

XVI Festival Flamenco de la Comunidad de Madrid

Suma Flamenca

Al Sur del Sur

Del 19 de octubre al 7 de noviembre de 2021



Depósito Legal: M-21581 -2021. Imprime: BOCM



PATTEN 2021



#SumaFlamenca2021



→ Varios espacios de la región

madrid.org/sumaflamenca



Comunidad
de Madrid

Suma Flamenca 2021

Suma de talentos, de estilos, de búsquedas expresivas, Suma Flamenca, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo, y Deporte de la Comunidad de Madrid, se constituye en la voz del flamenco en España durante casi tres semanas de otoño (del 19 de octubre al 7 de noviembre). Es una ocasión excepcional para conocer las diversas manifestaciones de este arte, apreciar las nuevas voces, deleitarse con las antiguas o asistir a espectáculos en que vanguardia y tradición se conjugan armoniosamente.

Cuando el 19 de octubre el guitarrista Serranito se suba al escenario de la Sala Verde de los Teatros del Canal, comenzará un viaje panorámico por lo mejor de flamenco en la guitarra de concierto, el canto y el baile. El programa que ha concebido, por segundo año consecutivo, Antonio Benamargo, se orienta hacia el sur, y más concretamente hacia Cádiz como espacio geográfico y creador.

Así lo refleja el lema *Al sur del sur*, que atraerá a amantes y profesionales del arte flamenco, en una muestra del compromiso de la Comunidad de Madrid de apoyar y difundir los grandes talentos del género. Al igual que en anteriores ediciones, Suma Flamenca tendrá como sede principal las salas de los Teatros del Canal y extenderá sus ramas con actuaciones en otros espacios escénicos de la región.

Así, cada edición del festival sigue una línea conceptual cuya programación (como la dedicada el pasado año, para homenajear al cantaor granadino Enrique Morente) no es una mera suma de conciertos, sino que construye un relato marcado por la calidad de un nutrido grupo de artistas consagrados, pero también de nuevos talentos.

De Israel Fernández a Niño Josele, de Pansequito a José Mercé, de David Palomar a Israel Galván, de Las Mónicas a Vicente Soto "Sordera", de Sara Calero a María Toledo, hasta 37 cabeceras de cartel presentarán en Madrid sus últimas creaciones, en su mayor parte estrenos absolutos gestados durante meses en la soledad de sus estudios, y por otra parte estrenos en la capital, que se erige de nuevo como el faro de este arte hacia donde confluyen todos los flamencos.

Marta Rivera de la Cruz
Consejera de Cultura, Turismo y Deporte

Al Sur del Sur

En el flamenco de la decimosexta edición del Festival Suma Flamenca que presentamos este año, ese Sur es Cádiz, Jerez de la Frontera, Los Puertos y el Campo de Gibraltar. Cuna, centro o punto de irradiación de tradiciones, escuelas, familias flamencas que han dado momentos gloriosos a este arte a lo largo de la historia. Así quiere expresarlo el lema de esta edición: Al Sur del Sur contiene los tres lenguajes del Flamenco: la guitarra de concierto, el canto y el baile, en una serie de 37 espectáculos, más 6 en la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, que se celebrarán entre el 19 de octubre y el 7 de noviembre.

Con este festival promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, con los Teatros del Canal como referencia, la región se convierte en el centro del flamenco en un momento de ebullición y esperanza, de convivencia entre nuevos y asentados valores, aquellos que están definiendo el presente, como Israel Fernández, Marco Flores, David Palomar, Macanita o Antonio Reyes, y artistas de antigua raigambre, en el apogeo de su sabiduría, como José Mercé, Serranito, Vicente Soto o Pansequito.

Aunque el grueso de la programación se desarrolla en la ciudad de Madrid, la voluntad descentralizadora del festival lo extiende también a tres municipios de la comunidad: San Lorenzo de El Escorial (Real Coliseo Carlos III), donde se han programado cuatro conciertos; La Cabrera (dos, en el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte) y Rascafría (uno, en el Real Monasterio de Santa María de El Pualar).

En la Red de Teatros de la Comunidad se ofrecerán seis conciertos: Antonio Lizana actuará en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas; Arcángel, en el Auditorio Teresa Berganza de Villaviciosa de Odón; Ingueta Rubio, en el Teatro Auditorio Federico García Lorca de San Fernando de Henares; Noé Barroso y Paco del Pozo, en el Auditorio Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes, y Antonio Canales, en Mira Teatro de Pozuelo de Alarcón.

En total, Suma Flamenca ocupa quince escenarios: los ocho citados fuera de Madrid, más tres en Teatros del Canal (Sala Verde, Sala Negra y Sala Roja), el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes, la Sala Cuarta Pared, el Centro Cultural Pilar Miró y el Centro Cultural Francisco Rabal.

En ellos se presentarán más de 200 artistas, de manera que el público podrá tener una visión de conjunto del flamenco que se interpreta hoy en España. Veinte artistas gaditanos figuran →

→ como cabezas de cartel y otros incorporan a sus repertorios referencias a los cantes de Cádiz. La condición exclusiva y relevante del festival la determinan sus estrenos absolutos, veinte, especialmente en el campo de la danza, concebidos ex profeso para Suma Flamenca. Otros once también son estrenos en Madrid.

Los 17 recitales de cante, cuatro de ellos a dúo (Pansequito y Aurora Vargas, Jesús Méndez y Rancapino Chico, Ángel Gabarre y Juañares, Canelas y Pañeros) subrayan el predominio de esta especialidad flamenca, a la que concurren jóvenes y veteranos: Israel Fernández, José Valencia, Ezequiel Benítez, Antonia Contreras, La Macanita, David Palomar, María Toledo, Vicente Soto “Sordera”, Guadiana, Las Mónicas, Antonio Reyes, José Mercé y María Terremoto.

El baile es otra de las grandes especialidades de Suma Flamenca, con once espectáculos que exhiben el trabajo de investigación y depuración en la raíz y en la vanguardia de sus creadores. Por el festival pasarán Manuel Reyes, Marco Flores, Rapico, Alfonso Losa, Sara Calero, El Choro, Manuel Liñán, Farruquito, María Moreno, Joaquín Grilo e Israel Galván.

La especialidad de guitarra en concierto la plasman tres artistas: Serranito, que se encuentra de retirada tras una carrera fulgurante; Gerardo Núñez, con su *jondura* de vanguardia y tradición, y Niño Josele, con un homenaje a Paco de Lucía, Morente y Chick Corea.

Otros instrumentos de uso no muy habitual en el flamenco cobran protagonismo en el festival, mostrando la versatilidad de los artistas ejecutantes: David Virelles y María Toledo (piano), Pablo Martín Caminero (contrabajo), Antonio Lizana (saxo) y Ana Crismán (arpa). Ello da lugar, en el caso de Lizana, Caminero o Virelles, a un encuentro con otras músicas que hallan su espacio propio en el escenario abierto, como de club grande, de la Sala Negra.

Y el festival presta también su atención a los niños y dedica a ellos y al público familiar los espectáculos *Pulpitarrita* y *Flamenco Kids*, que iluminan a los menores, con una impronta didáctica, sobre los estilos del género, y lo hace con humor y juego.

Si el presente es siempre transición, lo mismo puede aplicarse al flamenco. Muchas voces han desaparecido, otras las están relevando, de una manera diferente a cómo vivieron aquellas su educación flamenca. De la transmisión oral se está pasando a la virtual, al estudio académico, especialmente en el Baile y la Guitarra, pero también en el Cante. La definición de este tiempo de mudanza se apreciará dentro de unos años. Suma Flamenca es testigo de este momento privilegiado, y así se lo brinda al público de Madrid.

Antonio Benamargo,
director artístico de Suma Flamenca

MADRID CAPITAL**Sala Verde | OCTUBRE**

De martes a sábado: 19.45h

Domingo: 18.30h

TEATROS DEL CANAL

M19	SERRANITO <i>Como un sueño</i> Estreno en madrid 90'	9
X20	ISRAEL FERNÁNDEZ <i>Opera flamenca</i> Estreno absoluto 75'	12
J21	PANSEQUITO & AURORA VARGAS <i>Virtud flamenca</i> Estreno absoluto 90'	15
V22	GERARDO NÚÑEZ quinteto <i>A través del tiempo</i> Estreno absoluto 80'	18
S23	MARCO FLORES <i>Sota, caballo y reina</i> Estreno absoluto 90'	22
D24	ALFONSO LOSA <i>Espacio creativo</i> Estreno absoluto 75'	24

Sala Negra | OCTUBRE

De martes a viernes: 20.00h (excepto Espectáculo Sara Calero a las 20.30h*)

Sábado: 19.00h

Domingo: 18.00h

M26	NIÑO JOSELE <i>Maestros</i> Estreno absoluto 75'	28
X27	ANTONIO LIZANA trío <i>El secreto del mundo</i> Estreno absoluto 75'	30
J28	*SARA CALERO <i>La Finitud</i> Estreno absoluto 75'	32
V29	CAMINERO trío <i>Al toque</i> 75'	37
S30	GUADIANA <i>Plaza de las canastas</i> Estreno absoluto 75'	39
D31	DAVID VIRELLES <i>Patatas</i> Estreno absoluto 75'	41

Sala Roja | NOVIEMBRE

De martes a sábado: 20.30h

Domingo: 19.30h

M2	JOSÉ MERCÉ <i>Por derecho</i> Estreno absoluto 75'	44
X3	MANUEL LIÑÁN <i>Pie de hierro</i> Estreno absoluto 75'	47
J4	FARRUQUITO <i>Íntimo</i> Estreno en Madrid 75'	49
V5	MARÍA MORENO <i>More (No) More</i> Estreno en Madrid 75'	51
S6	JOAQUÍN GRILO <i>Alma</i> Estreno en Madrid 75'	53
D7	ISRAEL GALVÁN <i>La Edad de Oro</i> Teatro Fernando de Rojas	57

MADRID CAPITAL

Circulo Bellas Artes | OCTUBRE

20.00h | “Cádiz, Jerez y Los Puertos”

TEATRO FERNANDO DE ROJAS

X27	LA MACANITA <i>Mirando al Sur</i> Estreno en Madrid 75'	61
J28	DAVID PALOMAR <i>Universo Cádiz</i> Estreno absoluto 75'	64
V29	VICENTE SORDERA <i>Mi viaje a través del cante: Cádiz, Sevilla, Jerez</i> Estreno en Madrid 75'	67
S30	ANTONIO REYES <i>Esencia</i> Estreno absoluto 75'	70

OCTUBRE

17.30h

SALA CUARTA PARED

D24	FLAMENCO KIDS José Luis Montón INFANTIL 60'	73
D31	EL FLAMENCO VIVE <i>Pulpitarrita</i> INFANTIL 60'.	76

OCTUBRE

20.00h

C. C. PILAR MIRÓ

V29	ÁNGEL GABARRE & JUAÑARES <i>Madrid-Jerez-Madrid</i> Estreno absoluto 75'	79
S30	LAS MÓNICAS <i>Cádiz, tú ya me entiendes</i> Estreno absoluto 75'	81

OCTUBRE-NOVIEMBRE

20.00h

C. C. PACO RABAL

V22	JESÚS MÉNDEZ & RANCAPINO chico <i>De Chiclana a Jerez</i> Estreno en Madrid 90'	84
S23	ANTONIA CONTRERAS & Panda de Verdiales estilo Comares <i>Málaga cantaora</i> Estreno en Madrid 90'	87
V05	MARÍA TERREMOTO <i>Terremoto, un siglo de Cante</i> Estreno absoluto 75'.	90
S06	CANELAS & PAÑEROS <i>Campo de Gibraltar</i> Estreno en Madrid 90'.	93

MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD**Teatro Real Coliseo Carlos III de SAN LORENZO DE EL ESCORIAL**

19.00h

V22	JOSÉ VALENCIA <i>Con jerarquía</i> Estreno en Madrid 75'	97
S23	MANUEL REYES <i>Tan solo</i> 80'	100
V29	MARÍA TOLEDO <i>Encuentro</i> Estreno absoluto 80'	102
S30	EL CHORO Invitada: GEMA MONEO <i>Mi baile</i> 75'	104

Real Monasterio de Santa María de El Pualar - RASCAFRÍA (Madrid)

13.30h

D24	ANA CRISMÁN <i>Arpa flamenca</i> Estreno en Madrid 60'	108
-----	--	-----

Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte LA CABRERA | 20.00h

V22	EZEQUIEL BENÍTEZ <i>Del Sur al Cielo</i> Estreno absoluto 75'	112
S23	RAPICO Invitada: BELÉN LÓPEZ <i>Tabernero</i> Estreno absoluto 70'	114

RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRIDComunidad
de Madrid**Mira Teatro de POZUELO DE ALARCÓN | 19.00h**

S23	ANTONIO CANALES compañía <i>Sevilla a compás</i> 75'	117
-----	--	-----

Auditorio CIUDAD DE ALCOBENDAS | 20.00h

J28	ANTONIO LIZANA quinteto <i>Una realidad diferente</i>	120
-----	---	-----

Auditorio Adolfo Marsillach de SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

J28	PACO DEL POZO <i>Madrid siempre flamenco</i> 20.30h.	122
S30	NOÉ BARROSO compañía <i>La vida misma</i> 20.00h	124

Auditorio Teresa Berganza VILLAVICIOSA DE ODÓN | 19.00h

S06	ARCÁNGEL	127
-----	--------------------	-----

Teatro Federico García Lorca SAN FERNANDO DE HENARES | 19.00h

D07	INGUETA RUBIO	129
-----	-------------------------	-----



Fotografía: Loek Groenendijk



VÍCTOR MONGE “SERRANITO”

“El guitarrista de guitarristas” de Madrid

Como un sueño

Elenco

Víctor Monge “Serranito”

Paco Vidal y Javier Conde,
guitarras

Cary Rosa Varona, chelo

Eva Durán, cantaora

Víctor Monge, percusión

Ángel Muñoz, palmas y baile

Noé Barroso, palmas

Sinopsis

Víctor Monge “Serranito”, el guitarrista de guitarristas, pone en marcha su gira *Como un sueño*. Este es el sentir del maestro por volver a subirse a los escenarios. Serranito se presenta de nuevo ante el público para despedirse, a la vez que celebra 65 años de trayectoria. Un adiós que pone punto final a una trayectoria artística llena de éxitos alrededor del mundo y en el que Víctor Monge tiene puestas todas sus ilusiones. La gira ha comenzado este verano de 2021 y finalizará en Madrid, su ciudad natal. En cada ciudad, Serranito será presentado por un artista invitado representativo de la misma, por ejemplo, Blanca del Rey en la Unión, o Tomatito en Almería. De esta forma cumplirá su sueño de decir adiós como mejor sabe hacerlo: tocando y expresándose a través de las seis cuerdas.

ESTRENO EN MADRID

19/10/2021 | martes | 19.45h

Sala Verde de los Teatros del Canal

Duración: 90 minutos

V́ctor Monge “Serranito”

Compositor espaol nacido en Madrid, de formaci3n autodidacta y profesional desde la infancia, est3 considerado como uno de los guitarristas espaol3s m3s virtuosos de los 3ltimos tiempos. Es un caso representativo de precocidad, genialidad y fecundidad en la historia de la guitarra espaola. Comenz3 su andadura musical a los ocho aros. Dotado de una gran capacidad en la ejecuci3n del flamenco, comenz3 a trabajar a la edad de doce aros, junto con su hermano mayor, en un trío llamados Los Serranos, de ah3 el diminutivo de Serranito, por ser el m3s pequeo del grupo. Es ya una leyenda en la historia de la m3sica espaola. Su t3cnica virtuosa, unida a su musicalidad, le reconoce como uno de los grandes representantes del flamenco. Su labor incansable y sus ideas novedosas para enriquecer la m3sica flamenca atrajo tambi3n la admiraci3n de los cl3sicos (m3sica cl3sica). Es uno de los compositores que m3s cuidado pone en el equilibrio entre el fondo (inspiraci3n) y la forma (t3cnica) de sus composiciones, lo que le ha llevado a una asombrosa perfecci3n de su m3sica. Expone en cada momento toda su riqueza interior, haciendo brotar todas las vivencias emocionales que se producen en la relaci3n del ser humano con su entorno y con su propia soledad.

Profundo y trascendente, sus actuaciones en directo est3n llenas de fuerza, pero de austeridad tambi3n: de silencios r3tmicamente pausados, de fuerza y tonalidad, de cl3sicas cadencias remarcadas en la t3cnica que le dan a cada nota un colorido de barroco profundo. Con 20 trabajos discogr3ficos y m3s de 60 aros de trayectoria profesional, la cr3tica encuentra en 3l a un maestro con un amplio dominio de la guitarra, que toma como punto de partida el an3lisis de la composici3n, el sentido de la armon3a, la exigencia de su mano izquierda y la delicadeza de su mano derecha, normas

de un estilo que entra en la revoluci3n de la guitarra en la segunda mitad del siglo XX.

V́ctor Monge “Serranito”, el guitarrista de guitarristas es como lo define el cr3tico Jos3 Manuel Gamboa en la biograf3a que public3 sobre su figura, y al que le han otorgado la Medalla de Oro de las Bellas Artes en el aro 2019, aro en el que tambi3n fue homenajeado por sus compaeros en el Teatro Flamenco Madrid, se despide ahora de los escenarios con esta soada gira.

Em3rito, V́ctor Monge “Serranito”

Un maestro nunca se retira, simplemente se despide de los p3blicos, agradeciendo el calor que le brindaron a lo largo de su carrera y recoge ese pen3ltimo aplauso colectivo. Un maestro de la guitarra flamenca de concierto no se va con la m3sica a otra parte, porque si su m3sica es parte consustancial de su ser y su mundo, es asimismo patrimonio de la humanidad, y ah3 queda para los o3dos del hoy y del maana. Ahora bien, cuando el maestro se llama V́ctor Monge “Serranito”, la maestr3a alcanza su m3ximo grado y, por eso, ha de permanecer activo como el em3rito genio de la sonanta que es, doctor universal de su disciplina, esa a la que contribuy3, como muy pocos, a internacionalizar, llev3ndola por el mundo a lomos de su guitarra Ram3rez. Fue V́ctor Monge “Serranito” el primer concertista de su generaci3n en lanzarse a abrir puertas para la sonanta solista en Espaia y, despu3s, por el globo, resultando el eslab3n inicial de ese irrepetible trío que, con Paco de Luc3a y Manolo Sanl3car, conforma y ha llevado nuestra guitarra al lugar de privilegio que le corresponde en el territorio mel3mano-terr3cola.

Nacido en el Madrid chispero de una atrabiliaria posguerra, el chiquillo, sin embargo, vino al mundo agraciado con ese buen car3cter que a todos contagia. Y en la capital, autodidacta, empezando cuando era un niio, se hizo guitarrista flamenco de categor3a. Su ayuntamiento le habr3 de otorgar la Medalla de Oro al M3rito Art3stico. Y es un m3rito descomunal destacar con la guitarra flamenca en un lugar como es su ciudad, verdadero para3so musical que desde comienzos del siglo XX se puso a la cabecera de la especialidad, con los nombres insignes de Luis Molina, don Ram3n Montoya y Luis Yance, aquel Madrid de →

→ los Miguel Borrull, Sabicas, Mario Escudero y de los mejores guitarreros, los Raḿrez, Santos Herńandez, Marcelo Barbero, Esteso o los Conde. El actual Madrid virtuoso de Caño Roto, el del maestro cumbre V́ctor Monge “Serranito”. Hoy, distinguido por el Gobierno espaol con la Medalla de Oro al Ḿrito en las Bellas Artes, V́ctor Monge “Serranito” desea dar la vuelta al ruedo de su naci3n para verle las caras a los diferentes amigos que le han acompaado a lo largo de su extensa carrera y, con su guitarra, decirles gracias. No es un adi3s, es un hasta siempre, un aqú me tienen ustedes a su disposici3n.

José Manuel Gamboa

Fotografía: Rufo Reverte



ISRAEL FERNÁNDEZ

Cantaor de Toledo

Ópera flamenca

Elenco

Pirulo y Marcos Carpio,
compás

Israel Fernández, piano

Diego del Morao,
guitarra flamenca

Sinopsis

Hablar de la ópera flamenca es hablar de una época crucial para el arte flamenco y, a su vez, una de las más injustamente tratadas. Esta etapa del flamenco perduró desde mediados de los años 20 hasta mediados de los 50, pudiéndose subdividir en dos etapas, cuyo punto de inflexión fue la guerra civil.

Durante cierto tiempo la “flamencología” denostó este periodo por la tendencia del público hacia otros repertorios considerados menos flamencos: fandanguillos o cantes de ida y vuelta entre otros. La realidad nos aleja de tales injurias, la ópera flamenca supuso precisamente uno de los mayores esplendores para el flamenco: consiguió hacer del arte jondo un género de masas –grandes teatros y plazas de toros–, contó con la mayor concentración de primeras →

ESTRENO ABSOLUTO

20/10/2021 | miércoles | 19.45h
Sala Verde de los Teatros del Canal
Duración: 75 minutos

→ figuras y genios de este arte –Chacón, La Niña de los Peines, Manuel Torre, Manolo Caracol, Pepe Marchena o Manuel Vallejo entre otros–. A su vez, esta concentración de talento hizo de esta etapa una de las más ricas en cuanto a creación y aportaciones personales a la amalgama musical jonda.

Con Ópera *flamenca*, Israel Fernández, junto a Diego del Morao, pretende hacer su particular reivindicación y acercarnos un pedacito –musical– de aquella época, esa que para el cantaor toledano supone su mayor fuente de inspiración. Siguiendo la propia filosofía de esta etapa, Israel se acerca a alguno de sus referentes, pasándolos por su acentuadísima personalidad, haciendo valer su capacidad para refrescar lo antiguo sin llegar a perder ese aroma añejo. Diego, por su parte, es capaz de dotar el acompañamiento al cante de numerosos elementos nuevos, llevándonos ambos a un viaje en el tiempo lleno de colores nuevos por la edad dorada del cante flamenco.

Israel Fernández

Israel Fernandez nace en el seno de una familia gitana asentada en Corral de Almaguer (Toledo), pero de orígenes andaluces. Es allí, en su entorno familiar, donde empieza a vivir el flamenco de una manera natural. Su madre y su abuela son las que prenden la llama de su interés profundo hacia el flamenco. Pronto se convierte en un niño prodigio y empieza a frecuentar concursos televisivos, hasta que con 18 años graba su primer disco. A partir de entonces, es cuando Israel se embarca en una carrera musical extensa.

En Israel se encierran dos mundos, el antiguo y el contemporáneo, que hacen de su cante una evolución natural del flamenco. Es un absoluto apasionado del cante más arraigado. Se cuentan entre sus artistas de cabecera algunos nombres como el de Tomás Pavón, El Garrido de Jerez, El Cojo de Málaga, Corruco de Algeciras, Carbonerillo, Manuel Escacena, Antonio Chacón, Juanito Mojama, Porrinas de Badajoz y, especialmente, la Niña de los Peines, de los que bebe profundamente. Esa influencia antigua confluye con sus referencias más actuales, entre las que se encuentran Camarón, Enrique Morente o la saga de los Rubios, cuyo patriarca es Tío Antonio “El Rubio”.

A pesar de su juventud, cuenta con una dilatada carrera en el mundo de la música. A los 11 años gana su primer concurso televisivo (Tu gran día, TVE) y a los 18 graba su primer disco. *Naranjas sobre la nieve*. Pasa por la compañía de Carlos Saura compartiendo con grandes figuras del flamenco. Posteriormente se enrolaría en la Compañía de Sara Baras, con la que ha recorrido el mundo. Tres trabajos más suma a su discografía, todos con Universal Music: *Con hilo de oro fino* (2013), *Universo Pastora* (2018), con el que se consolidó como referente actual del flamenco, y el reciente *Amor* (2020), que ha tenido gran acogida por la crítica y la afición, colocándose en las dos primeras semanas entre los 7 discos más vendidos de España.

Israel Fernández es hoy por hoy uno de los artistas flamencos más en auge. Un cantaor que ha sabido beber de las fuentes más importantes para pasar esa música por el fino tamiz de su personalidad. Esa personalidad arrolladora no queda sólo en lo musical, sino que trasciende a todos los aspectos de su vida y su forma de ser. Israel es un ser especial con un aura que lo distingue de los demás. De una sensibilidad extrema, filtra a través de la música todas sus emociones. En los últimos años el joven cantaor toledano se ha asentado como uno de los flamencos de referencia actual, con una pléyade de seguidores, muchos de ellos ajenos al modelo tipo de aficionado al género. →

→ Discografía

2009. *Naranjas sobre la nieve.*

Nuba Records

2014. *Con hilo de oro fino.* Universal

2018. *Universo Pastora.* Universal

2020. *Amor.* Universal

Diego del Morao

Diego es uno de los guitarristas flamencos más reconocidos del momento, tanto a nivel nacional como internacional. Considerado por muchos como el número uno de su generación, cuenta con una legión de seguidores enamorados de su personalidad y de su endiablado sentido del ritmo. Diego ha sido capaz de mantener la escuela familiar y sobre ella crear su propia música. Posiblemente su toque sea uno de los más reconocibles entre los guitarristas actuales. Una de sus mayores virtudes, de entre tantas que posee, es la de sonar antiguo y moderno al mismo tiempo.

Comenzó su andadura por los escenarios a la temprana edad de 14 años, acompañando a grandes artistas de la tierra por distintas peñas y festivales. Al poco tiempo, su guitarra fue destacando progresivamente. Acompañaba a artistas de la talla de La Macanita, Fernando de la Morena o Vicente Soto. Desde entonces ha estado siempre solicitado por figuras como José Mercé, Enrique Morente, Diego el Cigala, la Niña Pastori, Miguel Poveda, Pansequito, Diego Carrasco, Montse Cortés, Marina Heredia, entre muchos otros.

Diego del Morao ha grabado para los más grandes artistas del panorama flamenco: *Confi de fua*, con José Mercé, *Picasso en mis ojos*, con Diego el Cigala... También posee un disco en solitario llamado *Orate*, en el que participaron artistas de la talla de Paco de Lucía, y por el que recibió gran aceptación y reconocimiento. Posee el Premio Copa Jerez y es reconocido como uno de los guitarristas con más proyección del panorama flamenco. En 2015 ganó un premio Grammy por el disco *Entre dos aguas*, un homenaje a Paco de Lucía. ●



Fotografía: Martín Guerrero



Fotografía: Sonsoles Benítez de Soto

PANSEQUITO & AURORA VARGAS

Cantaor & Cantaora
Virtud flamenca

Elenco

Pansequito, Cantaor
Aurora Vargas, Cantaora
Miguel Salado, Guitarrista

Sinopsis

En el mundo flamenco existen maestros fundamentales que son tan imprescindibles como inolvidables para entender una cultura. El cantaor de la Línea de la Concepción, José Cortés Jiménez “Pansequito” y la cantaora Aurora Vargas llevan toda su vida recorriendo los escenarios más importantes del mundo. El cante de Pansequito colma de personalidad cada tercio, desde los compases más rancieros hasta los más festeros, y Aurora derrama con su instinto gitano y su desgarro el flamenco dinámico y versátil. Son dos artistas con el que el flamenco se enriquece y se engrandece, se entiende y se goza sin más adornos que la propia enjundia. →

ESTRENO ABSOLUTO

21/10/2021 | jueves | 19.45h
Sala Verde de los Teatros del Canal
Duración: 90 minutos

→ En esta ocasión han creado un espectáculo que lleva por título *Virtud flamenca*, abriendo el tarro de sus esencias y fundiéndolas para ofrecer al público y a la afición una obra llena de personalidad gaditana y poderío sevillano, un embrujo personal que solo saben manejar quienes como ellos le han dedicado la vida al flamenco sin más pretensiones que hacer disfrutar al espectador. Pansequito y Aurora Vargas son casi una leyenda viva del flamenco que nació en callejuelas, trasnoches y tablaos, y que hoy en día es una de las músicas más demandadas en los espacios culturales; han vivido el trasiego de nuestro Patrimonio de la Humanidad, conviviendo con los viejos y los nuevos en una cultura donde solo sobrevive lo auténtico, como ellos mismos. La virtud flamenca se sube a las tablas una vez más a demostrar que son parte de la vivacidad y la fortaleza de este arte, sin duda, una oportunidad para respirar de cerca la raíz y el pellizco de nuestro sistema flamenco.

Pansequito

Es uno de los cantaores, desde sus principios artísticos, que viene aportando al flamenco creatividad y personalidad a la hora de interpretar los distintos estilos de cantes. Cantaor gaditano, de la Línea de la Concepción, con una larga vida profesional, comenzó a cantar muy joven. Sus primeros pasos en el flamenco los realizó en distintos tablaos, Los Canasteros en Madrid de la mano de Manolo Caracol, Las Cuevas en Torremolinos, Torres Bermejas en Madrid, donde comienza a destacar como el gran cantaor que es, y festivales flamencos.

Como cantaor tiene en su haber el reconocimiento del público y la crítica a trabes de premios y galardones recibidos a lo largo de su vida artística.

En 1974 se le otorgó el Premio a la Creatividad en el concurso Nacional de Arte Flamenco, galardón que no estaba en el programa, pero que el jurado concedió a la vista de la personalidad arrolladora en el cante de Pansequito.

En 1985 la Peña Flamenca El Taranto de Almería le concedió el Premio Lucas López.

Pansequito ha representado al flamenco en países como Francia, EE.UU., Hungría, Yugoslavia, Grecia e India, entre otros. Así como ha obtenido en el año 2000 ser Hijo adoptivo de Puerto de Santa María.

Considerado como uno de los más grandes intérpretes flamenco, sus particulares connotaciones artísticas han sido dignas de comentario por los más destacados críticos. Aquí figuran algunos:

“Por sonar distinto y traer un aire renovador al flamenco, fue precisamente galardonado en el Concurso Nacional de Córdoba”. **Juan de la Plata**

“Primerísima figura del cante. Posee una voz flamenquísima, de rotundo eco gitano, profunda y visceral. Maestro del compás y el decir flamenco”. **José Manuel Gamboa**

“Cuando Pansequito canta por soleá, parece que de un instante a otro va a desparramarse, pero nunca sucede. Lo que ocurre, es que su concepción de este estilo lleva implícito un especial barroquismo en algunos de sus tercios, más el compás natural no lo pierde, sino que lo adapta a su manera de hacer el cante”. **Manuel Ríos Ruiz**

Aurora Vargas

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

→ el Teatro Lope de Vega, siendo nominada como artista revelación.

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

Igualmente, se ve reforzada su presencia en el extranjero, Francia, Hungría, Japón, E.E.U.U., Italia, Alemania, Holanda, Suiza, Bélgica... son países de Europa que tienen la posibilidad de ver la energía que desarrolla Aurora en su espectáculo en directo.

A partir de este momento, comienza su andadura en la participación dentro del circuito de festivales flamencos, siendo los de mayor repercusión los de Mairena, el de los Cantes de la Minas de La Unión, El Potaje de Utrera, La Caracolá de Lebrija y un largo recorrido por todo al ámbito nacional e internacional.

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

Hoy por hoy, Aurora Vargas es quizás la cantaora flamenca más prestigiosa y solicitada en su género, siendo requerida su intervención en los espectáculos flamencos más destacados del país, donde su voz con "duende" y extraordinario compás caracterizan su personalidad, derrochando donosura y gracia, gitanería de la más pura esencia encima de los escenarios. Voz fundida en las fraguas trianeras, oro puro teñido de metales sonoros desgarradores, la reina del cante gitano encarna el esplendor del quejío profundo y la belleza incandescente de la fiesta. Si su cante tiene pellizco, su baile es garbo igualmente legítimo.

