanguardia de su generación.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Lorenzo Carnero

Duración: 1 h 15 min
Teatro de La Abadía
Jueves 23 de octubre – 19:30 h

Jesús Méndez

Cantaor de Jerez

Premio “El Taranto” de Almería 2023

Quiero cantArte

Estreno en la Comunidad de Madrid

Jesús Méndez, cante

Antonio Higuero, guitarra flamenca

Diego Montoya y Manuel Cantarote, compás y coros

Sinopsis

Jesús Méndez camina por terrenos clásicos en su discurso sonoro, ese que lo ha marcado y definido como la gran figura del cante que es. *Los pasitos que yo doy* ha sido el espectáculo que ha venido presentando en distintos festivales importantes como el Festival de Jerez o el Flamenco On Fire de Pamplona, por citar algunas de las tantas plazas por las que ha pasado en los últimos dos años. Ese camino encuentra una bifurcación vital, un entusiasmo por ampliar territorios y por mostrar los distintos paisajes que puede aportar el cante flamenco, la música.

En *Quiero cantArte*, Méndez asume estos pasos como retos, es decir, mostrarse en la escena para recordar algunos títulos que han ido acompañándolo desde su infancia y que también forman parte del camino. En definitiva, recorrer espacios hasta ahora insospechados para aportar su particular visión de éxitos que a todos nos suenan.

Sobre el artista

Jesús Ruiz Cabello es el nombre de pila del cantaor jerezano Jesús Méndez, que toma el apellido de su abuela Dolores Méndez Heredia como bandera de su casta para presentarse artísticamente. En esta familia procedente del barrio de San Miguel la mayoría ha cantado o bailado, siendo La Paquera de Jerez, prima hermana del padre de Méndez, la más sobresaliente de los miembros de la saga.

Es ahí, en el seno familiar, donde el ahora cantaor comienza a convivir con el arte jondo como expresión cotidiana y casera. Era y es la manera más habitual de festejar cualquier acontecimiento o, por el contrario, incluso, llorar las penas. En ese contexto en el que no se atrevía ni a abrir la boca, dado el respeto que profesaba a este arte que entonces ejecutaban los mayores del lugar, crece y, sin intención, aprende.

Ni siquiera era capaz de participar en esas reuniones hasta que por fin se anima, sin que nadie lo esperara, en uno de esos habituales encuentros, ante la sorpresa de todos. De ahí, debuta en el Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón, entidad jerezana en la que muchos de su generación hicieron lo propio para comenzar una carrera que, en su caso, no conoce techo.

A partir de ahí comienza sus incursiones en fiestas, peñas y festivales, hasta llegar el momento de conectar con guitarristas de la talla de Gerardo Núñez y Moraíto, además de participar en tablaos y compañías de baile en los que se nutre de conocimientos y experiencia.

Una fecha clave para el cantaor es 2008, cuando sale a la luz su primer trabajo discográfico titulado *Jerez sin fronteras*. Da un paso más y se posiciona en citas de importancia. Otra fecha a destacar es 2012, año de aparición de su segundo disco, *Añoranza*, en el que cuenta con Juan Moneo "El Torta" como colaborador. Ese año, además, recoge el premio Flamencoradio por haber tomado el testigo y suponer el eslabón que enlaza la tradición del mejor cante de Jerez con las generaciones jóvenes de cantaores, desde el respeto a los maestros, a la ortodoxia y el conocimiento de los cantes.

Este Jesús Méndez ya es otro, ya encabeza propuestas de gran nivel y pasea su nombre y sus cantes por los mejores espacios: el Festival de Jerez, la Bienal de Sevilla, el Festival de Nîmes o Suma Flamenca de Madrid. Una nueva experiencia discográfica lo lleva en 2017 a publicar *Voz del alba*, presentado en su tierra con guitarristas como Diego del Morao, Antonio Rey y Dani de Morón. Su última publicación es en 2022, *Recordando a La Paquera de Jerez*, en la que agradece de alguna forma el legado recibido y cuenta con orquestación y un repertorio más amplio y de registro variado.

Jesús Méndez ha participado en montajes tan aplaudidos como el homenaje a Manuel Alejandro, su paisano, las zarzuelas *Entre Sevilla y Triana*, *La tempranica* y la ópera *La vida breve*. En los últimos años ha sido clave en festivales como El Potaje de Utrera, Tío Pepe Festival, el Festival de Jerez, la Caracolá de Lebrija y el Gazpacho de Morón, además de haber participado en la gala El Concierto de Santa Cecilia (1922-2022).

En más de veinte años en activo ha compartido cartel con los más grandes del momento como Pansequito, Juanito Villar, El Cabrero y Manuel Moneo. Ha recorrido prácticamente el mundo y es hoy por hoy una de las figuras más importantes del cante flamenco.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Rina Srabonian

Duración: 1 h 15 min
Teatro de La Abadía
Viernes 24 de octubre – 19:30 h

David Carpio

Cantaor de Jerez

Caminos Jondos

Estreno en la Comunidad de Madrid

David Carpio, canto
Manuel Valencia, guitarra flamenca
Juan Diego Valencia y Javier Peña, compás y coros
Sergio García Producciones, producción y distribución

Sinopsis

David Carpio, cantaor de gran trayectoria, presenta *Caminos Jondos* como una oportunidad para reflexionar sobre su carrera artística. Tras años explorando diversas facetas del flamenco, Carpio busca mostrar su esencia más auténtica, apoyándose en quienes lo han acompañado siempre. A diferencia de presentaciones anteriores en este certamen internacional, donde mostró trabajos discográficos o participó en compañías de baile, esta vez Carpio se libera para expresar quién es, su origen y su destino. Es una ocasión para apreciar la madurez de un cantaor que ha recorrido los distintos senderos del arte jondo. Sin ataduras a repertorios discográficos o guiones de danza, Carpio compartirá la experiencia, el aprendizaje y la emoción pura a través de su voz.

Sobre el artista

El cantaor jerezano David Carpio representa una de las voces más sólidas del flamenco actual. Su arte nace del cante tradicional de Jerez de la Frontera y crece con una personalidad propia, capaz de emocionar desde el conocimiento profundo y el respeto a la raíz. Su cante, lleno de compás y verdad, transita con naturalidad entre lo clásico y lo contemporáneo, forjando un estilo inconfundible: jondo, elegante y lleno de alma.

Ha sido pieza clave en espectáculos de primer nivel, acompañando al baile de figuras como Manuela Carrasco, Cristina Hoyos, Manuel Liñán, Joaquín Grilo, Concha Vargas, Antonio el Pipa, Carmen Cortés, Mercedes Ruiz y Gema Moneo.

También ha compartido escenario con voces esenciales del cante como El Torta, Pansequito, La Macanita, Juana la del Pipa, Dolores Agujetas, José Valencia, Arcángel, Remedios Amaya, Pedro el Granaíno y Duquende, consolidándose como un referente entre los grandes. En 2011 recibió el Premio al Mejor Cantaor para el Baile en el Festival de Jerez.

Ha llevado su cante a los principales escenarios y festivales flamencos del mundo como el Festival de Jerez, la Bienal de Sevilla, Suma Flamenca, el Flamenco Festival (EE.UU. y Londres), la Bienal de Holanda, Toulouse, Düsseldorf, Milán, Luxemburgo, Alburquerque, Itálica, etc.

Ha estado acompañado por grandes nombres de la guitarra flamenca como Moraito Chico, Paco Cepero, Gerardo Núñez, Diego del Morao, Alfredo Lagos, José Quevedo "Bolita de Jerez", Manuel Valencia, Juan Requena, Miguel Salado, José Gálvez y Keko Baldomero.

David Carpio es un cantaor completo, con un respeto absoluto por la tradición y una entrega escénica que deja huella. Cada vez que canta, suenan en su garganta Jerez, La Plazuela y el barrio de San Miguel.

Su discografía la componen los álbumes *Mi verdad* (2014), *Con la voz en la tierra* (2018) y *Al cante* junto a Pablo Martín Caminero (2025).

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Antonio Rojo

Duración: 1 h 15 min
Teatro de La Abadía
Sábado 25 de octubre – 19:30 h

María Toledo

Cantaora y pianista de Toledo

Dos pianos y dos palmas

Estreno absoluto

María Toledo, cante y piano
Pablo Rubén Maldonado, piano flamenco
Manuel Valencia y Javi Peña, compás

Sinopsis

“En la intimidad de mi habitación -cuenta María Toledo-, cuando me quedaba a solas con mi piano y acababa de estudiar lo que me habían mandado en el conservatorio: estudios de Chopin, preludios y fugas de Bach... me preguntaba: ¿qué pasaría si tocase acordes flamencos, acompañándome a mí misma? Recuerdo que ahí empezó todo...”

Ahora, en Suma Flamenca, esta artista, la primera mujer en la historia del flamenco que canta acompañándose ella misma al piano, estrena su nuevo espectáculo, *Dos pianos y dos palmas*, donde nos ofrece su visión más personal del flamenco. Partiendo de la esencia y pureza flamenca, la pianista dará rienda suelta a su afán innovador, mostrando su personalidad adquirida con el paso del tiempo y su experiencia como cantaora.

“Amo profundamente el flamenco. No creo que evolucionar signifique traicionarlo”.

María Toledo

Sobre la artista

Icono del flamenco actual, María Toledo es licenciada en Derecho y titulada de conservatorio. Cuenta con seis nominaciones a los premios Grammy Latinos, entre ellos al álbum del año y al mejor álbum de música, y ha ganado en los Premios Más Músicas el de mejor álbum de música flamenca y el de ranchera flamenca. Además ha sido nominada a los Premios de la Música de España por el arreglo musical de *Vicente*, título de su último disco, que se ha coronado como número uno en la lista de ventas global de iTunes de España, como ya sucediera con su anterior disco. Entre otros galardones que atesora figuran el Premio Novel del Festival Internacional del Cante de Las Minas, el Primer Premio de la Bienal de Cádiz y el Premio Especial a la Cantaora Más Larga o Premio a los Cantes de Compás en Mairena del Alcor.

Toledo ha presentado y dirigido el programa musical *Buscando un sueño* en 2022, emitido en Castilla-La Mancha, y ha ejercido de jurado en el programa de copla *A tu vera* en las ediciones de 2014, 2021, 2022, 2023 y 2024. Además, ha presentado los Grammy Latino Acoustic Sessions, que se celebraron en Madrid en 2023.

Ha realizado giras internacionales por México, Japón, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Francia, Alemania, Israel, Italia, Turquía, Egipto, Marruecos...

En la actualidad, es la artista que más veces ha interpretado *El amor brujo* de Manuel de Falla, recorriendo escenarios tales como el Hong Kong Cultural Centre Concert, el Beijing Concert Hall, la Konzerthaus de Berlín, el Barbican de Londres, la Ópera de Florencia, los Glasgow City Halls, el Symphony Hall de Birmingham, The Queen's Hall, el Auditorio Nacional de Madrid... siendo acompañada por diversas formaciones como la Orquesta Sinfónica de la BBC, la RAI National Symphony Orchestra, la Hong Kong Philharmonic Orchestra, la China National Symphony Orchestra, la Konzerthausorchester Berlin, la Orquesta Nacional de España, la Scottish Chamber Orchestra, la Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino...

Recientemente ha cantado en la clausura de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, celebrada en el Auditorio Nacional de Madrid, protagonizando un vídeo junto a los Reyes de España que se hizo viral.

Partiendo de la esencia y pureza flamencas, María Toledo da rienda suelta a su afán innovador, que despliega con bases rítmicas de tangos o bulerías. Sus directos son todo fuerza, pasión, raza, entrega y coraje y conmueve su voz quebrada, llena de giros y quejíos jondos.

