

Teatro de La Abadía

Si existe un lugar emblemático en Madrid, exquisito como espacio y selecto en su programación, ese es, sin duda el Teatro de La Abadía.

Y en esta edición, Suma Flamenca entra a formar parte de ese grupo selecto. Los espectáculos programados han sido seleccionados con *suma* exquisitez.

Abrirá las jornadas, una extraordinaria mezcla: las músicas del israelí Idan Raichel con el flamenco de Diego Guerrero, celebrando los 25 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y España.

El baile será representado por la bailaora Rafaela Carrasco, triunfadora del Festival de Jerez y Ángel Rojas, bailaor que es figura universal, y que se completará con el espectáculo didáctico de Silvia Marín en funciones matinales para los más pequeños y los maestros.

Vainilla y chocolate, no solo es un sabroso postre. Es el apetitoso título con el que hemos reunido en un concierto de magistrales voces a la mítica Lole Montoya, una cantaora para la historia, con la nueva y rompedora María Toledo.

Y como colofón a tan extraordinario arte flamenco, un mito cerrará la programación de La Abadía, la más laureada voz viva del flamenco: Carmen Linares, Premio Nacional de Música 2010.

Idan Raichel y Diego Guerrero*

<i>Desde Israel</i>	Voz, dirección musical: Diego Guerrero
Voz y piano: Idan Raichel	Cante: Saúl Quirós, Naike Ponce
Oud y tar: Shalom Mor	Guitarra flamenca: José Fernández "Petete"
	Bajo y voz: Dany Noel
	Piano: Luís Guerra
	Percusión: Nasrine Rahmani
	Batería: Georvis Pico
	Baile: Belén López
	Percusión: Agustín Diassera

*Con la colaboración
de la Embajada de Israel en España

Cante

MADRID
TEATRO DE LA ABADÍA – SALA SAN JUAN DE LA CRUZ
JUEVES 16 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

Flamenco en la frontera

Un tercer espectáculo forma parte de esta sección que hemos denominado **"Flamenco en la frontera"** donde Suma Flamenca, una vez más pretende abrir nuevas sus puertas a las artes hermanas del flamenco.

Conmemorando los 25 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y España, llega a nuestros escenarios una figura de la música israelí: **Idan Raichel**, cuya inquietud, conocimiento y "duende" le han llevado a establecer colaboraciones increíbles. No podía faltar nuestro flamenco y presentamos **Sefarad** en un mano a mano de **Raichel** con **Diego Guerrero** y su Solar de Artistas.

Sefarad

Idan Raichel y Diego Guerrero presentan Sefarad, un espectáculo con música de ambos artistas que conmemora los 25 años de relaciones entre Israel y España. Un estreno exclusivo para *Suma Flamenca 2011*.

Desde que se conocieron el año pasado, estos dos grandes productores musicales han estado cocinando ideas con el objetivo de sacar el próximo disco de *Idan Raichel Project*, el músico israelí destacado mundialmente en las más prestigiosas listas de World music. Producto de esta colaboración, su música adquiere una esencia fundamentalmente flamenca en las melodías del maestro israelí que incorpora a su vez la colaboración de los más destacados artistas flamencos del momento.

En la noche del estreno, el público tendrá oportunidad de escuchar material de los dos artistas, además de algún adelanto de los frutos de su trabajo en conjunto, arreglado por la mano del propio Diego, a quien, desde la creación de la Big Band Flamenca en 2004, se le reconoce como el mejor arreglista flamenco para grandes ensambles, por expertos en la materia como Joan Albert Amargós o Rubén Dantas.

La banda base del Solar de Artistas, que acompaña a Guerrero en sus directos, no será menos de lo que viene siendo durante todo el 2010: una de las secciones rítmicas más calientes de España, pero esta vez ampliada para incluir jóvenes voces e instrumentistas de los más destacados en la actualidad flamenca, tales como el cantautor Saúl Quirós, la bailaora Belén López o el guitarrista granadino José Fernández "Petete", entre otros.