Es flamenca de ley por naturaleza y llena el escenario como las figuras auténticas. Se entrega a su arte sin camelos. En resumen, estamos ante un gran artista, ante una de las mejores flamenca del momento. Aurora Vargas arrebató al público con su tensión festera, el buen metal de su voz, la entrega emocional y los incomparables desplantes de su baile. ●

Fotografía: Jean René



GERARDO NÚÑEZ quinteto

A través del tiempo

Guitarra en concierto
(Jerez de la Frontera)

Elenco

Gerardo Núñez, guitarra
en concierto

Carmen Cortés, bailaora

David Carpio, cantaor

Cepillo, percusión

Toño, contrabajo

Sinopsis

A través del tiempo es un espectáculo flamenco donde vanguardia y tradición se dan la mano, sin perder la jondura. Interpretaremos composiciones de las diversas obras que he compuesto y grabado a lo largo de mi carrera.

Rondeña, soleá, seguiriyas y bulerías nos marcarán el rumbo para construir este espectáculo flamenco, donde el cante el baile y la guitarra serán los pilares esenciales.

Creo que es importante recordar, actualizar el repertorio, y crear nuevas composiciones, así como lidiar con los medios y redes que nos derivan hacia un arte fugaz, raudo y desmemoriado.

Gerardo Núñez

ESTRENO ABSOLUTO

22/10/2021 | viernes | 19.45h
Sala Verde de los Teatros del Canal
Duración: 80 minutos

Gerardo Núñez

Nace en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1961. A la temprana edad de 11 años empezó a tocar la guitarra tomando clases con el único profesor que entonces residía en Jerez, Rafael del Águila.

Con 13 años se inició en el marco de la Cátedra de Flamencología de su tierra natal, donde tuvo oportunidad de realizar sus primeros acompañamientos a destacados cantaores entre 1975 y 1982, entre los que se encontraban Tío Gregorio “El Borrico”, Manuel Mairena, José el de la Tomasa, Terremoto de Jerez, Agujetas, La Paquera de Jerez, Tía Juana la del Pipa, Alfonso Carpio “El Garbanzo”, Remache, La Bolola, Parrilla de Jerez, Fernando de la Morena y muchos más. Empezó a colaborar con el también tocaor Paco Cepero, emprendiendo una gira por Japón.

Se traslada a Madrid, donde ingresa como guitarrista–concertista en la compañía de Mario Maya, trabajando en el espectáculo *¡Ay jondo!*. Finalmente se independizó, formando pareja artística con su compañera, la destacada bailaora Carmen Cortés. Para ella escribió la música de *A contraluz*, *Memoria del cobre*, *Cantes de ida y vuelta*, *Los Gabrieles* y muchas de las músicas de sus espectáculos. Realiza también la adaptación para cuatro guitarras de *El amor brujo*, de Manuel de Falla. Instalado en Madrid se aventuró en los años 80 dentro del mundillo jazzístico. Colaboró con Dave Thomas, José Antonio Galicia, Tomás San Miguel y Paquito D’Rivera, con los que amplió su formación musical.

En 1988, grabó su primer disco, *El gallo azul*, que obtuvo las mejores críticas que un álbum de presentación pueda recibir. Con el segundo álbum, *Flamencos en Nueva York* (1989), Gerardo ratificó su calidad como compositor y volvió a mostrar esas prodigiosas dotes de intérprete que le han dado fama.

En 1992 funda un Seminario de Guitarra Flamenca en Jerez, que unos años después se trasladaría a la cercana población de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde contó con la colaboración del conservatorio local. Hoy en día, esos seminarios son más popularmente conocidos como Curso Flamenco, donde se imparten cursos de guitarra, cante, percusión y baile.

Su guitarra suena al lado de estrellas como Plácido Domingo, Teresa Berganza, Joaquín Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel, Antonio Carbonell, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Los Chichos, Rosario, Azúcar Moreno, Andreas Wollenweider, Mecano... También ha recopilado y grabado una selección de los conciertos para guitarra y orquesta de David Beigbeder, padre de Manuel Alejandro.

Gerardo ha creado su propio sello discográfico, El Gallo Azul, con el que ha editado en 1994 su magnífico álbum *Jucal*.

En 1997 estrena *Yerma*, de Lorca, dirigida por Nuria Espert para la Compañía de Danza de Carmen Cortés, realizando una gira por España, Francia, Italia y Brasil. En 1998 estrena *Salomé* en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, con Gerardo Vera en la dirección y la Compañía de Carmen Cortés. Este mismo año forma parte del cuarteto formado por: Eberhard Weber (contrabajo), Richard Galliano (acordeón), Enrico Rava (Trompeta) y Gerardo Núñez, con el que realiza conciertos en Alemania e Italia. Además, graba en EE.UU. su disco *Calima* con Danilo Pérez, John Patitucci y Arto Tunçboyacıyan. También estrenó *Sinfonía para un nuevo teatro*, compuesta y estrenada para la apertura del Teatro Principal de Barcelona, e interpretada por la Orquesta Ciudad Condal de Barcelona y retomada por la Orquesta de Córdoba en el Colegio de Ingenieros de Sevilla.

En 1999 forma el cuarteto internacional Guitar Night en San Francisco (California) con Alex de Grassi, Paolo Bellinati y Briam Gare, con los que realiza una gira por las principales ciudades de Estados Unidos. Empieza la grabación del próximo trabajo discográfico en Nueva York y se hace cargo de la dirección musical del espectáculo *Así pasen cien años*, de la Compañía →

→ de Danza Flamenca de Carmen Cortés, estrenado en Valladolid en noviembre de 1999, año en el que también interpreta el Concierto de Aranjuez con la italiana Orquesta Filarmónica de Udine.

En 2000 recibe el Premio Flamenco 1999 en Madrid al Mejor Disco de Guitarra solista por *Calima*, otorgado por la crítica musical flamenca de España.

En 2002 realiza varios conciertos en países como Croacia, Polonia y San Francisco. Es invitado a tocar en el Festival de jazz Paolo Fresu en Cerdeña. Estrena *El color de la armonía* en la Bienal de Flamenco de Sevilla y es galardonado con El Giraldillo al Mejor Solista de Guitarra Flamenca. Compone la música para *Galvánicas*, de Israel Galván. Es en este mismo año cuando colabora en el disco *Un ramito de locura*, de Carmen Linares (nominado en los Grammys Latinos de 2005 como mejor álbum flamenco). Gerardo Núñez apoya con su proyecto La nueva escuela de la guitarra flamenca a los jóvenes guitarristas del panorama español, mostrando el trabajo y esfuerzo de todos ellos en este disco.

En la Bienal de Sevilla 2004 vuelve a obtener el Giraldillo al Mejor Guitarrista Flamenco por su espectáculo *Andando el tiempo*, con el que también ha recibido el Premio de la Crítica al Mejor Disco de Guitarra Flamenca.

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

A lo largo de su carrera y en su triple faceta de compositor, concertista y acompañante, ha intervenido en numerosas grabaciones discográficas y en muchos y variados espectáculos teatrales. Su música es compleja y muy rica. Explora otros géneros musicales como el rock, la música clásica y en particular el jazz desde los años 80, pero sin dejar el compás flamenco. Aquello que

era un proyecto atrevido, era en realidad una aventura que solo empezaba y con la cual conquistaba los escenarios de todo el mundo. Se convirtió entonces en uno de los mejores compositores en fusión flamenca, debido sin duda a su sentido de innovación sorprendente. Frecuentemente es llamado a colaborar con músicos de otras disciplinas enamorados del flamenco, y con los que crea obras que trascienden la estética flamenca, integrándose en muchas corrientes musicales como el jazz, bossa nova, clásica, y formando agrupaciones con músicos como Eberhard Weber, Richard Galliano, Erico Raba, Danilo Pérez, John Patitucci, Arto Tunçboyacıyan y otros grandes contemporáneos españoles.

Discografía

Gerardo Núñez tiene un repertorio de creaciones muy diversas, obras con una gran belleza suntuosa y colaboraciones con grandes maestros.

1987. *El gallo azul*

1989. *Flamencos en New York*

1993. *El indio gitano*

1994. *Jucal*

1998. *Calima*

2000. *Jazzpaña II. Gerardo Núñez y Chano Domínguez*

2001. *Cruce de caminos*

2002. *Passages*

2003. *Gerardo Núñez presenta la nueva escuela de la guitarra*

2002. *Un ramito de locura con Carmen Linares*

2004. *Andando el tiempo*

2006. *Iberia de Carlos Saura*

2007. *El Canon (antología de sus composiciones)*

Con *Andando el tiempo* fue nominado para los Grammys 2005.

Colaboraciones discográficas

Carmen Linares, Michael Brecker, Plácido Domingo, Indio Gitano, Enrique Morente, Jose Mercé, Teresa Berganza, Andreas Vollenweider, Tomas San Miguel, Jose Antonio Galicia, Jorge Pardo, Carles Benavent, Ana Belén, Danilo Pérez, Mecano, Juan Manuel Serrat, John Patituci. Paolo Fresuo, Perico Sambeat. →

Obras Dramáticas

1988. *A contraluz*
 1990. *Cantes de ida y vuelta*
 1990. *Memorias del cobre*
 1994. *Los Gabrieles*
 1997. *Yerma*
 1998. *Salomé*
 1999. *Así pasen cien años*
 2000. *Soleá, un son eterno*
 2002. *Galvánicas*

Libros

1997. *Flamenco. El arte de Gerardo Núñez*.
 Vol.I
 2000. *La técnica al servicio del arte*.
 Volumen II
 2004. *La guitarra flamenca de Gerardo
 Núñez*

Seminarios

Berkley (Boston), Tudela, Polonia, Munich,
 San Paolo (Brasil), Tampere (Finlandia),
 Sanlúcar (Cadiz), Polonia, Belgrado, Jerez
 (Cádiz), Sevilla, Torrente (Valencia).

Premios

1997. Premio catavino de Plata Cátedra
 de Flamencología de Jerez
 1999. Premio crítica musical Alemania.
 1999. Premio crítica flamenca de mejor disco
 de guitarra por *Calima*.
 2001. Premio crítica mejor disco instrumental *Cruce
 de caminos*.
 2002. Premio crítica flamenca mejor acompañante
 por *Un ramito de locura*.
 2002. Giraldillo de la Bienal Flamenca de Sevilla
 (mejor solista guitarra flamenca).
 2004. Giraldillo de la Bienal Flamenca de Sevilla
 (mejor solista guitarra flamenca).
 2004. VI Premio Demófilo de Arte Flamenco concedido
 por la Fundación Machado al acontecimiento más
 destacado por su concierto *Andando el tiempo*,
 ofrecido en la Bienal de Flamenco.
 2005. Premio Nación de flamenco “Cátedra
 de Flamencología de Jerez”.
 2007. Medalla Nicolay Rubistein otorgada por
 el conservatorio estatal Tchaikovsky de Moscú. ●



Fotografía: Alberto Romo

MARCO FLORES

Sota, caballo y reina Jondismo actual

Elenco

Jesús Méndez, artista invitado
Claudia Cruz y Marina Valiente,
colaboración especial

Invitados

**Marina Valiente, Claudia Cruz
y Marco Flores**, baile
**Jesús Méndez, El Quini, Manuel
de la Nina y Remache**, cante

José Tomás Jiménez y Francis Gómez,
guitarra

Marco Flores, dirección, producción
y coreografía

José Tomás Jiménez y Francis Gómez,
música original

Gloria Montesinos, diseño de iluminación

Olga Pericet, diseño de vestuario

Maribel Rodríguez, taller de sastrería

Jorge Cacheda "Chipi", taller de sastrería

Jonatán Miró, asistente de dirección

Óscar Pascual, diseño gráfico

Francisco Villalta, fotografía

Miquel Santín, producción ejecutiva

Compañía Marco Flores, distribución

ESTRENO ABSOLUTO

23/10/2021 | sábado | 19.45h
Sala Verde de los Teatros del Canal
Duración: 90 minutos

Sinopsis

Se cumplen 100 años de la celebración del Concurso del Cante Jondo de Granada. El concepto de jondo, al igual que nuestra cultura y sociedad, se ha transformado, ha evolucionado. Y quizás ese jondismo sigue siendo nuestro mejor altavoz y medio de expresión artística. Nos fijamos en algunos impulsores de este concurso histórico, entre los que destacan Federico García Lorca, Manuel de Falla o Andrés Segovia, entendiendo el momento social que vivían y el por qué de sus valores e ideales artísticos. También nos acordamos de participantes o artistas invitados al emblemático certamen de 1922 como La Niña de los Peines, Manuel Torre, Antonio Chacón, Diego Bermúdez “El Tenazas” o Manolo Caracol. Con todo ello, establecemos puentes entre el recuerdo de este genial evento y nuestro momento presente, proponiendo así un jondismo actual. Planteamos un jondismo que flexibiliza líneas fronterizas excluyentes, entre aquello que se entendía como cante jondo y otros tipos de cante alejados de este concepto. Nos valemos del flamenco que hemos vivido, aprendido y recibido como herencia cultural, de aquel flamenco que hemos ido cultivando a través del legado de maestros. Entendemos lo jondo como un estado y no como una forma concebida. Lo jondo como una guía que nos hace estar en continua búsqueda y reflexión acerca de nuestro pulso vital, artístico y humano. Nuestro jondismo nos permite profundizar en todas nuestras penas, injusticias, sometimientos, desigualdades y corrupciones sociopolíticas que nos acechan continuamente. Nos abre puertas a un camino esperanzador y positivo, que nos permite mejorar como sociedad, como cultura.

Marco Flores

Bailaor, coreógrafo y Premio Nacional de Flamenco, Marco Flores se identifica como un intérprete libre. Su discurso es actual y en continua evolución, evidencia de un creador vivo y conectado al presente, a la par que mantiene un sello propio y personal, que ha ido cimentando a lo largo de más de veinte años de sólida trayectoria. Destaca su técnica depurada, su creación estrechamente ligada a lo musical y un baile que conecta con sus orígenes flamencos más tradicionales, aunque influenciado por otras disciplinas dancísticas que ennoblecen su coreografía. Su trabajo no teme a arriesgar ni pretende seguir corrientes o tendencias. A lo largo de sus obras ha abarcado cuestiones como lo femenino, lo intergeneracional, lo *queer*, o la inasible búsqueda del artista. Después de diez años coproduciendo espectáculos junto a Manuel Liñán, Olga Pericet y Daniel Doña, fundó su propia compañía en 2010, Compañía Marco Flores. Estrenó su primer espectáculo ese mismo año en el Gran Teatro de Córdoba, *DeFlamencas*, que logró el Premio de la Crítica Especializada del Festival de Jerez de 2012. Desde entonces, la compañía ha producido más de diez espectáculos, contando con artistas invitados de la talla de Carmela Greco, Olga Pericet, Sara Cano, David Lagos o Alejandro

Granados, y con directores de escena del prestigio de Francisco López o Juan Carlos Lérica.

Entre sus reconocimientos más recientes, destacan el Premio El Ojo Crítico de Danza 2018, de Radio Nacional de España, por “su lenguaje personal lleno de texturas que enriquecen al flamenco y su constante búsqueda e inquietud que le hacen relacionarse con distintas disciplinas de la danza”, y el Premio Max al Mejor Intérprete Masculino de Danza 2020, por el espectáculo *Origen*. Además, Flores coreografía de forma habitual a numerosas compañías, destacando sus trabajos coreográficos para el Ballet Nacional de España. Marco y su compañía han tenido presencia en teatros del prestigio, como los Teatros del Canal de Madrid, el Mercat de les Flors de Barcelona, el Lope de Vega de Sevilla, la Tanzhaus de Dusseldorf, el New York City Center, la Sydney Opera House, el Sadler’s Wells de Londres, el Suzanne Dellal (Tel Aviv), el Magnolia Theatre (Shanghái) o la Ópera de Damasco. También en importantes festivales de flamenco y danza, tales como el Festival Internacional Madrid en Danza, Suma Flamenca de Madrid, la Bienal de Sevilla, el Festival de Jerez, el Festival de Nimes, Dansa València, el Festival Dantzaldia de Bilbao, Cádiz en Danza, Deltebre Dansa, el Festival Flamenco Madrid, el Flamenco Festival Londres, el Festival Flamenco Internacional de Albuquerque de Estados Unidos, el Festival Internacional de Danza de la Ciudad de México (UNAM), el Kuopio Dance Festival (Finlandia) o el Konstspidemin Festival de Suecia. ●

Fotografía: Miguel Guerrero



ALFONSO LOSA

Bailaor de Madrid

Flamenco: Espacio creativo

Elenco

Estévez & Paños, dirección artística
Alfonso Losa-Estévez & Paños, coreografía
Fran Vinuesa, dirección musical

Artistas invitados

Concha Jareño, bailaora
Sandra Carrasco, cantaora
Ismael de la Rosa "El Bola", cantaor
Fran Vinuesa, guitarrista

Belén de la Quintana, vestuario
Olga García, diseño de iluminación
Beatrix Molnar, fotografía y vídeo

Una producción de **Alfonso Losa**

ESTRENO ABSOLUTO

24/10/2021 | domingo | 18.30h
Sala Verde de los Teatros del Canal
Duración: 75 minutos

Sinopsis

Es el arte flamenco capaz de renacer, crecer y reinventarse a cada segundo, a cada persona, a cada vivencia. Es a través de sus cuerpos, sus mentes y sus distintos escenarios un espacio creativo.

Las reflexiones y debates sobre distintos conceptos y ópticas, vínculos, límites, analogías, conclusiones, arraigos, experimentaciones, mandamientos e iconoclasia que se pueden dar en el baile flamenco, son el punto de partida para la concepción y creación de esta suite de baile, cante y toque flamenco, en la que el bailar Alfonso Losa danza desde el vértigo de la pirueta casi imposible y la partitura rítmica endiablada al baile natural y sencillo, a la intención, a la quietud y al vacío... un baile a veces dulce, a veces seco y austero, otras veces curvo y otras cubista, que se encuentran en las formas clásicas, feroces y elegantes y también modernas de los bailaores y bailaoras que nos anteceden... las de los maestros del baile flamenco.

Porque el flamenco es introspección, sentimientos, oscuridad de ojos cerrados, destellos del pasado y luz presente, es la clausura del silencio, la concentración, es el esfuerzo, la pena, la alegría, la rabia, el placer de compartir, el corazón, el alma... es lenguaje, es idioma, es raíz, es contemporáneo, es *Espacio creativo*.

Rafael Estévez y Valeriano Paños

Alfonso Losa

Premio "El Desplante". Concurso Internacional de las Minas 2008.

Premio "Soleá". Concurso Nacional de Córdoba 2007.

Premio (1997 y 1998) Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco.

Por su personalidad, por su contribución al nuevo lenguaje de la danza flamenca, por su capacidad de integrar escuelas, por su maestría y por muchas cosas más, Alfonso Losa (Madrid, 1980) es una figura imprescindible para entender el baile flamenco de nuestro tiempo.

Inició estudios oficiales en la academia de Rafael de Córdoba para concluirlos con calificación sobresaliente en el Real Conservatorio de Danza. Y, un año antes de finalizar, ya se hizo con la Mención Especial al Mejor Bailaor en el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco (Teatro Albéniz, Madrid).

Después buscó la especialización flamenca con los mejores maestros: El Güito, Manolete, María Magdalena, Cristóbal Reyes, Juan Ramírez, Domingo Ortega, La China, Antonio Canales o Javier Latorre. Mientras tanto, tan solo un año después de su graduación, en 1997, recibió el Premio al Mejor Bailaor en el mencionado Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco. Este mismo galardón le fue concedido al año siguiente.

Su carrera profesional comenzó en 1996 con la compañía de Adrián Galia. Después, Alfonso Losa fue reclamado como Primer Bailaor y Bailaor Solista en las compañías de Ricardo Franco, Manolete, Manuela Carrasco, El Güito y Rafael de Córdoba.

En el año 2000 Alfonso Losa decide dar el primer gran salto en su vida profesional creando compañía propia, que se presenta con el espectáculo *En candela* (estreno en el Festival Madrid en Danza).

Paralelamente, Losa tiende líneas de creación conjunta con otros bailaores, así como colaboraciones con grandes artistas de otras facetas del flamenco. Así, en los primeros años del cambio de siglo estrena →

→ *Dos mundos* (de Alfonso Losa y José Maya) e inicia trabajos como artista invitado con Rubén Dantas, La Susi, Enrique de Melchor o Gerardo Núñez.

Junto a su cada vez más reconocida faceta interpretativa, Alfonso Losa va desarrollando su talento como coreógrafo, y así es reclamado para espectáculos como *Hombres fuertes* (Isaac y Nino de los Reyes, 2003) y *Duende* (de Isaac de los Reyes, Nino de los Reyes y José Maya, 2004).

El prestigio de Alfonso Losa se extiende por el mundo y en los siguientes años emprende una intensa actividad internacional: en 2005 lleva su espectáculo *El flamenco* durante seis meses a Tokio y emprende gira sudamericana como artista invitado de la compañía de Tatiana Garrido. Poco después entra a formar parte como solista de la compañía Noche Flamenca, con una gira por Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Europa.

En 2007 recibe el Premio Nacional Eduardo Serrano “El Güito” por Soleá en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

Tras ese impulso, el 2008 se presenta cargado de trabajo: es artista invitado con Montse Cortés y Niño Josele, y además Enrique Morente le llama para colaborar en su espectáculo *Omega* y en su nuevo disco *Pablo de Málaga*.

Como colofón, ese mismo año recibe el Premio El Desplante en el prestigioso Festival Internacional del Cante de Las Minas (La Unión).

2009 y 2010 son años de creación propia y estrena –y lleva por diferentes festivales– *Mirando atrás* (2009) y *Grito* (junto a José Maya, 2010).

Al año siguiente compagina festivales con espectáculos propios (Rusia, Bélgica,

Holanda, Suiza...) con colaboraciones como artista invitado de Tomatito y formando parte de la superproducción *Magnífico*, del prestigioso director austriaco André Heller. Además, participa en el Festival Flamenco de Tokio.

Gerardo Núñez, Tomatito, Niño Josele y Mónica Cortés vuelven a reclamarle como artista invitado para sus giras, al tiempo que participa en varios festivales con sus espectáculos en gira (Santa Cruz de Tenerife, Marsella, Querétaro...) y prepara, además, sus nuevos espectáculos: *Camino flamenco* en el Festival de Albuquerque 2012 y *Tendencias flamenco a tres* (estrenado en la Suma Flamenca 2013).

Destacable es también su colaboración en el espectáculo *Carmen en la memoria*, junto a artistas como Farruquito, José Maya, Juan de Juan, Farru, Pastora Galvan y Remedios Amaya, entre otros.

2014 es el año de su siguiente producción, *Bailaoras*, que estrena en el Festival de Jerez. Y también es el año en que Farruquito le llama para actuar como artista invitado en el espectáculo *Improvissao*. Además, realiza varias giras nacionales e internacionales (Gira del Norte, Milán, Albuquerque o Sao Paulo), y crea y dirige junto a María Juncal el festival Veranos Flamencos en Amor de Dios.

Las giras siguen en 2015 y 2016 (Avignon, Brasil, México, Panamá, Argentina, Chile, diferentes ciudades de Estados Unidos, Taipei, Shanghai, Tokio o Helsinki), lo que no impide a Alfonso Losa a embarcarse también en la compañía Flamenco Hoy, con Carlos Saura como artista invitado.

En 2017 estrena el espectáculo *Senti2* junto a La Lupi en Tokio.

Alfonso Losa estrenó *Con-secuencia* en el Festival de Jerez 2018. Esta obra supuso otro salto en su forma de expresar la danza flamenca. Apoyado por el trabajo escénico del director Florencio Campos, Losa recapitula lo aprendido para lanzarse a una nueva experiencia: investigar en la improvisación y en la gestión de la energía escénica, en tiempo real. Un reto al que muy pocos artistas pueden enfrentarse. →

Estévez & Paños

El tándem Estévez / Paños comienza en 2003 con la creación de *Martinete y tres por medio*, y actúan como artistas invitados en el Certamen Coreográfico de Madrid 2003. También ha coreografiado y dirigido a artistas como Lola Greco, Miguel Poveda, María Vivó, Rocío Molina, Olga Pericet, Marco Flores, Concha Jareño, Pastora Galván, Ana Morales, Patricia Guerrero, Compañía Antonio Ruz, Compañía de Teatro 300 Pistolas o Yjastros.

Han coreografiado y bailado para las Galas de la Danza en el Teatro Real de Madrid (2004), la Gala Española de Danza en el Tokyo Forum Hall Expo Aichi (2005) y la Gala de la Danza Expo Zaragoza (2008).

Coreografiaron e interpretaron varias piezas en el espectáculo *Goyesca* (2008), formando elenco junto a Carmen Linares, Miguel Poveda, Israel Galván, Rocío Molina o Terremoto, entre otros. Son invitados por Carlos Saura a participar en la película *Flamenco*, junto a Arcángel, y crean *Fandango de Boccherini* para la película *Jota*, también de Carlos Saura (2016), que interpreta Valeriano Paños.

Dirigen (2016 a 2018) el Ballet Flamenco de Andalucía, compañía pública, y crean *Aquel Silverio* y *Flamenco lorquiano*, así como *Proyecto cantera Bfa*.

Estevez / Paños y Compañía han creado los espectáculos: *Tiempo* (2005), *Muñecas* (2006), *A piano* (2006), *Flamenco XXI: ópera café y puro* (2007), ganador de los premios 7 producciones nuevas de la II Bienal de Flamenco de Málaga y Premio Revelación del Festival de Jerez (2008), *Sonata* (2008) y *Flamenco hoy de Carlos Saura* (2009).

Dirigen la Gala Inaugural de la XVI Bienal de Flamenco de Sevilla titulada *Historias de viva voz*, de Miguel Poveda (2010), *Danza 220v* (2010), creado en colaboración con Antonio Ruz, y *Artomático y Preflamencos* (2011). En 2012 crean *Romances*, junto a Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola, y *La consagración*, ganador del premio Giraldillo a la Mejor Coreografía en la XVII Bienal de Flamenco de Sevilla.

En 2016 crean *Bailables* y la pieza *Silencios*, con la colaboración artística de Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola, y en 2019 su último espectáculo, *El sombrero*, así como una serie de 100 vídeos sobre el proceso creativo de esta obra para conmemorar el 100 aniversario del ballet *Le tricorne*, y también *Conferencia bailada: (los bailes flamencos en los años de creación de Le Tricorne)*. En 2020 crean la pieza de vídeo *EP2020 (Capricho coreográfico para dos hombres que bailan y dos cámaras de vídeo)*, *MAÿRİT* para Vanesa Coloma, así como *EP cantera*, un proyecto formativo para jóvenes talentos. ●

Fotografía: Mario Cayuelo



NIÑO JOSELE

Guitarra en concierto (Almería)

Maestros

Elenco

Niño Josele, guitarra flamenca
José Heredia, piano
Antonio "El Turry", cante/flauta
Jhonatan Cortés, percusión

Sinopsis

Niño Josele estrena *Maestros*, un espectáculo creado para rendir homenaje a sus maestros Paco de Lucía, Enrique Morente y al recién desaparecido Chick Corea. En la música como en la vida buscamos referentes que nos guíen y que nos enseñen el camino a seguir. Y Niño Josele ha tenido la suerte de formar parte de la música de tres grandes de la música y, ahora, en un periodo de reflexión musical ha querido rendir tributo a sus grandes referentes del flamenco, un viaje que culmina con la necesidad de seguir caminando ahora sin la presencia de ellos, dando gracias a la sabiduría y al legado que nos han dejado.

ESTRENO ABSOLUTO

26/10/2021 | martes | 20.00h
Sala Negra de los Teatros del Canal
Duración: 75 minutos

Niño Josele

Guitarrista flamenco, nace en 1974 en Almería. Es guitarrista descendiente de tocaores y cantaores, a quien su padre puso una guitarra entre las manos con tan solo seis años. Se desarrolló entre grandes maestros del flamenco, entre los que podemos destacar a Paco de Lucía, con el que comparte seis años de gira, y a Enrique Morente, con el que realiza varias grabaciones y giras. Su carrera está marcada por la influencia del jazz. Cuando descubrió al pianista Bill Evans se introdujo en un aprendizaje de armonías y progresiones, que le ha llevado a tocar con Chick Corea, Phil Woods, Marc Johnson y Joe Lovano. Debutó discográficamente en 1995 con *Calle ancha*, grabado en Francia en apenas dos días.

En 2003 publica su segundo álbum *Niño Josele*, disco al que acuden artistas de diferentes estilos musicales que le rodean en ese momento, como Enrique Morente, Andrés Calamaro o Aziz Shamaoui. La publicación de *Paz* (2006) y *Española* (2009) supone una inmersión al jazz que le abre las puertas hacia nuevos horizontes musicales enriquecedores para el flamenco, acompañado por un reparto de grandes músicos, entre los que se encuentran Freddy Cole, Marc Johnson, Horacio El Negro Hernández, Joe Lovano, Tom Harrell, Jerry

González, Javier Colina, Ralph Bowen, Alain Pérez, Piraña, Papo Vázquez, John Benítez y, una colaboración de lujo, Phil Woods, el legendario jazzista de 78 años, compañero y heredero de Charlie Parker. En 2012 edita *El mar de mi ventana*, trabajo flamenco en el que colaboran grandes amigos, como Paco

de Lucía, Tomatito, Duquende, Carles Benavent y los hermanos José Enrique Morente, Estrella Morente y Soleá Morente. Incluye una bulería en homenaje a Chick Corea: *A mi compadre Antonio*, en la cual colabora Tomatito. Fue nominado a los Grammy Latinos en 2010 y 2012 por sus discos *Española* y *El mar de mi ventana*. Además, Niño Josele y el diseñador Javier Mariscal lanzaron al mercado el spot publicitario del Cava Mediterránea Codorníu.

Ha colaborado en el movimiento *Playing for change* con la unión de músicos de todo el mundo, en un canto a la paz y a la igualdad. A lo largo de su prolífica carrera, también ha grabado la música para dos películas: en 2011 graba la banda sonora del film *Black, Brown, White*, del director Erwin Wagenhofer, y en 2013 pone música a la película *Pensé que iba a ver fiesta*, dirigida por Victoria Galardi, componiendo e interpretando temas inéditos como *Vicky*, *El grande* y *Amara*. Junto a él colaboran los músicos Guillermo McGill y Javier Colina. En 2013 Chick Corea publica *Trilogy*, disco en el que Josele colaboró en dos temas en directo: *My foolish heart* y *Spain*.

En 2014 graba dos proyectos a dúo: *Chano & Josele*. Trabajó junto a Chano Domínguez con una selección de obras brasileñas del maestro Jobim, Luiza, Olha María y Rosa, del ilustre Pixinguinha, de Michel Legrand *Los Paraguas de Cherburgo* y *Two for the road*, pieza de Henry Mancini. *Amar en paz* (2014) es la unión de la voz de Estrella Morente y la guitarra de Niño Josele interpretando algunas joyas de la música de Brasil. Una declaración de amor a la música brasileña, demostrando, una vez más, que la música no tiene fronteras ni nacionalidades. Compagina varios años con giras de estos dúos y el proyecto en común con Chick Corea, formando parte de Chic Corea & Spanish Heart Band, con la que han ganado el Grammy al Mejor Álbum Jazz Latino 2019. En la actualidad prepara el lanzamiento de su último trabajo. ●

Fotografía: Ana Solinis



ANTONIO LIZANA trío

El secreto del mundo

Elenco

Antonio Lizana, saxo y voz
José Manuel León, guitarra
flamenca
Adrián Trujillo, percusión

Sinopsis

El cantaor, saxofonista y compositor Antonio Lizana nos presenta El secreto del mundo, una colección de composiciones propias donde se entrelazan los cantos de su tierra gaditana con improvisaciones melódicas que nos hacen viajar desde el flamenco tradicional hasta el jazz contemporáneo.