La crítica ha destacado sus cualidades artísticas tanto en su voz como ante el piano. “Hoy es una plena verdad del cante flamenco, que hacía mucha falta por la escasez de mujeres que sufre este arte y, desde luego, ninguna con el añadido del piano; siente el cante y bucea en las formas buscando los sonidos originales de los grandes cantaores”, dijo de ella Ángel Álvarez Caballero (El País); “... no sólo cantó con ese deslumbramiento que no se sabe bien de dónde viene, cuando viene, dando una versión muy completa de su talento para hacer de lo jondo algo más flexible sin perder esencias ni purezas”, sentenció Antonio Lucas (El Mundo).

Su discografía se abre en 2009 con *María Toledo*, álbum al que siguen *Uñas rojas* (2012), *Consentido* (2015), *Magnética* (2016), *Corazonada* (2019), *Ranchera flamenca* (2021) y *Vicente* (2023).

Centro Cultural Pilar Miró

Octubre

Viernes y sábado - 20:00 h

Domingo: 18:00 h

CENTRO CULTURAL
PILAR
MIRÓ

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Sergio Patas

Duración: 1 h 15 min
Centro Cultural Pilar Miró
Viernes 17 de octubre – 20:00 h

David de Jacoba

Cantaor de Motril (Granada)

Del cante al corazón

Estreno en la Comunidad de Madrid

David de Jacoba, cante
Joni Jiménez, guitarra flamenca

Sinopsis

Nací para cantar y pongo mi corazón al servicio del cante. Para mí, la escuela del cante es transmitir o no transmitir. Cuando canto siento algo muy especial dentro de mí y eso mismo me llevó a los escenarios, recorriendo el mundo acompañando al genio Paco de Lucía. Mi alegría será que a través de mi voz pueda transmitir al público el cante de mi corazón.

David de Jacoba

Sobre el artista

Nacido en Granada, David de Jacoba lanza su primer álbum discográfico, *Jubileo*, en 2014. Producido por su hermano Carlos de Jacoba, a este disco se suman como colaboradores Vicente Amigo, Raimundo Amador y el gran Pepe Habichuela, entre otros. Los premios Flamenco de Hoy reconocen esta obra como el mejor disco de cante revelación.

Justo unos años antes, en 2010, De Jacoba forma parte del sexteto de *Paco de Lucía*, acompañándolo durante cuatro años en sus últimas giras por todo el mundo, y pone voz, ese año, al penúltimo disco del genio: Paco de Lucía en vivo, que fue premiado con un Grammy Latino. En este recorrido de David de Jacoba se encuentran colaboraciones, trabajos y formación de grupos y artistas como Tomatito, Sara Baras, Joaquín Cortés, Farruquito y Javier Limón.

David de Jacoba entra en Fedra, una compañía dirigida por Miguel Narros y es aclamado por Enrique Morente. Un poco antes, en 2008, pasa por los tablaos de Madrid cantando a bailaores como El Güito, Alfonso Losa, José Maya, Juan de Juan y Antonio Canales.

También toca otras músicas como latin jazz con Jerry González, Giovanni Hidalgo, Alain Pérez y Caramelo, y aparece en un disco muy vendido grabado a medias con el grupo La Plazuela, *La caleta*, y recorre en solitario los mejores festivales de todo el mundo.

Actualmente, en el mejor momento de su carrera, graba su segundo disco.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Saturio Gonzalo

Duración: 1 h 20 min
Centro Cultural Pilar Miró
Sábado 18 de octubre – 20:00 h

Filo de los Patios

Cantaora de Vallecas (Madrid)

Melón de oro en Lo Ferro 2015

Sangre Sucia

Estreno absoluto

Filo de los Patios, cante

Antonio Carrión, guitarra flamenca

Marisol Vallejo y Carlos Velázquez, compás

Sinopsis

En *Vallecas flamenca*, Filo de los Patios hará un recorrido por sus raíces del cante, volviendo a empaparse de los recuerdos y vivencias de donde ella cogió escuela, dispuesta a introducirnos en las entrañas del cante, a desnudar su alma y a entregarse por entero a este arte para demostrar que es una excelente cantaora, impregnando la esencia del arte por un viaje de emoción y pasión a través del cante flamenco más puro.

Sobre la artista

Filo de los Patios nace en Madrid en 1986 en un barrio de casas, el barrio de San Antón. En sus patios y en las tres bodegas entonces existentes se juntaban grandes figuras del flamenco como Naranjito de Triana, Calixto Sánchez, El Chato de la Isla (que vivía muy cerca de los patios), Juan Valderrama, Enrique Morente, Salaco de Córdoba, José Meneses, etc...

Muy cerca de los patios también estaban situadas peñas flamencas tales como Los Cabales, que fue muy reconocida y frecuentada por Carmen Linares, su madrina, Chaquetón, que fue su padrino, y las visitas de grandes cantaores los sábados por la noche. Estas peñas flamencas como Los Cabales, San Blas Vicalvaro, Fosforito, Juanito Valderrama y Chaquetón se hicieron tan populares entre los grandes cantaores y cantaoras (ya maestros consagrados) que cuando tenían un ratito libre acudían a ellas. Por allí pasaron Rafael Romero (El Gallina), Juan Valderrama, Fosforito, Gabriel Moreno, Chaquetón; el Flecha de Cádiz, Carmen Linares, José Merce, Vicente Soto, Manuel Soto, Enrique Morente, El Chato de La Isla, José Meneses, Calixto Sánchez, Naranjito de Triana, Camarón, Manuel Mairena, Pepe de La Matrona, Paco Toronjo y otros tantos. También visitaban y frecuentaban guitarristas como Paco de Lucía, Perico del Lunar, Víctor Monje Serranito, Manolo Sanlúcar, Curro de Jerez, Los Habichuela, Rafael Riqueni y Enrique de Melchor.

De muchos de estos grandes maestros del cante y la guitarra Filomena Auñón Proy (Filo de los Patios) cogió escuela y pudo empaparse bien de lo que significa el flamenco de verdad, el flamenco sin tapujos y de su historia; de ahí su nombre, Filo de Los Patios. Así fue como esta cantaora de cante rancio y vieja escuela empezó sus andaduras en el flamenco en 1991. Fue una niña prodigio, ya que se sube a un escenario por primera vez con tan solo cinco años, cantando en la Peña flamenca San Blas Vicálvaro de Madrid, siendo presidente de la misma su padre Mariano Auñón Chinchón, durante su larga gestión como presidente que fue de más de 18 años, dando así comienzo a su larga carrera artística.

Hasta el día de hoy son muchísimos los sitios y eventos que tiene anotados en su agenda Filo de los Patios, dando paso firme a su carrera. El arte que derrocha en cada actuación ha sido reconocido en certámenes tan importantes como el Festival del Cante de las Minas. Está muy solicitada para dar recitales en festivales y en muchísimas peñas flamencas de la geografía española y en el extranjero. Ha recorrido ya multitud de escenarios flamencos de importante prestigio, como el Ateneo de Madrid, la sala García Lorca de Madrid, la Plaza de la Corredera de Córdoba, el Centro Conde Duque obteniendo un rotundo éxito.

Tiene en su haber grandes premios como los de la Federación de Peñas de Málaga, la Federación de Peñas de Granada, la Peña Soleá de Alcalá y el Melón de Oro obtenido de Lo Ferro 2015.

Es creadora y directora del grupo flamenco FlamenQuería, nombre que dio también a su disco, y del espectáculo flamenco *Las Sinsombrero del 27: el flamenco se hizo leyenda*, dotado de un elenco de músicos de alto reconocimiento. Esta es una obra donde la literatura, la poesía y el flamenco se unen para ofrecer un evento flamenco nunca visto. Un evento en vivo lleno de pasión y jondura donde se da voz y música a través del flamenco a mujeres olvidadas de la primera mitad del siglo XX en España (artistas, pintoras, escritoras, poetas, etc), reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres, y así dar el lugar que se merece a la mujer en la cultura, ya que sin ellas la historia no estaría completa.

Filo de los Patios es reconocida por su enjundia propia, por su compás innato, por su gran conocimiento de los cantes, de voz limpia, firme y flamenca, con pellizco. Sus cantes sobrios, antiguos, por derecho, mezclados con cantes de ida y vuelta, cantes festeros... hacen que nos recuerde sonidos del pasado, pero con la frescura innegable que le da una voz prodigiosa, siempre mirando a los cantes puros y rancios, donde ella se siente muy cómoda y segura, y el público sabe valorárselo, ya que los flamencos entendidos dicen de Filo de los Patios que les recuerda a la Niña de los Peines, a la Paquera de Jerez y Manuel Vallejo, que es elegante cantando, dando la sensación de que hace fácil lo difícil.



©Teresa del Pozo

Duración: 50 min
Centro Cultural Pilar Miró
Domingo 19 de octubre – 18:00 h

PROGRAMA

1. Quillolandia
2. El erizo bailarín
3. Los números
4. La multiplicación
5. El cangrejo moro
6. La hurta mellada
7. Albar
8. La ortiguilla
9. El colorín

Flamenco Kids

Espectáculo infantil. Magia, música y creatividad

José Luis Montón, dirección, composición y guitarra
Inma "La Carbonera", cantaora

Ana Griot, narradora

Josué Barres, percusión

Mariana Collado, baile

Artistas invitados:

Grabi, el camaleón daltónico (palmero)

Andrés, el erizo bailarín (bailarín)

Don Pedro, el cangrejo moro (chirigotero)

Lola, la urta mellada (narradora)

Daniel, el camarón opaco (pintor)

Orsea, la ortiguilla (princesa)

Sinopsis

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

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

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

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

Sobre los artistas

José Luis Montón

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

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

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

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

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

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

Inma "La Carbonera"

Inma "La Carbonera" es una de las cantaoras más versátiles del panorama flamenco actual. Realiza conciertos por todo el mundo, alternando su trabajo con artistas de la talla de El Bicho, Duquende, Pepe "El Marismeño", Enrique "El Extremeño", Amador Rojas, Antonio Canales, Manuela Carrasco, Olga Pericet y Rubén Olmo.

Ana Griot

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

Centro Cultural Paco Rabal

Octubre / Noviembre

Viernes y sábado - 20:00 h
Domingo: 19:00 h



XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Santi Ledo

Duración: 1 h 20 min
Centro Cultural Paco Rabal
Viernes 24 de octubre – 20:00 h

Esperanza Fernández

Cantaora de Sevilla

Giraldillo del Cante en la Bienal de Sevilla 2008

Corazones de agua

Estreno en la Comunidad de Madrid

Esperanza Fernández, canto
Chaparro hijo, guitarra flamenca
Miguel Fernández, percusión
Jorge El Cubano, compás

Sinopsis

El agua es el origen de la creación y la evolución, es la esencia misma de la existencia. Cada gota en sí es un universo.

Nuestras madres son de agua. La sangre, ese río vital que nos conecta con nuestras raíces, es agua en su sustancia más pura. Las lágrimas que derramamos son la manifestación tangible de la conexión entre el agua y nuestras almas.

El flamenco refleja, como casi ninguna otra expresión artística, la diversidad e intensidad de la vida, las emociones más profundas del ser humano. Al igual que el mar, el flamenco es vasto y hondo, de enorme riqueza en matices, donde la improvisación y el duende se entrelazan en el torrente de la creatividad.

Desde tiempos ancestrales, el agua ha sido testigo de la vida y obra de los pueblos que florecieron a sus orillas. De los Puertos a la Habana, de la Malagueta al Levante, de las Marismas a Triana, “de Algeciras a Estambul”.