Idan Raichel, estalla en la escena de la música de Israel en 2002 con su *Idan Raichel Project* cambiando la cara de la música popular israelí y ofreciendo un mensaje de amor y tolerancia que resonó fuertemente, en una región del mundo donde los titulares son demasiado a menudo dominados por el conflicto. Con una excelente combinación de música africana, latina, caribeña y sonidos de Oriente Medio, junto con técnicas sofisticadas de producción y un espectacular show en vivo, el *Idan Raichel Project* se ha convertido en uno de los éxitos de la música israelí que más impacto ha tenido de cara al mundo, llenando aforos en lugares tan dispares como el Ópera House de Sydney, el Central Park Summer Stage de Nueva York, el teatro Kodak de Los Angeles, el Apollo Theater, y Radio City Music Hall. Idan Raichel, el arquitecto de este proyecto único, es un teclista, productor y compositor procedente de Kfar Saba, Israel, donde nació hace 33 años en el seno de una familia de raíces del este de Europa. Comenzó a tocar el acordeón a los 9 años, edad en la que ya mostraba interés por los sonidos exóticos como la música gitana y el tango. Poco más tarde Idan comenzaría a estudiar jazz en la escuela secundaria y a tocar el teclado, lo que agilizó su habilidad para la improvisación. Durante el servicio militar, obligatorio para hombres y mujeres en Israel, Idan se unió a una banda de rock de la armada recorriendo las bases militares como director de un grupo que interpretaba éxitos musicales israelíes pero también europeos. Allí adquirió experiencia como arreglista y productor de conciertos. Pero fue durante el tiempo en que trabajó como consejero en una escuela para inmigrantes y jóvenes conflictivos, cuando Idan entró en contacto con jóvenes etíopes con los que explora la música y la cultura folk.

Para entonces, Idan ya era un exitoso músico de acompañamiento y de sesión de algunos de los artistas más populares de Israel, sin embargo no quiso quedarse ahí y comenzó a idear un proyecto que reflejara sus inquietudes musicales. Para la realización de este proyecto contó con la colaboración de más de 70 colegas de la escena musical de Israel. Lejos estaba

Idan de imaginar que sus experimentos musicales lo convertirían en uno de los mayores fenómenos musicales de Israel en los últimos años. Su primer álbum vendió más de ciento cincuenta mil copias, triple disco de platino y lo convirtió en la nueva estrella del pop israelí.

Conocido en todo el mundo, sobre todo en el circuito de comunidades judías, etíopes e israelíes, *Idan Raichel Project* suele agotar las entradas a sus conciertos realizados en grandes salas. En noviembre de 2005, se presentó en el renombrado Kodak Theater de Los Angeles, sala donde se realiza la entrega de los premios Oscar. También ofreció dos aclamados conciertos en el afamado Apollo Theater en el Harlem de Manhattan. Desde entonces hasta hoy *Idan Raichel Project* es un icono musical en las comunidades israelitas del mundo entero, un proyecto que trata de hacer que la música sea vivida por todos, con mensajes de amor y de paz más allá de los intereses políticos, religiosos o militares. La música debe unir, juntar a los pueblos y convertirse en un catalizador de buenas intenciones. ¿Quién dijo que la música no podía cambiar el mundo?

Diego Guerrero cantante, guitarrista, compositor y arreglista, tiene la capacidad de llevar a los músicos a pasar de una simple colaboración a una auténtica experiencia de convivencia. En sus espectáculos, el flamenco, la música afro-cubana, el jazz, el tango y la copla, dialogan en la más absoluta concordancia, y a su vez, permanecen todos en escena en su forma más pura. Después de trabajar en producciones con Rubem Dantas, Jerry González, Jorge Pardo, Juan de Juan, Caramelo de Cuba, Antonio Serrano, Alain Pérez o Carles Benavent, en este nuevo proyecto, Diego lo simplifica todo al máximo, cambia la big band por un septeto, la batuta por un micrófono... y canta, sin más. Con un mensaje claro, arreglos nuevos, y la interpretación de los mejores músicos que ofrece la ciudad de Madrid. Diego está sorprendiendo al entorno profesional de la música española, y parece ya inevitable que este fenómeno se extienda al gran público. Artistas como Diego El Cigala o Jerry González se atreven a presagiar un éxito rotundo de este proyecto... sin rodeos, sin mentiras. Otro de sus incondicionales Rubem Dantas, ha llegado a decir: *Cuando pongo mi música en sus manos, siento que me puedo morir tranquilo.*