ESTRENO ABSOLUTO

27/10/2021 | miércoles | 20.00h
Sala Negra de los Teatros del Canal
Duración: 75 minutos

Antonio Lizana

Antonio Lizana es uno de los representantes más célebres del nuevo flamenco jazz procedente del sur de España. Saxofonista de jazz, cantante de flamenco y compositor de toda su música. Solo en los últimos tres años ha realizado alrededor de trescientos conciertos con su banda por más de 30 países.

Participando en festivales como Womex, Etnosur, SXSW Austin, Londres, Festivales de flamenco de Nueva York y San Francisco, Barcelona Voll Damn, Shanghai Jazz Fest, Casablanca Jazz Fest (Marruecos) y Flamenco Biennale (Holanda).

Ha editado cuatro trabajos discográficos desde que arrancase su proyecto en 2012 y ha sido uno de los únicos artistas españoles en grabar un concierto American NPR Tiny Desk.

Ha colaborado con artistas como Arturo O’Farrill y Alejandro Sanz en obras que recibieron premios Grammy; también con Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano Domínguez, Alfredo Rodríguez, Ari Hoenig, Jorge Drexler, India Martínez, Jorge Pardo, Shai Maestro, Chambao, José Mercé, Josemi Carmona, Carmen Linares, Pepe Habichuela.

Un concierto de Lizana, más que un directo, es un viaje desde las raíces del flamenco hasta el jazz contemporáneo, hilado con letras que muestran un compromiso personal con la verdad y con el desarrollo de la conciencia humana a nivel global. ●



SARA CALERO

La finitud

Elenco

Sara Calero, bailaora
Gema Caballero, cantaora
Javier Conde, guitarrista
Juanfe Pérez, bajo eléctrico

Invitados

Sara Calero, idea, dirección
y coreografía
Gema Caballero, dirección musical

Javier Conde, arreglos guitarra
Juanfe Pérez, arreglos y composición bajo eléctrico
Javier Morillas, música, arreglos y chelo
en Lacrimosa de Mozart
David Picazo, diseño de iluminación
Pilar Valdevira, técnica de iluminación
Marta Azparren, diseño video arte
Víctor Tomé, diseño espacio sonoro y proyecciones
MarcosGpunto, fotografía
Gerriets y Fernando Calero, realización
escenografía
Magoncas, Pilar Cordero y Maty, realización
vestuario
Antonio García, fotografía
Manuel Moraga, comunicación
Elena Santonja, producción y distribución

ESTRENO ABSOLUTO

28/10/2021 | jueves | 20.30h
Sala Negra de los Teatros del Canal
Duración: 75 minutos

Colaboración con el **C. C. Paco Rabal de Vallecas**

Sinopsis

“Perdemos el día esperando la noche, y la noche temiendo al amanecer” (Séneca)

El ser humano es la única criatura con conciencia de su finitud. Esta condición convierte la muerte en un pacto con la vida. Y viceversa. Una conciencia de transitoriedad que determina facultades y emociones como el lenguaje, el pensamiento, la desdicha o la alegría. Pero esa angustia primigenia que emerge de lo efímero alberga, sin embargo, el secreto de la felicidad. En una existencia sentenciada, la risa conecta con lo más auténtico de nuestra experiencia vital. La gestión de la desesperanza abre el camino a trascender, incluso, los confines del tiempo y de la vida. En la conciencia de nuestro propio destino está la libertad. Nuestra vida es finita. Nuestros sueños, ilimitados.

Sobre la compañía

Sara Calero es una de las principales referencias actuales en la renovación de la danza española y el baile flamenco. Premiada en el Certamen Coreográfico de Madrid como Artista Sobresaliente y en el Festival de Jerez como Artista Revelación, Sara Calero parte de una sólida formación clásica y de su experiencia como primera bailarina y solista en compañías tan significativas como el Ballet Nacional de España, la Compañía Andaluza de Danza, la Compañía de Antonio Márquez o la Compañía Ibérica de Danza. Su talento ha brillado también junto a primeras figuras del cante flamenco, como Carmen Linares o Esperanza Fernández. Actualmente dirige su propia compañía de danza, con la que realiza giras nacionales e internacionales. Ha producido cinco espectáculos para teatro: *Petisa loca*, *Zona cero*, *El mirar de la maja*, *Cosmogonía* y *Fandango avenue*, y dos obras para espacios no convencionales: *Fandango street* y *La gota*. La compañía ha pasado por importantes programaciones de espacios y citas 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, entre otros. En 2018, estrena *Fandango street* en el Festival Clásicos en Alcalá. Con este espectáculo se presenta en el Festival de Olite de Navarra y en el Festival de Música

y Danza de Granada 2019. Este mismo año realiza varias presentaciones internacionales con una gira con la Agencia de Cooperación Española en diferentes países de África. En 2020, presenta su versión de *Petisa loca* en el Ciclo Flamenco en el Real del Teatro Real de Madrid y en el Teatro Monumental de Madrid y, en junio del 2020, estrena *Fandango avenue* en los Teatros del Canal de Madrid, en el marco del Festival Internacional Madrid en danza.

Sara Calero

Sara Calero nació en Madrid en 1983. Se tituló con matrícula de honor en el Conservatorio de Madrid en el año 2002. Con 17 años debutó como solista de la mano del maestro José Granero en el Festival de Jerez, con la pieza *La noche*, dentro del espectáculo *A mi manera*, junto a artistas de la talla de Lola Greco, Maribel Gallardo, María Pagés y Beatriz Martín. Ese mismo año fue coreógrafa de la producción *Zarzuelas en blanco y negro* para el Teatro Romea de Murcia y, un año más tarde, entró a formar parte del Taller de la Compañía Andaluza de Danza. Desde entonces, su trabajo como solista y primera bailarina se ha desarrollado en compañías como la de Antonio Márquez, en la que representó, entre otros, el papel de la molinera en *El sombrero de tres picos*, realizando giras por importantes teatros de todo el mundo. En el año 2005 participó, junto a Carmen Linares, en el Festival de Lucerna, dentro del espectáculo *El Círculo Mágico*, con los músicos de Eos Guitar Quartet. →

→ En el 2006 bailó con la Compañía Ibérica de Danza, estrenando la producción *Iberia mágica* en el Teatro Albéniz, junto a Eliseo Parra, Javier Paxariño y los músicos de La Musgaña, con coreografías de Manuel Segovia y Antonio Najarro. Ese mismo año entró a formar parte del Ballet Nacional de España, bajo la dirección de José Antonio e interpretó papeles de primera bailarina en coreografías como *Seis sonatas para la Reina de España*, de Ángel Pericet; *Eritaña y bolero de Puerta de Tierra*, de Antonio; *El bailarín* o *Danza y tronío*, de Mariemma. Allí trabajó con los coreógrafos Fernando Romero, Antonio Canales, el nuevo Ballet Español y el propio José Antonio. Un año después participó en el XVII Certamen Coreográfico de Madrid alzándose con los premios Bailarina Sobresaliente, Mejor Composición Musical y Premio Fotoescena a la Mejor Imagen por su creación *Camino a mí*.

En 2010 dejó su trabajo en el Ballet Nacional de España para embarcarse en un proyecto personal llamado *Zona cero*, que se estrenó con gran éxito de público y crítica en el Teatro Pradillo de Madrid, en el marco del ciclo Veranos de la Villa de 2011. También fue representado en el Festival Madrid en Danza de ese mismo año, en La Ventana de la Danza Madrileña y en la Bienal de Sevilla 2012. En 2012, interpretó el papel de Candelas junto a la cantaora Esperanza Fernández, dentro de la obra *El amor brujo* (1915) de Manuel de Falla, en el Palau de Les Arts de Valencia. Bailó bajo la dirección del coreógrafo Goyo Montero y recitó el texto original escrito por G. Martínez Sierra para Pastora Imperio.

En marzo de 2013, estrena su segundo espectáculo *El mirar de la maja*, en el Teatro Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial. El espectáculo pasa, entre otros escenarios, por el Festival Internacional Madrid en Danza, el Festival Flamenco de Toulouse 2014, el Festival de San Petersburgo y el Festival de Jerez 2014,

obteniendo en este último el Premio Artista Revelación. De forma simultánea, participa en la producción de Shoji Kojima titulada *Fatum!*, estrenada en el Gran Teatro de Córdoba dentro del marco del Concurso Nacional de la ciudad, y que será representada en el Festival de Flamenco de Jerez 2014. Sara interpreta el papel principal femenino de Leonor, con coreografía de Javier Latorre y dirección escénica de Francisco López.

En 2014, en el Ciclo Flamenco en Espacios Singulares de la XVIII Bienal de Flamenco de Sevilla, presenta su primer espectáculo de calle, *La gota*. En 2015, estrena en el Festival del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid su espectáculo de mayor formato hasta el momento, *Cosmogonía*, coproducido por Sara Calero y la cantaora Gema Caballero. En esta ocasión, Sara se acompaña en escena de dos artistas invitados de primer nivel, el bailarín y coreógrafo Carlos Chamorro y Moisés Martín, bailarín principal de la Compañía Nacional de Danza de Madrid. Es invitada el 29 de mayo a Les Nuits Flamencas de Avignon con el espectáculo *Del fandango*, en el teatro El Chêne Noir. En 2017, Sara Calero presenta *Basso continuo*, obra grupal, encargo del Conservatorio Superior María de Ávila con motivo de la celebración del Día Internacional de la Danza. En este mismo año se estrena el espectáculo *Petisa loca* en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Durante el 2017, este espectáculo se presenta con gran éxito en diferentes festivales y teatros del territorio nacional e internacional, como Teatros del Canal, el Festival de Jerez, el Suzanne Dellal Center de Tel Aviv o el Festival Flamenco de Vancouver, entre otros. En 2018, compagina su gira nacional e internacional con diversos proyectos de coreografía e interpretación, estrenando el espectáculo *Fandango street* en el Festival Clásicos en Alcalá. En 2020 estrena *Fandango avenue*, en la Sala Roja de Teatros del Canal.

Gema Caballero

Gema Caballero (Granada) comenzó muy joven a cantar en las academias de baile de su ciudad. Su talento le lleva pronto a compartir cartel con jóvenes artistas granadinos de su generación, como Estrella Morente o Marina Heredia. Su carrera profesional ha pasado por formar parte de compañías baile, siendo reclamada por artistas como Mario Maya, Belén Maya, Rocío Molina, Rafaela Carrasco, Manuel Liñán, Concha Jareño, Antonio Márquez o Domingo Ortega, entre →

→ otros. Como solista, Gema Caballero ha participado en las más importantes programaciones de la Bienal de Sevilla, la Bienal de Málaga, el Festival de Jerez, el Festival de Nimes, el Festival de Mont de Marsan, el Festival de Tolouse, el Festival Voix de Femmes de París, el Festival de Música y Danza de Granada, la Gira del Norte, el Nou Barris y el Festival de Sabadell, entre otros. Asimismo, participó en la obra dramático-musical *Que no he muerto*, de José Sámano, interpretando canciones de Federico García Lorca. En 2012 publicó su primer trabajo discográfico, *De paso en paso*, con el que ha cosechado grandes halagos por parte de la crítica más especializada. Actualmente, Gema Caballero compagina su faceta solista con la dirección musical de los espectáculos de la bailarina Sara Calero, por ejemplo *Zona cero* (2011), *El mirar de la maja* (2013), *Cosmogonía* (2015) y *Petisa loca* (2016). También protagoniza el espectáculo *CantAhora*, junto a Rosario La Tremendita, estrenado en el Festival de Toulouse 2016. Triunfa con su recital *Lo traigo andao*, en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla (2017) y en el Festival de Jerez 2018.

Javier Conde

Este joven virtuoso se dio a conocer como niño prodigio de la guitarra flamenca. Formado desde los cuatro años por su padre, el guitarrista José Antonio Conde, posteriormente recibió nociones del gran maestro Andrés Batista. Comenzó a actuar con sólo seis años y ha conquistado numerosos e importantes primeros premios, entre los que destaca el de Jóvenes valores de la guitarra flamenca, en 1998, organizado por la Peña Flamenca Los Cernícalos de Jerez de la Frontera, el Ateneo de Córdoba en 2002, el Ciudad de Jaén en 2003; y, el más preciado, el Bordón Minero en 2004, otorgado por el Festival del Cante de las Minas de La Unión de Murcia, siendo el más joven intérprete en obtenerlo en toda la historia del festival. En 2013, de manos de maestro

Fosforito, le conceden el Premio Nacional de la Crítica Flamenca, Miguel Acál, queda el primero en el Premio en el III Concurso Internacional de Guitarra, Alcobendas Flamenca de Nuevos Talentos en 2016 y logra el Premio Especial 2016 de la A.I.E (Asociación de Artista Intérpretes y Ejecutantes).

Ha colaborado con importantes artistas, como los concertistas Andrés Batista, Manolo Sanlúcar, Víctor Monge "Serranito", Gerardo Núñez, Rafael Riqueni, Enrique de Melchor o con el prestigioso director de cine, Carlos Saura. También con artistas de otros géneros musicales, como el famoso bajista, John Paul Jones, de Led Zeppelin, el guitarrista clásico, Joaquín Clerch de Cuba o el cantante cubano Eliades Ochoa (Buena Vista Social Club), en el Festival África Express en 2009.

Ha participado en los espectáculos del guitarrista Gerardo Núñez *Sabicas* (2007) y *Restrospectiva* (2008); y en los de la bailaora Carmen Cortés *Mujeres de Lorca* (2009), *La gitanilla* (2016), y *Juana Inés* (2019 y 2020). Colabora como primer guitarrista en la obra *Flamenco india*, del famoso cineasta Carlos Saura; en el segundo ciclo de Flamenco de Madrid, Flamenco joven de 2016, y es guitarrista en los famosos tablaos madrileños Café de Chinitas y Casa Patas. A nivel regional, participa con su grupo en el Festival Womad en Cáceres 1999 y 2000; en el Festival Womad London en 2009; y, en 2009, en África Express. En el Festival Badasom en 2008, 2014, 2016, y en el Festival Flamenco Alcobendas Flamenca, en Madrid en 2018, además del espectáculo flamenco *Juana Inés*, de la conocida bailaora Carmen Cortés y en el Festival Flamenco Suma Flamenca, en Madrid, en el mismo año 2020. Con gira ha estado con Víctor Monge "Serranito" en 2020, y colaborando en la *Obra pedagógica* de Manolo Sanlúcar. Espectáculos de creación propia son *Maestros y estilos*, concierto de guitarra a dúo; *Grandes de la guitarra flamenca*, concierto de guitarra en cuarteto, y *El flamenco y su vibrante mundo*, espectáculo de guitarra, cante y baile.

Como guitarrista solista tiene grabado cuatro discos *Homenaje a los grandes de la guitarra flamenca* (2000); *En vivo desde el festival de la danza de Lyon* (2008), *Veinte temas andaluces y flamencos*, del maestro A. Batista (2014); el homenaje a Sabicas *Sabikerando* →

→ (2015), y participa en el disco de su padre, José Antonio Conde, *Retazos de mi vida flamenca*. Ha colaborado en una docena de grabaciones con artistas de distintos géneros musicales. Es licenciado en Guitarra Flamenca por el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba y, actualmente, es profesor de guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Música Robert Schumann de Düsseldorf (Alemania). ●

Fotografía: Simone Fratini



CAMINERO trío

Al toque

Elenco

Pablo Martín Caminero,
contrabajo
Moisés P. Sánchez, piano
Paquito González, percusión

Sinopsis

Tras cinco discos con repertorio original al frente de su quinteto, Caminero publica *Al toque* en formato de trío y con un repertorio de temas clásicos de la guitarra flamenca. Manolo Sanlúcar, Moraito Chico, Vicente Amigo, Sabicas, Rafael Riqueni, Paco de lucía, José Manuel Cañizares y Gerardo Nuñez son los compositores de los temas que el trío aborda en este nuevo repertorio. A diferencia de los temas tipo standard que tienen un tema sobre el que se improvisa, las composiciones para guitarra flamenca tienen habitualmente uno o más temas principales y falsetas, que son variaciones musicales en las que el guitarrista se luce con su técnica e imaginación. En este →

29/10/2021 | viernes | 20.00h
Sala Negra de los Teatros del Canal
Duración: 75 minutos

→ sentido la composición flamenca se acerca más a la composición clásica que al jazz, pero mantiene siempre la frescura de la improvisación.

Tras una ardua labor de transcripción y arreglo, Caminero ha adaptado este repertorio para este original trío en el que siempre está presente el pulso del flamenco con Paquito González a la percusión, y se suceden temas, falsetas e improvisaciones de la mano del curtido pianista de jazz Moisés Sánchez. Caminero exprime las posibilidades de su contrabajo y da un nuevo paso en la combinación de flamenco y jazz con este ambicioso proyecto.

Biografía

Pablo Martín Caminero (Vitoria–Gasteiz 1974), termina sus estudios de contrabajo clásico en la Escuela Superior de Música de Viena en el año 1999. Tras esta etapa formativa, se traslada a Madrid donde inicia su carrera profesional como intérprete, compositor y productor.

La diversidad de estilos musicales en los que se mueve, lo ha llevado a colaborar con artistas y proyectos de diversos géneros como Ultra High Flamenco, Abe Rábade Trío, Jorge Pardo, Gerardo Núñez, bandArt, Hippocampus, Chano Domínguez, Niño Josele, Rocío Molina, Enrike Solinís, Rosario La Tremendita, y un largo etcétera de proyectos de flamenco, jazz, clásico y barroco.

Paralelamente, esta polivalencia le anima a componer música para películas de cine y campañas de publicidad desde el año 2006.

Ha publicado a su nombre 5 discos hasta la fecha: *Doméstica* (BOST, 2005), *El caminero* (BOST, 2011), *O.F.N.I.* (BOST, 2014), *Salto al vacío* (BOST, 2016) y *Bost* (BOST, 2020).

En formato de quinteto, el contrabajista desarrolla un repertorio de temas propios donde plasma su visión musical basada en dos pilares íntimamente unidos: el jazz y el flamenco.

Actualmente, ha llevado al escenario el espectáculo *Double Bach* junto al coreógrafo Antonio Ruz, en el que interpreta 2 suites de J. S. Bach en pizzicato, acompañado por la bailarina contemporánea Melania Olcina. *Double Bach* se estrenó en el Festival de Teatro Clásico de Almagro 2016. También con Antonio Ruz ha colaborado como compositor sinfónico en la producción del Ballet Nacional de España *Electra*.

Además, continúa con su intensa actividad musical a través de su banda, así como con los conciertos de Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble, Abe Rabade Trío, Fellini Quartet, Bolita Trío, Bolita Big Band, Miryam Latrece, Ana Morales...

En abril de este año ha publicado *Al toque*, su sexto disco y primero en formato trío (con Moisés P. Sánchez al piano y Paquito González a las percusiones) en el que versiona 9 de las grandes obras escritas para la guitarra flamenca. ●

Fotografía: David Sánchez



GUADIANA Cantaor de Badajoz Plaza de las canastas

Elenco

Guadiana, cantaor
Carlos de Jacoba, guitarrista
Antonio Losada, compás
José Jiménez “El Bocado”,
compás

Sinopsis

En *Plaza de las canastas*, el título que Antontio Suárez Salazar “Guadiana” ha puesto al espectáculo que ofrece en Suma Flamenca, el cantaor extremeño hará un recital de cante clásico tradicional flamenco y recordará a Cádiz con varios cantes de esa tierra tan flamenca y que alberga tanto arte.

ESTRENO ABSOLUTO

30/10/2021 | sábado | 19.00h
Sala Negra de los Teatros del Canal
Duración: 75 minutos

Guadiana

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 gana el primer premio en el Festival Flamenco de la Feria de Badajoz. Se traslada a Madrid en 1972 y debuta en el tablao Café de Chinitas, compartiendo escenario con figuras de la talla de Manuel Soto “Sordera”, Manzanita, Carmen Mora, Enrique Morente, Luis Habichuela y Ramón El Portugués, entre otros grandes.

Durante varias temporadas figura 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 actúa en Santo Domingo en 1983 y en gira por Francia en 1984. Participó en la segunda Cumbre Flamenca de Madrid, celebrada en el Teatro Alcalá Palace, en 1985, y en Los Veranos de la Villa de Madrid, en 1987.

Ha realizado giras por España y medio mundo en las compañías de Güito,

Manolete, la Tati, Carmen Cortés, Merche Esmeralda, Juan Ramirez y, últimamente, con Antonio Canales y Sara Baras. También hay que destacar sus colaboraciones con Enrique Morente, entre ellas la actuación en el Teatro Olympia de París y el estreno de *Misa flamenca*, de Morente, en Fuenlabrada (Madrid). Compartió escenario con Paco de Lucía en Pirineos Sur, quien, por única vez en toda esa gira de más de cuarenta conciertos, permite a otro artista ocupar el mismo escenario. Solo pone dos condiciones: saber quién es y que actúe después de su recital.

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

Su discografía está compuestas por *Cuando el río suena*, Nuevos Medios, 1999; *Brillo de luna*, Nuevos Medios, 2001; *Chanson flamenca*, 2004; *Sonakay*, 2012; *Jaleo*, 2014, y *Por dos vereas iguales*, 2020. ●



Fotografía: José Silva

DAVID VIRELLES

Patas

Elenco

David Virelles, piano
Jesús de Rosario, guitarra
flamenca
Lucky Losada, percusión
Ángeles Toledano, cantaora
invitada

Sinopsis

El nuevo proyecto del pianista y compositor cubano David Virelles, radicado en Nueva York, tiene raíces en un encuentro que sucedió en el 2018 en la mítica Fundación Casa Patas con músicos flamencos. Virelles (nombrado Rising Star –promesa– por la DownBeat) viene desarrollando su música hace más de una década en Nueva York, donde ha colaborado con figuras emblemáticas del jazz como Ravi Coltrane, Henry Threadgill, Mark Turner y Paul Motian, entre otros. David, considerado por la crítica especializada como uno de los referentes jóvenes del piano moderno, también ha contado con la bendición del maestro Chucho Valdés –quien lo considera un genio– y el DJ londinense Gilles Peterson, que llama a Virelles “la nueva escuela del piano cubano”. La visión musical de Virelles está documentada en varios álbumes, →

ESTRENO ABSOLUTO

31/10/2021 | domingo | 18.00h
Sala Negra de los Teatros del Canal
Duración: 75 minutos

→ que han sido escogidos como los mejores del año por The New York Times, NPR y The Guardian, entre otros medios.

Con este proyecto, que incluye músicos provenientes de dos culturas con historias entrelazadas, Virelles se propone explorar la conexión ancestral África-Cádiz-Cuba, recontextualizada desde la escena de la experimentación musical de Nueva York.

David Virelles

El pianista y compositor David Virelles nació y creció en un hogar musical en Santiago de Cuba. La madre era flautista en la Sinfónica de Oriente y profesora de música; y el padre, cantautor del movimiento de la Nueva Trova. Rodeado de las tradiciones culturales de su ciudad, David expande su temprana afición por la música cursando estudios en la Escuela Vocacional de Artes y luego en el Conservatorio Esteban Salas, en Santiago de Cuba. Años más tarde descubre la sonoridad de los pianistas Bud Powell, Thelonious Monk, Andrew Hill y Don Pullen, y pronto comienza a estudiar las conexiones entre la tradición musical del jazz y la de su propia cultura.

Siendo un adolescente conoce a la saxofonista canadiense Jane Bunnett, quien lo invita a Toronto para colaborar en diversos proyectos. Después de pasar varios años en Toronto como miembro activo de la comunidad musical y de obtener el título de Bachelor in Music de Humber College, Virelles se reubica en Nueva York en 2009. Como becario del Canada Council for the Arts, Virelles llega a la Gran Manzana para estudiar composición bajo la tutela del maestro y premio Pulitzer Henry Threadgill.

Desde entonces, David se ha establecido como uno de los pianistas más solicitados de su generación en Nueva York. Ha tocado, grabado y colaborado con artistas de la talla de Threadgill, Ravi Coltrane, Mark Turner, Paul Motian, Andrew Cyrille, Bill Frisell, Chris Potter, Steve Coleman, Wadada Leo Smith, Tom Harrell, Hermeto Pascoal, Milford Graves, Juan Pablo Torres, Chucho Valdés, Marcus Gilmore y Román Díaz, por solo mencionar algunos.

Virelles fue nombrado #1 Rising Star (artista promesa) en la categoría de piano por la revista especializada DownBeat en 2017. Es ganador en múltiples ocasiones de la beca para artistas que otorga la Shifting Foundation, además de haber recibido el apoyo del Canada Council for the Arts, The Jazz Gallery y el Rockefeller Brothers Fund. También ganó el prestigioso Premio Louis Applebaum en Canadá y la residencia de investigación de la renombrada colección de música cubana Cristobal Díaz Ayala, con sede en el Instituto Cubano de Investigación de la Universidad Internacional de Florida. Virelles ganó también el Premio Oscar Peterson, presentado por el propio Peterson en 2003. En su formación como pianista ha podido contar como mentores a los iconos de la pianística del jazz Barry Harris, Stanley Cowell y Muhal Richard Abrams.

Su álbum *Continuum* (2012) terminó en muchas listas recopilatorias de lo mejor del año, incluyendo →

→ The New York Times. Seguidamente lanzó tres discos con el sello legendario ECM de Múnich, documentando una amplia gama artística: *Mbóko*, *Antenna* y *Gnosis*.

A esta trilogía la siguió *Igbó Alákorin* (The Singer's Grove) Vol I y II –un lanzamiento conjunto entre su propio sello, El Tivoli Music, y el sello neoyorquino Pi Recordings–, un álbum que celebra la historia musical de Santiago de Cuba. Este disco recibió elogios de la crítica especializada mundial –resultó número 1 en la lista de los mejores discos del 2018 en el Chicago Tribune y Mejor Disco de Jazz Latino en National Public Radio.

En el verano de 2020, durante la pandemia y desde el confinamiento en Nueva York, Virelles lanzó un EP (*Transformación del*

arcoiris) con el sello Pi Recordings, hecho en casa, de tracks electrónicos, disponible exclusivamente en la plataforma BandCamp.

En septiembre del 2020, Alejandra Fierro Eleta –la mujer detrás de la mayor colección de música latina en el mundo y fundadora de Radio Gladys Palmera– le propone a Virelles comenzar un podcast para la *network* Gladys Palmera. El podcast titulado *Conexión antillana* es un encuentro mensual que explora las conexiones que existen entre la música cubana y la rica tradición de música afroamericana de carácter improvisado, a través de la experiencia de David con músicos de ambas tradiciones.

En la actualidad, Virelles trabaja en varios proyectos discográficos personales, se desempeña también como profesor titular de la Universidad de las Artes de Zúrich y continúa como Artista en Residencia en el Jazz Campus de Basel, Suiza, desde su residencia en Brooklyn, Nueva York. ●

Fotografía: Javier Salas

JOSÉ MERCÉ

Cantaor de Jerez de la Frontera | Compás del Cante 2016

Por derecho

Elenco

Antonio Higuero y Manuel Serpa, guitarras
Chícharo de Jerez, Mercedes García, Ana Polanco y Pablo Oliva, palmas y jaleos
Carlos Merino, percusión

Sinopsis

José Mercé ha atravesado las puertas del siglo XXI como primerísima figura indiscutible del cante flamenco. José canta con verdad, en un recital variado y profundo *Por derecho*, y es ahí donde todos nos rendimos.

ESTRENO ABSOLUTO

02/11/2021 | martes | 20.30h
Sala Roja de los Teatros del Canal
Duración: 75 minutos

José Mercé

José Soto Soto, José Mercé, nació en el jerezano barrio de Santiago. 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, José 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 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 José, 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 en 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 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 danza, José recorre Europa y América. Es en esta época, hace más de veinte años, cuando impresiona su primer *long-play* y hace sus primeras apariciones televisivas en calidad de figura. Mercé estuvo al lado de Gades entre 1973 y 1983. Así 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, José Mercé pasará por el Ballet Nacional e intentará dar una salida comercial a su carrera, con la grabación de un vinilo de canción aflamencada, 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 aún no había AVE, ni autovía.

Hace tres lustros se estrenó 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 vieran 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. Habla José 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”.

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”. El éxito aumentó con *Aire* (2000), que alcanzó el doble 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 febrero de 2010, Mercé recibió la Medalla de Andalucía, distinción honorífica que reconoce los méritos excepcionales del cantaor.

Su discografía la componen *José Mercé* (1972), *Cante flamenco Vol. IV* (1972), *Canta el pueblo flamenco* (1972), *El cuarto de los cabaes* (1974), *Bandera de Andalucía* (1977), *Carmen* (1983), *Verde junco* (1985), *Caminos reales* (1987), *Hondas raíces* (1991), *Desnudando el alma* (1994), *Del amanecer* (1998), *Aire* (2000), *Lío* (2002), *Confí de fuá* (2004), *Lo que no se da* (2006), *Ruido* (2010), *Mi única llave* (2012), *Doy la cara* (2016) y *De verdad* (2019). ●

Fotografía: Marcos G Punto



MANUEL LIÑÁN

Premio Nacional de Danza 2017 | Bailaor de Granada

Pie de hierro

Elenco

Manuel Liñán, dirección,
coreografía y baile

Invitados

Ana Romero y Tacha González,
palmas
David Carpio, canto
Juan Campallo, guitarra

Víctor Guadiana, violín y guitarra eléctrica
Jorge Santana, batería
Víctor Guadiana y Juan Campallo, música
David Carpio, colaboración y asesoramiento
musical
Alberto Velasco, asesor de escena
Álvaro Estrada A.A.I., diseño de iluminación
Ángel Olalla, diseño de sonido
Ana Carrasco, producción ejecutiva
y management

ESTRENO ABSOLUTO

03/11/2021 | miércoles | 20.30h
Sala Roja de los Teatros del Canal
Duración: 75 minutos

Sinopsis

Pie de hierro es un duelo, una conversación vehemente con la tradición. Quiero dar respuestas a mi inconformidad y generar nuevas preguntas para mi futuro. Un espectáculo que, a pesar de la violencia y la rebeldía, busca el abrazo humano del entendimiento, el calor sincero de los brazos que se encuentran. Donde no hubo palabras, habrá baile. Donde no hubo baile, habrá palabras. Donde no hubo fe, habrá silencio. Donde no hubo silencio, habrá pie de hierro.

Manuel Liñán

Artista de arraigo flamenco que derrocha pureza en sí mismo y en el baile que transmite, Manuel Liñán es vida, frescura y pasión. Tras años de investigación hacia nuevas tendencias, este bailarín y coreógrafo se inclina por continuar con la tradición y llevarla hasta un punto insólito entre la genialidad y la simpleza, situándose en la vanguardia flamenca. Sus espectáculos se caracterizan por un absoluto dominio del espacio escénico y por la capacidad de crear nuevos paradigmas y extraer de ellos el máximo potencial. Manuel teje una trama sólida y tradicional donde el canto, la guitarra y baile son los anfitriones. En 2005 comienza a plasmar sus inquietudes escénicas dirigiendo sus primeros proyectos. Junto a artistas como Olga Pericet dirigió *Cámara negra*; con Marco Flores, *Dos en compañía*; con Daniel Doña, *Rew*, con los que recorre numerosos festivales de prestigio nacional e internacional.