Corazones de agua nos invita a sumergirnos en el universo de los creadores y creadoras del flamenco, quienes nos legaron un patrimonio insólito en el mundo. En algún caso, como aquel “agua oculta que llora”; en otros, como cauce libre e inquieto que va impregnando de bellezas extrañas el paisaje de nuestra tierra.

Sobre la artista

Esperanza Fernández posee una de las voces más bonitas y flamencas del actual panorama del cante. Lleva el flamenco en sus venas, dotada de unas privilegiadas condiciones para cantar. De su garganta sale una delicada y preciosa voz que pone al servicio de su talento. Es una cantaora de amplio registro, sobrada de compás y muy profunda por soleá o seguiriya.

Fernández nació en el barrio de Triana y es una cantaora de genuina herencia flamenca por parte de sus dos progenitores. Nominada a los prestigiosos premios Grammy Latinos, es la intérprete por antonomasia de *El amor brujo*, versión que ha llegado a realizar con innumerables directores y orquestas sinfónicas del mundo, además de con La Fura dels Baus.

De enorme prestigio y reconocimiento internacional, Esperanza Fernández ha actuado en los mejores teatros, desde Nueva York a Moscú, pasando por París, Tokio, Bruselas, Lisboa, México D.F. y Jerusalén.

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

Cabe destacar su variada discografía, formada por *Esperanza Fernández* (2001), *Recuerdos* (2007), *Mi voz en tu palabra* (2013), *¡Oh vida!* (2018), *Se prohíbe el cante*, con las colaboraciones de Miguel Poveda, Arcángel, Rocío Márquez, Jesús Méndez, José Valencia y Tomatito, entre otros, así como su último trabajo, *Sevilla 40.0*, para el que prepara actualmente la gira *De Triana al mundo*.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Cromatika

Duración: 1 h 20 min
Centro Cultural Paco Rabal
Sábado 25 de octubre – 20:00 h

Vengo de mi Extremadura

**La Kaita - Miguel y Juan Vargas -
Alejandro Vega - Josué Porrina**
Estreno en la Comunidad de Madrid

Miguel Vargas, guitarrista de Badajoz
La Kaita, cantaora de Badajoz
Alejandro Vega, cantaor de Badajoz
Juan Vargas, guitarrista de Badajoz
Josué Porrina, percusión

Sinopsis

Sin desmerecer otros prestigiosos emplazamientos, la cartografía flamenca no puede entenderse sin Extremadura. Y no solo por las conocidas aportaciones estilísticas, con jaleos y tangos a la cabeza, o por ser cuna de grandes figuras, sino sobre todo por el amor a este arte, que ha permitido que esta tierra sea un secular cofre de las esencias jondas, reconocida incluso como Bien de Interés Cultural.

En Suma Flamenca no podía faltar una gran cita con el cante y el toque extremeños, que bajo la dirección musical de Miguel Vargas, a la guitarra junto a Juan Vargas, y con dos generaciones de cantaores al lado, el joven y más que prometedor Juanfra Carrasco y el veterana Kaita, nos invitará a viajar por la región, de la Plaza Alta de Badajoz a Fregenal de la Sierra, de Mérida a Zafra, para vibrar con el modo tan especial que tiene Extremadura de destilar el mejor flamenco.

Sobre los artistas

Miguel Vargas

Miguel Vargas Molina, nacido en Beja (Portugal) en 1952 y afincado en Mérida, es una figura esencial de la guitarra flamenca extremeña, reconocido como el “patriarca del toque”. Su habilidad y originalidad le han permitido crear un estilo propio y fácilmente identificable, especialmente en los tangos y jaleos extremeños. A lo largo de su dilatada carrera, ha llevado el sonido de su tierra por escenarios de todo el mundo y ha recibido prestigiosos galardones como el Premio Tío Luis de la Juliana y el Escudo de Oro de Mérida, consolidando su legado como maestro.

La Kaita de Badajoz

María de los Ángeles Salazar Saavedra, artísticamente conocida como “La Kaita”, es una cantaora gitana nacida en Badajoz en 1960 y miembro de la ilustre familia de los Porrina, lo que ya la sitúa en la realeza flamenca extremeña. Su cante se distingue por una visceralidad y autenticidad que conmueve, siendo una de las máximas exponentes de los jaleos y tangos de su tierra. Ha trascendido los escenarios flamencos tradicionales para colaborar en obras cinematográficas de renombre como *Latcho Drom* (1993) y *Vengo* (2000) de Tony Gatilif, llevando el alma de Extremadura al cine internacional.

Alejandro Vega

Alejandro Vega, cantaor gitano nacido en Badajoz en 1960, es una voz fundamental del flamenco extremeño, heredero de una estirpe con profundas raíces en el cante, siendo sobrino directo del mítico Porrina de Badajoz. Su cante emana el sabor más genuino y puro de la tierra, destacando con especial maestría en los jaleos extremeños, los cuales interpreta con un duende y un conocimiento que sólo la tradición puede otorgar. Su talento fue reconocido al ganar el II Concurso Nacional de Cantes Extremeños, consolidándose como un referente indispensable del flamenco más auténtico de la región.

Juan Vargas

Juan Vargas es un talentoso guitarrista de Mérida, hijo del célebre Miguel Vargas, lo que lo sitúa en el seno de una de las familias flamencas más influyentes de Extremadura. Aunque no fue presionado para seguir los pasos familiares, su innata pasión por la guitarra lo llevó a tomar el instrumento con apenas trece años, desarrollando un toque personal y con carácter. A lo largo de su carrera, ha tenido el privilegio de acompañar y compartir escenario con grandes figuras del flamenco, continuando con orgullo la rica tradición musical de su estirpe y aportando su propia voz al arte de la guitarra.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Juan Moral

Duración: 1 h 15 min
Centro Cultural Paco Rabal
Domingo 26 de octubre – 19:00 h

Antonio Reyes

Cantaor de Chiclana (Cádiz)

Vallecas de la Frontera

Estreno en la Comunidad de Madrid

Antonio Reyes, cante
Joni Jiménez y Nono Reyes, guitarra flamenca
Tate Núñez y Ramón Reyes, compás

Sinopsis

El cantaor Antonio Reyes, nacido en Chiclana de la Frontera, llega, dentro de Suma Flamenca, al barrio de Vallecas desde su ciudad natal para hacer un recorrido por los cantes más habituales de su repertorio y dejará su impronta en el barrio madrileño de mucha afición, que seguro acoge al gaditano con los brazos abiertos. A Reyes lo acompañarán dos guitarristas, Joni Jiménez, madrileño y ganador del Bordón Minero 2024, y Nono Reyes, hijo del cantaor.

Sobre el artista

Antonio Reyes pertenece a una buena dinastía flamenca, ya que está emparentado con Roque Montoya “Jarrito” y con Pansequito. En 1982, con sólo 6 años de edad, debuta en la localidad malagueña de Ojén, y continúa con esporádicas intervenciones hasta que un año más tarde participa en los Jueves Flamencos que organizaba el guitarrista Manuel Morao en la plaza de toros de Jerez de la Frontera. Es un paso decisivo para su precoz carrera artística, ya que a partir de ese momento empieza a ofrecer sus primeros recitales en peñas flamencas de la provincia de Cádiz, entre las que se encuentran la Peña Enrique El Mellizo, la Peña La Bulería, de Jerez, la Peña La Perla de Cadiz, la Peña Juanito Villar, etc. Con 12 años se hace acreedor del primer premio del Concurso de Mijas (Málaga) en la modalidad de jóvenes y un año más tarde es finalista en el prestigioso Concurso de Cante Jondo Antonio Mairena.

En 1991, y de la mano del guitarrista cordobés Paco Peña, realiza numerosas giras con los espectáculos *Arte y pasión* y *Misa flamenca* por Francia, Italia, Inglaterra, Holanda, Grecia, Suiza y ciudades norteamericanas como Nueva York, Boston y Chicago.

Otro periodo de su carrera transcurrió como participante de la Compañía de Manuel Morao y Gitanos de Jerez, visitando numerosas ciudades de la geografía española. En 1998 actúa durante tres semanas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en un espectáculo dirigido por el guitarrista Tito Losada, en el que compartió escenario con artistas de la talla de Antonio Canales, Ramón el Portugués, El Indio Gitano y Guadiana.

En el año 2000 obtiene el primer premio del Memorial Camarón de la Isla, que se celebró en la localidad gaditana de San Fernando. En 2001 recoge en el Gran Teatro de Córdoba el segundo premio de la Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía y ese mismo año es galardonado con el premio Antonio Mairena por la interpretación de seguirillas y tonás, y el premio Manolo Caracol por soleares y bulerías en el prestigioso Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

A partir de este premio cordobense es solicitado por los más importantes festivales de Andalucía: los de Mairena del Alcor, La Puebla de Cazalla, Gazpacho de Morón, Fiesta de La Parpuja, los Jueves Flamencos de Cádiz, etc... En 2004 compartió con La Susi un concierto en la Bienal de Sevilla bajo el título *De Triana a Chiclana*.

Ha sido acompañado por grandes figuras de la sonanta, tales como Manuel Morao, Paco Cepero, Tomatito, Moraíto Chico, Parrilla de Jerez y especialmente el jerezano Antonio Higuero, su guitarrista habitual, con el que ha recorrido media España y parte de Europa en ciudades como Bruselas, Amsterdam, Utrecht, Amberes...

En los últimos años su actividad ha sido incesante y fructífera, llevando su arte a las Jornadas Flamencas de Valladolid, la Caracolá de Lebrija, la Bienal de Sevilla, el Festival La Palma de Plata de Algeciras, los Viernes Flamencos de Jerez, los Jueves Flamencos de Cádiz, el Homenaje a Chano Lobato en el Club de Jazz de San Juan Evangelista de Madrid, la Fiesta de La Parpuja, etc.

Su discografía la componen seis discos desde la primera grabación de 1995 *Voces de la campiña gaditana*. A esta siguió *De Jerez a los Puertos* en 1997, *Villancicos de Cajasol* en 2007, *Viento sur* en 2009, *En directo en el Círculo Flamenco de Madrid* en 2015 y *Que suene el cante* en 2020.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Guzmán Infanzón

Duración: 1 h 20 min
Centro Cultural Paco Rabal
Viernes 31 de octubre – 20:00 h

Juan Carmona

Guitarrista de Granada

Flamenco góspel

Estreno absoluto

Juan Carmona, guitarra flamenca

Artistas invitados:

Pedro El Granaíno, canto

Montse Cortés, canto

Kiki Cortiñas y La Negra, canto

Oliver Losada, teclados

Juan Carmona hijo, percusión

Sinopsis

Asistiremos a un encuentro musical entre el góspel, género cristiano con origen en los negros afroamericanos de los Estados Unidos; caracterizado por su espiritualidad, y el flamenco, música de raíz originaria de Andalucía, que nos eleva a sentir emociones profundas y a tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.

Sobre los artistas

Juan Carmona

Juan Carmona nació el 8 de diciembre de 1960 en Granada, en una de las familias más importantes de la historia del flamenco y de la fusión del flamenco. Es hijo de Juan Habichuela, uno de los guitarristas más grandes del acompañamiento al canto, que acompañó a casi todas las grandes figuras de la historia del flamenco, como Manolo Caracol, Juan Valderrama, Camarón de la Isla, Enrique Morente, Antonio Mairena y un largo etcétera de la época dorada del flamenco.