El año pasado hizo dos giras por Australia donde se agotaron todas las entradas de sus conciertos de Sydney, Melbourne, Canberra, Gold Coast, Hobart (Tasmania), Daylesford y Kingston (Victoria). Ya tiene otra gira por Australia programada para Marzo de 2012, la que abrirá en el festival de World Music más importante del continente: WOMADelaide.

A finales de 2010 realizó con gran éxito una gira por España acompañado por su banda El Solar de Artistas.

El 2011 está siendo especialmente prolífico para este joven artista que está colaborando con Jorge Pardo en su proyecto *Huellas*, y comenzando la producción musical del nuevo disco del cantante israelí mundialmente famoso Idan Raichel. Además tiene actuaciones programadas con El Solar de Artistas en el *Masala Festival de Alemania*, el *Sun Fest* de Canadá, *Faaj Festival* de Irán, y otros muchos festivales y teatros de la península y Canarias.

Rafaela Carrasco

Coreografía y baile: Rafaela Carrasco

Guitarra: Jesús Torres, Juan Antonio Suárez "Cano"

Cante: Antonio Campos, José Antonio Núñez "El Pulga"

Percusión: Odei Lizaso

Composición musical: Jesús Torres, Juan Antonio Suárez "Cano"

Iluminación: Gloria Montesinos (A.a.i)

Sonido:

Baile

MADRID

TEATRO DE LA ABADÍA – SALA SAN JUAN DE LA CRUZ

VIERNES 17 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

Concierto Gusto

Después de embarcarme en diferentes aventuras coreográficas que me han llevado a lugares muy lejanos y de los que aprendo y necesito para seguir creciendo. Después de trabajar con diferentes instrumentos y músicas que me han ayudado a contar mis pequeñas historias, para mí, grandes vivencias personales, solo quiero bailar. Sin ornamentos. Música, cante y baile. En conjunción y por separado, sin la necesidad del uno con el otro y la riqueza de la unión de ambos.

Hermosas joyas del flamenco que tomamos prestadas para mostrar nuestro pequeño mundo interior.

Rafaela Carrasco

Rafaela Carrasco es una de las bailaoras flamencas más importantes de la escena española y una de las creadoras más agitadoras de la coreografía flamenca. Conocida por explorar nuevos conceptos, manteniendo la esencia y la integridad del flamenco de verdad, en *ConCierito Gusto* baila sin ornamentos: música, cante y baile. Un programa lleno de hermosas joyas del flamenco enriquecidas con coreografías, instrumentos y músicas de lejanos lugares, que muestran el interior de una bailaora sin límites.

Tomando como referencia los cantes flamencos clásicos, va diseccionando los estilos para después reconstruirlos a su antojo, pero sin perder la jondura de los mismos. El inicio del espectáculo ya nos augura que vamos a contemplar escenas poco cotidianas, pues la formación musical que había sobre la escena pocas veces se ha presentado en el mundo flamenco. El zapateado al compás de bulerías demuestra la valía, tanto de los músicos como de Rafaela.

Rubén Gutiérrez

ConCierito Gusto es fruto de la evolución de una artista que, tras una vida dedicada al flamenco, siente la necesidad de liberarse de las ataduras que siempre impone una disciplina cerrada. La bailaora revisa los cantes clásicos del flamenco aportando una interpretación personal y profunda, y sin que estos pierdan su carácter jondo. La música se acerca también a otros mundos, como el del jazz y el de la World music.