Es ya en 2008 cuando estrena sus espectáculos en solitario, ejerciendo como director, coreógrafo e intérprete, *Tauro* es su primer espectáculo, con el cual obtiene el Premio Revelación en el XVI Festival de Jerez 2012 y una de sus múltiples nominaciones a los Premios Max como Mejor Intérprete Masculino de Danza. Le siguen *Sinergia*, estrenado en el Festival Suma Flamenca de Madrid, y *Nómada*, estrenado en el XVIII Festival de Jerez

2014. En 2016 estrena *Reversible*, llevándose el Premio al Mejor Espectáculo del Festival de Jerez. *Baile de autor* se estrena en el año 2018, y actualmente se encuentra de gira en los mejores festivales del mundo. En 2019 da su último gran paso con *Viva!*, cosechando grandes éxitos y llevándose el Premio Max del Público y el Premio de la Crítica del Festival de Jerez.

Ha mostrado sus proyectos y colaboraciones en festivales, galas y teatros de gran prestigio, como la Bienal de Sevilla, el Festival de Jerez, Madrid en Danza, Suma Flamenca, Flamenco viene del Sur, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Maison de la Danse de Francia, Festival Días de Flamenco de Tel Aviv, Flamenco Festival Washington en el GW's Lisner Auditorium, el Emerson Majestic Theater de Boston, el City Center de Nueva York, Sadler's Wells de Londres, Opera House de Sydney (Australia), Arsht Center de Miami, Teatro Nacional de Qatar, Teatro Strehler de Milán y Teatro Chaillot de París, entre otros.

Manuel Liñán también es reconocido por su labor como coreógrafo, pues además de coreografiar para sus propios espectáculos ha coreografiado también para artistas y compañías como el Ballet Nacional de España, con *Ángeles caídos* y *Sorolla*; la Compañía de Paco Romero; el Nuevo Ballet Español, con la producción *Cambio de tercio* y *Titanium*; el espectáculo de *Mujeres*, compuesto por Merche Esmeralda, Belén Maya y Rocío Molina; Gala Flamenca, *Todo cambia*, compuesto por Belén López y Pastora Galván; o la Compañía de Rafaela Carrasco, Belén Maya y Teresa Nieto. ●

Fotografía: María Chaves



FARRUQUITO

Íntimo

Elenco

Juan Manuel Fernández Montoya
"Farruquito", baile
Mari Vizarraga, cante
Ismael De la Rosa "Bolita", cante
Ezequiel Montoya "Chanito", cante
Antonio Santiago "Ñoño", guitarra
Julián Heredia, bajo eléctrico
Paco Vega, percusión

Gaspar Leal, sonido
Oscar Canales, iluminación

ESTRENO EN MADRID

04/11/2021 | jueves | 20.30h
Sala Roja de los Teatros del Canal
Duración: 75 minutos

Sinopsis

Íntimo relata los orígenes y la historia del flamenco en la que el baile se muestra en su estado más puro. Bajo una atmósfera íntima, pero a la vez impregnada de fuerza, ensalza cada elemento escénico al servicio intencionado del baile.

Se inicia una liturgia en la que se desvela lo más personal de El Capitán. Una seguriya anuncia la aparición en escena del maestro, desde la que se nos traslada a la exaltación de palos tradicionales e insignes como los tangos, la soleá, las bulerías o las alegrías. →

→ En cada paso, en cada silencio, en cada movimiento lleno de música, en cada paseo se despliega sabiduría y fuerza. Farruquito evoca un viaje por el flamenco lleno de sensaciones, de libertad; devolviendo sus raíces al escenario, contemplando el mundo desde su interior.

Farruquito

Juan Manuel Fernández Montoya "Farruquito" va más allá de los cánones atribuibles a un bailar, coreógrafo y productor de sus espectáculos. Como su abuelo –el famoso bailar flamenco Farruco– le coronó con el apodo de El Capitán, reúne un compendio de dones que lo hacen un artista único capaz de impregnar magia y calidad en todo lo que toca.

Herederero de una escuela única fundada por su abuelo Farruco, Farruquito ha marcado historia y ha establecido una forma de baile que conserva la grandeza y la pureza de este arte, de donde brota el estilo depurado y la arrolladora fuerza de una estirpe.

Tras años de recorrido internacional durante su infancia y juventud, acompañado de leyendas del flamenco y pisando escenarios como Broadway o la Exposición Universal de Sevilla, su punto de partida como artista de primer nivel llega con su participación en la película *Flamenco* (1995) de Carlos Saura.

Tras el fallecimiento de su abuelo Farruco, crea su primer espectáculo, *Raíces flamencas*, cosechando un gran éxito. En 2001 logra un gran reconocimiento internacional con *Farruquito y familia*, a los que siguieron otros, con los espectáculos *Improvisao* (2015) e *Íntimo* (2019). En septiembre de 2020 presenta su último trabajo, *Desde mi ventana*, que ha recibido una gran acogida en la Bienal de Sevilla. ●

Fotografía: Óscar Romero



MARÍA MORENO

Bailaora de Cádiz

More (no) more

Giraldillo al Momento Mágico
Bienal de Flamenco de Sevilla 2020
Giraldillo Revelación
Bienal de Flamenco de Sevilla 2018
Premio Artista Revelación Festival de Jerez 2017

Elenco

María Moreno, baile
Oscar Lago, guitarra
Juan Requena, guitarra
Pepe de Pura, cante
Ismael de la Rosa, cante
Roberto Jaén, percusión
y palmas

María Moreno, dirección artística
y coreografía
Rafael R. Villalobos, dirección
y espacio escénico
Palomo Spain, diseño vestuario
Oscar Lago y Juan Requena, música
Rafael Riqueni, música en off
Antonio Valiente, diseño de luces
Ángel Olalla, diseño de sonido
Enrique González, técnico monitores
Naty Moreno, regiduría

ESTRENO EN MADRID

Loïc Bastos, dirección ejecutiva compañía
Saradezza Producciones
Coproducción de la **Junta de Andalucía**

05/11/2021 | viernes | 20.30h
Sala Roja de los Teatros del Canal
Duración: 75 minutos

Sinopsis

“El reflejo velado de la puerta de un horno es la imagen más cómoda que recuerdo de mí misma bailando. Ante él jugaba a esconderme (o descubrirme) a través del baile. Allí comencé a experimentar quién era y no era María”. Creando una amalgama de estampas que vertebran el políptico hagiográfico de una mujer que esculpe su personalidad tomando distancia de sus orígenes, pero sin renunciar a ellos, María Moreno no sólo explora sus límites deambulando entre la tradición y la contemporaneidad, sino que también encuentra la fuerza para romper con sus propios tabúes y miedos replanteándose el mundo que la rodea y su posición en él. El baile se convierte aquí en una batalla de extremos opuestos –el disfraz frente al desnudo, el refugio frente a la liberación, la extroversión frente a la timidez– de una artista que encuentra en sus pies sus alas para volar y su ancla para volver a la tierra.

María Moreno

María Moreno (Cádiz, 1986) es punta de lanza de esa generación clave que está sumergiendo el baile flamenco en una nueva edad de oro por la riqueza del lenguaje, el dominio técnico y esa garra de juventud que puja por ir un poco más allá. En su cuerpo, la danza ocurre de manera tan natural como el respirar. No en vano, su contacto con esta disciplina ocurre a edad temprana, cuando a los ocho años ingresa en el Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz. Bailar como respirar, hacer fácil lo difícil. Pues su baile, altamente estilizado, está lleno de matices, de detalles personales que despliegan significados, historias. Claro que rezuman sus maestros Javier Latorre, Rafaela Carrasco, Antonio Canales y Eva Yerbabuena. Pero lo hacen como referencia, pues María Moreno ha desarrollado un lenguaje propio muy claro y coherente a lo largo de su carrera. En 2004 ingresa en la compañía de Eva Yerbabuena y en paralelo, con los cimientos de formar parte de uno de los balés flamencos más prestigiosos del panorama, María Moreno inicia en 2006 su andadura en solitario.

En el apartado de colaboraciones, María ha trabajado con los más grandes del flamenco. Desde Miguel Poveda a José Mercé, pasando por Marina Heredia y Arcángel. En la última etapa, la bailaora está centrada en crear desde su propia compañía. Así, estrena en La Lechera de Cádiz *Alas de recuerdo* (2014), toda una declaración de intenciones que cala en el público y con la que recorre citas tan principales como los Jueves Flamencos de Cajasol, la Suma Flamenca de Madrid, el Festival Flamenco de Albuquerque (Nuevo México, Estados Unidos) o el Festival de Jerez. Es precisamente en Jerez donde consagra su carrera, al hacerse con el Premio Artista Revelación en 2017. En 2018 y con estas credenciales, María Moreno estrena en el Teatro Central de Sevilla, bajo una gran expectación, *De la concepción*, dentro de la Bienal de Flamenco. Un montaje que cuenta con la dirección escénica de Eva Yerbabuena y la dirección musical de Andrés Marín, y con el que es reconocida con el Giraldillo Revelación. En 2020 estrena su última obra, *More (no) more*, en la Bienal de Flamenco de Sevilla, que le otorga el Giraldillo al Momento Mágico de la Bienal. Para esta producción María Moreno cuenta con la dirección de Rafael R. Villalobos y el diseño de vestuario de Palomo Spain. ●

Fotografía: Ana Palma



JOAQUÍN GRILO

Alma

Elenco

Joaquín Grilo, baile
Diego del Morao, guitarrista invitado
Francis Gómez, guitarra
Luis el Zambo, cantaor invitado
Manuel "Tañé" y Juan de la María, cante
Diego Montoya, Manuel Cantarote
y **Alejandro Fernández**, palmas
Con la colaboración especial
de **Planeta Jondo**

ESTRENO EN MADRID

06/11/2021 | sábado | 20.30h
Sala Roja de los Teatros del Canal
de Madrid
Duración: 75 minutos

Equipo técnico

Joaquín Grilo, dirección artística
y coreográfica
Joaquín Grilo, dirección escénica
Joaquín Grilo y Nuria Figueroa,
idea original
Joaquín Grilo, coreografía
Diego del Morao y Francis Gómez,
música
Joaquín Grilo, idea escenográfica
Marcos Serna AAI, diseño de iluminación
Joaquín Grilo y Nuria Figueroa, diseño
de vestuario
Nuria Figueroa, regiduría
Marcos Serna AAI, técnico de iluminación
Lauren Serrano y Juan Luis Vela,
técnicos de sonido
Joaquín Grilo, Nuria Figueroa
y Álvaro Figueroa, sinopsis
Flaco Producciones S.L.,
venta y distribución
Producciones S.L (Nuria Figueroa),
producción ejecutiva
Flaco Producciones S.L (Joaquín Grilo),
producción
Flaco Producciones S.L (Nuria Figueroa),
management

Sinopsis

Quiero hacerte llegar, sentir y transmitir el lenguaje oculto del alma a través del baile, el misterio que, a través de él, la música concede. Hacerte sentir el significado de un momento, sentirnos instrumentos como un piano que toca el coreógrafo, bailar y poder disfrutar el lujo de ser tú mismo, abrazar cada paso con intensidad hasta hacerte desatar tus emociones. La riqueza del alma se mide por lo mucho que puedes sentir. Por ello, nunca, nunca mires atrás, solo busca la libertad donde el alma te pueda llevar. La mayoría de las personas nunca te darían una respuesta firme sobre el significado "alma", ya que es el mayor misterio del mundo. Es invisible y transparente, existen personas cuyas almas son tan puras que deslumbran por su propia presencia. En contraste, existen personas cuya oscuridad eclipsa toda la existencia humana y, no contentos con cubrir el talento, se buscan con tanta insistencia que dejan montañas de cadáveres en el intento. A su vez, esta búsqueda es tan necesaria como peligrosa, ya que, si no se consigue llegar al núcleo propio, la persona se puede llegar a perder a sí misma en el intento. Pero como la oscuridad no puede existir sin la luz, existen unos pocos, cada vez menos, que saben encontrarse a sí mismos; éstos existen como luceros brillantes en la oscuridad de este mundo, cuya libertad está extinguiéndose poco a poco.

Joaquín Grilo, Nuria Figueroa y Álvaro Figueroa

Joaquín Grilo

Joaquín Grilo nace en Jerez de la Frontera en 1968, en el Pozo Olivar. Realiza sus primeros estudios de baile en la escuela de Cristóbal "El Jerezano". Sigue su formación en 1981 dentro del Estudio de Danza de Fernando Belmonte y Paco del Río, donde en poco tiempo entra a formar parte del *Ballet Albarizueta* con el que, en 1983, con tan sólo quince años, realiza una de sus primeras giras como primer bailarín. En 1990 se traslada a Madrid, donde ocupa un puesto como solista en la Compañía Teatro Ballet Español. También es contratado para bailar en solitario en la *Muestra Joven del Flamenco* de Mérida. En 1992 actúa en Madrid en la sala Zambra, dentro del espectáculo *Cinco bailaores*, junto a Joaquín Cortés, Antonio Canales, Javier Latorre, Adrián Galía y Joaquín Ruiz. En ese mismo año actúa como primer bailarín en el Ballet de Luisillo, en el espectáculo *Luna de sangre*, en el Teatro Villa de Madrid y, más tarde, colabora en un espectáculo de Lola Flores.

En 1992 y 1993 crea su propio espectáculo en solitario, *En el Candela*, estrenado en

Taipei (Taiwán). En marzo de 1993, a su vuelta de Taiwán, empieza a ensayar el espectáculo *Zambra* con los cinco bailaores para actuar en Utrech (Holanda), en el festival que se realiza anualmente. También es llamado para colaborar en la película *Flamenco*, del director Carlos Saura, y es reclamado por Vicente Amigo para el espectáculo *De mi corazón al aire y*, como artista invitado, para el espectáculo de Joaquín Cortés *Zibayí*. En el tiempo transcurrido entre 1994 y 1999, forma parte del grupo de Paco de Lucía, compartiendo escenario con músicos como Jorge Pardo, Carles Benavent, José María Bandera, Juan Manuel Cañizares, Rubén Dantas, Ramón de Algeciras, Pepe de Lucía y Duquende, entre otros, realizando giras por todo el mundo.

En 1996, estrena en Marsella el espectáculo *Apoteosis flamenca*. En 1998 actúa durante todo el mes de febrero con un éxito absoluto, en el Peacock Theatre de Londres como artista invitado en la *Cumbre flamenca*, siendo destacado unánimemente por la crítica especializada. En este mismo año, participa en un nuevo espectáculo, *Zamacuco*, bajo la dirección musical de Isidro Muñoz, junto a Duquend y Juan Manuel Cañizares. En octubre de 1999 Joaquín Grilo crea su propia compañía, siendo su primer montaje *Jácara*. En marzo de 2001 estrena en el V Festival →

→ de Jerez su última creación, *De noche (Como quien espera el alba)*, donde participan artistas invitados como Jorge Pardo, Carles Benavent, Tino di Geraldo, Diego Amador y Antonio Serrano, entre otros. También en el V Festival de Jerez es invitado para compartir escenario junto a José Antonio, director de la Compañía Andaluza de Danza, y entonces el director del Ballet Nacional de España, para el espectáculo *Entre amigos*. En octubre de 2001 estrena en Francia *Grilo*. Con este espectáculo, es invitado al Wuppertal Tanztheater Festival de Pina Bausch por Pedro Almodóvar para participar en su noche de homenaje.

En abril de 2002 actúa como solista en el Teatro Albéniz de Madrid, en la *Gala de las estrellas*. Inicia 2003 actuando en el Teatro Queen Elizabeth Hall de Londres. Finaliza el 2003 compaginando sus dos últimos espectáculos *Grilo* y *De noche*. En enero del mismo año 2004, se estrena la coreografía *Tiempo*, la cual Joaquín Grilo monta para el Ballet Nacional de España, bajo la dirección de Elvira Andrés y con música del compositor José Antonio Rodríguez. En junio de 2004 graba un anuncio publicitario para los Campeonatos Mundiales de Golf, con música del guitarrista José Antonio Rodríguez. Y, en septiembre, es invitado para colaborar en la grabación del disco de José Mercé, *Confí de fuá*. Realiza un espectáculo junto a Antonio Canales y Antonio Márquez, presentándolo en diferentes ciudades de Japón. En febrero de 2006 estrena el espectáculo *A solas* en el X Festival de Jerez, obteniendo el Premio de la Crítica y el Premio del Público.

Inicia el año 2007 actuando en Nueva York, Washington y Londres, dentro de Flamenco Festival, para seguir por Madrid en el Teatro Español. También en el año 2007 actúa como artista invitado para el espectáculo *Sin frontera* de Miguel Poveda, estrenado en Madrid en el Teatro Español. En junio de 2008 estrena su último espectáculo,

Leyenda personal, en el Teatro Villamarta de Jerez Fra. También es llamado para colaborar como artista invitado en el espectáculo *Piano abierto* y *Sin muros*, de David Peña Dorantes. En el año 2009 Chano Domínguez lo llama como artista invitado para sus espectáculos *Quinteto flamenco* y *Cuarteto flamenco*. En este mismo año, Joaquín Grilo recibe el Premio Jerezanísimo 2009, otorgado por Radio-Jerez y Cadena SER. Inicia 2010 actuando en el Festival de Nimes como artista invitado, dentro del espectáculo *Sin fronteras*, de Miguel Poveda. En marzo presenta en el XIV Festival de Jerez su espectáculo *Leyenda personal*, llevando como artista invitado a Dorantes y a la Orquesta Sinfónica de Sevilla, recibiendo el Premio de la Crítica en 2010. También en marzo y dentro del XIV Festival de Jerez presenta el espectáculo *Reencuentro*, obteniendo por ello el Premio del Público en 2010.

En septiembre de 2010 actuó en la Bienal de Sevilla como artista invitado con Moraíto en el Teatro Lope de Vega. Y para octubre fue solicitado para ir como artista invitado al Teatro Megarón de Atenas (Grecia) para el espectáculo *Alquimia flamenca* y con la Orquesta Cámara Intrarti (Cuerdas de la Orquesta Nacional de Atenas). Inicia el año 2011 participando en el programa de televisión de Jesús Quintero, *El Sol, La Sal, El Son*, con diferentes actuaciones. A continuación, se marcha a la Flamenco Biennale de Holanda para participar en diferentes espectáculos, como *Maestría de Jerez*, *Terremoto de Jerez* y *Sin Muros*, de David Peña Dorantes. En diciembre de 2011 presenta un nuevo espectáculo, llamado *Tui-To*, junto a Theodosii Spassov, realizando una gira por Holanda. En marzo 2012 estrena en el XVI Festival de Jerez *La mar de flamenco*, y dos años después *Cositas mías* en el XVIII Festival de Jerez. En julio 2016 estrena en el Festival Mont Marsan el espectáculo *Soniquetazo*, junto a Antonio Canales. El día 22 de febrero 2019 estrena en el XXIII Festival de Jerez *La calle de mis sueños*, y sigue con su presentación en el Festival de Bruselas y el Festival de Mont Marsan, además de otros festivales y ciudades de todo el mundo.

Algunos de sus premios

Mención Honorífica Juana la Macarrona en el XI Concurso Nacional de Arte Flamenco (Córdoba, 1986)

Primer Premio de Danza de TVE Gente Joven (1987) →

→ Primer Premio Estepona Cantaora (Estepona, 1989)

Primer Premio Vicente Escudero XII Concurso Nacional de Arte Flamenco (Córdoba, 1989)

Primer Galardón al baile El Olivo 1997. Premio concedido por votación popular a Paco de Lucía, Enrique Morente y Joaquín Grilo

Premio Copa de Jerez de la crítica 2001, otorgado por la Cátedra de Flamencología

Premio Bailaor 2001 otorgado por la revista Flamenco Hoy

Premio por su Expresión Artística 2006, concedido por la Sociedad Andaluza del Dolor a Joaquín Grilo, los periodistas Jesús Quintero y Roberto Sánchez, el diario El País y el Servicio 112 de Ambulancias

Premio de la Crítica 2006, por su espectáculo *A solas*

Premio del Público 2006, por su espectáculo *A solas*

Premio Flamenco Hoy al Mejor Bailaor 2006

Premio Jerezanos del año 2007, otorgado por Onda Cero

Premio Jerezanísimos 2009, otorgado por Radio Jerez-Cadena SER

Premio de la Crítica 2010, por su espectáculo *Leyenda Personal*

Premio del Público 2010, por el espectáculo *Reencuentro*. ●



ISRAEL GALVÁN

Premio Nacional de Danza 2006

La edad de oro

Elenco

Israel Galván, bailar
David Lagos, cantaor
Juan Requena, guitarrista

Sinopsis

De las muchas definiciones que del tiempo mítico que fue *La edad de oro* podemos encontrar, sin duda, las que más convienen a nuestros protagonistas son estas.

Cuando hablamos de *La edad de oro* como un tiempo mitológico en el que la muerte se encontraba encerrada y se le negaba la posibilidad de hacer su trabajo, sin duda nos acordamos de la guitarra de Alfredo Lagos. La muerte estaba ahí, mientras el mundo vivía en paz, amor y concordia, la muerte terrible estaba ahí impedida de actuar. Escuchamos la seguriya de Alfredo Lagos como un canto a esa edad de oro, a ese tiempo. →

07/11/2021 | domingo | 19.30h
Sala Roja de los Teatros del Canal
de Madrid
Duración: 80 minutos

→ Cuando hablamos de *La edad de oro* como un tiempo pasado que fue mejor, a esa época dorada que a menudo se establece como fuente de referencia y canon artístico, estamos en una conversación con Fernando Terremoto. Debemos situarnos entre los años cincuenta y sesenta, entre las grabaciones de José Manuel Caballero Bonald para el Archivo del cante flamenco del sello Vergara y la serie de televisión *Rito y geografía del cante*, que filmaran Mario Gómez y José María Velázquez. Estamos hablando de Tío Gregorio Borrigo, Juan Talega, Manuel Agujetas, Manuel Soto “Sordera”, Perrate, Tía Anica la Piriñaca, y claro está, de Fernando Terremoto, el padre. Cada cantaor, cada forma de entender el cante tiene su edad de oro, su genealogía.

Cuando hablamos de *La edad de oro* como un tiempo nuevo, que se corresponde con el de la película de Luis Buñuel, ese cruento retrato de la burguesía, casi un documental psicopatológico de los males de su época, de las distintas violencias que su tiempo encarna mientras marcan las horas los pies de Israel Galván. Es un tiempo extraño, aunque nadie pueda apreciarlo en su estampa clásica: siempre se escapa un brazo de su ángulo, se desdibuja el suelo debajo del zapato, el equilibrio está a punto de perderse y casi se ve el cuerpo ya caído, extendido a lo largo del suelo. Es verdad que convive aquí Jesucristo con el Marqués de Sade, en un paso a dos que la danza de Israel Galván encarna. Es cierto que el oro aquí casi se transforma en orín para volver después a brillar en todo su esplendor dorado. Hablamos del baile de Israel Galván no como de un tiempo nuevo, sino de la exposición de nuevos aspectos del baile que provienen desde el fondo de los tiempos. La cara oculta o mejor, el rostro completo de un baile que quiere ser clásico y que solamente ahora, con Israel Galván, se muestra en todo su esplendor, verdadero y barroco. Recuerdan la escena de la película en la que un niño no para de jugar por el campo hasta que su padre, el guarda de la finca, hartado de que no le obedezca lo encañona con su escopeta, le apunta y le dispara. Recuerdan la caída del niño herido de muerte en el inmenso prado. Inténtenlo ahora a cámara lenta. Cada movimiento, cada gesto es repetido en esta edad de oro por Israel Galván.

Pero todas estas referencias quedan debajo. No debemos perderlas de vista, pero se encuentran ocultas, mejor dicho eclipsadas. Lo que brilla en el escenario es una referencia al tiempo, sí, a los tiempos complejos del maridaje del toque, el cante y el baile flamencos. Simplemente eso. Un juego de tiempos en una sesión de factura clara, luminosa, resplandeciente. Una guitarra, la garganta de David Lagos y los pies de Israel Galván. Sólo les digo que no pierdan de vista las sombras, la edad de oro fue siempre una época de espejismos y trampantojos.

Pedro G. Romero

Israel Galván

Israel Galván es Premio Nacional de Danza 2005 en la modalidad de Creación, concedido por el Ministerio de Cultura, “por su capacidad de generar en un arte como el flamenco una nueva creación, sin olvidar las verdaderas raíces que lo han

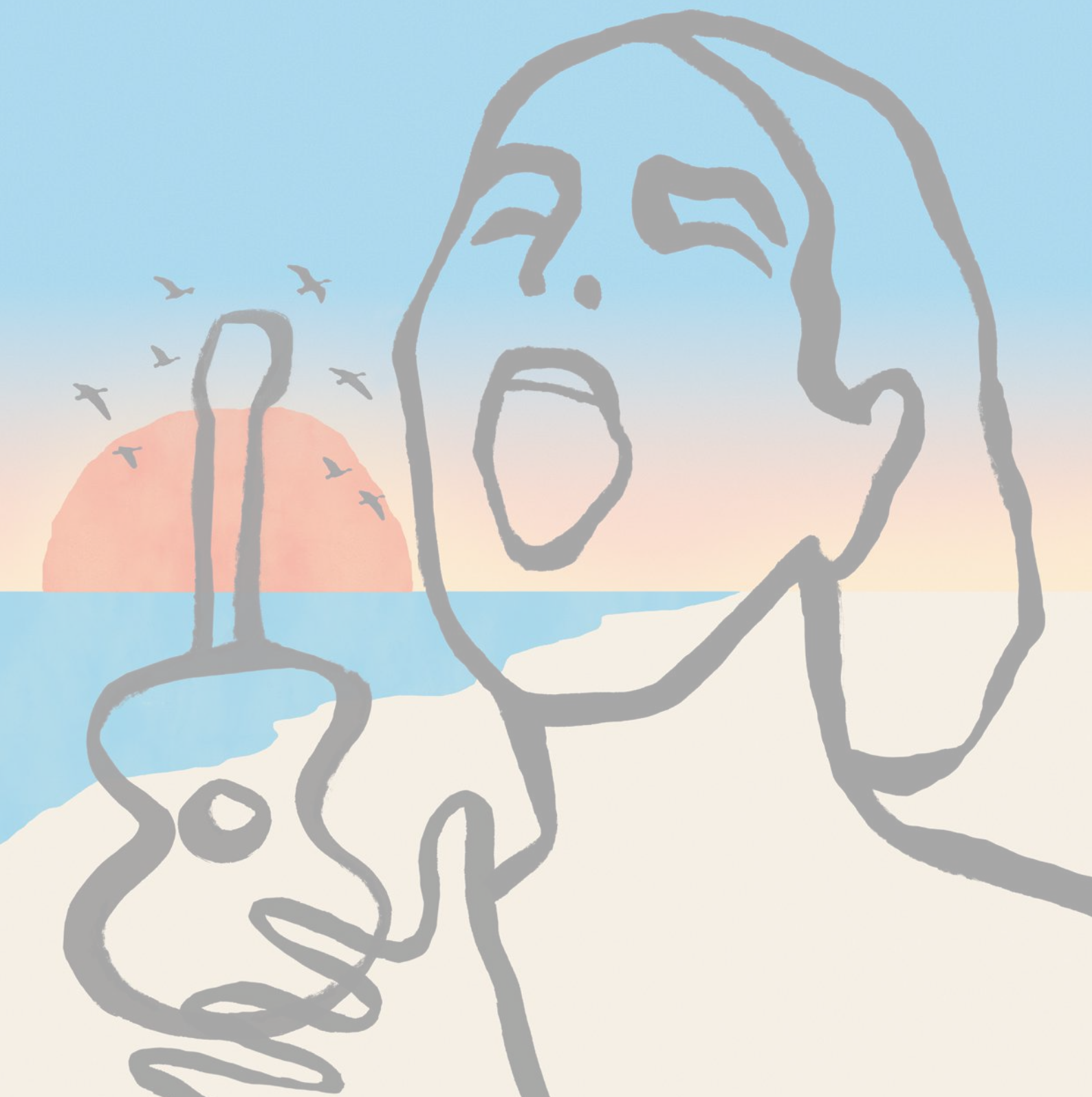
sustentado hasta nuestros días y que lo constituye como género universal”. En 2012 se le concedió el Bessie Award for an Outstanding Production de Nueva York y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Consejo de Ministros. →

→ Hijo de los bailaroes sevillanos José Galván y Eugenia de Los Reyes, desde los cinco años vive de manera natural los ambientes de tablaos, fiestas y academias de baile, a los que acompaña a su padre. Pero no es hasta 1990 que encuentra su vocación por el baile. En 1994 entró a formar parte de la recién creada Compañía Andaluza de Danza dirigida por Mario Maya, comenzando una trayectoria imparable jalonada de importantes premios del flamenco y la danza.

Ha realizado numerosas colaboraciones en proyectos de muy distinta índole y con artistas muy dispares, entre los que destacan, como referentes en su carrera, Enrique Morente, Manuel Soler y Mario Maya, sin olvidar a Sol Picó, Pat Metheny, Vicente Amigo, Alfredo Lagos, Manuela Carrasco, Lagartija Nick, Fernando

Terremoto, Miguel Poveda, Diego Carrasco, Gerardo Nuñez, Belen Maya, Chicuelo, Joan Albert Amargós, Diego Amador, Arcángel, Inés Bacán y Estrella Morente, entre otros.

En 1998 presentó ¡Mira! / Los zapatos rojos, primer espectáculo de su propia compañía, alabado por toda la crítica especializada como una genialidad y que supuso una revolución en la concepción de los espectáculos flamencos. Desde entonces se suceden *La metamorfosis* (2000), *Galvánicas* (2002), *Arena* (2004), *La edad de oro* (2005), *Tábula rasa* (2006), *Solo* (2007), *El final de este estado de cosas*, *Redux* (2008), *La curva* (2010) y *Lo real / Le réel / The real* (2012), una particular reflexión sobre el holocausto gitano bajo el régimen nazi, por la que, en mayo de 2014, recibió tres premios Max de las Artes Escénicas: Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Coreografía y Mejor Intérprete Masculino de Danza. También creó *La francesa y pastora* para su hermana Pastora Galván. ●



TEATRO
FERNANDO DE ROJAS

Fotografía: Martín Guerrero



LA MACANITA Cantaora de Jerez de la Frontera Mirando al Sur

Elenco

Manuel Valencia, guitarra
Chícharo de Jerez, Manuel
Cantarote y Manuel Macano,
palmas y jaleos

ESTRENO EN MADRID

27/10/2021 | miércoles | 20.00h
Teatro Fernando de Rojas del Círculo
de Bellas Artes (Madrid)
Duración: 75 minutos

Sinopsis

Cuando aquel primer asombro, La Macanita tenía apenas cuatro años. Las imágenes en blanco y negro de la serie televisiva *Rito y geografía del cante*, en las que aparecía cantando y bailando presagiaban la artista que llegaría a ser. Y es que los pequeños milagros morenos han sido frecuentes en su jerezano barrio de Santiago. Pareciera que esas modestas calles y plazas hubieran sido tocadas con el inefable privilegio del compás, misterios –o no tanto– de un barrio que atesora gran parte de la esencia de la historia del flamenco. Aunque por su estirpe familiar trasminan aromas de Lebrija, Tomasa Guerrero heredó los ecos ancestrales de Jerez y, desde aquel infantil milagro, fue consolidando una carrera artística que la sitúa hoy como una de las figuras indiscutibles del cante. Ha llevado su flamencura y su gitanidad a los mejores escenarios y, sin descartar otras →

→ inquietudes estilísticas, ha mantenido siempre su irrenunciable respeto a la tradición. *Mirando al Sur* es un recital con toda la verdad y nada más que la verdad, con la valentía y con la autenticidad de quien quiere afirmar su manera de entender el cante. La Macanita nos sobrecoge con su cante por soleá, esos tercios canónicos en los que se recrea con la sabiduría de quien está en el secreto. Poseedora de un metal que ya es inconfundible, su voz asolerada transita con sabor a bronce por las gitanísimas bulerías de Jerez, acompañada por la guitarra joven y ya sabia de Manuel Valencia y mecida por un compás con denominación de origen, el de las palmas y los jaleos de Chicharito y Manuel Macano.