Juan Carmona (hijo) comenzó a oír flamenco desde que tenía uso de razón, pues por su casa pasaban los más grandes artistas de la época, de los cuales iba acumulando información inconscientemente y empapándose de las raíces más puras del flamenco. Así, acompañaba desde muy temprana edad, diez años, a su padre en los grandes festivales de la época, donde veía a cantaores de la talla de Antonio Mairena, Terremoto, Fernanda de Utrera, Chocolate y Fosforito, entre otros.

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

No solo acompañó a grandes cantaores, también a bailaores grandes como El Güito, Manolete, Antonio Gades, Carmen Mora y Farruco. Carmona hizo varias giras fuera de España con las compañías de la cumbre flamenca por América del Norte, Brasil, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Argentina... y por Europa, con flamenco puro, donde compartió escenario y acompañó a una gran generación de artistas que dejaron huella, como Farruco, Fernanda y Bernarda de Utrera, Manuela Carrasco y Chocolate: artistas que marcaron la última gran época del flamenco.

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

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

Al final fue en 1988 cuando se juntaron en Madrid para grabar la base. En Londres grabaron con Danny Thompson, contrabajista de folk-jazz-rock británico, que les hizo de comodín musical. *Shongai* lo coprodujo Mario Pacheco y el superproductor Joe Boyd, que fue testigo del primer encuentro en Londres y al que avalaban sus trabajos con grupos como Pink Floyd y Rem. El disco vendió el mismo número de copias en España que en Inglaterra, en donde las respetadas revistas New Musical Express y Q Magazine lo eligieron el mejor disco extranjero de 1988. El 18 de septiembre de ese mismo año Ketama cerró en Londres una semana musical dedicada a la música flamenca.

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

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

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

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

En 1993 se publicó el álbum *El arte de lo invisible*, el primero que el grupo grabó como trío, formado por Juan, Antonio y Josemi. Durante dos meses registraron los temas en los míticos estudios Abbey Road de Londres, acompañados de sus padres, los maestros Juan y Pepe Habichuela. Ese mismo año prepararon la segunda parte de *Shongai*.

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

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

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

Pedro El Granaíno

Giraldillo del Cante en la Bienal de Sevilla de 2020

De familia gitana, Pedro Heredia Reyes 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. Es en el Festival de Jerez de 2012 donde debuta como cantaor en solitario, y que le lleva a la Bienal de Sevilla ese mismo año, repitiendo aforo lleno y elogios de la crítica. Al año siguiente recibe el segundo premio del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Colabora con guitarristas de la talla de Vicente Amigo y Tomatito, entre otros, y con cantaores como Enrique Morente y Alejandro Sanz. y participa en la película *Flamenco, flamenco* de Carlos Saura.

El Granaíno ha llevado su cante por cuatro continentes convertido en una de las voces más solicitadas en los principales festivales. En la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2016 se consagra como artista y máxima figura del cante gitano de la nueva generación del flamenco. Es galardonado en el 2017 con el premio especial de El Público de Flamenco Radio y colabora en la gala de entrega de premios emitida por Canal Sur Televisión, dando a conocer su personalísima interpretación de los tientos de *La leyenda del tiempo*, poema de Federico García Lorca.

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

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

Montse Cortés

Cantaora gitana nacida en Barcelona en 1972, Montse Cortés creció en el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs. Empezó cantando en los tablaos barceloneses y acompañando al baile: así fue como Antonio Canales la descubrió y la incorporó a su compañía, donde permaneció cinco años antes de decidirse a grabar su primer disco en solitario, *Alabanza* (2000), nominado al Grammy Latino.

Entre otros, ha compartido escenario con La Paquera de Jerez y ha cantado para bailaores como Sara Baras, Juan de Juan y Joaquín Cortés, y ha acompañado al gran guitarrista Paco de Lucía.

En 2004 editó su segundo disco, *La rosa blanca* (Sony BMG), producido por Javier Limón. Esta cantaora de origen gitano y catalana es una de las más reputadas dentro del panorama flamenco catalán. Su larga trayectoria de colaboraciones le llevó a firmar su tercer disco en 2014 con Universal, *Flamencas en la sombra*. Como dijo el maestro Paco de Lucía, con la sombra alargada de la experiencia y la luz de una voz, Montse Cortés "se merecía haber nacido en el mismo centro del barrio de Triana".

La Negra

Amparo Velasco, conocida artísticamente como La Negra, es una cantante española nacida en Alicante y criada en Elche. Su apodo proviene tanto de su pasión por el soul como de su tono de piel. Desde joven vivió en países como Brasil, México y Estados Unidos, lo que enriqueció su paleta musical con influencias del jazz, soul, bossa nova y ritmos afrolatinos.

Comenzó su carrera como corista para figuras del flamenco como José Mercé y Vicente Amigo. En 2006 lanzó su primer álbum, *La Negra*, producido por Javier Limón, donde fusionó flamenco con jazz, tango y música brasileña.

Su segundo trabajo, *La que nunca...* (2012), producido junto a Juan Fernández "El Panky" y Fernando Vacas, presentó un sonido más acústico y personal. En 2016 publicó *Colores*, un disco que aborda temas sociales y emocionales, incluyendo una reinterpretación de Federico García Lorca.

La Negra es reconocida por su voz profunda y su capacidad para fusionar géneros, creando un estilo único que trasciende etiquetas. Actualmente reside en Córdoba, ciudad que considera su hogar e inspiración

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Rina Sraborian

Duración: 1 h 15 min
Centro Cultural Paco Rabal
Sábado 1 de noviembre – 20:00 h

La Macanita

Cantaora de Jerez

Oro molío

Estreno en la Comunidad de Madrid

La Macanita, cante

Manuel Valencia, guitarra flamenca

Chicharo de Jerez y Macano, compás

Sinopsis

En *Oro molío*, La Macanita reúne su material más preciado y auténtico, de calidad inigualable o difícilmente alcanzable. Explora y hace un recorrido por los cantes más identitarios, aquellos *soníos* negros que la han visto crecer y hacerse en la más flamenca de las manifestaciones, desde su raíz inseparable del barrio de Santiago, barrio que le vio nacer en Jerez y uno de los más señeros junto a La Plazuela: dos barrios y dos formas únicas y diferentes de cantes y dos estilos de expresar un mismo sentimiento; el aire de Santiago por su parte es inconfundible y La Macanita es una de las voces más representativas de Jerez.

Sobre la artista

Tomasa Guerrero Carrasco “La Macanita” nació en Jerez de la Frontera y despuntó en el cante desde niña; prueba de ello es su intervención en la serie de TVE *Rito y geografía del cante* cantando y bailando por bulerías con tan solo cuatro años. Cantaora larga y llena de jondura, temple y pellizco, La Macanita es heredera directa de La Paquera y La Perla, una artista de amplio repertorio, que emociona por soleá y brilla por bulerías. Hoy es una de las indiscutibles figuras del flamenco actual.

Sus primeras actuaciones tuvieron lugar en su ciudad natal, ligadas al grupo infantil España-Jerez, bajo la dirección del guitarrista Manuel Morao. También formó parte del Coro de Villancicos de la Cátedra de Flamencología, con el que realizó una veintena de grabaciones de la serie *Así canta nuestra tierra en Navidad*.

Su primer recital en solitario tuvo lugar en el Hotel Jerez en 1983. En 1985, en compañía de El Torta, Ramírez, Moraño Chico y El Capullo, actuó durante una temporada en los tablaos madrileños Los Canasteros y Zambra.

Participó en la histórica grabación *Tauromagia* de Manolo Sanlúcar y en 1988 se incorporó a la Compañía Manuel Morao y Gitanos de Jerez, debutando con el montaje *Flamenco, esa forma de vivir*. Poco después grabó *A la luna nueva*, su primer disco en solitario. Tras participar en el espectáculo *Arco de Santiago*, presentado en el Pabellón de Andalucía durante la Exposición Universal de Sevilla de 1992, fue galardonada con el Premio Demófilo de Arte Flamenco. Ha recibido en dos ocasiones el premio de la crítica flamenca Flamenco Hoy al mejor disco de cante (2009 y 2010) por *Mujerez* (junto a Juana la del Pipa y Dolores Agujetas) y *Sólo por eso*, que produjo Ricardo Pachón.

En la VIII Bienal de Sevilla interpretó el papel de La Niña de los Peines en el espectáculo *100 años de cante*, dirigido por Pedro Peña; cantó junto a Moraño Chico en *Lo que es Jerez*, e intervino en la película *Flamenco* de Carlos Saura.

Durante las siguientes temporadas, la cantaora no dejó de girar, llevando su flamencura y su gitanidad a importantes escenarios como el Auditori de Barcelona, el Palau de la Música de Valencia, el Queen Elizabeth Hall de Londres, el Institut du Monde Árabe de París, el Festival Flamenco de Ciutat Vella de Barcelona, el Festival del Cante de las Minas de La Unión y el Festival Flamenco de Mont-de-Marsan en Francia.

En 2013 participó en la inauguración del Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde de Marruecos con *El amor es mi religión*, dirigido por Andrés Marín. Ha intervenido en numerosos programas televisivos, entre ellos *El séptimo de caballería* de TVE con Miguel Bosé, y, en Canal Sur, *La venta del duende* y *El sol, la sal y el son* con Jesús Quintero.

En 2014 fue una de las protagonistas del espectáculo *La Paquera*: In memoriam, estrenado en el Teatro Villamarta de Jerez, donde está considerada como la gran estrella femenina actual del cante de aquella tierra. Cantaora larga y llena de jondura, temple y pellizco, La Macanita es heredera directa de La Paquera y La Perla, una artista de amplio repertorio, que emociona su eco por soleá y brilla por bulerías.

En 2016 se presentó *Cajjeré* junto a Juan Villar, Ezequiel Benítez y May Fernández. Su inquietud musical ha llevado a La Macanita a colaborar con artistas de otros géneros como la cantante marroquí Lamiae Naki y el músico hindú Oliver Rajamaní. Ese año realizó una gira por Oriente próximo con conciertos en teatros de Jordania, Israel y Líbano, y grabó una colaboración en el libro disco *Jerez a Caballero Bonald*.

En 2017 la Junta de Andalucía le concedió la distinción institucional Bandera de Andalucía. Su último disco y dvd *Directo en el Círculo Flamenco de Madrid* fue nominado a los Premios Grammy Latino en la categoría de Mejor Disco de Flamenco.

En 2018 actuó en prestigiosos festivales flamencos como El Potaje Gitano de Utrera y la Fiesta de la Bulería de Jerez, y participó en el homenaje *Flamenco por José Menese* en el Auditorio Nacional de Madrid.

En 2019 presentó en el Alcázar de Jerez -con todas las localidades agotadas- *La Macanita 30 años de cante*, acompañada de un amplio elenco de músicos. En las últimas temporadas ha participado en el homenaje a Juan Peña El Lebrijano en Sevilla, ha realizado giras por teatros de Logroño, Vitoria y Barakaldo, y actuaciones en el Festival Flamenco de Zaragoza, La Noche Blanca de Córdoba, Suma Flamenca de Madrid, la Bienal de Málaga, el Palau de Les Arts de Valencia, el Auditorio Nacional de Madrid, el Tío Pepe Festival de Jerez y el Festival Internacional de Granada.

En 2021 estrenó en Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera *Querer y amar: las canciones eternas de Manuel Alejandro*, dirigido por Paco López y que contó con artistas invitados como La Reina Gitana y Miguel Poveda. La Macanita presentó este espectáculo con gran éxito el 10 de septiembre en el Teatro de La Zarzuela de Madrid.