Programa

Granaina (Rafaela Carrasco, Jesús Torres, Antonio Campos)

Cante (José Antonio Núñez "El Pulga", Jesús Torres)

Pieza percusiva (Rafaela Carrasco, Odei Lizaso)

Tanguillo (Rafaela Carrasco, Juan Antonio Suárez "Cano")

Cante (Antonio Campos, Juan Antonio Suárez "Cano")

Guitarra (Jesús Torres)

Soleá (Toda la compañía, Coreografía: Manuel Liñán)

Percusión (Odei Lizaso)

Guitarra (José Juan Antonio Suárez "Cano")

Fandangos (Rafaela Carrasco, Antonio Campos, José Antonio Núñez "El Pulga")

Duración: 70 minutos sin intermedio

Rafaela Carrasco tiene un enfoque para bailar flamenco que se puede resumir en el título de la pieza de 2004 *Fuera de los límites*, creado con la bailarina Belén Maya. Carrasco, nacida en 1972, es una de las bailaoras flamencas más importantes de la generación más joven, y una creadora revolucionaria de la coreografía flamenca. Ella es bailarina sin límites que explora nuevos conceptos, manteniendo la esencia y la integridad del flamenco de verdad. Carrasco comenzó a bailar sevillanas cuando tenía seis años y pronto comenzó a estudiar danza clásica española en la reconocida academia de Matilde Coral de Sevilla. Después de graduarse en la escuela a la edad de diecisiete años, se incorporó a la compañía flamenca de danza Mario Maya. A los 23 años, se estrenó como solista en Madrid y actuó como bailarina en presentaciones de diversos coreógrafos.

En 2002, Carrasco formó su propia compañía, y ese mismo año ganó los premios a la Mejor Coreografía, Mejor Composición y Bailarina destacada en la Competición de Coreografía Flamenca y Baile Español en Madrid.

La Compañía de Rafaela Carrasco ha montado seis producciones. Con su primer trabajo, *La Música del cuerpo* debuta en el Festival de Jerez en 2003 con gran éxito. El Washington Post considera su obra *Una mirada al Flamenco* "Una exhibición de bravura... coherente y fiel a sus raíces". En 2007 estrenó *Del amor y otras cosas* en el Festival de Jerez. *Vamos al tiroteo* se estrenó en la XV Bienal de Flamenco de Sevilla, ganando el Giraldillo (premio máximo de la Bienal) y el Premio de la Prensa a la mejor coreografía.

Su último montaje *150 grs. de pensamientos* se estrenó en la Bienal de Flamenco de Sevilla del año 2010.

En 2011 tiene previstas actuaciones en Francia, Holanda, Marruecos, Portugal, Italia y diversas ciudades españolas.

Lole Montoya

Voz y palmas: Lole Montoya
Coro y palmas: Angelita Montoya,
Andina Montoya, Carmelilla Montoya,
Alba Molina
Percusión y coros: Luís Carrasco
Guitarras: Manuel Morao y Ricardo Moreno

María Toledo

Voz y piano: María Toledo
Guitarra flamenca: Jesús del Rosario
Cajón flamenco: Lucky Losada
Contrabajo: Yelsy Heredia
Violín: David Moreira

Cante

MADRID
TEATRO DE LA ABADÍA – SALA SAN JUAN DE LA CRUZ
SÁBADO 18 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

Vainilla y Chocolate

Una explosiva mezcla, gusto para paladares exquisitos: vainilla y chocolate, sabiduría y conocimiento, **Lole Montoya** desde los años setenta es una diosa gitana del cante flamenco, el quejío más tierno y más sensible, con una jovencísima figura llena de sabiduría, lucha y afición: **María Toledo**... Cante de mujer, grande, dos mundos en una noche cantan.

Metáfora

Lole presenta en Suma Flamenca su tercer trabajo en solitario *Metáfora* que ha sido nominado al Grammy latino como mejor Álbum de flamenco en 2008 y que ha contado con la colaboración de grandes artistas como Vicente Amigo o Alejandro Sanz. Con este disco Lole apuesta una vez más por el flamenco con contenido, recuperando letras de Manuel Molina y de José Acebedo.

Entre las canciones que componen *Metáfora*, destacan temas como *La plazuela*, unas bulerías dedicadas al padre de Lole; las alegrías *Brisa de la mar*, y los tangos *Canto al silencio*, entre otros.