La Macanita

Tomasa Guerrero Carrasco “La Macanita” nace en Jerez de la Frontera y despunta 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. 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, Moraíto 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. En 1988, se incorpora a la Compañía Manuel Morao y Gitanos de Jerez, debutando con el montaje *Flamenco, esa forma de vivir*. Poco después, graba *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 Expo 92 de Sevilla, es 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 interpreta el papel de La Niña de los Peines en el espectáculo *100 años de cante*, dirigido por Pedro Peña. Canta junto a Moraíto Chico en *Lo que es Jerez* e interviene en la película *Flamenco*, de Carlos Saura.

Durante las siguientes temporadas, la cantaora no deja de girar, llevando su flamencura y su gitanidad a importantes escenarios, como el Auditori de Barcelona, el Palau de la Música de Valencia, 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 Marsan en Francia, entre otros. En 2013, participa en la inauguración de la 19ª edición del Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, (Marruecos) con *El amor es mi religión*, dirigido por Andrés Marín. Ha participado 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. Artista de amplio repertorio, emociona su eco por soleá y brilla por bulerías. →

→ En 2016 se presenta *Caijeré*, junto a Juan Villar, Ezequiel Benítez y May Fernández. Su inquietud musical le ha llevado recientemente a colaborar con artistas de otros géneros, como la cantante marroquí Lamiae Naki o el músico hindú Oliver Rajamaní. Realiza una gira por Oriente Próximo, con conciertos en teatros de Jordania, Israel y Líbano. Y graba 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. Participa en el homenaje *Flamenco por José Menese* en el Auditorio Nacional de Madrid. ●

Fotografía: Pepe Natxo



DAVID PALOMAR Cantaor de Cádiz

Universo Cádiz

Elenco

David Palomar, cantaor
Rafael Rodríguez, guitarra
Diego Montoya, compás
Anabel Rivera, compás
Roberto Jaen, compás

Sinopsis

Ya lo dijo Pericón en sus memorias: al puerto de Cádiz llegó un barco con las partituras del flamenco, Cádiz se quedó con lo mejor y lo demás se fue repartiendo por distintas zonas de la geografía española.

Cada territorio tiene su personalidad y una manera distinta de respirar e interpretar este bendito arte. Cádiz tiene una idiosincrasia muy especial, es anárquica y rebelde. Cádiz es sal, gracia, compás, dulzura, fragua, bahía, son romances, pregones, tanguillos, soleares y alegrías. →

ESTRENO ABSOLUTO

28/10/2021 | jueves | 20.00h
Teatro Fernando de Rojas del Círculo
de Bellas Artes (Madrid)
Duración: 75 minutos

→ De Cádiz ha salido lo mejor de lo mejor, la *creme* de la *creme*. Empezando por el patriarca del cante gaditano, Enrique El Mellizo, que fue sin lugar a dudas el que reinterpretó y marcó las pautas del cante de Cádiz tal como se conoce hoy en día.

David Palomar estaba llamado a proteger y preservar este legado. Además de imprimirle su creatividad y sus formas cantoras para seguir con la evolución imparable de este arte vivo. Gracias a su premios nacionales, reconocimientos, discos... ha conseguido poner el nombre de Cádiz otra vez en la palestra. Cádiz es uno de los santuarios flamencos más preciados por aficionados e intérpretes. Como dicen algunos entendidos, Cádiz es la meca del flamenco... el principio y el fin de todo.

David Palomar

Comienza junto a la compañía del bailaor Javier Barón en el estreno de *Solo por arte* en la Bienal de Sevilla 1998. Canta para las compañías de Carmen Cortés, Cristina Hoyos y Javier Latorre. Acompaña a guitarristas como Vicente Amigo y Gerardo Núñez, y a artistas como Farruquito, Rosario Toledo, Junco, Andrés Peña o Joselito Romero.

Ha hecho colaboraciones con el cantautor catalán Lluís Llach en el Palau de la Música de Barcelona y en el Teatro Real de Madrid, con el bailaor japonés Shoji Kojima y la bailaora Yoko Gomatsubara en Japón y con la compañía de Paco Peña en la gira de *Flamenco in concert*, por Estados Unidos y Australia.

Presenta en 2004 y 2005 el recital titulado *Palomar, el cante* en la Sala Central Lechera de Cádiz. Participa como artista invitado durante una semana en el Teatro Lope de Vega de Sevilla con la mejor voz de España, Pasión Vega, en su espectáculo *Gracias a la vida*.

A finales del 2007 Estrena el espectáculo *Cádiz*, producido por la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, compartiendo reparto con Mariana Cornejo y Carmen de la Jara

En el año 2008 realiza numerosos conciertos con la Orquesta Manuel de Falla de Cádiz, dirigida por José Luís López Aranda, interpretando las canciones populares de Lorca y publica su primer trabajo discográfico *Trimilenaria*. Participa en el estreno del espectáculo *Flamenco Hoy*, de Carlos Saura, y en la XVI Bienal de Flamenco de Sevilla presenta el que es hasta la fecha, su segundo trabajo discográfico: *La viña: cantón independiente*.

En el Bicentenario de la Constitución Española celebrado en Cádiz en el 2012 estrena su tercer trabajo, un tributo a Chavela Vargas titulado *La dama del poncho rojo*, en el Gran Teatro Falla de Cádiz, homenaje a la vida y obra de la genial artista mexicana. Con este trabajo ha actuado en el Teatro Quintero de Sevilla, en el Gran Teatro Falla de Cádiz y en el prestigioso Festival de Cosquin 2013 (Argentina).

En 2013 actúa, con gran éxito, en La Noche Blanca del Flamenco de Córdoba y comparte escenario con →

→ el artista Alejandro Sanz en su gira *La música no se toca* en el concierto celebrado en Cádiz.

En enero de 2015 se estrena su tercer trabajo discográfico *Denominación de origen*, que se presenta en el XIX Festival de Flamenco de Jerez, en el Gran Teatro Falla de Cádiz y en el Teatro Echegaray de Málaga.

En 2016 actúa en escenarios tan importantes como el Auditorio Nacional de Madrid, el Festival de Luxemburgo y el Teatro Lope de Vega, dentro de la XIX edición de la Bienal de Sevilla

En 2018 con la obra *Qué pasaría si pasara*, compuesta por Riki Rivera, Juan José Jaén "El Junco", Roberto Jaén y el propio David Palomar (Torrotón Compañía) recorren escenarios como el Gran Teatro Falla (Cádiz), Teatro Villamarta (Jerez), Teatro BBK de Bilbao, Teatro Central de Sevilla, Teatro de las Cortes (San Fernando), Teatro de los Remedios (Sevilla), Centro Cultural de la Villa Fernan Gómez (Madrid)... obteniendo unas críticas sobresalientes, y superando expectativas de críticos y aficionados.

En 2019 presenta junto a la Coral de la UCA, dirigida por Juanma Madueño en el Gran Teatro Falla el *Réquiem* de Mozart y entra a formar parte del Talent Show *Gente con arte* de Canal Sur TV ejerciendo como jurado junto a Manolo Sarria, Marta Quintero, Isabel Lobato y la gran presentadora Eva Ruiz. ●

Fotografía: Claudia Ruiz



VICENTE SOTO “SORDERA” Cantaor de Jerez de la Frontera Mi viaje a través del cante: Cádiz, Sevilla, Jerez

Elenco

Manuel Valencia, guitarra
Manuel Cantarote y José Rubichi, palmas y jaleos

Sinopsis

Un viaje musical por tres de las ciudades más emblemáticas del Flamenco, rindiendo homenaje a figuras indiscutibles del cante. En Cádiz, la memoria del cante está desperdigada entre La Caleta, Santa María y La Viña. Los ecos broncos o metalizados todavía llenan los trazados laberínticos de sus calles. Los cantes salados y marineros de El Mellizo o La Perla de Cádiz airean un singularísimo estilo forjado en las claridades sonoras de su bahía. En Sevilla, Vicente Soto se pasea por Triana y recuerda la fragua de →

ESTRENO EN MADRID

29/10/2021 | viernes | 20.00h
Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes (Madrid)
Duración: 75 minutos

→ los Caganchos, donde se forjaron las voluntades gitanas y los primeros cantes. También se detendrá en los corrales aromatizados por el jazmín para buscar los ecos de El Titi. Jerez es todavía la suma arquitectónica de todos los ecos fragüeros y campaneros que recogieron sus dos gitanerías: Santiago y San Miguel. Jerez es la memoria del cante jondo. Seguiriya de Paco la Luz, soleá por bulerías, bulerías de Jerez.

Vicente Soto “Sordera”

Nace en el barrio de Santiago de Jerez (España), en el seno de una familia de larga y acreditada tradición en el flamenco. Vicente es el depositario de uno de los más importantes legados del cante jondo, por ser descendiente directo de una estirpe cantaora que contiene nombres tan significativos como Paco La Luz, La Serrana, El Sordo La Luz, El Niño Gloria o su propio padre, Manuel Soto “Sordera”. Siendo niño aún compagina sus estudios de guitarra con su tendencia natural al cante, decidiéndose por éste en su adolescencia. Desde entonces comienza a trabajar en distintos tablaos de Madrid y dilata su experiencia profesional por todo el mundo junto a Antonio Gades, La Chunga o Manuela Vargas.

Ha recorrido escenarios tan importantes como la Scala de Milán, el Teatro de las Naciones de París, el teatro Avenida de Buenos Aires o el Comunale de Roma. Realiza giras en solitario por Estados Unidos y Canadá, residiendo en 1984 en Japón. Vuelve a París en 1985 con el espectáculo *Flamenco puro*. En 1986 recorre España y Portugal con su espectáculo *Pessoa flamenco*, estrenado en el Teatro Español de Madrid y el Teatro Sao

Luiz de Lisboa (reestrenado en 2004). *Cantata flamenca: Las horas muertas*, de José Bergamín, se estrena en el Teatro Albéniz de Madrid y en la Bienal de Sevilla. El espectáculo homenaje a un patriarca, *La casa de los Sordera*, se estrena en 1998 en el Teatro Central de Sevilla y en el Centro Cultural de la Villa de Madrid.

El 24 de abril de 1999, con motivo de la concesión del Premio Cervantes al poeta José Hierro, se estrenó en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares el espectáculo *El hierro* de Vicente Soto. *Entre dos mundos 2000*, un espectáculo que combina flamenco y ritmos latinos, con textos de poetas españoles e hispanoamericanos, ha sido estrenado en la Casa América de Madrid, Guadalajara (México) y en Bienal de Sevilla, entre otros lugares. Entre su discografía destaca la trilogía dedicada a Sevilla, Jerez y Cádiz, producida por Radio Televisión Española (RTVE). En esta trilogía se interpretan hasta 40 estilos diferentes, los más representativos de estas tres ciudades emblemáticas del flamenco.

Vicente Soto “Sordera” posee 13 discos en el mercado y ha obtenido los más importantes galardones flamencos (Premio Nacional de Córdoba, Premio Pastora Pavón o el Premio Mairena del Alcor). Ha actuado en los más importantes festivales flamencos en toda España y Francia, y en teatros y festivales de música en Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón, →

→ Australia, Filipinas, Canadá, Portugal, Argentina, México, Holanda, Austria o Bélgica. En 2005, Vicente Soto "Sordera" lanza al mercado *Estar alegre* y estrena *El Quijote cantante y sonante*, con el que recorre España y varios países. En 2007 estrena *Voces jondas*. En 2010 presenta sus espectáculos *Geografías flamencas*, en el Teatro Price de Madrid, y *Los versos navegables*, en el Festival Internacional de Teatro de Almagro, con los que recorre gran parte de la geografía española y varios países europeos.

En 2013 lanza al mercado un nuevo disco, *Colores distintos*, estrenado en el Festival de Jerez 2013 y presenta el espectáculo *La esencia flamenca del Siglo de Oro*. En 2015 estrena *Quijote flamenco* en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, conmemorando el IV Centenario de la publicación de la segunda parte de *Don Quijote de la Mancha*. En 2018 estrena en el Festival de Jerez y en la Suma Flamenca de Madrid su disco y espectáculo *A la mujer. Coplas del desagravio*. ●

Fotografía: Rufo



ANTONIO REYES

Cantaor de Chiclana (Cádiz)

Esencia

Elenco

Antonio Reyes, cantaor
Dani de Morón, guitarra
Diego Montoya, compás
Tate Núñez, compás

Sinopsis

Esencia es un recital de cante donde la ortodoxia es la gran protagonista. Antonio Reyes rinde tributo a grandes cantaores de la historia del flamenco. Don Antonio Chacón, La Niña de los Peines, Manolo Caracol, Enrique Morente o Camarón de la Isla son algunos de los artistas que estarán presentes en su actuación de Suma Flamenca 2021.

ESTRENO ABSOLUTO

30/10/2021 | sábado | 20.00h
Teatro Fernando de Rojas del Círculo
de Bellas Artes (Madrid)
Duración: 75 minutos

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. 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... 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 o 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 o 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 con Siguirillas y Tonás, y el Premio Manolo Caracol con Soleares y Bulerías en el prestigioso Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

A partir del premio de Córdoba es solicitado por los más importantes festivales de Andalucía: Mairena del Alcor, La Puebla de Cazalla, Gazpacho de Morón, Fiesta de La Parpuja, Los Jueves Flamencos de Cádiz... 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, Utrech o Amberes...

En los últimos años su actividad ha sido incesante y fructífera, llevando su arte a los escenarios como: Jornadas Flamencas de Valladolid, Caracolá de Lebrija, Jardines del Valle (Bienal de Sevilla), Festival La Palma de Plata de Algeciras, Viernes Flamencos de Jerez, Jueves Flamencos de Cadiz, Homenaje a Chano Lobato en el Club de Jazz de San Juan Evangelista de Madrid, Fiesta de La Parpuja...

Su discografía está compuesta por *Voces de la campiña gaditana*, 1995; *De Jerez a los Puertos*, 1997; *Villancicos de Cajasol*, 2007; *Viento sur*, Bujío Records, 2009; *En directo en el Círculo Flamenco de Madrid*, 2015, y *Que suene el cante*, 2020. ●



**SALA CUARTA PARED
(EMBAJADORES)**

Ilustración: Teresa del Pozo



FLAMENCO KIDS

Una hora de magia, música y creatividad

Elenco

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

Artistas invitados

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

24/10/2021 | domingo | 17.30h
Sala Cuarta Pared (Madrid)
Duración: 60 minutos

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 despacito por alegrías.

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

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

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

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

JOSÉ LUIS MONTÓN

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

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

Ha colaborado con artistas destacados del panorama internacional del flamenco como Mayte Martín, Pitingo, Miguel Poveda, Antonio Canales, Belén Maya, Rafael Amargo, Alfredo Tejada, Clara Montes, Olga Pericet o el director del Ballet Nacional, Antonio Najarro, con →

→ el que participa con sus composiciones musicales en *La romería de los cornudos*, coproducido por la Fundación Juan March y el Ballet Nacional de España, o *Flamenco on ice*, junto al patinador español campeón del mundo y de Europa de patinaje sobre hielo, Javier Fernández. O *Zincalí*, producido por el histórico tablao flamenco El Corral de la Morería.

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

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

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

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 como El

Bicho, Duquende, Pepe “El Marismeño”, Enrique “El Extremeño”, Amador Rojas, Antonio Canales, Manuela Carrasco, Olga Pericet o Rubén Olmo, entre otros.

ANA GRIOT

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

CRISTINA BENÍTEZ

Cristina Benítez conjuga como nadie una exquisita personalidad artística con una gran formación profesional, que la ha llevado a colaborar con grandes nombres del flamenco como Antonio Canales, Carmen Cortés, Aida Gómez o Diego Amador, entre otros.

Ha participado en numerosos festivales internacionales y en diversos espectáculos con los que ha viajado por numerosos escenarios de prestigio del mundo. En el cine, Carlos Saura contó con ella como bailarina solista y recientemente lo ha hecho el director italiano Alberto Nacci para su cortometraje *Flamenco*, galardonado en Nueva York y Calcuta, entre otros muchos.

ODEI LIZASO

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



EL FLAMENCO VIVE

Pulpitarrita Espectáculo familiar, musical y participativo en torno al flamenco

Elenco

Silvia Marín, narración y baile
Rafael Peral, bailaror
Eva Durán, cantaora
Fernando de la Rúa, guitarrista
Alfredo Escudero, percusión y cante

Espectáculo creado y dirigido por **Silvia Marín**

Sinopsis

¿Quieres bailar por tangos con abanico o prefieres manejar el mantón de Manila por Fandango de Huelva? ¿Conoces las alegres castañuelas y el sombrero cordobés? La mascota flamenca Pulpitarrita se encarga durante su espectáculo, de despejar muchos interrogantes sobre el arte flamenco presentando una propuesta didáctica y participativa dirigida a toda la familia. Junto a los artistas, pequeños y mayores son también protagonistas. Imitando, jugando y riendo tienen la oportunidad de aprender y experimentar con el ritmo, la melodía y los pasos de baile. Diversión y educación van de la mano de *Pulpitarrita*.

31/10/2021 | domingo | 17.30h
Sala Cuarta Pared (Madrid)
Duración: 60 minutos

El Flamenco Vive

Silvia Marin crea la Compañía El Flamenco Vive en 1997 y continúa siendo su directora. Sus espectáculos pedagógicos y participativos *El Flamenco Vive con los niños*, *El flamenco en cuatro estaciones* y *Al compás flamenco* participan en el 42 Festival Internacional Cervantino de México, en el Festival Rues du monde La Villette-Paris, en el Festival Flamenco de Nîmes, en la Flamenco Biennale-Holanda, en el 56 Festival Internacional de Música y Danza de Granada, en la XIV Bienal de Flamenco de Sevilla, en el Circuito Abecedaria de Andalucía, Flamenco pa'tos de Gomaespuma, en Madrid en Danza y en Suma Flamenca, entre otros.

Colaboradora habitual de la Fundación Antonio Gades, Silvia Marin crea en 2008 el programa Flamenco en el aula. Aprender a través del flamenco. Con este programa

educativo imparte cursos de formación en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Filosofía y Letras de Cáceres, el Instituto Cervantes y en centros de formación del profesorado de Madrid, Córdoba, Sevilla y Granada.

Marin es autora y directora del proyecto *Pulpitarrita con pasaporte flamenco* compuesto por un libro y dos DVDs y editado por El Flamenco Vive en 2017.

El programa Flamenco en el aula. Aprender a través del flamenco recibe el Premio La Caixa 2014 en la categoría de innovación. El DVD *Flamenco para niños por Silvia Marín* recoge el Premio Cultural a la Didáctica de la XLVII edición del Festival Internacional del Cante de las Minas (2007) y el Premio Lo mejor de 2007 de la web deflamenco.com. El Presidente de la República Italiana Giorgio Napolitano le concede la Onorificenza di Cavaliere dell' Ordine della Stella della Solidarietà Italiana (2008). ●



**C. C. PILAR MIRÓ
(VALLECAS)**

Fotografía: Enrique Jiménez



ÁNGEL GABARRE & JUAÑARES

Madrid-Jerez-Madrid

Elenco

Ángel Gabarre, cantaor de Madrid

Juañares de Jerez, cantaor

Montoyita, guitarra flamenca

El Popo y El Morito, compás

Sinopsis

Y cantó Don Antonio Chacón: “Viva Madrid que es la corte”. Si Madrid puede presumir de algo es de recibir con amabilidad a infinidad de flamencos que llegaban de sus ciudades de origen para expresar su arte en los escenarios de la capital.

Sagas señeras como Los Pelaos, Los Sordera o Los Habichuela, y grandes artistas como Camarón de la Isla, Enrique Morente, Carmen Linares, José Mercé, José Menese o Pansequito aprendieron en Madrid de los maestros que vivían en esa época en la capital. →

ESTRENO ABSOLUTO

29/10/2021 | viernes | 20.00h

Centro Cultural Pilar Miró (Madrid)

Duración: 75 minutos

→ Madrid ha dado grandes artistas de la edad de oro del flamenco, como Ramón Montoya, Angelillo, Gayarrito, El Canario de Madrid o El Chato de las Ventas, maestros actuales como Eduardo Serrano El Güito, La Tati, Serranito o El Yunque, y actuales figuras del arte flamenco como Diego “El Cigala”, José Maya y Estrella Morente, que han recibido el calor del público andaluz en su carrera profesional.

Ángel Gabarre

Nace en Madrid en uno de los barrios donde ha habido más variedad de artistas: Los Chorbos, José El Rumbero, Ramón Jiménez, El Viejín y Las Grecas, pertenecientes a la familia de Ángel Gabarre.

Su afición al cante viene por parte paterna, ya que su padre y sus tíos eran cantaores.

Comienza a cantar muy joven en Los Mesones y su carrera profesional se inicia en el tablao Arco de Cuchilleros en los años 60 y posteriormente trabaja con varias compañías de baile en giras por medio mundo.

En los últimos años destaca su participación cantaora en el tablao Las Carboneras de Madrid y sus colaboraciones durante varias décadas con el maestro Enrique Morente y posteriormente con su sobrina Estrella.

Juañares

Son muchos los cantaores que decidieron irse un día de Jerez para encontrar mejor suerte en el mundo del flamenco. La historia de este género está plagada de ellos.

Dentro de esa terna de intérpretes nos encontramos con Juan Carrasco “Juañares”, quien desde finales de los ochenta se asienta en Madrid. Heredero de una larga saga de cantaores, en su flamenca familia se unen los ecos de Terremoto y Sordera, así como los de Diego Carrasco y Periquín “Niño Jero”.

En su juventud gana un primer premio de cante por bulerías de la peña Tío José de Paula. Posee un disco con título homónimo, que revela parte de sus cualidades artísticas. Una de las facetas menos conocidas de su trayectoria es la de compositor, ya que muchos intérpretes suelen acudir a su genio creador: Potito, José Mercé, En Cay, Lole Montoya y Esperanza Fernández son algunos de ellos. ●

Fotografía: La Gafa



LAS MÓNICAS

Cádiz, tú ya me entiendes

Elenco

Raquel la Mónica, Nina Alemania y María la Mónica, voces intérpretes

Adriano Lozano, guitarra flamenca

Tomi Alemania, teclado, mandolina y percusión

Adrián Trujillo, palmas y percusión

Colin Preston, sonido

María Ávila, producción

Sinopsis

Lo de Las Mónicas empezó en un patio en Chiclana y en Navidad. Zambombá viene y zambobá va, pasaron muchos años. Aunque el *big bang* de Las Mónicas viene de lejos. De una bisabuela que hacía manteca colorá y butifarras, que aliviaban el hambre de los que tenía alrededor. Como hace una gigante roja con los planetitas que están cerca. Una matriarca que marcó de raíz a todas las ramas que le fueron saliendo a este arbolito que se divide en La Banda y el Lugar, y que nació en un patio repleto de mujeres con arte, garra y poca vergüenza. Si los villancicos de negros de Cádiz se cantaban todo el año, ellas, ¿por qué no?, decidieron seguir cantando y bailando más allá de la Navidad y dejar para el criterio de los ratones seis discos y muchos conciertos. →

ESTRENO ABSOLUTO

30/10/2021 | sábado | 20.00h
Centro Cultural Pilar Miró (Madrid)
Duración: 75 minutos

→ Tres de estas mujeres decidieron dar una pataíta hacia delante y sacar, con un título guasón, *Preparándonos para la fama*, un disco de flamenco sin las aperturas de los supertacañones de lo rancio, ni los cánones rígidos de los puros falsos. Un flamenco alegre y de letras renovadas que llevó a Nina, hija del gran Antonio Alemania, y a Raquel y María hasta el Corral de la Morería, en la villa y corte de Madrid. Un tablao muy estupendo. Al éxito apañaíto de la que se gana la vida con el arte. Pero nada dura tanto como para que la fama las agobiara. Las tres decidieron plantar sus semillas en sus propios huertecitos. Y tirar cada una hacia su cante en solitario.

¡Qué suerte tiene Madrid! Siete años después se presentan en la villa y corte otra vez para envidia de las que la rodean. Las tres. Juntas por el sí de las niñas con arte. El espectáculo que presentan se llama *Cádiz, tú ya me entiendes*, un show que aplica las magias y usanzas, los sortilegios y mecánicas, de la gran madre del flamenco y el carnaval, esa vieja sabia llamada Cádiz. *Cádiz, ya tú me entiendes* es una ristra de tanguillos de letras cachondas, de alegrías bien llevás, de chufillitas con rastro de sal, de cantes de vuelta y vuelta, como los filetitos en una plancha. Y encima con una actualización de letras y de sus poderosos mensajes. Sin olvidar, blam blam, el guiño fuerte al carnaval y a esa manera de cantar en las fatigas con alegría, viviendo cada momento como si fuera el último. Personajeo fuerte o personalidades acentuadas que dirían en Madrid, canticos enchampelaos, pataítas y repiques, jaleos dospuntocero, mensajes feministas, naturalidad, desparpajo, poca vergüenza y alegría. A disfrutar de Las Mónicas. No ni ná.

Las Mónicas

Hace ya más de 15 años que esta familia de mujeres chicaneras decidieron llevar a los escenarios el flamenco que mamaban en el patio de su abuela. Todo arrancó en Navidad, y quedó reflejado en seis discos y numerosos conciertos, convirtiéndose en todo un clásico en el mes de diciembre. *Preparándonos para la fama* fue su séptimo álbum y, a la vez, el primero en el que Raquel, Nina y María hacen una apuesta más seria, llegando a actuar con gran éxito en El Corral de la Morería de Madrid. Tras numerosos conciertos de todo tipo por todo el territorio nacional, deciden hacer una parada y vivir la experiencia de trabajar como solistas y con otros proyectos socioeducativos. Han pasado siete años y

el festival madrileño, Suma Flamenca, ha conseguido unir a este trío de personalidades tan diferentes, pero con el mismo denominador común: el Flamenco gaditano. *Cádiz, tu ya me entiendes* es el título de un nuevo espectáculo diseñado para la ocasión, donde representarán los cantes más típicos de su tierra: tanguillos, alegrías, chufillitas, soleá de Cádiz, cantes de ida y vuelta con letras más actuales, mensajes positivos y guiños al carnaval. Estos tres personajes interpretan su papel caricaturizándose a sí mismas con la naturalidad y la interacción que las caracteriza, sensibilidad y alegría o, como ellas dicen, con flamenco integrante. Ellas vienen con Adriano Lozano, Tomi Alemania y Adrián Trujillo, otros tres gaditanos que, además de acompañarlas con sus instrumentos y sus soniquetes, completan con sus personalidades este surtido de la bahía lleno de luz y salero. ●



**C. C. PACO RABAL
(VALLECAS)**

Fotografía: Paco Barroso



JESÚS MÉNDEZ & RANCAPIÑO CHICO

De Chiclana a Jerez

Elenco

Jesús Méndez, cantaor
Rancapino chico, cantaor
Antonio Higuero, guitarra
Diego Montoya y José Rubichi, compás

Sinopsis

Algo más de cuarenta kilómetros separan dos tierras cantaoras cuyas identidades han quedado claramente definidas desde los primeros vestigios históricos del flamenco: Jerez y Chiclana. Por estilos interpretados, formas expresivas en la ejecución o por el mero compás o ritmo que se les imprimen a los cantes, cabe destacar dos veredas que caminan en paralelo hasta llegar a confluir en el verdadero fin de lo jondo: la emoción.

Jerez, cuna indiscutible, se queja en la seguiriya como ninguna, esa que desde Manuel Torre adquirió una dimensión colosal. Cantes bravíos, llenitos de coraje y cierta rebeldía. Elementos característicos que rezuman también sus vinos generosos, que, como en la soleá o en la bulería, seducen en la profundidad y el ritmo. →

ESTRENO EN MADRID

22/10/2021 | viernes | 20.00h
C. C. Paco Rabal (Madrid)
Duración: 90 minutos

→ Chiclana nos lleva hasta el sol tardío de La Barrosa, que invita al recogimiento y la meditación de unos tangos encarados dulcemente. Producto del vaivén de sus olas, llegamos hasta las alegrías sabrosas, saladas y sugerentes. Contemplamos la cadencia de los tonos bajos en la malagueña, esa que invita a la posterior soleá del mar en calma.

Jesús Méndez

Nace en el seno de una de las sagas de cantaores más importantes que ha dado Jerez, la de los Méndez, cuyo buque insignia fue La Paquera de Jerez. Su carrera comenzó a los diecisiete años, momento en el que decidió subirse a un escenario para probar suerte. Desde su debut en el año 2002, en la Asociación Cultural Don Antonio Chacón de Jerez, el joven cantaor jerezano ha trabajado con artistas de la talla de Moraíto, El Güito, Rocío Molina, Alejandro Granados, María del Mar Moreno y Carmen Cortés, entre otros.

Defensor a ultranza de los cantes de La Plazuela e identificado con la bulería y la soleá, su crecimiento artístico ha sido cuantitativo en los últimos años. En esta parcela ha tenido mucho que ver el guitarrista Gerardo Núñez, su principal valedor. Con el genial tocaor, Jesús Méndez ha recorrido el mundo entero, desde Asia a Europa pasando por África y América, es decir, desde Nueva York a Pekín o desde Amberes a Chicago. De cualquier forma, la vida profesional del artista jerezano también va de la mano de nombres como Moraíto Chico, con quien ha compartido cartel en diversos escenarios y, sobre todo, de la bailaora Mercedes Ruiz, con la que ha perfeccionado el cante de atrás.

En el año 2008 presentó su primer trabajo discográfico, *Jerez sin fronteras*, una obra auspiciada por el sello El Gallo Azul, de Gerardo Núñez y que contó con la colaboración de artistas como Moraíto, Diego del Morao o Santiago Lara. Asimismo, el compacto recibió el Premio Nacional de la Crítica al mejor Disco

Revelación. En 2011, se presenta en el Festival de Nimes con su recital propio. Participa en la última creación de Belén Maya, *TR3S*, y *La pasión según se mire*, de Andrés Marín, que se presentan en Nimes, Amiens, Créteil y el Théâtre National de Chaillot.

En 2012 participa como artista invitado en el espectáculo *Viva Jerez* y en la producción *Vinática*, de la bailaora Rocío Molina. También interviene en la zarzuela *De Sevilla a Triana*, en el Teatro Arriaga de Bilbao. Presenta su segundo álbum, *Añoranza*, en la Biental de Flamenco de Sevilla en Jerez, acompañado por El Torta, Miguel Poveda y Manuela Méndez como artistas invitados. Recorre España en 2012 y 2013 para presentar este trabajo. En febrero de 2013 participa en el estreno de *Fiesta de la bulería*, durante el ciclo Gitanos andaluces, de la Cité de la Musique de París.