En 2022 fue galardonada en los Premios a la Excelencia en Moda Andaluza y grabó una colaboración en el disco *Lombo y aparte* del cantante Manuel Lombo, con el que actuó en el Teatro Maestranza de Sevilla. En ese año participó, entre otros festivales, en Torre del Cante de Alhaurín, el Gazpacho Flamenco de Morón, el Valle Gitano de Sevilla, el Festival de Mairena de Alcor, el Festival de Ronda, el Festival Flamenco de Cádiz y en el ciclo Solera y Compás de la Bodega González Byass de Jerez.

En 2023 actuó en el homenaje a Manolo Sanlúcar en el Teatro Villamarta de Jerez, en teatros de Logroño, Palencia y Victoria, en el Festival de Jerez, en La Yerbabuena de Las Cabezas de San Juan, en la Bienal de Flamenco de Cádiz, en festivales de Jerez, Los Puertos y Motril. Además, participó en los espectáculos *Las plegarias de Jerez* y en *Los tres reyes* junto a Felipa del Moreno y Fernando Soto, ambos en el Teatro Villamarta de Jerez, y en el largometraje *Siete jereles* de Gonzalo García-Pelayo y Pedro G. Romero. También fue requerida para actuar en la Gala Flamenca de los Premios Grammy Latinos celebrada en noviembre de 2023 en Sevilla.

En 2024 intervino en numerosos festivales como las Jornadas Flamenca de Fuenlabrada, dedicadas a Manolo Sanlúcar, el Festival Flamenca y Mestizos de Úbeda, el Festival Milnoff de Granada, la Cata Flamenca de Montilla, el Festival Flamenco de Lo Ferro (Murcia), la Parpuja Flamenca de Chiclana, la Fiesta de la Bulería de Jerez y la Bienal de Sevilla.



Municipios de la Comunidad de Madrid

San Lorenzo de El Escorial

Rascafría

La Cabrera

Real Coliseo de Carlos III

San Lorenzo de El Escorial

Octubre

Viernes y sábado - 19:00 h



XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Farruk

Duración: 1 h 20 min
Teatro Real Coliseo Carlos III - San Lorenzo de El Escorial
Viernes 17 de octubre – 19:00 h

Paloma Fantova

Bailaora de Cádiz

Cuna

Estreno absoluto

Paloma Fantova, baile
Antonio Fernández y Pepe de Pura, cante
Juan Campallo, guitarra
Paco Vega, percusión

Paloma Fantova, idea original y coreografía
Belén de la Quintana / López de Santos, vestuario
Antonio Fernández y Paloma Fantova, dirección musical
Cristina Cejas, técnica de iluminación
Víctor Tomé Francisco, técnico de sonido

Sinopsis

Cuna es un extracto de vida bailado desde el recuerdo. Es el pensamiento vivo que no muere cuando el cuerpo deja de existir, lo que nos permite conectarnos con la verdadera raíz de lo que somos.

Cuna realiza un viaje a un lugar sin tierra, donde habitan los poderosos recuerdos, ahí donde nacen los soles eternos. Sólo desde la cuna, somos lo que soñamos.

Sobre la artista

La bailaora más conocida mundialmente en la historia del arte del baile flamenco con su propio nombre artístico de Paloma Fantova nació en Puerto Real (Cádiz) el 18 de octubre de 1989 y comenzó a bailar a los 4 años, acompañada a la guitarra por su propio padre, Manuel Fantova, que le inculcó las raíces del flamenco.

Fantova hizo su primera aparición en televisión con tan solo 6 años. Y a los 7 años, Antonio Canales decidió contar con ella como bailaora principal en la obra *Bailaor y raíz*, debutando en prestigiosos lugares como el Teatro Apolo de Madrid, donde el bailaor, en una entrevista, preguntado por cuál era la joven promesa del baile flamenco, no dudó en responder que era Paloma Fantova, la misma que con 4 años fue descubierta por Camarón de la Isla. Después de ganar un concurso de talentos en TVE, a los 8 años, colaboró como bailaora en el Palacio de Congresos de Madrid junto a varios artistas, entre ellos Rocío Jurado y José Mercé, ante la presencia de los Reyes de España.

A los 9 años bailó con Farruquito y su familia en el homenaje a Farruco. Ese mismo año actuó en el programa *Algo más que flamenco*, presentado por Sara Baras y Paco Sánchez, junto a Raimundo Amador y Pepe de Lucía.

Después intervino como bailaora principal en la compañía de Antonio “El Pipa”, en la obra *Generaciones*, presentada en teatros como el Lope de Vega de Sevilla, Albéniz y Calderón de Madrid, Villamarta de Jerez y en el Festival de la Unión. Siguió su carrera artística y a los 10 años comenzó con la compañía España Baila, con la que actuó en el Teatro Calderón de Madrid.

En los siguientes años participó en las coreografías de Manuela Carrasco para una gira en Japón e hizo giras por teatros como el City Center, el Plymouth Symphony Space de Nueva York, el Kennedy Center de Washington, los Champs Elysées y Chaillot de París, el Sadler’s Wells y el Queen Elizabeth Hall de Londres, el Teatro de la Ópera de Craz y El Cairo, la Maestranza de Sevilla, el Palau de la música de Valencia, etc.

En 2011 Joaquín Cortés contó con ella para su espectáculo *Calé*, haciendo su número como artista invitada en el Teatro Håagen-Dazs de Madrid. Ese mismo año protagonizó en un espectáculo de homenaje a Carmen Amaya dirigido por José Luis Ortiz Nuevo y estrenado en el Teatro Coliseum de Gran Vía de Barcelona. Al año siguiente alternó sus actuaciones en el tablao El Cordobés y la presentación de su espectáculo. En septiembre intervino en la Bienal de Sevilla con gran éxito de críticas y público, tanto en el espectáculo *Camarón de la Isla en su tiempo* como en su presentación en solitario en el Teatro Alameda. Durante todo el año actuó como única bailaora en un espectáculo de Tomatito, haciendo gira por España, Europa y América.

En 2013 continuó sus actuaciones en el espectáculo de Tomatito, actuó en el ciclo de Flamenco viene del Sur, alternándolo con representaciones de su espectáculo *Estado puro*, por el que recibió el premio La Venencia Flamenca del Ciclo La Mistela realizado por El Pozo de las Penas de Los Palacios en Sevilla. E intervino junto a Pastora Galvan y Karime Amaya como bailaoras principales en un espectáculo en memoria de Carmen Amaya, producido por la Fundación El Cordobés y exhibido en diversas ciudades europeas y en España. Además representó al flamenco en el Festival de Danza de Guayaquil en Ecuador.

En 2019 presentó *Cuna*, su último y muy personal espectáculo, dentro del Festival de Jerez, con gran aceptación de público, ya que se agotaron las entradas. Posteriormente lo representó en la Bienal de Málaga, en el Flamenco on Fire y en el Flamenco Festival de Albuquerque en Estados Unidos, donde compartió cartel con Alfonso Losa, José Maya, Pastora Galván, Mercedes de Córdoba y Eva la Yerbabuena, entre otros.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Juanma Sierra

Duración: 1 h 30 min
Teatro Real Coliseo Carlos III - San Lorenzo de El Escorial
Sábado 18 de octubre – 19:00 h

El Amir flamenco Sextet

De Madrid al cielo

Estreno absoluto

El Amir, guitarra en concierto
Rafael de Utrera, canto
Sabrina Romero, canto, baile y percusión
Rafael Peral, baile
Jesús Bachiller “Bachi”, bajo eléctrico
Diego Villegas, vientos
Juan Alegría, técnico de sonido
Elizabeth Vázquez, *management*

Sinopsis

Guitarra flamenca sin pedir permiso.

Esto no va de postureo. Va de música de verdad. De la que pellizca. El Amir se sube al escenario con su guitarra y un equipo que parece sacado de otro planeta: bajo, vientos, percusión, cante y baile.

No viene solo. Le acompañan artistas de lujo, como Rafael de Utrera, que canta como si le fuera la vida en ello, y Sabrina Romero, que lo mismo baila, canta o te parte el alma a compás.

Trae temas nuevos, inéditos y que suenan a futuro. De esos que huelen a madera, a noches en vela y a puro duende. Y no se queda en el pasado, pero lo respeta. Porque aquí se mezcla la raíz con el presente. Y sale fuego.

Cada tema es un golpe en el pecho. Una historia contada con cuerdas y tacones.

Y cuando parece que ya lo has visto todo... un bis por bulerías para homenajear al más grande: Paco de Lucía.

Si vienes a ver *De Madrid al cielo*, prepárate. Esto no es un concierto más. Es una sacudida. Flamenco con nombre, apellidos... y alma.

Aquí no hay trampa. Solo emoción, técnica y mucho corazón.

Sobre el artista

El que no solo toca. Te atraviesa.

El Amir es uno de esos músicos que no se fabrican en serie.

Toca la guitarra como si le hablara al alma. Tiene una técnica de otro planeta, pero lo que de verdad te revienta por dentro es cómo la usa: con emoción, con fuego, con verdad.

Domina las seis cuerdas como si hubiera nacido con ellas en las manos, pero además... también te toca lo que le pongas por delante: guitarra flamenca, laúd árabe, bouzouki, saz, guitarra eléctrica, lo que sea y en el estilo que sea. Y lo hace a nivel de élite.

Es flamenco, sí. Pero también es otra cosa. Un músico de mundo que ha pisado escenarios en más de 57 países y ha trabajado con nombres que hacen temblar cualquier currículum: Hans Zimmer, Stanley Clarke, Marcus Miller, Eliades Ochoa, Radio Tarifa, Juno Reactor, Joaquín Sabina, Vince DiCola, Diego el Cigala y un largo etcétera de los que hacen banda sonora... y leyenda.

Ha ganado varios premios internacionales, ha sido nominado a los Latin Grammy y ha compartido escenario y grabaciones con la *crème de la crème*.

¿Lo último? Guitarrista solista en la gira mundial *The world of Hans Zimmer*. Y sí, también puedes oír su guitarra en películas como *Sin tiempo para morir*, *El bebé jefazo 2*, *Army of thieves* y hasta en *Bob Esponja*. Porque si algo sabe hacer El Amir, es colarse en el corazón de cualquier historia.

Ah, y por si fuera poco, fue quien formó el tándem de guitarra en el homenaje *Canción andaluza de Paco de Lucía*, a dúo con el mismísimo José María Bandera, sobrino del maestro. ¿Casualidad? Ninguna. Nivel.

Amir John Haddad, El Amir, no se conformó con ser un gran guitarrista flamenco. Se ha convertido en uno de los solistas más respetados y admirados de su generación, y lo ha hecho sin pedir permiso.