Respecto a la autoría de los temas, además de la canción compuesta por Alejandro Sanz que da título al álbum, la cantaora lleva al escenario dos temas de Felipe Campuzano, tocados por el músico cubano Pepe Rivero, quien también interpreta *La masa*, una canción con letra de Silvio Rodríguez.

Para la puesta en escena, Lole cuenta sobre el escenario con la colaboración de algunas de las mujeres más carismáticas de su familia, entre las que se encuentran Carmelilla Montoya, su hija Alba Molina, y sus hermanas, Angelita y Andina Montoya.

La propuesta en directo de Lole Montoya deja más que patente su capacidad de emocionar, de transmitir, de conectar con el público de la manera más íntima y carismática incluso con audiencias de casi 8.000 personas como ocurrió el pasado julio en el Festival de Músicas del Mundo de Sines (Portugal).

Lole no engaña, se reconoce, sigue siendo una de las estrellas míticas del firmamento del flamenco. Lole sigue siendo una realidad.

Dolores Montoya Rodríguez, cantaora, bailaora y compositora gitana, conocida mundialmente con su propio nombre artístico de Lole Montoya, nació en el barrio de Triana (Sevilla) en el año 1954. Hija de Juan Montoya,

bailaor y de Antonia Rodríguez "La Negra", cantaora y bailaora nacida en Orán (Argelia), pertenece a uno de los grupos más intensos y compactados del mundo del flamenco. Lole pudo tener el privilegio de curtirse desde muy pequeña en tablaos de prestigio como Los Gallos (Sevilla) o Las Brujas (Madrid). Lole también llegó, ya como adolescente, a compartir el mismo escenario con gente de la talla de La Perla de Triana o Camarón de la Isla, íntimo amigo de Lole y Manuel.

El comienzo de la discografía de la pareja, sentimental y artística, comenzaría en 1975 con la edición de un disco titulado *Nuevo Día*, un sorprendente éxito que presagiaría un nuevo día para el flamenco en España. Éxito que continuaría durante los siguientes ocho años, con la sucesiva edición de trabajos como *Pasaje del Agua*, *Romero Verde*, *Al Alba con Alegría* y *Casta*. Raimundo Amador de Pata Negra, El Niño Jero, Álvaro (Dulce Venganza) y Manolo Marinelli (Alameda) son sólo algunos nombres más de entre los muchos que figuraron como colaboradores durante esos años. Aunque hace ya años que cada uno tiró por su lado, la cantaora sigue manteniendo vivo el espíritu de Lole y Manuel. A su lado se convirtió en una de las voces más carismáticas del flamenco en la España de los 70. De hecho tres años después de su separación, en 1991, se produjo un reencuentro artístico de la pareja, que se repetiría al año siguiente para interpretar algunos fragmentos del *Amor Brujo* de Falla. El siguiente paso lo darían en 1994 con la grabación de su sexto disco *Alba Molina*, en honor a la hija que tienen en común y que entonces tenía quince años. A partir de ese momento, la mitad de una de las parejas artísticas más carismáticas del flamenco caminó en solitario.

En esta nueva etapa de su carrera artística grabará tres discos: *Liberalado*, *Ni el oro ni la plata* y *Metáfora* presentado éste último en la SGAE en febrero de 2008.

Lole tiene una estrecha conexión con el mundo árabe debido a la procedencia argelina de su madre.

Gracias a la afición que Lole siente por todo lo árabe, recibe las enseñanzas de profesores egipcios hasta comprender y pronunciar perfectamente ese idioma.

Lole canta por alegrías, por bulerías, pero también árabe flamenco, canción clásica egipcia y hasta hebrea.

Su acercamiento a la Iglesia Evangélica y su militancia en ella han marcado su carrera en los últimos años. Para Lole la letra es importante, no puede cantar cualquier cosa, lo superficial no le llega. Después de *La Mariposilla*, no puede cantar cualquier cosa.

Lole es el pasado y el presente del flamenco, más que una leyenda, es una realidad, un presente que arrastra un pasado difícil de olvidar. Por su voz no pasa el tiempo. Lole nos sigue emocionando con la profundidad de los graves de su voz y nos sigue estremeciendo con los altos imposibles que es capaz de alcanzar con su registro.