En el ciclo *Flamenco viene del Sur* de 2014 presenta un recital con el guitarrista Manuel Valencia, entre otros. También es artista invitado en el espectáculo *Op. 24*, de Andrés Marín. En julio participa en el Festival de Aviñón cantando en *Oración*, una creación de los compositores árabes, Fawaz Baker (sirio), Amir El Saffar (iraquí-americano) y Ahmed Essyad (marroquí), que mezcla la saeta flamenca con la música árabe contemporánea. Se produce en la Biental de Flamenco de Sevilla con el espectáculo *Cantaores*, compartiendo escenario con el cantaor Antonio Reyes. También interviene en el concierto de la pianista Ariadna Castellanos.

En 2015 intervino, junto a Arcángel, en la ópera de Mauricio Sotelo *El público*, de Federico García Lorca, en el Teatro Real de Madrid. En 2016 y 2017 canta en el Festival del Cante de las Minas de La Unión y presenta su último disco en el Teatro Chaillot de París. En 2018 participa en el 21º disco de Dani de Morón y en el homenaje a José Luis Gálvez, en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid. →

Rancapino chico

Alonso Núñez Fernández “Rancapino chico”, es un cantaor gaditano nacido en 1988, cuya influencia flamenca estuvo siempre arraigada en su familia. Es hijo del cantaor Alonso Núñez “Rancapino” y de Juana Fernández Núñez, sobrino de Orillo del Puerto y Biznieto de la Obispa. El arte es su insignia familiar. Desde la infancia estuvo relacionado con el mundo del espectáculo, donde participó en programas como Sabor a Ti, Senderos de Gloria, Veo, veo, del cual obtuvo el primer Premio

Revelación a los seis años. Comparte con su padre la gran escuela de Manolo Caracol, Antonio el de la Calzá y Juanito Valderrama. Siempre tiene presente a las grandes figuras y referentes como la Perla de Cádiz o Enrique el Mellizo. Se presentó en el Teatro Moderno con *Arte y pureza*, recital donde, a través de alegrías, tangos y fandangos, rindió homenaje a Manolo Caracol y Lola Flores, en compañía de la bailaora Claudia Cruz. Entiende muy bien el flamenco tradicional y, por eso, se le considera una gran promesa dentro del flamenco puro. ●

Fotografía: Pepe Ponce



ANTONIA CONTRERAS

Cantaora de Málaga

Málaga cantaora

Lámpara Minera en La Unión 2016

Elenco

Antonia Contreras, cantaora
Juan Ramón Caro, guitarrista

Invitados

Panda de Verdiales La Primera de Comares (Málaga):
Juan Miguel Sánchez Álvarez, platillos

Paco Maroto, violinista
Toñi Castillo Ángulo, baile
Marian Cabello Zafra, baile
Pedro Fernández Luque, guitarra
Pedro Fernández López, abanderado
Mariví Romero Mérida, baile
Rocío Martín García, baile
Juan José Moreno González, bandurria
Juan Gabriel Gómez Gutiérrez, laúd
Cristina Moreno Castillo, baile
Juan Carlos Moreno Castillo, platillos
Miguel Fernández López, cante
Yessica Alarcón Palomo, baile
Juan Moreno Fernández, guitarra
José María Moreno Fernández, pandero
Antonio Martín Suárez, guitarra
José Antonio Trujillo Martín, platillos
Manolo Río Muñoz, guitarra
Ana María Gómez Gutiérrez, cante
Laura Galacho Reyes, cante
Jesús Corpa Cabello, baile

ESTRENO EN MADRID

23/10/2021 | sábado | 20.00h
C. C. Paco Rabal (Madrid)
Duración: 90 minutos

Sinopsis

La *Málaga cantaora* no podía faltar en una Suma Flamenca cuyo lema es Al Sur del Sur y cuenta para ello con una embajadora de lujo: Antonia Contreras. La artista nos ofrece un espectáculo en el que las raíces de su tierra, que se hunden en el antiguo fandango folclórico malagueño que felizmente pervive en la Fiesta de Verdiales, vienen a crecer y ramificarse en los sones abandolaos y las malagueñas. Asimismo, el repertorio contempla –cómo no– algunos de los grandes nombres que ha dado esta provincia a lo largo de la historia del flamenco, como Juan Breva, El Cojo de Málaga, El Piyayo, El Pena y La Repompa.

Además de tratar con máximo respeto la herencia cantaora que atesora, Antonia Contreras es una firme defensora de la adaptación y renovación de las letras flamencas, y esta ocasión se presenta idónea para poner su voz, una vez más, al servicio de la obra de paisanos ilustres como los poetas Salvador Rueda o Emilio Prados.

Disfruten este paseo sonoro por la provincia de Málaga a través de la elegancia y la flamencura de Antonia Contreras, junto al acompañamiento brillante y magistral de Juan Ramón Caro.

Lourdes Gálvez del Postigo

Antonia Contreras

Antonia Contreras es una cantaora malagueña con la consistencia del artista que se hace a sí misma. Se inicia en el cante de muy joven y comienza una prometedora carrera artística que abandona temporalmente, hasta convencerse que el cante da sentido a su vida, y decide volcarse con cuerpo y alma al final de la década de los años noventa. La madurez personal y el conocimiento que acumula durante estos años lejos de escenarios, la convierten en una artista prometedora, sólida y de expresión profunda, forjada en peñas y festivales malagueños que tiene asimilados los auténticos elementos que conforman la cultura tradicional del flamenco.

Antonia reside en Álora, hecho que le ha facilitado convertirse en una intérprete de referencia del cante por malagueñas. Pero su versatilidad y calidad, como se desprende de la lectura de los premios

conseguidos, no admite encasillamientos y destaca, igualmente, en el cante por soleá, siguiriyas, tangos, rondeña, caña o cartagenera.

Estamos ante una de las artistas españolas de mayor proyección nacional e internacional, que basa su capacidad artística en la solidez de unos amplios conocimientos, la originalidad de sus letras, en su mayoría inéditas y en la riqueza de su emotiva expresividad.

Tiene la consistencia irreductible de quien se hace a sí mismo y actitud constante de aprender lo que le ha permitido, hoy por hoy convertirse en una artista con estilo propio, elegante en las formas y profunda en la expresión. Su disco *La voz vivida* es reconocido por la crítica especializada como uno de los mejores de 2017.

Ha adaptado versos de destacados poetas como: Lorca, Falla, Concha Méndez, Rosalía de Castro, Goytisolo, Gabriela Mistral, Ángel González o Emilio Prados. →

→ Acompañada por uno de los grandes maestros de la guitarra actual, Juan Ramón Caro, recorre países como Francia, Japón, Polonia, Canadá, Brasil y Colombia, y ciudades como Nueva York y Londres, y actúa como solista de grandes formaciones, dirigida por maestros como Pablo Heras,

Jean François Heisser, Andreas Schuller o Alexey Izmirliiev, entre otros.

Su último espectáculo, *Singular femenino*, ha sido creado para la VI Bienal de Arte Flamenco de Málaga 2019 y es un homenaje a mujeres poetas de diferentes épocas.

Panda de verdiales La Primera, de Comares (Málaga)

Se funda en los años 60 por Adolfo Romero y Paco Maroto. Tras el fallecimiento de Adolfo Romero se hace cargo de la panda como presidente y alcalde Paco Maroto, y medalla de oro a la provincia por su trabajo para con los verdiales. Son muchas actuaciones a lo largo de su trayectoria profesional, en concursos, festivales y representantes de Málaga, Andalucía y Europa, llevando el nombre de Comares y los verdiales por todo el mundo.

Desde que en el año 1974 se presentase al primer concurso de verdiales y ganara el primer premio ha obtenido 47 primeros premios, 5 segundos premios y 4 terceros premios. De las innumerables actividades podemos destacar actuaciones para los Reyes de España, en el parlamento Europeo, para distintos presidentes del gobierno de España, con Rocío Jurado, con la orquesta Andalusí de Tetuán, en innumerables festivales folclóricos representado a Andalucía, en la Expo 92 de Sevilla, en Notre Dame representando a España... En fin resulta difícil poder enumerar toda la trayectoria de la Panda La Primera de Comares, ya que es interminable a lo largo de más de 60 años. ●

Fotografía: Paco Barroso



MARÍA TERREMOTO

Cantaora de Jerez

Terremoto, un siglo de cante

Giraldillo Revelación
en la Bienal de Sevilla 2016

Elenco

María Terremoto, cantaora
Nono Jero, guitarra
Manuel Valencia, compás
Manuel Cantarote, compás

Sinopsis

“Las cosas que hago de él (Mojama) me salen de cuando en cuando”, dijo Terremoto de Jerez en 1972. De línea materna era sobrino de Juan Mojama y, de descendencia paterna, de Juan Fernández Valencia “Juan Soleá”. Todo empezó en la llamada casa de Los Rincones a principios del siglo XX y, a partir de ahí, un siglo de baile, toque y principalmente de cante gitano. En la familia de Los Rincones, hombres y mujeres tocan, cantan y bailan. Es una filosofía de vida que se enlaza con la necesidad de subsistir en tiempos difíciles. Terremoto hace suya la seguiriya hasta límites insondables. Tras eso, la soleá, la bulería y los fandangos se van abriendo hasta conseguir un sonido cien por cien terremotero, que es la herencia que continúa su hijo Fernando Fernández Pantoja, conocido como Fernando Terremoto. Un legado →

ESTRENO ABSOLUTO

05/11/2021 | viernes | 20.00h
C. C. Paco Rabal (Madrid)
Duración: 75 minutos

→ que se cuida y que se hace nuevo casi entrando en el siglo XXI para dar el paso a una nueva generación con María Fernández, María Terremoto, digna sucesora de las herencias que la preceden. En esta propuesta, la joven cantaora jerezana, proclamada por los medios como “La princesa del cante jondo”, hace un recorrido por la memoria de sus ancestros, llevando el cante de sus predecesores a este siglo, aportándole la frescura de sus veinte años, pero sin apartarse en ningún momento de la línea ortodoxa marcada a fuego en su sangre.

María Terremoto

Jerez ha regalado un imperio de voces al flamenco. Uno de los más grandes, considerado maestro de la seguiriya, fue el Terremoto de Jerez. María Terremoto, hija de Fernando Terremoto y nieta del Terremoto de Jerez, se estrenó en los escenarios la primera vez que una zambomba dejó el patio de vecinos para ser también espectáculo con público. Ese día, cumplía un año. El padre revolucionó la zambomba y la hija, con el derroche de voz, hace justicia al nombre artístico familiar. “Mi padre, si viviera, hubiese querido que mi lanzamiento como cantaora no hubiese sido tan pronto. Él habría preferido que yo hubiese estudiado el flamenco en profundidad, antes de subirme al escenario”, cuenta María. Además del legado familiar, María habla cantando, porque el barrio de Santiago es un tablao abierto las 24 horas. “Desayuno en la calle casi cada día, en el bar El Tabanquito, y allí puede sentarse alguien y hacerme palmas o ritmos con los nudillos, y de ahí me arranco con el cante, el baile o lo que haga falta”. El barrio de Santiago es una comunidad donde todos se conocen y, sobre todo, se comparte. El trato y la relación es de hermandad. El barrio es una fiesta de hermandad. Cualquier esquina puede ser en verbena. No necesitan teatro.

María Terremoto canta desde que era migaja de pan. Recuerda emocionada cómo fue el reencuentro con su padre, cuando regresó a los tablaos tras recuperarse de una enfermedad. Le brindó, en la peña de

su familia, la Asociación Cultural Fernando Terremoto, una bulería con ocho años. “Mi padre era guitarra, su maestro fue Manuel Morao. Mi padre no cantaba ni en las bodas de sus hermanas, no era capaz ni de tocar las palmas. Hasta que un día se arrancó a cantar y le animaron a presentarse a un certamen en la Peña Don Antonio Chacón. Allí debutó como cantaor a los 22 años”, cuenta María. Fernando Terremoto dejó para la posteridad tres discos, tres mayúsculas maravillas. En Madrid, formaba parte del elenco de Las Brujas, Casa Chicote o Los Canasteros. “Cuando era chica, mi padre se encerraba en la habitación a componer, se grababa con un aparatito y mil veces repetía y repetía hasta dar con la nota o la letra. A mí me gustaría formarme en solfeo, ser maestra de cante y, como mi padre, llegar a componer”, cuenta.

Terremoto de Jerez –abuelo– también empezó a cantar más tarde que la nieta. Él era bailarín de profesión. La seguiriya es un palo para pasar fatiga, con letras profundamente duras: “Qué desgracia la mía hasta en el andar, que los pasitos que pa'lante yo daba, se vienen pa'atrás”. Interpretadas desde el dolor y el llanto. “Es un palo que no puede cantar cualquiera. Mi abuelo de chico pasó mucha pena y, desde lo más profundo, sacaba la rabia para llegarnos al alma”. La Terremoto cree que su abuelo era un flamenco puro, de cante hondo. Su padre era un artista más completo, con mejor formación, conocedor de otros estilos musicales y compositor de coplas. María Terremoto estuvo un tiempo viviendo en Sevilla. Allí conoció a la gran bailaora Manuela Carrasco, que para ella es su tercera abuela. La nieta de Manuela y ella iban juntas al cole. “Manuela me enseñó muchísimo, a ella, y a mi abuela materna –María Márquez, también cantaora de Jerez– les debo parte de lo que sé”. He ahí que la artista, además de cantar, tenga mano con el baile. →

→ La niña que hace de los fandangos un regalo de los dioses dice que su vida es el cante, que donde no llegan las palabras llega el quejío y que su manera de expresar lo que siente es desde este arte.

Su gran oportunidad le llegaría en 2016, durante el Festival de Jerez, en el que ofreció un recital que generó una alabanza de la crítica sin precedentes para una artista de su edad. Esta actuación supuso el pistoletazo de salida a una temporada en la que actuó en multitud de peñas flamencas y grandes festivales. En 2016 tiene lugar uno de los puntos de inflexión en su carrera como cantaora, María participa como artista invitada en la gala *Música para la investigación*, protagonizada por el cantaor Miguel Poveda, en el Teatro Liceo de Barcelona y emitida por Televisión Española, y su actuación deja impresionada a toda la afición flamenca. Su consagración como cantaora llegó en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2016, en la que logró el Giraldillo Revelación, siendo la

artista más joven de la historia en conseguirlo, premio que fue respaldado al año siguiente consiguiendo la prestigiosa Venencia Flamenca, como la artista joven con más proyección. Tras recibir estos galardones, María se convierte en uno de los grandes exponentes del panorama flamenco, lo que le lleva a sacar, en septiembre de 2018, su primer trabajo discográfico, titulado *La huella de mi sentío*, con el que recorre España, Europa y Estados Unidos.

Tras una exitosa gira, en la que pisa los escenarios más importantes del panorama jondo, recibe el galardón Cruzcampo a la mejor actuación en el Festival La Isla Ciudad Flamenca, el Premio Joven Ciudad de Jerez 2019 y el premio a Nuevos Creadores 2019 del Secretariado Gitano. En la actualidad recorre ya, como primera figura, los festivales más importantes a nivel nacional e internacional, destacando sus actuaciones en lugares como Mont de Marsan, Nimes, Nueva York o Miami, y la dirección en 2019 de La Fiesta de La Bulería Joven de Jerez, todo esto compaginado con la creación del que será su segundo disco de estudio, con el que su equipo espera poder llegar a un público más amplio desde el prisma de la pureza jonda. ●



Fotografía: María Chaves

CANELAS & PAÑEROS

Campo de Gibraltar

Elenco

Perico “El Pañero”, cantaor

José Canela, cantaor

José “El Pañero”, cantaor-
bailaor

Fernando Canela, cantaor

José de Pura, guitarra

Manuel Salado y Angel Peña,
palmas y jaleos

Sinopsis

El Campo de Gibraltar constituye una de las comarcas más importantes en el flamenco. La nómina de figuras que ha salido de esta zona de la provincia de Cádiz (junto a Ceuta) abruma: Paco de Lucía y sus hermanos Pepe y Ramón, Antonio el Chaqueta y su larga familia, los Jarrito, Pansequito, Chiquetete, Quino Román, Chato Méndez, Antonio el Rubio y toda su descendencia, Agustín el Gitano, Gabriel Cortés, Flores el Gaditano, Perico Montoya, Antonio Arenas, y una larguísima nómina que incluye a otras dos familias cantaoras, los Canelas y los Pañeros.

Los Canelas tienen como estandarte al recordado Canela de San Roque, un cantaor que crujía los huesos cantando por soleá y por seguiriyas. En esta familia el cante es algo natural y cualquier reunión es excusa →

ESTRENO EN MADRID

06/11/2021 | sábado | 20.00h

C. C. Paco Rabal (Madrid)

Duración: 90 minutos

→ para que salgan a relucir unos cantes que queman como el azogue. Hoy en día son los hermanos José y Fernando los que mejor defienden el pabellón de su casa. José es digno sucesor de su padre Alejandro y hace gala de un gran poderío en las interpretaciones de los estilos de su extenso repertorio. En su hermano Fernando tenemos un cantaor de corte más intimista, dueño de un metal que es puro arrope.

En la familia de los Pañeros no ha habido profesionales hasta ahora pero el flamenco forma parte de su idiosincrasia desde hace al menos cinco generaciones con cantaores oriundos de Triana y Algeciras. El Pañero padre pese a no buscarse el sustento en este arte es muy respetado en la comarca y ha transmitido sus vastos conocimientos del cante y el baile a sus dos hijos. En Perico encontramos a un profundo cantaor de marcado clasicismo que encandila a los buenos aficionados por su depurado concepto del cante. José, por su parte, conoce a la perfección todos los estilos pero destaca en su faceta de cantaor y bailar festero en la que desprende una gracia particular.

Aunque tienen referentes comunes los cuatro cantaores han desarrollado una personalidad muy marcada. Esto hace que sus interpretaciones sean radicalmente diferentes aunque lleguen a abordar los mismos cantes. Sus voces estarán arropadas por la guitarra del chiclanero José de Pura, familia de Rancapino, poseedor de un toque flamenquísimo que sirve de inspiración a los cantaores que suele acompañar.

Perico “El Pañero”

Perico “El Pañero” es un cantaor de gran personalidad nacido en Algeciras en el seno de una familia ligada al cante. El apodo le viene por su abuelo, que vendía paños. De ahí pasa a su padre José Lérida Cortés “El Pañero”, y de ahí a la siguiente generación. Sin duda, el cante le viene de familia, especialmente por su línea paterna. Su padre cantaba muy bien, pero no le gustaba ser artista. Su abuelo paterno, José Lérida Cruz, fue un grandísimo aficionado, así lo constatan los que lo conocieron, como Sordera o Paco Valdepeñas. Cantaba y bailaba, y fue íntimo amigo de los grandes del cante, ya que dedicó gran parte de su vida a estar con ellos (Antonio Mairena, Juan Talega, Tomás Pavón, Juanito Mojama...). Su abuela María Cortés Cortés cantaba por seguiriyas de una forma magistral, con una pureza exquisita. La madre de ésta, y por tanto su bisabuela, conocida como La Pichanta, fue una cantaora muy admirada por Enrique “El Mellizo”

Con estos antecedentes familiares, y con la influencia de aquellos gitanos viejos del

Campo de Gibraltar, es normal que su cante fluya por los cauces que emanan de los manantiales más puros. Perico es un gran conocedor de los cantes, a los que dota de un exquisito sabor añejo. Se trata de un cantaor de otra época, que sin duda hemos tenido la suerte de que naciera en la nuestra para poder disfrutar de su arte sin artificios. Perico es capaz de transmitir todo el sufrimiento que se esconde en cada tercio; el sufrimiento legado de sus antepasados.

Su eco gitanísimo, su voz clara, su musicalidad y su gran oído, lo dotan de unas cualidades excepcionales para abordar cualquier palo. Pero sin duda donde más a gusto (o a disgusto) se encuentra es en la seguiriya, donde consigue revivir a genios como Tomás Pavón, Manuel Torre, Niña de los Peines, Juanito Mojama o Antonio Mairena Mairena, pero siempre con su inconfundible personalidad.

José Canela

Nombre artístico del cantaor José Segovia Cortés, hijo del célebre Canela de San Roque y es descendiente de una larga dinastía de artistas entre los que podemos destacar a Perico Montoya, Jarrito, Chiquetete, Gabriel Cortés y La Gitana de Bronce entre otros. A la edad de 11 años demuestra sus buenas maneras →

→ consiguiendo el Primer Premio de los Cantes de Compás en el Festival de Lo Ferro (Murcia), donde el gran cantaor Juanito Valderrama le felicita y le augura un gran futuro al escucharlo.

José Canela prosigue con su carrera artística cantando para el baile desde los 14 años y durante 6 años, a la vez que intercala actuaciones en las distintas peñas de la geografía española. A partir del año 2000, José Canela lanza su carrera en solitario presentándose a distintos certámenes nacionales e internacionales donde se alza con una serie de premios entre los que destacan: el Premio Nacional Antonio Mairena, el Premio Nacional Joaquín el de la Paula, el Premio Nacional Camarón de la Isla, el Premio Nacional Silla de Oro de Madrid y el Premio Internacional de La Unión a los Cantes de la baja Andalucía.

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

José “El Pañero”

Nace en la ciudad de Algeciras (Cádiz), en el seno de una familia cantaora y fragüera por parte paterna. Prácticamente toda la familia ha cantado y ha bailado desde varias generaciones atrás.

Animado por sus amigos y familiares, desde el año 2010 actúa en peñas como la Sociedad del Cante Grande, el Duende de Castellar, la Fosforito de Los Barrios, la de Los Cernícalos de Jerez, Peña Torre Zambra en Casabermeja (Malaga)...

Pasa recientemente a actuar en festivales, como La Palma de Plata en Algeciras, Los Jueves Flamencos de Cadiz, Festival de la Luna en Castellar, Festival Flamenco de San Roque, Festival Fosforito de Los Barrios, Fiesta de la Bulería de Algeciras, Festival Internacional de Nimes, Bienal de Sevilla 2014 con el espectáculo *Fiesta en Lebrija* y en el teatro Juan Bernabe de Lebrija, en el Círculo Flamenco de Madrid, el Festival del Cante Grande de Casabermeja, el Festival Flamenco de El Palo, la Bienal de Málaga o en Los Transnoches Flamencos de Bilbao.

Trabaja en la emisora de radio Onda Cero Algeciras, donde tiene un espacio de flamenco, además de pertenecer al departamento comercial de publicidad.

Fernando Canela

Hermano de José Canela e hijo de Canela de San Roque, es nueva rama de tronco viejo y se le nota hasta en el andar, porque se ha criado rodeado de la más alta gama de esta clase de género flamenco: el que consumen los grandes gourmets.

De ahí que aquí no quepan ni imposturas ni falsificaciones ni gritos. Aquí hay autenticidad y elegancia. La que conmueve hasta a quienes no digieren lo jondo porque, más que cante, lo que ofrece Fernando Canela es exquisitez.

Tanto Fernando como José son unos “enfermos” del cante; unas almas hambrientas de modulaciones olímpicas, de giros melismáticos imposibles y de tercios de ensueño. Pero de estética y esencia auténticamente gitana. Aficionados de verdad, frente a los cientos de despistados que deambulan por las redes sociales influenciados por la venta de humo flamenco. ●



**MUNICIPIOS
DE LA COMUNIDAD**

Fotografía: Nané S Moreno



JOSÉ VALENCIA

Con jerarquía

Elenco

José Valencia, cante
Juan Requena, guitarra flamenca
Manuel Valencia y Juan Diego Valencia, palmas
Dani Bonilla, coro y palmas
Manuel de Paula, dirección musical
Fali Pipió, técnico de sonido
Una obra de José Valencia
Sergio García Producciones

ESTRENO EN MADRID

22/10/2021 | viernes | 19.00h
Real Coliseo de Carlos III
(San Lorenzo de el Escorial)
Duración: 75 minutos

Sinopsis

En el mundo del flamenco, por tratarse de una cultura de naturaleza tradicional, sustentada a través del tiempo por la reiteración de unos mecanismos de transmisión esencialmente orales, bien podría darse por buena la afirmación de que, en muchas ocasiones, “el futuro está en el pasado”. No habremos de deducir de ello que en el flamenco, –en ningún momento de su historia y menos aún en nuestro tiempo–, aniden renuncias inquebrantables para asumir los retos que los cambios sociales y culturales le hayan ido planteando. Pero, por otra parte, existen artistas flamencos nacidos, –como si fuesen productos de fuerzas orgánicas o naturales–, en el corazón del espacio flamenco andaluz que, aún sin saberlo, crecen, viven, aprenden y crean bajo el influjo de viejas herencias que se han quedado latentes en el propio aire que respiran. →

→ Sus formas cantaoras los retienen siempre, en mayor o menor grado, y llega un momento en el que, cuando son conscientes de esa condición, han de asumir el deber de integrar ese pasado, de respetarlo y de transmitirlo, para que la memoria de los artistas que fueron y de los que se procede sea capaz de vencer al olvido. Tal es el caso de José Valencia Vargas, cantaor lebrijano, que ahora vuelve a traernos una muestra de su capacidad cantaora y de su creatividad en este *Con jerarquía*, que ha nacido con ese admirable objetivo de rendir tributo a las propias raíces. La jerarquía que, a través de esta nueva gavilla de cantes reclama José Valencia, no es la que señala ninguna clase de orden o privilegio, sino la que se inclina en señal de respeto ante los ecos reconocibles de su venerable herencia cantaora. De la mano de su tío, el excelente cantaor Manuel de Paula, han construido esta obra, llevados ambos por el lazo común de su pasado, en el que han buscado las claves para abrir nuevos caminos de futuro para que por él siga transitando la poderosa voz de José y su acreditado valor artístico.

José Valencia ha elegido para cantar en *Con jerarquía* letras nuevas salidas de la inspirada mano de Rafael Fernández Suárez “El Nene”, y con ellas ha tratado de ir abriendo las páginas de su árbol genealógico-cantaor que eleva a sus ramas más añejas hasta tío Juanichi el Manijero, que era tío de sus dos bisabuelos maternos, uno de los cuales, llamado Mantequero, era primo hermano del Tati, que fuera el padre de tío Gregorio “El Borrigo”, y de Perico “El Tito”, el padre de Diamante Negro. Su segundo apellido, Vargas, le conecta, a través de su bisabuela Juana Vargas Soto, con tío José de Paula, de quien era prima hermana y su ya citado ascendiente Juanichi, por parte de su madre, alarga su pertenencia hasta el entorno familiar de los Funi.

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

Juan Manuel Suárez Japón

José Valencia

Ejemplo de la vigencia del modelo de transmisión de las casas cantaoras gitanas del siglo XXI, José Valencia tiene en Lebrija sus raíces familiares y su herencia cantaora. Pertenece a una larga y ancha estirpe flamenca, con su derivación jerezana, con nombres míticos como el de Juanichi “El Manijero”, el tío Borrigo o los Parrilla de Jerez. Siendo apenas un niño ya cantaba por soleá, además de sus “aceitunas partías”, copla que le encantaba hacer por bulerías. Tenía José cinco años cuando sube por primera vez al escenario, y lo hace

junto a figuras de la talla de Camarón, Bernarda, Manuel de Paula, José Meneses o el Lebrijano, entre otros. Pocos artistas han tenido un debut con tanta altura con una edad tan corta. Con trabajo y constancia, ha ido ganándose a pulso el respeto del mundo del flamenco. Cuatro Giraldirillos le avalan, mérito que ningún otro artista ha logrado, siendo los galardones más importantes que se conceden en el mundo de lo jondo. Hay que añadir a su palmarés reconocimientos tales como la distinción Venencia Flamenca (otorgado por el Festival de la Mistela) o el premio al mejor Cantaor de Acompañamiento, en el Festival de Jerez. →

→ En la actualidad tiene dos discos en el mercado, y se encuentra inmerso en la grabación de un tercero: *Solo flamenco* y *Directo*, siendo este último grabado en directo durante la Bienal de Flamenco en 2016. En 2017 presentó el espectáculo *Gila*, dentro del marco del 50º aniversario del teatro lebrijano. También participó como artista invitado en el espectáculo *Mairena clásico*, de la gala de la V Bienal de Flamenco de Málaga, en 2017. En 2018 estrenó en la Caracolá de Lebrija su espectáculo *Con jerarquía*, con la dirección musical de Manuel de Paula y, en la Bienal de Flamenco de Sevilla, el espectáculo de *Bashavel*, cosechando ambos grandes éxitos de crítica y público.

Además de dichos espectáculos, tiene en gira el formato de recital *José Valencia y La Alta Torre. Bécquer y el flamenco*, concierto homenaje a 150 años de las *Rimas*, con trabajo discográfico incluido. En 2020 ve la luz un proyecto intimista y colaborativo junto a Jesús Carmona y Juan Requena, *The game*, un espectáculo que no dejará indiferente a ningún aficionado al cante, guitarra y baile. Además de los propios espectáculos de José, participa en el magno proyecto de *La pasión según Lorca*, junto a compañeros superlativos de la talla de Marina Heredia, Eva Yerbabuena o Farruquito. José se atreve a participar, con éxito, en varios trabajos discográficos como colaboración; prueba de ello es el último disco de los Ofunkillo, donde demuestra una vez más su versatilidad. ●

Fotografía: Archivo del artista



MANUEL REYES

Tan solo

Elenco

Manuel Reyes, baile
Claudio Villanueva, guitarra
David Moreira, violín
Roberto Lorente y Juan José Amador, voces

Manuel Reyes, creación y producción
Manuel Reyes, textos, coreografía y participación musical
Cristiane Azem, dirección escénica
Andrés Amorós, vídeo y escenografía
Antonio Sanchez, iluminación
Raúl Guerra Escalante, sonido

23/10/2021 | sábado | 19.00h
Real Coliseo de Carlos III
(San Lorenzo de el Escorial)
Duración: 80 minutos

Sinopsis

De forma sutil pero inequívoca, Manuel Reyes invita al espectador a la reflexión sobre las batallas internas que como ser humano libramos en nuestro interior, exponiéndolas en escena a través de un flamenco de profundidad al que solo le es añadido la evolución natural del tiempo, para llevarnos a aquello que *Tan solo* somos: emoción.

Manuel Reyes

Nace en Córdoba en el seno de una familia gitana en 1974, aunque desde la niñez ha residido en Madrid, ciudad donde comenzó su formación como profesional de la danza. A muy temprana edad, ingresa en la academia de flamenco con mayor reconocimiento a nivel mundial, Amor de Dios, para posteriormente iniciar sus estudios de danza clásica en la escuela del Ballet Nacional de España. Con tan solo siete años realiza su debut profesional en la ya mencionada compañía nacional, participando en los montajes *Medea* y *Los Tarantos*, siendo este periodo el que le ofrece la gran oportunidad de nutrirse, desde sus inicios, de la experiencia y disciplina de grandes bailarines y coreógrafos de la danza española. Por ello, Manuel Reyes, podría decirse que desde su juventud ha construido sus propias fórmulas para comprender y expresar la danza, convirtiéndose así en un artista autodidacta.

Ha colaborado en diversas producciones artísticas de diferentes compañías de danza como: *Pasión gitana*, de la Compañía Joaquín Cortés; *Torero*, de la Compañía Antonio Canales; *Sinfonía Española*, de la compañía Merche Esmeralda; y *Jugando con Bach y Hamlet*, de la compañía José Granero, entre otros. Con su propia compañía ha viajado por buena parte de la geografía mundial interpretando diversos

espectáculos, en los que el denominador común siempre es el flamenco, y en los que también ha sido compositor de música y letra. En su ya dilatada carrera, Manuel Reyes ha actuado en importantes teatros, como el Liceo de Barcelona, el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el Teatro Albéniz y Teatros del Canal, de la misma ciudad, el Concertgebouw de Ámsterdam, el New Victory de Nueva York, el Teatro Lope de Vega de Sevilla y el Teatro Villa Marta de Jerez, entre otros.