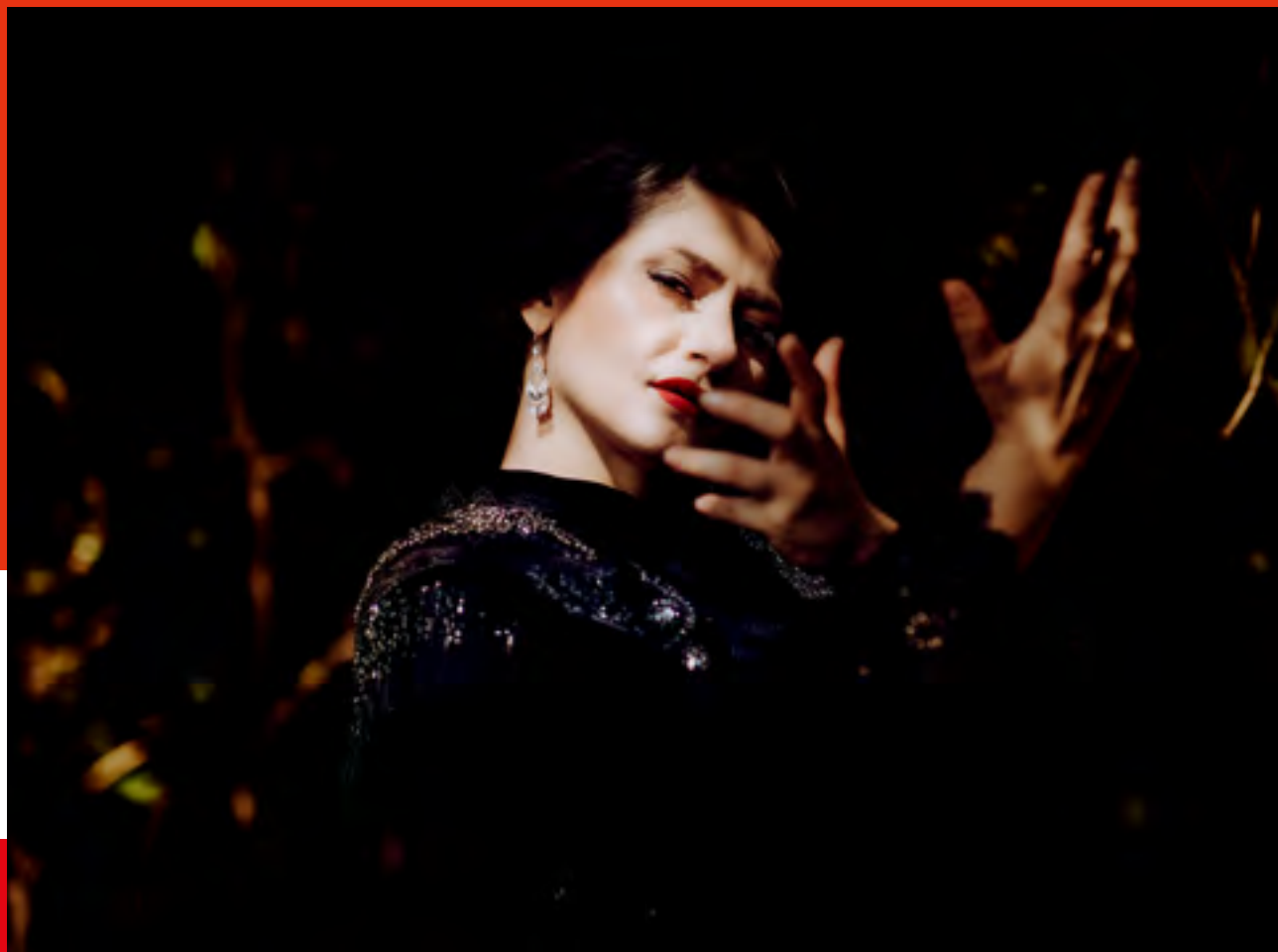
Tiene carisma, tiene presencia y tiene eso que no se compra: alma en cada nota. Cuando sube al escenario, no hay duda: está jugando en otra liga. Lo dice el público. Lo dicen los que entienden. Y lo dice el silencio que se hace cuando empieza a tocar.

El Amir no solo toca notas.

Hace que te acuerdes de ellas toda la vida.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Ana Mandujano

Duración: 1 h 15 min
Teatro Real Coliseo Carlos III - San Lorenzo de El Escorial
Viernes 24 de octubre – 19:00 h

Karime Amaya

Bailaora de Barcelona

Contrapunto

Estreno en la Comunidad de Madrid

Karime Amaya, baile
Ezequiel Montoya y David el Galli, cante
Tati Amaya, guitarra
Batio Hangongy, chelo
José Córdoba, percusión
Miguel el Rubio, cantaor invitado
Karine Amaya, dirección escénica
Luis Santiago “Tati Amaya”, dirección musical
Daliris Gutiérrez, producción y distribución

Sinopsis

Contrapunto es un espectáculo de flamenco que explora la esencia de este arte desde la tensión y armonía que nacen de la improvisación. Inspirado en el concepto musical del contrapunto, esta obra pone en escena una conversación dinámica entre los distintos elementos del flamenco: la guitarra, el canto y el baile. Cada uno de ellos se convierte en una voz que, lejos de competir, se complementa, formando un entramado único de ritmos, silencios y emociones. A través de la improvisación, *Contrapunto* revela la complejidad del flamenco en su estado más puro, donde cada función es irrepetible y cada momento se construye en el aquí y ahora. La guitarra marca un compás que desafía y sostiene al canto, mientras el baile interviene, responde o se adelanta, creando una narrativa que fluye entre la estructura y la libertad. En este diálogo, cada artista encuentra su propio espacio y tiempo, logrando que la interpretación individual se funda en un conjunto armónico y emocionante.

Contrapunto celebra la esencia del flamenco como una expresión viva y cambiante, uniendo tradición y creación espontánea. Es un encuentro donde el público se convierte en testigo de la energía que emerge del contraste, la simetría y el equilibrio de este arte en constante evolución.

Sobre los artistas

Karime Amaya

Galardonada con el Premio Revelación en el Festival de Jerez de 2013, Karime Amaya se ha proyectado como solista en los encuentros y tablaos más importantes del mundo y ha compartido escenario con Tomatito, Los Losada, Farruquito, Gerardo Nuñez y cartel con bailaoras como María Pagés, Israel y Pastora Galván, Antonio Canales, Manuela Carrasco, Rafael y Adela Campallo, Torombo, Rafael del Carmen, la compañía de Mario Maya, Antonio "El Pipa" y la Familia Farruco.

Amaya fue artista invitada en los espectáculos *Bailaor* de Antonio Canales, *Frente a frente* del bailaor Juan de Juan, *Abolengo* de Juan Manuel Fernández "Farruquito" y *Dicen de mí* de Joaquín Cortés.

En 2012 presenta con éxito en el Festival de Jerez su espectáculo *Desde la orilla*, y al año siguiente interviene junto a las bailaoras Pastora Galván y Paloma Fantova en *Con Carmen Amaya* en la memoria, un homenaje a Carmen Amaya, que se exhibe en varios países europeos.

En 2014 presenta en la Bienal de Sevilla, junto a Paloma Fantova y Jesús Carmona, el *Cuerpo, mente, alma, Gala Flamenca* junto a Antonio Canales y *8 códigos* con Carlos Carbonell. En 2014 participa en el ciclo Flamenco Festival, actuando en varias giras por Estados Unidos, China y Europa. Dos años después se presenta en Suma Flamenca con José Maya y Juan de Juan. Actualmente es artista invitada del espectáculo del gran guitarrista Tomatito.

En febrero de 2024 se suma al homenaje a Paco de Lucía *Flamenco legacy*, junto a destacadas figuras como Rubén Blades, Al Di Meola, Diego "El Cigala", Duquende y José Mercé. Además, ha compartido escenario con Arturo O'Farrill y la Afro Latin JazzOrchestra.

Luis Santiago "Tati Amaya"

Guitarrista, compositor, sobrino nieto de la genial bailaora Carmen Amaya y nieto del cantaor Chiquito de Triana, Tati Amaya comienza su carrera a los 12 años en la compañía de su madre, la bailaora Mercedes Amaya "La Winy". Actúa en distintos tablaos, entre ellos Gitanerías y Tablao Juncal en México; El flamenco (Garlochi) en Japón y Casa Patas, Las Carboneras, El Corral de la Morería, El Cordobés, etc, en España.

Tati Amaya ha colaborado y compuesto música para diversos espectáculos en festivales de América, Asia y Europa, entre los que destacan el Festival Mont de Marsan, el Albuquerque Flamenco Festival, con la compañía de Mercedes Amaya y junto a figuras como Manuela Carrasco, Farruquito, Israel Galván, Antonio Canales, Manolo Soler y la familia Farruco, María Pagés, y el Festival Milnoff de Granada con el espectáculo *Cuatro remates*, además de participar en Sangre de Karime Amaya.

Actualmente es director musical de la Gran Gala Flamenco de Barcelona junto a Juan Gómez Chicuelo.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Green Cow Music

Duración: 1 h 30 min
Teatro Real Coliseo Carlos III - San Lorenzo de El Escorial
Sábado 25 de octubre – 19:00 h

Daniel Casares sexteto

Guitarrista de Málaga

Bordón Minero en La Unión 1997

El poder de lo sutil

Estreno en la Comunidad de Madrid

Daniel Casares, guitarra

Julián Bedman, segunda guitarra

Manuel Peralta, canto y palmas

Manuel Montes, baile y palmas

Miguel Ortiz "Nene", cajón

José M. Posada "Popo", bajo

Antonio Maldonado, técnico de sonido

Sinopsis

Daniel Casares ha creado un repertorio en el que lo esencial es el discurso musical. Todo lo demás es secundario. De ahí su versatilidad. A pesar de estar compuesto para guitarra, este repertorio puede interpretarse a piano o con una orquesta. La esencia se mantiene intacta. El hilo invisible que cose las emociones está presente en todos los títulos del espectáculo *El poder de lo sutil* y del disco homónimo que le sirve de fundamento. Todos tienen una carga emocional importante para el artista porque nacen de sus vivencias, su familia, su entorno, de su lugar en el mundo. *El poder de lo sutil* suena flamenco porque Daniel Casares lleva el flamenco en su ADN y su corazón lo sabe.

Sobre el artista

Daniel Casares comenzó a tocar la guitarra a la temprana edad de ocho años de forma casi autodidacta. Su formación en el Conservatorio Superior de Málaga le proporcionó las competencias clave necesarias para crecer como intérprete y compositor, hasta hacerse un hueco en la élite de los guitarristas flamencos.

Autodefinido como un poco ecléctico en sus gustos musicales, sus referencias proceden tanto del ámbito local, con Paco de Lucía y Niño Ricardo, ambos maestros españoles ampliamente conocidos, como de la escena internacional del pop, rock y R&B, con artistas como Sting o Sade.

En los últimos años, Casares también se ha sumergido en la obra de los mejores guitarristas brasileños de todos los tiempos (Garoto, Baden Powell y Rapahel Rabello), así como de los contemporáneos, como Guinga y Yamandú Costa, con el objetivo de aprender de sus armonías y letras.

Este guitarrista ha recibido el Premio Revelación Musical de la Asociación de Críticos de Espectáculos Latinos (Nueva York, 2005), el Premio Miguel Acal al Mejor Artista Flamenco (2005), el Premio Nacional de Guitarra (Hospitalet de Llobregat, 1999), el Premio de Guitarra Bordón Minero (Murcia, 1997) y el Premio Nacional de Guitarra (Jaén, 1996).

Pero además de todos estos reconocimientos, queda la esencia de la profesión, es decir, el trabajo constante de un artista, y Casares lo demuestra compartiendo estudio y escenario con intérpretes de renombre mundial como Loreena McKennitt, Toquinho, Dulce Pontes, Chucho Valdés y Cecilia Bart.

Real Monasterio de El Paular

Rascafría

Octubre

13:30 h



XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Rafa Manjavacas

Duración: 1 h
Real Monasterio El Paular - Rascafría
Domingo 26 de octubre – 13:30 h

José el Marqués

Violonchelista de Madrid
Filón Minero en La Unión 2024
Violonchelo flamenco

Sinopsis

El violonchelista flamenco por excelencia, José el Marqués, es creador de un lenguaje propio, siendo el primer artista en componer e interpretar flamenco con el violonchelo como solista. En esta ocasión, presenta una suite flamenca para violonchelo solo, una obra única en su género. En ella asume el universo sonoro del flamenco en su totalidad, con el violonchelo como protagonista absoluto. Toque, ritmo y lenguaje flamencos se fusionan con la expresividad infinita del violonchelo, instrumento que, en las manos de José el Marqués, desborda la esencia más auténtica del flamenco.

Nana, minera, farruca, fandangos, romance, petenera, guajira, garrotín, alegrías... conforman el universo sonoro que el artista nos ofrece, y que queda plasmado en su última grabación discográfica, *Los cantes del Marqués*, su propuesta más personal y flamenca que aquí nos presenta.

Un recital repleto de sensibilidad, madurez, creatividad y maestría musical, donde se pone de manifiesto tanto su virtuosismo como su profundo conocimiento y sentido del flamenco.

Sobre el artista

Con casi treinta años de carrera en el mundo del flamenco, José el Marqués es considerado un artista excepcional tanto en la escena musical española como internacional. Como intérprete, improvisador y compositor, su música trasciende las fronteras tradicionales entre géneros. Innovador y creador de un lenguaje propio, ha sido pionero en la integración del violonchelo en el flamenco, dotando a este instrumento de un estilo único y una voz auténtica.

A lo largo de su destacada trayectoria ha compartido escenario con grandes artistas como Carmen Linares, Sandra Carrasco, Jorge Pardo, Antonio Campos, Antonio Rey, Daniel Doña, José Maya, Rafael Riqueni, Rafaela Carrasco, NBE, Paco del Pozo, José Antonio Galicia, Rafael Jiménez "Falo", José Monje "Viejín", Juan Antonio Suárez "Cano", Jesús Corbacho y Joni Jiménez.

José el Marqués ha llevado su arte a los más renombrados teatros y auditorios del mundo, incluyendo el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el Queen Elizabeth Hall de Londres, el Royal Concertgebouw de Ámsterdam, el Teatro Stanislavsky de Moscú, el New York City Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid, el ABC Theater de Tokio, el Teatro Nacional Chaillot de París y el Auditorium Parco Della Musica de Roma. Además, ha participado en festivales tan prestigiosos como el Festival Internacional de Jazz de Madrid, el Festival Flamenco Mediterráneo de Alicante, el Festival Internacional de Violonchelo Zutphen, el Amesfoort Jazz Festival, la Bienal de Sevilla, el Festival de Jerez, el Avanti Festival de Pori, el Etnosoi Festival de Helsinki y el Flamenco Festival en EEUU.

En 2005 publicó *Soleando suite*, primera obra de la historia para violonchelo en clave flamenca. Es miembro fundador de Camerata Flamenco Project, grupo de flamenco de vanguardia con el que ha grabado cuatro discos.

A lo largo de su carrera, ha recibido diversos reconocimientos. Además del premio Filón, fue galardonado con el Premio de Composición a la Mejor Música Original para Danza en el XI Certamen Internacional de Coreografía de Flamenco y Danza Española. También fue finalista en los Premios Talía de 2023 y ha sido nominado en varias ocasiones a los Premios Max como mejor compositor.

Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte

La Cabrera

Octubre / Noviembre

Viernes y sábado - 20:00 h



XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Juana Muñoz

Duración: 1 h 15 min
Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte-La Cabrera
Sábado 18 de octubre – 20:00 h

Óscar Herrero cuarteto

Guitarrista de Tomelloso (Ciudad Real)

Bordón Minero en La Unión 1986

Monte Abantos

Estreno absoluto

Óscar Herrero, guitarra flamenca

Mario Herrero, guitarra

Pedro Esparza, flauta y saxo

Odei Lizaso, percusión

Sinopsis

Desde el monte Abantos, el monte que abriga a San Lorenzo de El Escorial, testigo directo de la música que inspira al artista, Óscar Herrero presenta este programa en un nuevo formato lleno de matices musicales donde resaltan tanto el colorido de las percusiones como la flauta y el saxo, arropados además con una segunda guitarra de acompañamiento. Un recital donde la elegancia musical, la belleza y la jondura están garantizadas.

Sobre el artista

Óscar Herrero nace en Tomelloso (Ciudad Real), tierra manchega en la que la afición por el flamenco es tan natural como el folclore propio de la comarca.

La carrera concertística y pedagógica de Herrero, avalada por sus sobresalientes resultados en ambos campos artísticos, se sitúa sin duda como uno de los hitos de la guitarra flamenca de las últimas décadas.

Ha sido distinguido con los primeros reconocimientos y galardones del más alto nivel en el mundo del flamenco como el Premio Nacional de Guitarra Flamenca en Jerez de la Frontera, el Bordón Minero en el Festival de La Unión y el Premio Internacional Cubadisco en La Habana.

Es Óscar Herrero un músico cuya temprana vocación se canalizó no sólo al ámbito del concertismo, sino también al de la enseñanza, campo en el que cabe considerarle como un verdadero pionero e innovador. Uno de sus trabajos más relevantes ha sido el Flamencómetro Óscar Herrero, una nueva y valiosa herramienta para el mundo del flamenco.

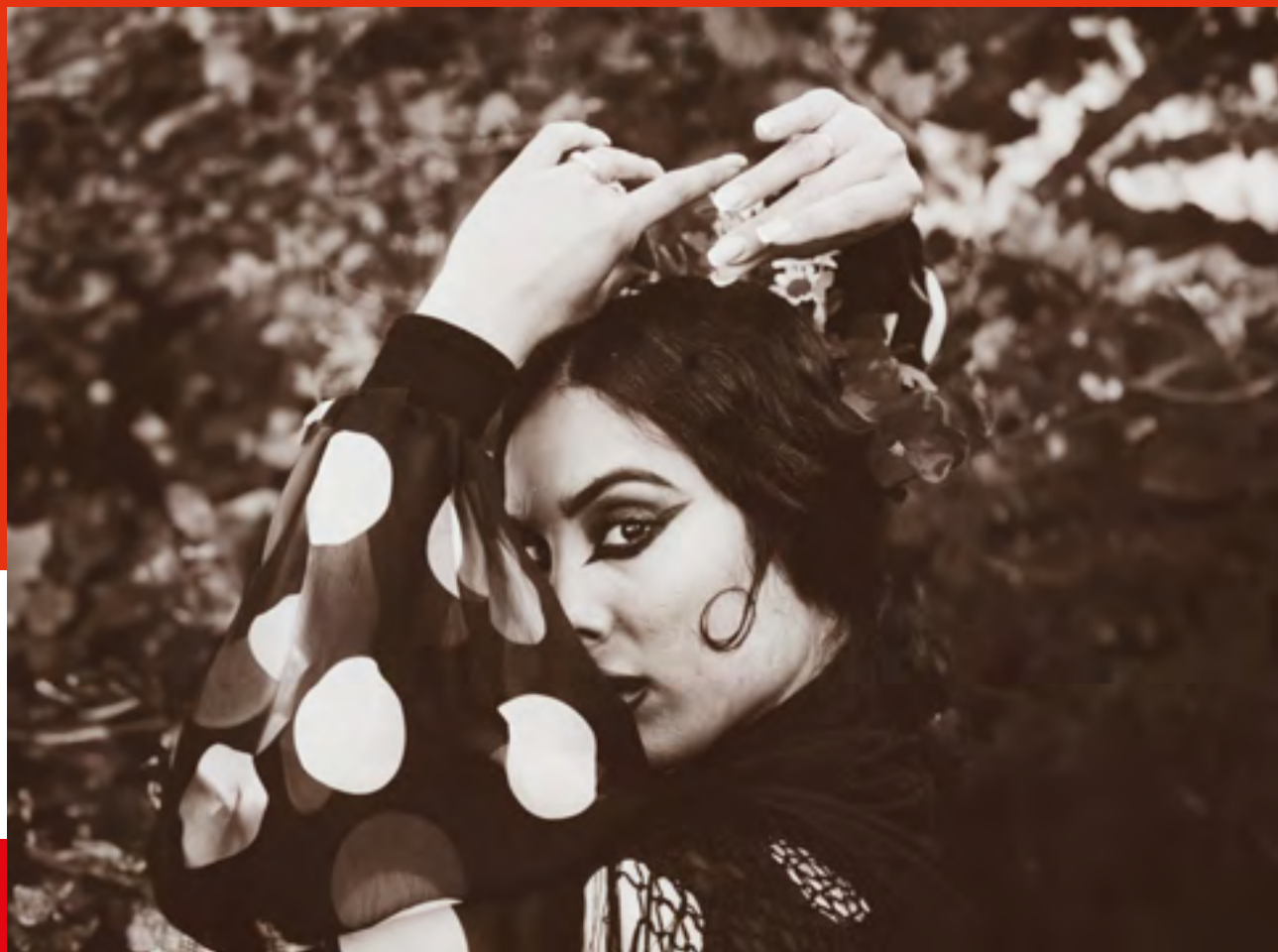
El guitarrista manchego goza del enorme privilegio de ser el primer profesor de flamenco que impartiera sus cursos en lugares como el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú y la Academia Chopin de Varsovia.

Ha actuado en las más importantes salas y teatros del mundo, desde el Teatro de La Ópera de El Cairo y el Hermitage Theatre de San Petersburgo, hasta tierras de Australia, Nueva Zelanda, Singapur, China, Filipinas, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Jordania y Namibia, además de todo el continente europeo y latinoamericano. Escenarios donde ha mostrado una creación musical que abarca desde la guitarra solista hasta el concierto flamenco para guitarra y orquesta.

Su profundo conocimiento de la música flamenca se ha traducido además en una importante producción pedagógica, destinada igualmente a aficionados de todos los niveles y a profesionales. Tanto es así que su labor fue galardonada con el Premio Especial a la Didáctica del Flamenco en el Festival Internacional de La Unión de Murcia. De este modo se reconocía una trayectoria que tiene en la producción editorial de su sello Óscar Herrero Ediciones su máximo exponente.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Jesús Escudero

Duración: 1 h 20 min
Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte-La Cabrera
Viernes 24 de octubre – 20:00 h

Alba Heredia

Bailaora de Granada

Desplante Minero en La Unión 2015

María de la O

Estreno en la Comunidad de Madrid

Alba Heredia, baile
Ismael de la Rosa y Mara Rey, cante
Juan Jiménez, guitarra
Lucky Losada, percusión
Rober Moreno, baile
Juan Andrés Maya, dirección

Sinopsis

María de la O nace de la necesidad de plasmar en los escenarios una obra que, para Alba Heredia, es una de las joyas más populares del flamenco. Está grabada en el barrio gitano de la ciudad nazarí, el Sacromonte granadino, donde Heredia nació, creció y se forjó como artista, y donde están sus raíces. Además, fue interpretada por su gran referente: Carmen Amaya.

Este espectáculo reproduce el Sacromonte de esa época, los vestuarios típicos de las gitanas del barrio, su forma de peinarse, de vivir y de bailar. En dos palabras: racialidad y pasión. *María de la O* cuenta y reivindica el amor verdadero, esa historia en la que triunfa el amor después de tragedias, inconvenientes e intereses. Y eso, el amor, es lo que más necesita el mundo.

Sobre la artista

Alba Heredia nace en Granada en el seno de una familia entregada al flamenco, los Maya y es sobrina de grandes nombres del flamenco como Manolete, Mario Maya, Juan Maya Marote y Juan Andrés Maya.

Debuta junto a artistas de la talla de Niña Pastori, José Mercé y Manolete, entre otros, contando con tan sólo 4 años en el homenaje a su tío Juan Maya "Marote". Comienza a actuar en los corrales más famosos de Granada, así como en la Peña de la Platería y en la zambra de su abuela, la Cueva la Rocío.

En 2005 actúa junto a Enrique Morente en el VI Festival de Otoño de Granada. Comienza entonces a participar en festivales internacionales de flamenco, viajando por todo el mundo, y también en los tablaos más prestigiosos de Madrid como El Corral de la Morería y Casa Patas; en Sevilla en Los Gallos, y en Barcelona en El Cordobés.