Ya en el campo docente, ha impartido numerosos seminarios en importantes ciudades del mundo, como Madrid, París, Marsella, Copenhague, Estocolmo, Helsinki, México D.F., Santiago de Chile, Sao Paulo, Nueva York, Toronto, Montreal y Tokio, entre otras. En el año 1994 fue galardonado junto a su hermano, Antonio Reyes, con el primer premio de coreografía que otorgaba la Sociedad General de Autores, en el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid, por *Sueños de la fragua*. Más tarde, en una nueva edición del mencionado certamen, en junio del 2007, recibió el premio para una coreografía de solo por *De aquí, de allí, de ayer, de hoy*.

Sus últimos trabajos han sido *Ensayos y acuerdos*, una incursión en el mundo de la danza-teatro, en que trata el tema de los estereotipos sociales, y *Tan solo*, espectáculo en el que, a través de la belleza y fuerza expresiva que en sí mismo contiene el flamenco, de forma sutil pero inequívoca, se plantean las batallas que cada uno como individuo libramos en nuestro interior. ●

Fotografía: Cuco Cuervo



MARÍA TOLEDO

Encuentro

Elenco

María Toledo, voz y piano
Curro Carrasco, guitarra
flamenca

**Juan Grande y Luis de
Cantarote**, palmas

Isidro Suárez, percusión
flamenca

Natanael Borja, bajo eléctrico
Pablo Hernando, sonido

ESTRENO ABSOLUTO

29/10/2021 | viernes | 19.00h
Real Coliseo de Carlos III
(San Lorenzo de el Escorial)
Duración: 80 minutos

Sinopsis

“Merece la pena correr el riesgo para encontrar tu propio lenguaje”. **María Toledo**.

En la intimidad de mi habitación, 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. Ese día, sin darme cuenta, estaba iniciando mi propio camino. Siendo una niña, comencé a buscar la música que me ayudaba a llenar mi alma y, al mismo tiempo, tenía claro que necesitaba mi sello personal. Para ello, indagué en todos los sonidos que se cruzaron conmigo a lo largo de mi vida, sin prejuicios, solo con la intención de disfrutar. →

→ Amo profundamente el flamenco y, con mi voz rasgada y el piano, mi fiel compañero, quería llegar a una mezcla donde encajasen perfectamente los diseños melódicos y las estructuras rítmicas del flamenco. Elegí libremente el camino que he ido recorriendo conforme a mis necesidades expresivas, a mis necesidades del alma.

“Todos amamos el flamenco. No creo que evolucionar signifique traicionarlo”, **María Toledo**.

María Toledo

Icono del flamenco actual. Se trata de la primera mujer en la historia del flamenco que canta acompañándose ella misma al piano. Licenciada en Derecho y titulada por el Conservatorio, María Toledo es la cantaora que más veces ha interpretado *El amor brujo*, de Manuel de Falla, habiendo actuado en escenarios tan importantes como la Konzerthaus de Berlín, el Barbican de Londres, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, la Filarmónica de París, la Ópera de Florencia, el Glasgow City Halls de Glasgow, el Symphony Hall de Birmingham, The Queen’s Hall de Escocia o el Teatro Regio de Turín, siendo acompañada por orquestas tan prestigiosas como la Orquesta Sinfónica de la BBC, la Orquesta Nacional de España, la RAI National Symphony Orchestra, la Konzerthausorchester Berlin, la Scottish Chamber Orchestra y la Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

Con cinco discos publicados: *María Toledo* (2009), *Uñas rojas* (2012), *Consentido* (2015), *Magnética* (2016) y *Corazonada* (2019) y cuatro nominaciones a los premios

Latin Grammy, entre ellos a Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Flamenca, la artista se encuentra inmersa en el que será su sexto álbum de estudio y, además, este año 2021, publicará un disco homenaje a Manuel de Falla con la Bilbao Sinfonietta. Atesora un buen número de galardones, entre ellos el Premio Novel del Festival Internacional del Cante de Las Minas, el Primer Premio Bienal de Cádiz y el Premio Especial a la Cantaora Más Larga o Premio a los Cantes de Compás en Mairena del Alcor.

Ha actuado en México, Japón, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Francia, Alemania, Israel, Italia, Turquía, Egipto, Marruecos, entre otros países. La crítica siempre 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 en El País. “No sólo cantó con ese deslumbramiento que no se sabe bien de dónde viene, cuándo viene, dando una versión muy completa de su talento para hacer de lo jondo algo más flexible sin perder esencias ni perezas”, sentenció Antonio Lucas de El Mundo. ●

Fotografía: Félix Vázquez



EL CHORO

Mi baile

Elenco

Antonio Molina “El Choro”,
baile

Gema Moneo, baile (invitada)

Jesús Corbacho / Ismael
“Bolita”, cante

Juan Campallo, guitarra

Javier Teruelo, guitarra

Sinopsis

Este nuevo espectáculo de Antonio Molina “El Choro”, titulado *Mi baile*, nace como una síntesis de los dos anteriores: *Aviso: bayles de jitanos*, dirigido por Rafael Estévez, y *Gelém*, dirigido por Manuel Liñán.

En *Mi baile* se muestran algunas de las coreografías que más se identifican con el baile de El Choro, las bulerías, la maravillosa toná a dúo con Pepe de Pura, los fandangos de su tierra, unos tangos a pies descalzos desenfadados, unas alegres cantiñas, la soleá que representa el culmen del baile de El Choro, y esa farruca coreografiada por Valeriano Paños, en principio tan alejada de su manera de bailar pero que El Choro hace suya y que aporta un nuevo matiz a su baile. →

30/10/2021 | sábado | 19.00h
Real Coliseo de Carlos III
(San Lorenzo de el Escorial)
Duración: 75 minutos

→ El baile de El Choro es un baile masculino, un baile puro con una técnica desbordante, pero siempre utilizada al servicio de la coreografía, y nunca de forma gratuita. En *Mi baile*, El Choro demuestra que su baile no es sólo fuerza y compás, sino que sabe pausar su baile, respirar y hacer respirar. Es un nuevo Choro, más completo y más austero. *Mi baile* no tiene un argumento, más allá de enseñar su manera de entender el baile, y demostrar lo que el entiende por flamenco.

Cómo han dicho las críticas:

“Fuerza, pasión, entrega y sobre todo gitanería y compás, que es lo que marca el pentagrama del baile de este artista” (Marta Carrasco, ABC).

Con bailaores de este corte, tan flamenco como El Choro, ya va siendo hora de que se diga que el baile gitano sí es cuestión de ensambles”, (Manuel Martín Martín, El Mundo).

“El Choro resulta hoy aún más categórico y por eso más poderoso. Más austero, más directo”, (Juan Verguillos, Diario de Sevilla).

El Choro

Antonio Molina ‘El Choro’ nace en Huelva en 1985. Aprendió las bases del flamenco de su padre El Choro. Amplía y profundiza su formación con Manolo Marín y Javier Cruz, hasta que en 1999 gana el II Certamen de Baile Flamenco Joven de Huelva, convocado por la Fundación Cristina Heeren, instalándose así en Sevilla para continuar sus estudios en esta escuela, con maestros como Javier Latorre, Javier Barón, Israel Galván, Rafael Campallo entre otros.

En 2002 formó parte de la compañía de Israel Galván en el espectáculo *Galvánicas*, estrenado en la XII Bienal de Flamenco. En 2003 participa en la gira del espectáculo *Campallo y los Jóvenes Flamencos*, organizada por la Fundación Cristina Heeren, con el cual actúa en el Festival Flamenco de Monterrey (México), Philadelphia, Nueva York y en el Miami Festival en Miami.

En 2004 actúa en el Festival de Jerez en el espectáculo de Adela y Rafael Campallo,

con quién estrenara, en la XIII Bienal de Flamenco, el espectáculo de la Fundación Cristina Heeren *Don Juan Flamenco*, y con el cual recorre ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Ese mismo año entra a formar parte de la Compañía de Eva la Yerbabuena, con el espectáculo de *Eva*.

En 2006 participa en la Bienal de Flamenco de Sevilla dentro del Ciclo Jóvenes Promesas. También es requerido por la compañía de Mercedes Ruíz en el espectáculo *Juncal*, actuando en París y Lyon.

Durante 2006 y 2007 forma su primera compañía y recorre diferentes ciudades de Portugal (Faro, Lagos, Lisboa, Oporto, San Antonio...) y Países Bajos. En 2007 entra a formar parte del espectáculo *Kahlo, Kaló*, de Amador Rojas, obra basada en la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo, dirigida y coreografiada por Rafael Estévez. Javier Barón contará con él para su espectáculo *Dos voces para un baile* actuando en Los Ángeles, París, Sevilla, Córdoba y Jerez.

Vuelve a actuar en la Bienal de Sevilla, esta vez formando parte de la Compañía Jóvenes Valores del Flamenco con la obra *Tiempos pasados*, que se estrena en el Teatro Alameda. En 2008 estrena en →

→ el Festival de Jerez, junto con la bailaora Leonor Leal, el espectáculo *Leole-olé*, que se presenta también en los Jueves Flamencos de Cajasol de Sevilla. En el mismo año actúa en el Corral del Carbón (Granada) compartiendo cartel con la cantaora Mariana Cornejo y obteniendo muy buenas críticas.

En 2009 entra a formar parte de la Compañía de Manuela Carrasco que cuenta con él para el estreno del espectáculo *Suspiro flamenco* en el Teatro Central de Sevilla y para la siguiente gira por los escenarios más emblemáticos de Japón. En el Festival de Mont de Marsan, junto con Rafael Campallo, estrena el espectáculo *Puente de Triana*, y finaliza el año participando en el Festival Larachi Flamenca, celebrado en París junto a la bailaora María Moreno.

En 2010 realiza una colaboración especial con el pianista Pedro Ricardo Miño y sigue formando parte de la Compañía Javier Barón, con quien estrena el espectáculo *Vaivenes* en la XVI Bienal de Flamenco de Sevilla. En 2011 actúa en el emblemático tablao Casa Patas de Madrid y en El Cordobés de Barcelona junto a los bailarines María Moreno y Jesús Carmona.

En 2011 sigue con las giras de los espectáculos *Suspiros flamencos* con la Compañía de Manuela Carrasco y con la Compañía Javier Barón con el espectáculo *Vaivenes*. Imparte cursos en el Festival de Mont de Marsan y clausura el XVIII Festival de Arte Flamenco de Monterrey (México) con su espectáculo *Solera 85*. En 2012 actúa con la compañía de Manuela Carrasco en la gira de Estados Unidos (Nueva York y Washington) e Inglaterra (Londres).

En 2013 presenta un nuevo espectáculo de la Fundación Cristina Heeren con los bailarines Luisa Palicio y Alberto Selles, *Entre dos orillas*, estrenado en el Festival

Pau Casal de Puerto Rico, y presentado en la I Muestra de Arte Flamenco del Teatro Central, en Trinidad y Tobago y en el Ciclo Flamenco Viene del Sur en el Teatro Cánovas de Málaga. Trabaja con el guitarrista Niño de Pura ilustrando sus recitales y es artista invitado en el espectáculo de Juana Amaya, *Morón baila*.

En 2015 entra a formar parte de la Compañía de Vicente Amigo, estando presente en su nueva gira. A finales del pasado año pre-estrena el primer espectáculo con su propia compañía, *Aviso: Bayles de Jitanos*, bajo la dirección de Rafael Estévez. Recibe el premio Artista Revelación que anualmente entrega el conocido establecimiento hostelero Bar Juanito por su destacada participación en el pasado XX Festival de Jerez. El onubense se alza así con la preciada Alcachofa de Plata, tras la votación realizada entre los medios acreditados del certamen.

El Choro estrenó en el marco del XX Festival, en concreto en la Sala Paul, el espectáculo *Aviso: Bayles de Jitanos*, una producción de la Fundación Cristina Heeren y la dirección artística de Rafael Estévez para después seguir recorriendo escenarios como Huelva, Sevilla, Israel, Albuquerque o Madrid. Estrena *Gelem* bajo la dirección de Manuel Liñán en el Festival de Jerez en el Teatro Villamarta, llevándolo posteriormente a la Suma Flamenca de Madrid.

Gema Moneo

Gema Moneo nace en 1991 en Jerez de la Frontera, Cádiz, en el seno de una conocida familia flamenca Los Moneo. Pronto comienza su formación de la mano de artistas reconocidos como Eva la Yerbabuena, Rocío Molina, Farruquito, Rafaela Carrasco y Belén Maya, entre otros.

Su carrera profesional empieza con tan solo 13 años bailando en tablaos de su ciudad natal, y en peñas internacionales como la de París o el Festival Flamenco de Londres. Con 17 años baila en el Festival de Ginebra (Suiza), en el Teatro Alhambra, en los Viernes Flamencos de Jerez y en el Festival Flamenco de Zaragoza. →

→ Al cumplir la mayoría de edad entra a formar parte de la compañía de baile de Farruquito con el espectáculo *Sonerías*, que se estrena en la Bienal de Sevilla en 2010. Con la misma compañía participa en la función *Baile flamenco*, girando por Argentina y Chile durante el 2012. Seguidamente bailó con Antonio Fernández Montoya “El Farru” en Bogotá y en Estambul.

Presente en seguidas ediciones del Festival Flamenco Gitano de San Francisco, Los Angeles y New York. EEUU, fue artista invitada en espectáculos como

Improvisao, del bailaor Farruquito y *Aviso: bayles de jitanos* del bailaor Antonio Molina El Choro, con el que estuvieron presentes en los mejores festivales de medio mundo, como Albuquerque, Queretaro, Flamenco Festival, Bienal de Sevilla, Festival de Jerez, entre otros muchos.

En 2018 se alzó con el Premio Artista Revelación, otorgado por los críticos especializados el XXII Festival de Jerez con su primer espectáculo en solitario *El sonido de mis días*.

Actualmente sigue girando con el espectáculo *Farruquito*, con el guitarrista Diego del Morao y en los tablaos más reconocidos de Jerez, Sevilla, Madrid y Barcelona. ●

Fotografía: Félix Vázquez



ANA CRISMÁN

Arpa flamenca de Jerez de la Frontera

Arpa jonda

Elenco

Ana Crismán, arpa flamenca

Sinopsis

El concierto de arpa flamenca solista que ofrece Ana Crismán en Madrid recorrerá los principales palos del flamenco, con composiciones creadas por la propia artista y alguna pieza ajena adaptada para este instrumento.

ESTRENO EN MADRID

24/10/2021 | domingo | 13.30h
Real Monasterio de Santa María
de El Paular (**Rascafría**)
Duración: 60 minutos

Ana Crismán

La artista jerezana Ana Crismán es la primera y la única persona a nivel mundial que interpreta y compone flamenco con arpa. Exótica en el mundo musical y también en el flamenco, esta artista es absolutamente única y exclusiva en el mundo entero. Creadora del arpa flamenca, tal como afirmó José Mercé en televisión, quien se inspiró viéndola tocar en directo y empezó a cantar. Ha dejado para la posteridad la primera fuente y referencia de este arte con su espectáculo *Arpa jonda*, estrenado en Nueva York en el teatro Repertorio de Manhattan en enero de 2019.

El arpa, en las manos de Ana Crismán, suena flamenca. Nunca antes un arpa había recorrido tantos palos de este género musical con un lenguaje puramente flamenco: seguiriya, soleá, bulerías, alegrías, malagueñas, granaínas, guajiras, rondeña, tientos o los tangos son sólo algunos de los muchos palos del flamenco que esta jerezana hace sonar en el arpa. Tanto con sus composiciones como cuando realiza arreglos e interpretaciones, deja al deleite del oyente una mezcla exquisita: conocimiento de la raíz, infancia en el flamenquísimo Jerez, dominio del compás y unas manos muy habilidosas que plasman en este difícilísimo y bello instrumento el flamenco más puro, dando lugar a una belleza muy sofisticada.

Es una artista creadora de una expresión flamenca altamente refinada. El arpa, con la dificultad técnica que presenta, se rinde al dominio de esta genial arpista autodidacta. Escuchar en directo a esta musa flamenca es presenciar arte en su máxima expresión. Sus estudios musicales, que empezó a muy temprana edad, y su enorme talento le han llevado a forjarse a sí misma, creando un lenguaje nuevo en el arpa que, por primera vez, suena con un discurso flamenco, dando lugar a la primera fuente y referencia de arpa flamenca en la historia de la música.

Desde su niñez vivió el flamenco de su Jerez natal, territorio flamenco por excelencia. La música de La Plazuela y barrio San Miguel (donde nació la mismísima Lola Flores) la acompañaron durante toda su infancia, impregnándola de este arte desde su nacimiento. La calle Cerrofuerte (calle donde nació la Paquera de Jerez) fue testigo de los años de su juventud y su amor por el flamenco. La peña flamenca Los Cernícalos y la peña La Bulería en la calle Mariñíguez eran dos lugares donde iba recurrentemente a escuchar flamenco, como la gran amante de esta música que siempre ha sido y es, así como los antiguos viernes flamencos del cine Astoria, la fiesta de la bulería en la plaza de toros, el festival anual de flamenco, los conciertos en la plaza de la Asunción, los ciclos de las peñas, la feria, la Navidad flamenca, los concursos de guitarra y cante, citas jerezanas a las que no ha faltado jamás, sin contar con el flamenco espontáneo que surge en las calles de Jerez, haciendo que se detenga el tiempo. Las fiestas a puerta cerrada, el cante tan característico de Jerez que atraviesa, que es una continua fuente de inspiración. No se puede obviar el flamenco en Jerez, está presente en el aire que se respira, está por todos los rincones y en todas las esquinas.

Cuando se nace con un corazón sensible y se bebe continuamente de una fuente inagotable como es Jerez, la consecuencia inevitable es que se rebose la pasión por esta música. Innumerables vivencias la llenaron de flamenco desde muy temprana edad. Así surgió una febril amante de esta música y posteriormente una universitaria estudiosa e investigadora de este arte.

Paralelamente inició sus estudios musicales a la temprana edad de 6 años, cursando piano en el conservatorio y culminando con la titulación en su adolescencia.

Su mente inquieta la llevó a titularse no sólo en el conservatorio sino también en la universidad. Licenciada en Historia y Ciencias de la música y especializada en flamencología, cuenta con artículos publicados en prestigiosas revistas de flamenco e investigación, como: *La riqueza rítmica del flamenco*.

Ejerció la docencia en el conservatorio y la universidad. Así mismo, se tituló también como docente especialista en música y superó los exámenes para →

→ ejercer esta labor en centros públicos de su comunidad autónoma. Sus brillantes calificaciones le hicieron obtener la plaza, a pesar de que era la primera vez que se presentaba (algo que muy pocas personas pueden escribir en su historial académico) Ana Crismán ejerció como docente musical durante más de diez años. (Posteriormente se volvió a titular especializándose en la modalidad bilingüe, dado su dominio de la lengua inglesa). Es durante este periodo de su vida cuando en un viaje al extranjero, ve a un hombre tocando en la calle un arpa y se enamora perdidamente de este instrumento, que instintivamente, sintió como flamenco. Ana Crismán dice que sintió al escuchar por primera vez el arpa el mismo impacto que cuando escucha flamenco.

Sintió que el arpa era un instrumento flamenco también. Terminaron sus vacaciones y regresó a España. Continuó con su labor como docente, pero algo había cambiado: no conseguía olvidarse del arpa. En vista de que pasaban los meses y la idea del arpa flamenca seguía como una constante en su interior, finalmente decide gastar todos sus ahorros en comprar un arpa sin haber tocado nunca una, sin tener ningún tipo de conocimiento sobre este instrumento, ni sobre su afinación, ni los cuidados que requiere, sin tener profesor que le enseñase, sin ni siquiera saber si el mecanismo de este instrumento le permitiría encontrar las escalas musicales para poder hacer flamenco y sin saber si podría venderla en caso negativo, sin encontrar información sobre arpa flamenca en ninguna parte. Buscó y no encontró ningún tipo de referencia de la que poder partir. Nadie a quien imitar. Ninguna guía.

En la más absoluta de las soledades, Ana Crismán fue ejercitando sus dedos sobre las cuerdas del arpa. Dedos que no sabían hacia donde moverse, ni qué posiciones adoptar. Un clavijero enorme lleno de llaves con un millón de combinaciones posibles...

Poco a poco, con infinitas horas en intimidad con su arpa, esta jerezana fue encontrando el flamenco en este instrumento: tientos, tangos, seguiriyas, soleá, bulerías, alegrías... Poco a poco fue encontrando todos los palos de esta música en este difícil y complejo cordófono. Granaínas, malagueñas, rondeñas, tarantos, guajiras, milongas, peteneras, rumbas... son algunos de los muchos estilos del flamenco que esta artista hace sonar en su arpa. Sin recibir clases, fue comprendiendo el funcionamiento, mecanismo, afinación y características del arpa y fue construyendo un lenguaje que hasta ahora no había sonado en ella antes. Encontró falsetas de siempre en su arpa, pero también pronto empezó a componer. Ana Crismán entró en un proceso creativo por el que terminó dejándolo todo tanto a nivel laboral como personal por hacer aquello que amaba.

Dejó la seguridad de un trabajo fijo, un sueldo estable, la ciudad donde había vivido los últimos años (estuvo destinada en Granada), su pareja, los estudios de doctorado que estaba cursando, su casa...todo. Como ella misma le explicó a Jose Mercé en televisión, “estaba deseando salir del trabajo para poder tocar. Deseando que fuera fin de semana para poder tocar. Deseando que fuera verano para poder tocar. Decidí finalmente dejar mi trabajo. No tenía sentido. Mi vida era para después”.

Esta mujer, que confiesa abiertamente haberlo dejado absolutamente todo por el arpa flamenca y que dice que la vida no tiene sentido si una persona no hace lo que ama, trabajó para ahorrar dinero y poder sobrevivir sin ingresos mientras aprendía a tocar sola. El objetivo era tener suficiente tiempo al día para encontrar el flamenco en el arpa, alcanzar un nivel que le permitiera dar conciertos y poder ganarse la vida con esto.

Era la única manera de no dejar limitada el arpa flamenca a los ratos libres y poder llegar a hacer un trabajo realmente serio, exhaustivo y profesional. Estuvo y está durante largos periodos de tiempo tocando catorce horas al día. Habiendo pausado su labor como docente musical (y renunciando a su seguridad laboral y económica) y dedicándose plenamente al estudio, perfeccionamiento de la interpretación, técnica, composición y un largo etcétera del arpa flamenca... poco a poco empezó a conseguir fechas para dar conciertos. →

→ Actualmente el arpa flamenca cuenta con una trayectoria en festivales de todo el mundo: Francia, Italia, Portugal, Estados Unidos, España, Bélgica, Reino Unido, Paraguay, Cuba, Marruecos... innumerables países solicitan un concierto para verla tocar en directo y escuchar a Ana Crismán y su *Arpa Jonda* en vivo. Así mismo, lleva a cabo colaboraciones con otros artistas que la solicitan y quieren en su espectáculo la presencia del arpa flamenca.

Cabe citar la gira de 2019 con Alonso Núñez Rancapino Chico, en el tour de su disco *Por mi amor al arte* recorriendo escenarios en todo el territorio nacional y festivales flamencos que van desde La Suma Flamenca de Madrid hasta el Flamenco on fire de Pamplona, o con Tomasa Guerrero la Macanita en los Viernes Flamencos de Jerez de la Frontera o el Festival de Flamenco de Albuquerque, Nuevo México, entre otros muchos.

Fue invitada a participar en el concurso de televisión de Canal Sur Tierra de Talento llegando a ser finalista y donde conoce a José Mercé, quien afirma que nunca imaginó “que un arpa podía sonar tan flamenca” y que se emocionó y no pudo evitar ponerse a cantar. Así mismo, el cantaor durante el programa de televisión afirma que Crismán es “la creadora del arpa flamenca por méritos propios” y que va a ser “una de las grandes revoluciones del flamenco”.

El arpa viene para quedarse es el título con el que Manuel Martín Martín (reconocido crítico flamenco) encabezó el artículo que escribió sobre el arpa flamenca tras asistir a un concierto de Ana Crismán en Jerez (con Lela Soto Sordera como artista invitada). Ciertamente el arpa flamenca vino de la mano de esta artista de Jerez de la Frontera para quedarse y así lo demostró en el estreno de su segundo espectáculo *Soníos del arpa negra*, que presentó en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2020 en los Reales Alcázares y donde contó con Tomasa Guerrero *La Macanita* como artista invitada.

Y llegó para quedarse es la publicación de Martín Martín tras la asistencia al estreno, donde describe la actuación de la arpista, que contó con una asistencia y respuesta de público extraordinarias.

Se trata de una artista que dice identificarse con las palabras de Lorca “Medio pan y un libro” y se confiesa adicta a la cultura y al arte. Podremos verla debutar en 2021 en la XXV edición del Festival de flamenco de Jerez. Cuenta con un talento, creatividad y originalidad innatos además de una amplia formación musical, artística y cultural. Con una capacidad y una disciplina fuera de lo común, esta artista ha rechazado recibir clases de arpa para huir del sonido clásico, siendo una arpista absolutamente autodidacta.

Maestra de sí misma, la artista jerezana Ana Crismán, única en el mundo entero, ha elevado el flamenco hasta la excelencia y la exquisitez, llevándolo por primera vez, a una cima nunca antes conquistada. No todo estaba inventado. Ana Crismán escribe un capítulo nuevo, marcando un antes y un después, cambiando para siempre la historia de la música, del arpa y del flamenco. ●

Fotografía: Claudia Ruiz



EZEQUIEL BENÍTEZ

Cantaor de Jerez de la Frontera

Del sur al cielo

Elenco

Ezequiel Benítez, cantaor
Paco León, guitarra flamenca
Tate Núñez y Cepa Núñez,
compás

Sinopsis

El espectáculo nos traslada a tiempos pasados, a sonidos y momentos olvidados por artistas de primer nivel que tocaron el cielo del más flamenco Madrid y el cielo del arte en su mayor expresión.

En la voz de Ezequiel Benítez podremos ver y sentir como nos transmite el cante más autóctono del sur de Andalucía, con un recuerdo a artistas olvidados y haciéndonos llegar a su tierra con una personalidad arrolladora.

Los artistas que lo acompañan, tanto guitarra como palmas, unirán ese arte a un espectáculo lleno de emociones. →

ESTRENO ABSOLUTO

22/10/2021 | viernes | 20.00h
Centro Comarcal de Humanidades
Sierra Norte (La Cabrera)
Duración: 75 minutos

→ “El flamenco es la voz de nuestro pueblo, es una necesidad del alma, un grito de nuestro yo, una energía con ganas de evadirse. El flamenco es música del espíritu que nos envuelve y llama para llenarnos de paz”.

EZEQUIEL BENÍTEZ

Ezequiel Benítez

Ezequiel Benítez es un artista ortodoxo y novedoso a la vez, dado a la creación de letras, y la personal impronta que le imprime a sus interpretaciones le hacen ser un cantaor muy original, dado que sus ideas flamencas son de propia cosecha y además de pura escuela jerezana, donde nace en 1979, en un barrio tan flamenco como el del barrio de Santiago.

Ezequiel Benítez Domínguez nace en el seno de una familia de artistas. Hijo del afamado flamencólogo y profesor de canto Alfredo Benítez. Ezequiel Benítez cuenta con una larga trayectoria artística, que avalan varios premios nacionales e internacionales, tanto de cante como de compositor de grandes obras. Hoy es un referente en los grandes escenarios españoles de gran importancia.

Ha recorrido festivales y escenarios del mundo entero, y ha sido alabado por la prensa escrita siempre en sus producciones y actuaciones. Cuenta con cuatro discos en el mercado y sus dos últimos discos, bajo el título de *Quimeras del tiempo*, han sido reconocidos por la crítica especializada entre los 10 mejores discos de los últimos 25 años.

Ezequiel Benítez ha sido y es desde hace 10 años el profesor del Festival de Jerez con la empresa ifi internacional, también

durante 12 años ha recorrido el mundo con el espectáculo *Las cuatro estaciones*, un espectáculo didáctico y flamenco de la mano de Silvia Marín, y haciendo giras por Nicaragua, China... con la empresa Gomaespuma.

Tiene una experiencia como docente para niños y mayores, con unas técnicas personales confeccionadas por muchos años, que lo avalan ser requerido en varias escuelas de Andalucía y Europa para dar clases de cante. Utilizando el compás y la guitarra como medio de enseñanza al cante, ha preparado a varias personas, tanto niños, como adultos para programas de televisión como Tierra de talento, Idol Kids, La Voz o La Voz Kids, donde todos los alumnos que Ezequiel presentó llegaron a la fase final.

Ni que decir tiene que Ezequiel es uno de los artistas más reconocidos del momento. Por eso no limita su cante a la hora de elegir sus escenarios, pues ha participado en festivales de diversas índole, incluso en el Espárrago Rock, que se celebra en Jerez, o en Mar y música en Alicante. Benítez ha compartido cartel con los más grandes, como Juan Valderrama, La Paquera, Chocolate, Enrique Morente, Lagartija Nick, Amaral y muchos más artistas.

Ha estado y producido espectáculos de gran importancia como *La nueva frontera del cante*, *Viva Jerez*, *Así es la Navidad*, *Sobrellevé*, *CaiJere*, *Las cuatro estaciones*, *Pa Quijote nosotros*, *Flamencosis*, actualmente *La trilogía Quimeras del Tiempo* y un largo etcétera. ●



RAPICO

Tabernero

Elenco

Rapico, bailaor

Antonio Campos, Gabriel de la Tomasa y Zambullo, cantaores

Joni Jiménez, guitarra flamenca

Kiko Carmona, compás

Belén López, artista invitada y bailaora

Sinopsis

Tabernero es un espectáculo de flamenco tradicional atrapado en la época actual. Está basado en tiempos de tabernas y cafés cantantes, donde aficionados y profesionales del flamenco dedicados al cante, la guitarra y el baile ahogan sus penas en un buen chato de vino, momentos de éxtasis y euforia que convierten las penas en alegrías. *Tabernero* se basa en lo primitivo y ortodoxo, dándole esa característica actual técnica y virtuosa, aunque sin perder la esencia de la pureza y rescatando sobre el escenario cantes tradicionales como la trilla, la soleá, las galeras, los cantes mineros y los fandangos. Se plasmarán estilos de cantaores de diferentes épocas: El Chocolate, El Chozas, Chacón, El Gallina, entre otros. El legado de *Tabernero* será rescatar el cante flamenco de raíz, a través de estos artistas conservadores. Un flamenco sin pretextos ni más pretensiones que el de respetar y recordar.

ESTRENO ABSOLUTO

23/10/2021 | sábado | 20.00h
Centro Comarcal de Humanidades
Sierra Norte (La Cabrera)
Duración: 70 minutos

Rapico

Nacido en Palma de Mallorca, cree en el baile como su mejor manera de expresar. Desde bebé, su abuela le dormía cantándole por soleá, por lo que su amor al flamenco nace con él. A los 3 años pisa su primer escenario. Sus maestros han sido artistas de la talla de Antonio Canales, Farruquito, José Maya o Alfonso Losa. Su personalidad inquieta le lleva a tener a sus espaldas el montaje de varios espectáculos propios. Los últimos fueron *Rapikeando* y *Errante*, estrenados con gran éxito en el Teatro Real y en el prestigioso Festival Flamenco de Torrelodones. El espectáculo volvió a estar sobre el escenario el 17 de junio de 2018 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, dentro del Festival Las Minas Flamenco Tour.