En 2015 se alza con el premio más importante del baile flamenco, el Desplante Minero del Festival Internacional del Cante de las Minas. En la actualidad cuenta con un recorrido artístico innumerable por toda España y países como Francia, Bélgica, Luxemburgo, Rusia, Japón, Pakistán, Nueva York, Jordania, El Cairo y Chicago, actuando en todos y cada uno de los festivales más importantes de flamenco de estos países representando sus propios espectáculos.

Su espectáculo *En estado puro* ha sido presentado en los teatros y festivales más prestigiosos del mundo como el Festival Flamenco de Jerez, el circuito flamenco Viene del Sur, Cumbre Flamenca de Madrid, el Instituto Cervantes Amman de Jordania y el Teatro Opera de El Cairo.

Ha trabajado con artistas como Pepe Habichuela (como artista invitada en la Bienal de Sevilla) y en el Flamenco Festival de Nueva York con Kiki Morente, Pepe Habichuela y Josemi Carmona.

Su obra *AlborCalé* la ha exhibido en infinidad de festivales, entre los que destacan el Festival Flamenco de Toulouse, el Flamenco Festival de Esch y el Festival Flamenco de Torrent, en el que compartió cartel junto a Vicente Amigo y Antonio Reyes. Otro de sus montajes, *Sentimiento en el alma*, lo representó en el Festival del Cante de las Minas de la Unión.

Recientemente presentó su obra *Alba&lando* en el Teatro Real de Madrid, dentro del ciclo Flamenco Real.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Guillermo Cervera

Duración: 1 h 15 min
Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte-La Cabrera
Sábado 25 de octubre – 20:00 h

Kelian Jiménez

Bailaor de Madrid

Gipsy Dream - Todos somos Chaplin

Estreno absoluto

Kelian Jiménez, baile
Eleazar Cerreduela y Jose del Calli, cante
Kilino Jiménez y Joni Jiménez, guitarra
Batio, chelo
Lucky Losada, percusión
José Ramón Jiménez, piano
Tony Gabarre, Cintia Cano e Irene Correa, baile
Florencio Campos, dirección

Sinopsis

El principal motivo de este espectáculo es el amor, el amor como dictadura de Charles Chaplin. Un día sin sonreír es un día perdido. Y ésta ha sido la filosofía del pueblo gitano: tener amor, estar reunidos y sonreír a las alegrías y sonreír también a las penas y a las amarguras. Ha habido muchos hitos importantes en la historia del pueblo gitano, pero la dirección escénica de este espectáculo nos lleva a hacer cinco paradas. En cada una de ellas se muestra dolor y rabia, amor y pasión, que desembocan en un sí a la vida, en un sí a compartirla, en un sí a sonreír.

Inspirado en el Chaplin de *El gran dictador* y en una historia que toca a Kelian Jiménez por todas las partes de su cuerpo y de su alma, la historia del pueblo gitano, *Gipsy Dream. Todos somos Chaplin* es más que nunca de reivindicación, de unión con quien lucha por la igualdad y los mismos derechos para el pueblo gitano. Kelian es gitano, se mire por donde se mire: su naturalidad y su expresión es gitana y con esto un artista ya tiene mucho camino andado.

Sobre el artista

Kelian Jiménez se retrata a sí mismo para este espectáculo como Charles Chaplin, pues tras alcanzar la madurez artística, un creador puede elegir lo que hacer. Jiménez ha cumplido 30 años encima de los escenarios, 30 años de ensayos, estudio y trabajo duro en todos los teatros del mundo y por todos los tablaos de España, sobre todo de Madrid, que le han visto crecer y madurar, con infinidad de compañías y espectáculos a sus espaldas y sobre sus pies, machacados de tanto bailar.

Jiménez posee una fotografía escénica que pocos bailarines alcanzan y sus líneas perfectas hacen de él un bailar clásico si no fuera por la fuerza de su improvisación, el compás descomunal que desprende su baile y él mismo cuando habla. Por su naturalidad y expresión gitana su condición de artista ya tiene mucho camino andado.

El amor y la ternura lo expresa a través de la guitarra, para la que también deja un espacio en sus espectáculos.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



Duración: 1 h 10 min
Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte-La Cabrera
Viernes 31 de octubre – 20:00 h

Andrea Salcedo

Guitarra en concierto de Jalisco (México)

Serendipia

Estreno absoluto

Andrea Salcedo, guitarra
Aroa Fernández, canto
Germán Santoro, bajo eléctrico
Kike Terrón, percusión

Sinopsis

Serendipia es un homenaje al instante inesperado, a lo que se revela cuando dejamos de buscar. En este concierto, Andrea Salcedo traza un recorrido musical a través de la guitarra flamenca que celebra los hallazgos inesperados, esos momentos de luz que surgen cuando uno se pierde —o se entrega— al camino. Acompañada por cante flamenco, bajo eléctrico y percusión, *Serendipia* es un viaje sonoro que nace del cruce entre culturas, raíces, tradición y experiencias personales, y que encuentra en lo imprevisible una fuente constante de inspiración.

Sobre la artista

Originaria de Jalisco, México, Andrea Salcedo Salcedo es la primera mujer mexicana guitarrista de flamenco y es considerada una referencia internacional por el periódico español *El País*. Creció en Chicago, adonde llegó cuando tenía 10 años y se graduó con honores en la Universidad del Norte de Illinois, en Estados Unidos, donde recibió su licenciatura en Guitarra Clásica bajo la dirección del guitarrista Fareed Haque. Comenzó sus estudios de flamenco en 2012 con el guitarrista español Jesús de Aracely en Chicago. Reside en España desde 2019, donde continúa su formación con Aquilino Jiménez “El Entri” y José Manuel Montoya en la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas de Madrid.

Debutó en España en el Festival Ellas Crean de 2019 y ha participado en festivales como Suma Flamenca (2020), Flamenco Joven (2021) y el Paco de Lucía Legacy Festival (2024) de Nueva York. A lo largo de su carrera ha actuado en importantes escenarios y festivales de México, España, Estados Unidos, Colombia, República Checa y China.

En 2022 presentó su primer disco, *Fuente y cauce de la guitarra flamenca*, producido por el guitarrista Jesús de Rosario. En 2024 se graduó del Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación en Flamenco del Centro Superior Música Creativa de Madrid, donde estudió con reconocidos maestros como Dani de Morón, Josemi Carmona, Antonio Serrano y Arcángel.

XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA



© Luisa Ruiz

Duración: 1 h 10 min
Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte-La Cabrera
Sábado 1 de noviembre – 20:00 h

Roberto Lorente

Cantaor de Madrid

Barrio de la Alegría

Estreno absoluto

Roberto Lorente, cante
Manolín García y Manuel Cazás, guitarra flamenca
Pablo Fraile y José Jurado, compás
Jorge Fernández, percusión

Sinopsis

Barriada madrileña de casitas bajas, construido a principios del siglo XX. Allí nací yo en 1976, junto a mis abuelos, tíos y primos paternos. Me inundan tus recuerdos con el sabor de tu nombre, el olor de tus calles, el anhelo de tu gente sencilla y familiar sentada en cada puerta de la calle, siempre dispuestos a ayudarse unos a otros. Por esas calles empecé a gatear y después a caminar con la sensación que tiene un niño que acaba de aparecer en el mundo, todo te sorprende todo es nuevo ¿Que ilusión verdad? Allí comenzó todo.

A la memoria de mi abuelita María (señora María para todos en el barrio)

“Ay María, ay María

Mientras estaba lavando

las lágrimas se bebía”

Roberto Lorente

Sobre el artista

Roberto Lorente comienza su carrera como cantaor a temprana edad en la escuela de baile flamenco Amor de Dios, en aquel entonces situada en la calle Fray Luis de León del distrito de Embajadores y escuela madrileña de flamenco por excelencia. Fue becado por el director Joaquín San Juan para los cursos de cante que impartía el maestro y gran cantaor Manuel Talegón “Talegón de Córdoba”. Por aquellos estudios Lorente comenzó a iniciarse como cantaor para bailar. En poco tiempo dio el salto a cantar en los tablaos más emblemáticos de la ciudad de Madrid como El Corral de la Morería, Casa Patas, el Café de Chinitas, Las Carboneras, Villa Rosa, etc. En dichos escenarios se empieza a fraguar como cantaor para el baile o lo que es lo mismo cantaor para atrás.

Los tablaos han sido y siguen siendo el escaparate donde se dan a conocer los tres componentes del flamenco, cante, guitarra y baile. De esta manera, Roberto Lorente tiene el privilegio de cantarle a bailaores y bailaoras de gran relevancia y de distintas épocas como Matilde Coral, Eduardo Serrano “El Güito”, Isabel Bayón, Antonio Canales, Rafaela Carrasco, Manuel Reyes, Manuel Liñán, Carmen La Talegona, Marcos Flores, Olga Pericet, Alfonso Losa, José Maya, María Juncal, Concha Jareño y Belén López.

Con algunos de estos artistas ha participado en distintos espectáculos por diferentes escenarios, viajando por España y el extranjero, cantando en los teatros y festivales más importantes de cada ciudad como el Teatro de Bellas Artes de México DF en la ópera de *Carmen*, el Teatro de la Ciudad de México en *Jarocho*, espectáculo de la compañía Riverdance, en el Festival de la Danza de La Habana, el Certamen de Coreografía del Teatro Albéniz, el Teatro Real de Madrid con Antonio Márquez en el espectáculo *Boda flamenca*, el Festival de Jerez con Eduardo Serrano “El Güito”, el Teatro de la Ópera de Tel Aviv con Antonio Márquez, de nuevo en *Boda flamenca*, etc.

Entre 2013 y 2016 Rafaela Carrasco, directora del Ballet Flamenco de Andalucía, le invita a participar como cantaor en varias funciones en el Teatro Nacional de Chaillot de París, el Teatro de Rojas de Toledo y el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

En 2022 forma parte del Festival de Los Patios de Córdoba con la bailaora Clara Gutiérrez y en 2024 canta en el espectáculo de Lucía Ruibal *La bailarina salvaje* junto al gran guitarrista José Almaracha en el Festival de Luxemburgo y en Suma Flamenca, donde también participa en *Triada* de Carmen La Talegona.

Con la ilusión de emprender un camino como cantaor en solitario o cantaor para adelante presenta su primer disco como cantaor flamenco y un espectáculo del mismo nombre en Suma Flamenca: *Barrio de la alegría*.

A Lorente se le considera un cantaor que bebe de la fuente de los grandes maestros del cante de diferentes épocas (El Carbonerillo, La Niña de Los Peines, Pepe Pinto, Tomás Pavón, Antonio Mairena, Manolo Caracol, Pansequito, Juan Villar, El Lebrijano, etc. Es un estudioso de los cantes tradicionales, pero buscador de su propia forma interpretativa. “El cante siempre tiene que estar vivo en la garganta del cantaor”, asegura.



XX Suma Flamenca

TRADICIÓN Y VANGUARDIA

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

Manuel Lagos Gismero

Comunicación

María Jesús Cabrera

Madrid Cultura y Turismo

Elena Ramos

Teresa Montañés

Marina García

Laura Sanz

Ana Galache

XX Suma Flamenca 2025

Dirección

Antonio Benamargo

Producción

Antonio Muñoz Calderón

Director técnico

Juan Carlos Osuna

Ilustración

Studio Patten

Diseño gráfico

Juanjo Ruiz

Diseño web

RGB Multimedia

Comunicación

Nico García Prensa



**Comunidad
de Madrid**