Rapico participa como protagonista en el Festival Flamenco Corral de la Morería (2016-2018), actúa como artista solista en el Festival El Pozo del Flamenco de Madrid (2016). En 2018 bailó en el Festival Flamenco Bozar de Bruselas, y fue bailar solista en la gira *Las Minas Puerto Flamenco* presentando *Errante* en Madrid y Puerto Adriano de su ciudad natal. En 2019 estrenó *Rapikeando* en el Teatro Real de Madrid, protagonizó la Gala Final del Concurso La Silla de Oro de Leganés y la Gala final del Concurso de Cante de Tres Cantos. Repite espectáculo en el Ciclo El Pozo del Flamenco, del Centro Cultural Pozo del Tío Raimundo. Hace una gira por Finlandia impartiendo master class y realizando su espectáculo con todas las localidades vendidas. En 2020 baila en el Auditorio Paco de Lucía en Madrid.

Destacan sus colaboraciones en su *Visita Hungría*, formando parte de la compañía de Gerardo Núñez y colaborando con artistas como Carmen Cortés y Kélian Jiménez. Viaja a las ciudades de México y Alemania con la compañía de Promesa Flamenca visitando el Teatro Degollado y diversas ciudades del país. Visita el tablao Palacio

del Flamenco en Barcelona y, junto a Karime Amaya, forma parte del cuadro como bailar solista con artistas como Guadiana, Dorantes, Jesús de Rosario, Ramón el Portugués, Alfonso Losa, Pedro Córdoba, Nino de los Reyes. Comparte cartel con grandes artistas como Montse Cortés, José Maya, Pepe Luis Carmona y Pepe Habichuela, y colabora con Pitingo en la Noche Blanca en la ciudad de Córdoba.

Participa como solista en el Primer Festival Flamenco de la Bulería en Mallorca y colabora con figuras como Diego del Morao, El Varetá o José Parra Forma parte como solista del espectáculo. A lo largo de su trayectoria profesional no ha parado de trabajar para los tablaos más importantes de Madrid como El Corral de la Morería, Tablao Villa Rosa, Cardamomo, Casa Patas, Corral de la Pacheca, Tablao los Porches y Tablao Candela, en el que, en 2013, le otorgan el Premio al Mejor Bailaor junto a la bailaora Paloma Fantova. Baila en los prestigiosos tablaos El Cordobés y Los Tarantos de Barcelona.

Se traslada a Granada para ampliar su trayectoria y debuta formando parte del cuadro flamenco en la Cueva de Los Tarantos. Recorre grandes tablaos, peñas y teatros de la provincia. En el tablao flamenco La Reina Mora será primer bailar, junto a uno de sus grandes maestros, Luis de Luis. Tablaos como la Venta del Gallo o peñas flamencas La Platería o el Corral Del Carbón y teatros como La Chumbera o Isabel La Católica son lugares donde ha dejado su granito de arte.

Belén López

Belén López nació en Tarragona en diciembre de 1986. A muy temprana edad subió a los escenarios. Con sólo 5 años actuó en presencia de Antonio Ruiz "El Bailarín", Pilar López y Pasqual Maragall en un homenaje a la célebre Carmen Amaya en Barcelona. A los 7 años ganó el concurso televisivo Bravo Bravísimo y actuó, junto a Ángel Corella, en el Teatro Madrid. En diciembre de 1995, un canal de televisión coreano se desplazó a Tarragona para hacerle un reportaje para el programa Los Mejores del Mundo. Desde que se instaló en Madrid en 1999, ha trabajado en los tablaos más importantes de la ciudad. Es primera bailarina de la Arena de Verona desde el año 2000 hasta 2004, con las óperas *Carmen* y *El trovador*, dirigidas por →

→ Franco Zefirelli, y primera bailarina de la compañía La Corrala de La Danza, dirigida por Il Camborio.

En 2004 obtiene el Premio Nacional de Flamenco Mario Maya y en 2005 recibe el premio al artista revelación otorgado por el Corral de la Pacheca. Entonces forma su propia compañía y dirige montajes de gran formato, como *Atrapados por el arte*, *Cuando amanece*, y *A mi manera*, actuando con ellos por toda Europa. Ha sido invitada a bailar en el Teatro de La Zarzuela de Madrid, en presencia de la Reina Doña Sofía. Ha bailado en el Festival de Jerez en varias ocasiones y en La Biennale danza e Italia de Pessaro (Italia). Durante el 2010 forma parte del Flamenco Festival de New York, con actuaciones en el Opera House de Boston, GW's Lisner Auditorium de Washington, New York City Center, ArshCenter for the Performing Arts de Miami y Sadler's Wells de Londres. También son destacables sus actuaciones en el Festival de Nimes, el Festival Mon de Marsan, la Salle Gaveau en París y el Corral de Comedias de Alcalá de Henares.

Belén ha sido pionera en bailar ritmos afrocubanos (como el ritmo a 7) dentro del flamenco. Sus facultades técnicas y su gran pasión por la música le han abierto las puertas para trabajar con los mejores artistas del flamenco y el latín jazz, como Ramón el Portugués, Juan Ramírez, Ramón Suárez, Paquete, Alain Pérez, Jorge Pardo, Jerry González, Piraña, Antonio Serrano, Juañares, Antonio Rey, Caramelo de Cuba, Pitingo, Carmen Linares y Joaquín Cortés, entre otros. Compartió cartel junto a Pitingo en la gala mundial contra el cáncer en Ginebra, presidida por la Reina Rania de Jordania. Actúa junto a Carmen Linares en la gala de los premios de la música retransmitido por RTVE. Imparte cursos en Berklee College Of Music de Boston y actúa en la misma universidad de la mano de Javier Limón. Participa en un episodio del programa Entre dos aguas y en Capacitados, de RTVE, producidos por Javier Limón. Actúa en el Teatro Calderón de Madrid junto a Joaquín Cortés en su último trabajo, *Dicen de mí*. En marzo de 2013 actúa en el HHSadler SwellsHH de Londres junto a Antonio Canales y, en julio de 2020, imparte tres días de Master Class para el Ballet Nacional de España. ●

Fotografía: Beatrix Molnar



ANTONIO CANALES Compañía

Sevilla a compás

Elenco

Antonio Canales,
como Antonio Machado
Carmen La Talegona,
como Pilar de Valderrama
David Cerreduela, Iván Losada
y **Rafael Fernández,** guitarristas
Chelo Pantoja y David El Galli,
cantaores
Lucky Losada, percusionista

Antonio Canales,
dirección artística e idea original
Antonio Canales y Carmen La Talegona,
coreografía

Jaime Morales,
dirección técnica y regiduría
Óscar Gómez de los Reyes,
técnico de iluminación
Manu Meñaca, técnico de sonido
François Soumah, manager

23/10/2021 | sábado | 19.00h
Mira Teatro de Pozuelo de Alcorcón
Duración: 75 minutos



Sinopsis

Con un equipo artístico y técnico de primerísima línea, queremos hacerle un sentido homenaje en este espectáculo a la figura clave de la literatura española, Antonio Machado, cuando se han conmemorado los 80 años de la muerte del poeta, dramaturgo y narrador hispalense.

Yo, Canales, con todos mis respetos, me meto en la piel de Machado, y quiero plasmar en este espectáculo (dentro de un ser poco hablador y con su torpe aliño indumentario) su mundo interno, rico en palabras y versos, apasionado de la música de Mozart, de la pintura de El Greco, Goya o Velázquez, y de su inmenso amor por París, entre sus tantas y otras pasiones.

Carmen La Talegona es Pilar de Valderrama, la Guiomar de sus versos, segundo amor y musa de Machado después de Leonor Izquierdo, su primera esposa. Un amor con Guiomar que durará hasta sus últimos días, separados por la guerra civil: ella en Portugal y él en Francia.

La infancia de Machado, nace al compás de Sevilla una madrugada de julio de 1875, festividad de Santa Ana (nuestra velá más señora) en una de las viviendas de alquiler del Palacio de las Dueñas, y fue bautizado en la iglesia de San Juan de la Palma. Frecuentaba Triana porque su familia materna trianera tenía una confitería en el barrio mariner. Su padre, "Demófilo", abogado, periodista e investigador del folklore popular, le inculcó la cultura y la inspiración artística.

Por ello, queremos que su vida y su eterna poesía sea el hilo conductor que borde los entresijos de nuestro baile con otro lenguaje universal: el flamenco, un idioma rico en palabras y versos bailados con un sinfín de matices, que traspasan al corazón como una flecha de palabras en danza.

Antonio Canales

Es uno de los representantes más prestigiosos y reconocidos de nuestra cultura a nivel internacional. Nace en Sevilla en 1961, hijo y nieto de artistas. Comienza sus estudios en el Ballet Nacional de España, del que fue bailarín solista de sus mejores creaciones.

Director, bailar y coreógrafo, desde 1992 dirige su propia compañía. Con el Ballet Flamenco Antonio Canales ha presentado producciones como *A ti*, *Carmen Amaya*, *Siempre flamenco*, *Narciso* y *Triana. Torero*, su obra más representativa y con la que ha sumado más de mil representaciones en míticos teatros internacionales, fue finalista en los premios Emmy en 1995.

Con producciones propias como *Gitano*, *Bernarda*, *Raíz*, *Fuerza latina*, *Cenicienta*, *Prometeo*, *Bailaor*, *Minotauro*, *Carmen*, *Carmela*, *Ojos verdes*, *Musical flamenco los grandes*, *Una moneda de dos caras* o *Trianero* ha cosechado éxitos prodigiosos. Los teatros más importantes a nivel mundial se han rendido a sus pies, obteniendo las mejores críticas de prensa y público.

Entre los numerosos premios y distinciones que ha recibido por su obra y la difusión de la cultura española por todo el mundo, se encuentran entre otros: la medalla de plata en el Fipa 1996 de Biarritz, el Premio Nacional de Danza 1995, varios Premios Max de las Artes Escénicas al Mejor Espectáculo de Danza o como Mejor Intérprete de Danza, la Medalla de Andalucía como Hijo Ilustre Andaluz, Miembro →

→ destacado del Consejo Internacional de Danza de la Unesco 2013, la Zapatilla de Plata de la ciudad de Almería, el Laurel de Oro de la RTV mexicana, el premio al Mejor bailarín Navisela-88, el premio al Mejor bailarín internacional de la Ciudad de México en 1990 o la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2020 del Gobierno de España.

Su genialidad, carisma y arrolladora personalidad, le han permitido ir mucho más allá de la danza y compartir una vida artística plena de experiencias significativas en otras disciplinas. Como actor ha protagonizado la película *Vengo*, bajo la dirección de Tony Gatlif. Entre otras muchas colaboraciones cinematográficas, también ha participado en *Iberia*, de Carlos Saura e hizo una incursión en la literatura publicando su novela *Sangre de albero*. Además, ha colaborado continuamente a lo largo de su carrera en diferentes medios de comunicación.

Simultaneando su apretada agenda de trabajo, su popularidad mediática le ha hecho protagonizar campañas publicitarias y colaborar prestando su imagen en diferentes causas solidarias.

Actualmente es estrella invitada en compañías nacionales e internacionales, y sigue sumando creaciones a su larga carrera de éxitos. A lo largo de su trayectoria, ha presentado al gran público a figuras como Sara Baras o Juan de Juan. El artista está considerado un maestro de referencia y estilo para varias generaciones del baile flamenco.

Durante su trayectoria internacional, siendo considerado una celebridad de la danza, ha compartido escenario en numerosas ocasiones con estrellas internacionales de la talla de Rodolf Nureyev, Maya Plisetskaya, Julio Bocca, Carla Fracci, Vladimir Vasiliev, Fernando Bujones, Peter Schaufuss, Silvie Guillem, Patrick Dupond, Paco de Lucía o Alejandro Sanz, entre otros. ●

Fotografía: Ana Solinis



ANTONIO LIZANA quinteto

Una realidad diferente

Elenco

Antonio Lizana, saxo y voz
Daniel Garcia Diego, piano
Shayan Fathi,
batería y percusión
Jesús Caparrós, bajo
Mawi de Cádiz, coros

Sinopsis

Una realidad diferente es la nueva propuesta de Antonio Lizana, su cuarto trabajo discográfico. Un conjunto de nueve canciones con raíz melódica y rítmica flamenca, pero con un tratamiento contemporáneo que nos hace viajar desde el jazz hasta el new soul describiendo con sus letras *Una realidad diferente*, posible a nivel musical, personal y global.

En este trabajo podemos observar en cada tema una estética muy concreta y diferente, aportando al álbum una amplia paleta de paisajes sonoros que no para de sorprendernos. →

28/10/2021 | jueves | 20.00h
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
(Alcobendas)



→ La grabación se ha llevado a cabo por su banda habitual, lo que les ha ayudado a plasmar en el audio momentos de magia similares a los que se dan en directo, con Jesús Caparrós al bajo, Mawi de Cádiz a los coros, Daniel García Diego al piano y Shayan Fathi a la batería y percusiones, siendo Daniel y Shayan los encargados de la producción artística. El disco cuenta también con las colaboraciones de la cantante norteamericana Becca Stevens, el guitarrista Josemi Carmona y el trompetista Miron Rafajloviky, y ha sido editado por Warner Music Spain.

Antonio Lizana

Antonio Lizana es uno de los representantes más célebres del nuevo flamenco jazz procedente del sur de España. Saxofonista de jazz, cantante de flamenco y compositor de toda su música, solo en los últimos tres años ha realizado alrededor de trescientos conciertos con su banda por más de 30 países.

Ha participado en festivales como el Womex, el Etnosur, el SXSW Austin, Londres, los festivales de flamenco de Nueva York y San Francisco, el Barcelona Voll Damm, el Shanghai Jazz Fest, el Casablanca Jazz Fest (Marruecos) y la Flamenco Biennale (Holanda).

Ha editado cuatro trabajos discográficos desde que arrancase su proyecto en 2012 y ha sido uno de los únicos artistas españoles en grabar un concierto American NPR Tiny Desk, de la emisora de radio All Songs Considered.

Ha colaborado con artistas como Arturo O’Farrill y Alejandro Sanz en obras que recibieron premios Grammy; también con Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano Domínguez, Alfredo Rodríguez, Ari Hoenig, Jorge Drexler, India Martínez, Jorge Pardo, Shai Maestro, Chambao, José Mercé, Josemi Carmona, Carmen Linares y Pepe Habichuela.

Un concierto de Lizana, más que un directo, es un viaje desde las raíces del flamenco hasta el jazz contemporáneo, hilado con letras que muestran un compromiso personal con la verdad y con el desarrollo de la conciencia humana a nivel global. ●

Fotografía: Pacolega



PACO DEL POZO Lámpara Minera en La Unión 1997 | Cantaor de Madrid Madrid siempre flamenco

Elenco

Paco del Pozo, cantaor
Jerónimo Maya, guitarrista

Paco del Pozo

A los ocho años comenzó a adquirir conocimientos de cante de la mano del maestro de la guitarra Paco de Antequera, debutando meses después con el tocao cordobés Manolo Molina y continuando su aprendizaje con el guitarrista de Linares Pepe Pucherete. Su formación como cantaor transcurre en los primeros años en el entorno de las peñas flamencas de Madrid.



29/10/2021 | viernes | 20.30h
Auditorio Adolfo Marsillach
(San Sebastián de los Reyes)



→ En 1985 realiza su primera grabación, producida por Paco de Antequera. Un año más tarde, en 1986, es nombrado mejor cantaor revelación de Madrid. Con 17 años de edad comienza a trabajar en el tablao madrileño Corral de la Morería. Es así como Paco empieza su carrera más profesional, formando parte del cuadro y cantando para diferentes compañías de baile, recorriendo países de Asia, América, África y Europa. Entre sus múltiples premios destaca, en 1997, la prestigiosa Lámpara Minera del XXXVII Festival Internacional del Cante de las Minas, lo que hace que su nombre comience a sonar con más fuerza en el mundo flamenco. Hasta este momento es el único cantaor madrileño ganador de este galardón.

En 2003 graba su segundo disco, *Vestido de luces*, una obra de homenaje a la dinastía torera de los Ordóñez. En este trabajo hay colaboraciones muy destacables, como la de Jorge Pardo o Carles Benavent.

Su gusto por la música hace que Paco colabore con otros estilos musicales. El jazz es uno de ellos. Durante varios años colaboró con el grupo de jazz español Jazz Hondo, llegando a grabar un disco en directo con el mismo nombre. También colabora con el guitarrista clásico José María Gallardo del Rey, desarrollando

un repertorio original y variado en sus estilos: copla, tango argentino, boleros, piezas clásicas... Con Del Rey participó en la XV Bienal de Sevilla. Además, ha colaborado en *Fugaz*, último disco del grupo madrileño de folk La Bruja Gata.

Del Pozo no ha dejado el cante para bailar. También sigue colaborando con la compañía de María Pagés. Y ha intervenido en la construcción y estreno de *Canciones antes de una guerra* para la Bienal de Sevilla. Fue el músico que inauguró la Sala Polivalente de los Teatros del Canal en el Festival Flamenco Caja Madrid de 2009 y grabó la banda sonora de la película *El discípulo* (2010), de Emilio Ruiz Barrachina.

En el año 2013 presenta su espectáculo *Entrar cantando en Madrid* estrenado en Suma Flamenca. En 2015 estrena *Una copla por recuerdo* en el teatro Abadía de Madrid.

Su segundo disco en solitario fue *En este momento*, en colaboración con artistas como Manolo Franco, Juan Ramón Caro, Antonio Carrión, Paco Vidal, José Luis Rodríguez, Tino Di Giraldo, Tomasito y José María Gallardo del Rey, entre otros. Su estreno en mayo 2017 en el teatro Fernán Gómez de Madrid abre su gira por España y Europa. Además, es profesor de flamenco en la Fundación Conservatorio Casa Patas y en el Conservatorio profesional de música Arturo Soria de Madrid.

El poeta Félix Grande decía de él que “canta con la fuerza de su juventud y la sabiduría de un viejo”. ●



NOÉ BARROSO compañía

La vida misma

Elenco

Noé Barroso, bailaor
Pol Vaquero, bailaor
Ileana Gómez, bailaora
Estefanía Narváez, bailaora
Jeanne Dar'c, bailarina
Juañarito, cantaor
Toño Balach, actor

Noé Barroso, idea original,
Noé Barroso, Pol Vaquero,
Ileana Gomez, Estefanía
Narváez, coreografía

Miguel Linares, Pablo Rubén Maldonado,
Alberto Fuentes, Josete Ordóñez y Rafael
Fernandez, música
Rafael Fernandez,
ambientación y producción musical

Toño Balach, textos y voz en *off*
Paco Prado, escenografía
Flor Gómez Marín, pintura
Eva Escribano, vestuario
David Perez, iluminación
Beatrix Molnar, fotografía

30/10/2021 | sábado | 20.00h
Auditorio Adolfo Marsillach
(San Sebastián de los Reyes)



Sinopsis

La vida misma: ¿Una comedia? ¿Una obra de danza? ¿Una obra de flamenco? Ninguna de ellas y todas juntas. Como en la vida, esta obra tiene un poco de todo; es una expresión de lo que sienten los artistas: risas, llantos, sufrimiento, diversión. Ellos caen y resisten, aprenden, ensayan, trabajan y se esfuerzan para remover el consciente y el subconsciente del espectador con una misión clara de mostrarse a sí mismos y por encima de ello mostrar que la cultura es *La vida misma*.

A través de una hora de arte en la pintura, la dramaturgia, el cante y el baile nos vamos a encontrar mucha comedia, con un gato que bebe cerveza Mahou o un vampiro de Cuenca que quiere aprender a bailar flamenco para montar fiestas en los tablaos; y una historia narrada a través del flamenco más racial, con un elenco internacional de cuatro bailaoras de Madrid, de Córdoba, de Texas y de Boston, y una bailarina de Puerto Rico que fusiona la danza contemporánea con el flamenco. Así es este espectáculo de Noé Barroso y dsyr producciones, una fusión de sentimientos como *La vida misma*.

Noé Barroso

Bailaor madrileño, con 14 años debuta en la compañía de el "Güito" recorriendo varios países. A ella le siguen otras como la de Joaquin Grilo, Adrián Galia, Manolete y María Pages. Participa como solista en las compañías de Luisillo, Rafael Aguilar, Antonio Gades, Rafael de Córdoba y en la Cumbre Flamenca, junto a artistas como Milagros Mengíbar y La Tati en el Festival de Jerez. En 2005 es proclamado Bailarín sobresaliente en el Certamen de Coreografía y Flamenco del teatro Albéniz.

Ileana Gómez

Bailaora estadounidense, ha estudiado en Sevilla y en Madrid con algunos de los mejores artistas del flamenco. Obtuvo un máster en coreografía e interpretación por la Universidad de Nuevo Mexico de Estados Unidos en 2010 y fue premiada en el Concurso Nacional de Baile por Alegrías La Perla en 2018. Ha recorrido prestigiosos teatros como el Teatro Joyce de Nueva York y ha participado en festivales como el Jacob's Pillow (EEUU), el Festival Flamenco de Albuquerque (EEUU) y Suma Flamenca. Ha compartido escenario con artistas como Juana la del Pipa, Carmen Ledesma, Alejandro Granados, Pastora Galván, Alfonso Losa y Lucky Losada.

Pol Vaquero

Nacido en Córdoba, se forma en el Real Conservatorio de Córdoba y comienza profesionalmente en la compañía de Antonio Canales, formando parte de ella durante 15 años, donde interpreta papeles principales en cada una de las obras de la compañía. Es llamado por el guitarrista Vicente Amigo para formar parte de su grupo, por el Ballet Nacional de España y por diversas compañías del panorama flamenco. En la parte docente lleva más de 15 años impartiendo cursos por todo el mundo.

Estefanía Narváez

Empieza su formación de bailaora en Boston con tan solo 6 años de la mano de Ramón de los Reyes. Se muda a Sevilla y posteriormente a Madrid, donde estudia con los mejores artistas del flamenco. Ha recorrido algunos de los teatros más prestigiosos como el Teatro Joyce y el Lincoln Center de Nueva York, y también festivales de danza reconocidos como el Jacob's Pillow y el Ethnic Dance Festival de San Francisco. Ha compartido escenarios con músicos como José Anillo, El Perla, Jose Montaña y Lucky Losada, y con bailaoras como Manuela Ríos, José El Oruco, Lucía la Piñona, Isaac de los Reyes y Pedro Córdoba. →

→ **Toño Balach**

Actor madrileño con veinte años de profesión a sus espaldas, ha actuado en multitud de musicales y obras de teatro como *Un corazón normal*, *Doce sin piedad* y, actualmente, *Las amistades calamitosas*. En cine ha intervenido en películas como *Toc-Toc* y *Poliamor para principiantes*, de Fernando Colomo. Ha participado en *Ciega*

a citas, *Acacias 38*, *Servir y proteger* y en *Señor, dame paciencia*, entre otras series. Actor todoterreno, se encuentra más cómodo en la comedia, pero es muy sentido en el drama. Tiene una gran experiencia como maestro de ceremonias, y eso es precisamente lo que ha venido a hacer en *La vida misma*, alegrarnos con su humor. ●

Fotografía: Santana de Yepes



ARCÁNGEL

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

Elenco

Dani de Morón, guitarrista
Los Mellis, arte y compás

Arcángel

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

ESTRENO

06/11/2021 | sábado | 19.00h
Auditorio Teresa Berganza
(Villaviciosa de Odón)



→ Compositor y dinamizador del género, además de cantaor de enjundia, Arcángel ha recibido en numerosas ocasiones premios de crítica y público de la Bienal de Flamenco de Sevilla (la más importante del mundo). Su recorrido internacional incluye teatros y certámenes tan prestigiosos como el Carnegie Hall (Nueva York), Teatro Real y Auditorio Nacional de Música (Madrid), Fundación Gulbenkian (Lisboa), las Bienales de Flamenco de Roma y Países Bajos, o los referenciales festivales franceses de Aix-en-Provence, Mont de Marsan y Les Sud en Arles.

En su disco de debut, *Arcángel* (2001), y su siguiente trabajo, *La calle perdía* (2004), trabajó junto al prestigioso guitarrista y productor Juan Carlos Romero. Firmó *Ropa vieja* (2006) con las colaboraciones de Isidro Muñoz (producción) y Dani de Morón y Miguel Ángel Cortés (guitarras), que también le acompañarían en *El Quijote de los sueños* (2011), en el que contó además con Dorantes al piano y los textos convertidos en coplas de José Luis Ortiz Nuevo y Juan Cobos Wilkins.

La lista de sus colaboraciones en proyectos corales sirve como ejemplo que ilustra a la perfección la versatilidad del cantaor: Israel Galván, Cristina Hoyos, Eva Yerbabuena, Vicente Amigo o Estrella Morente en el baile, el toque y el cante flamenco; el compositor de prestigio mundial Mauricio Sotelo en la música

contemporánea; Fahmi Alqhai en la viola de gamba y la música barroca, o las Nuevas Voces Búlgaras en la música folclórica son tan solo algunas muestras de la amplitud de intereses de Arcángel.

Tablao (Universal Music Spain, 2015) es el disco más reciente del cantaor onubense. Entre otros artistas acompañan a Arcángel en esta ocasión Dani de Morón, Miguel Ángel Cortés y Diego del Morao a las guitarras, e Isidro Sanlúcar escribe letras y co-produce el álbum junto al propio Arcángel. Grabado en tres tablaos emblemáticos de Madrid, Barcelona y Sevilla, el disco es una reivindicación de este espacio como lugar fundamental en la historia y el desarrollo del arte flamenco, además del escenario, en el que se consiguen mayores dosis de intimidad y conexión entre el artista y su público. En palabras de la periodista y escritora Elvira Lindo, *Tablao* es “arte puro. Y no apelo al tópico. Esto es arte puro”. La gira de presentación de este disco llevó el “arte puro” a escenarios emblemáticos de dentro y fuera de nuestras fronteras durante todo 2016. En 2018 publicó su último disco, *Al este del cante*.

La actualidad más reciente del artista onubense incluye el nuevo espectáculo *Abecedario flamenco* (un homenaje a los grandes éxitos del flamenco y sus intérpretes), estrenado con gran éxito en la sala sinfónica del Auditorio Nacional de Música en Madrid.

Arcángel recibió la Medalla de Oro de Andalucía en 2017 y la Medalla de Oro de la Provincia de Huelva en 2018. Ese mismo año Arcángel es designado Director de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba. ●

Fotografía: Carmen Fernández Enriquez



INGUETA RUBIO

Cantaor de Madrid

Espectáculo

Elenco

Joni Jiménez, guitarrista

Ingueta Rubio

Nacido en Madrid en 1977, hijo de Miguel *El Rubio* –cantaor genial y de culto y en cuyo disco *Una voz del cielo* participó– y sobrino del espléndido guitarrista Camarón de Pitita, Ingueta *Rubio* da sus primeros pasos artísticos siendo casi un niño, cantando y tocando para el baile en Café de Chinitas, pues a los nueve años de edad ya dominaba la guitarra, y acompañando a cantaores como su padre o Indio Gitano, primero al que tocó... Muy pronto, la enjundia →

07/11/2021 | domingo | 19.00h
Teatro Federico Garcia Lorca
(San Fernando de Henares)



→ de su eco y maneras cantaoras fue reclamada para propiciar su inspiración artística por figuras de la trascendencia de –entre muchos otros- Farruquito, Tomatito, Vicente Amigo, El Güito, Sara Baras, Jerónimo Maya, Antonio Canales o José Maya, lo que le llevó a lucir su arte en Francia, Italia, Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos, Brasil, Canadá o Venezuela, y da idea del valor concedido por los grandes del flamenco al talento de este joven cantaor.

Ingueta pertenece a la tercera generación residente en Madrid de una ilustre dinastía cantaora procedente de La Línea de la Concepción –la de *Los Rubios*- que arranca con su abuelo Antonio “El Rubio” y su tío abuelo Joaquín “El Canastero”, quienes influyeron de modo notorio, en especial por bulerías, tangos y fandangos, en el estilo del joven Camarón de la Isla recién llegado a Madrid.

En efecto, lo que hoy se conoce como sonido camaronero se nutrió, en gran medida, de los melismas, letras y acentos acuñados en el seno de esta familia. De Joaquín “El Canastero” son temas grabados por *Camarón* tan populares como *Carmela* o *Con roca de pedernal*, y de su casa salieron bulerías como *La vara de los chalanos* o *La cava de los gitanos*... La de *Los Rubios* es reconocida, en efecto, como una estirpe dotada en cuantos de sus miembros abordan el cante con un eco de flamenquísima resonancia y añejo aroma, además de con un sello extraordinariamente

personal en su decir, lo que los convierte en prestigiosos eslabones en el devenir del arte hondo.

Como nadie discute el rango de fuente fundamental por fandangos y bulerías de su abuelo Antonio “El Rubio”, nadie tampoco discute que Ingueta Rubio –además de cantaor, guitarrista y cantautor flamenco– es uno de los principales valores en alza del cante de nuestros días. No es de extrañar, pues, ni que Paco de Lucía quisiera enrolarle en su sexteto –invitación que compromisos artísticos ya contraídos, le impidieron aceptar- ni la expectación despertada por los recitales de este artista de sentimiento y raíz y de innegable denominación de origen, como no lo es –a poco que los toros le embisten– la conclusión de los mismos en rotundo triunfo.

Su decisión de dar el salto a cantaor de *alante* nació de la responsabilidad de saberse heredero de una saga singular y centro de la mirada y las esperanzas de una afición que vislumbra en él una bomba a punto de estallar. Como cantaor solista –faceta en la que se distingue por la singularidad y la arriesgada apuesta de acompañarse a sí mismo a la guitarra, gracias a su dominio de dicho instrumento desde niño– inauguró en 2013 y 2015 el ciclo madrileño Suma Flamenca y ha ofrecido recitales en Sevilla, la Bienal de Málaga, Zaragoza, el Teatro Gayarre de Pamplona... además, claro, de ser habitual en los escenarios madrileños, donde cuenta con infinidad de seguidores. Su más reciente y comentado éxito tuvo lugar en el ciclo Flamencos y Mestizos, organizado en la Sala Berlanga de Madrid por Paco Ortega, con el que tras ganar el Concurso del Festival Flamencos y Mestizos de la Ciudad de Úbeda, grabó su primer disco, que salió a la luz el 15 de marzo de 2019.

Joaquín Albaicín



EQUIPO SUMA FLAMENCA 2021
COMUNIDAD DE MADRID

Presidenta

Isabel Díaz Ayuso

**Consejera de Cultura,
Turismo y Deporte**

Marta Rivera de la Cruz

**Viceconsejero de Cultura,
Turismo y Deporte**

Daniel Martínez Rodríguez

**Director General
de Promoción Cultural**

Gonzalo Cabrera Martín

Comunicación

María Jesús Cabrera

Madrid Cultura y Turismo

Gerente

Elena Ramos

XVI SUMA FLAMENCA 2021

Dirección

Antonio Benamargo

Producción

Antonio Muñoz Calderón

Director técnico

Juan Carlos Osuna

Ilustración

Studio Patten

Diseño gráfico

Juanjo Ruiz

Irene Blasco Studio

Diseño web

RGB Multimedia

Comunicación

Director de comunicación, Nico García

Jefa de prensa, Toñi Escobero

Coordinadora de contenidos,

Natalia Rodas

Gestión de medios, Noelia Barrientos

Redacción, Liborio Barrera

Audiovisual, David González

Fotografía, Pablo Lorente



**Comunidad
de Madrid**