Tanto en sus recitales como en sus discos en solitario, la cantaora reivindica la innovación, la personalidad y la creatividad de una formación cuya escuela sigue alimentando. La apuesta de Lole Montoya sigue pasando por la música, por la mirada al norte de África y por el mensaje.

Del origen a la unión

El flamenco en su estado más puro...el recuerdo a La Niña de los Peines y a los cantaores que nos han dejado su legado para aprender de ellos, a los palos del flamenco...

Ahora más que nunca estamos en tiempos de unión, no de fusión...Unión con otras músicas de raíz, encuentro con el resto de instrumentos habituales y no habituales del flamenco...un violín, el sonido de un piano.

El piano de María Toledo y su inconfundible voz rajada, nos dejarán patente que el flamenco está más vivo que nunca y se puede presentar de muchas maneras, sin olvidar el pasado que siempre vuelve.

María Toledo es una intérprete de voz poderosa, un gran dominio de la técnica y amplios conocimientos musicales. Nació en la ciudad de Toledo hace 28 años y, aunque no procede de una familia dedicada al cante, desde muy joven demostró tener dotes musicales, realizando la carrera de música y piano. María es Titulada en Piano por el Conservatorio Jacinto Guerrero de Toledo y en ocasiones acompaña sus cantes desde la banqueta de dicho instrumento tratándose de la primera mujer en la historia del flamenco que canta acompañándose ella misma al piano.

Pastora Pavón "La Niña de los Peines" y Carmen Linares son los espejos en que se mira esta joven de voz poderosa y rasgada de enormes posibilidades, voz que ha sido reconocida con premios como el Novel del Cante de las Minas, el Premio de Compás en Mairena del Alcor (Sevilla), Primer Premio en la Biental de Cádiz, Primer Premio de Saetas de Utrera (Sevilla), Primer Premio para Menores de 25 Años en Carmona (Sevilla), Primer Premio para Menores de 25 Años en Osuna (Sevilla).

En 2003 realizó una gira por Japón como cantaora del Ballet Nacional de España, la amadrinó María Jiménez en RTVE y realizó los coros flamencos a Rocío Jurado en su última grabación televisiva *Rocío Siempre*.

Ha compartido cartel con grandes artistas como Chano Lobato, El Pele, José Menese, Carmen Linares, Arcángel, Miguel Poveda, Chato de la Isla, Pansequito, La Macanita, José de la Tomasa, Terremoto, El Cigala, Edith Salazar y puso la voz en el espectáculo de Manolo Sanlúcar *Tres momentos para un concierto*.

Es frecuente su presencia en festivales como los Veranos de la Villa, Flamenco Viene del Sur, Flamenco Joven, la Biental de Málaga o el Festival

de Jerez. Además se ha prodigado en peñas flamencas de prestigio, ha ilustrado conferencias para Félix Grande y es la cantaora por cantiñas (alegrías, romeras, mirabrás y caracoles) de los videos didácticos realizados por el guitarrista Oscar Herrero. María Toledo es la voz de la sintonía del programa de Jesús Quintero *El Sol, la Sal, el Son*.

En el año 2009 publicó su primer disco *María Toledo*, lleno de matices y detalles en que se deja llevar por su piano para desgranar temas de un corte pop acompañada por una formación de trío de jazz (contrabajo, piano y batería). La audiencia de RTVE lo premió como Mejor Disco Novel del Año. En la actualidad, María se encuentra preparando su segundo disco, que llevará por título *Uñas Rojas* y saldrá a la venta en el otoño de 2011, publicado, como el anterior, por Warner Music.

Además de pianista, compositora, cantante y cantaora, María es licenciada en Derecho.

Ángel Rojas

Dirección artística y coreografía: Ángel Rojas

Música: Roni Martín

Músicos:

Guitarra: Daniel Jurado

Cante: Yasmin Levy

Percusión: Moi Sazetón

Flauta y voz: Yahir Allauí

Bailarín: Ángel Rojas

Escenografía: Ángel Rojas

Vestuario: Vicente Soler

Iluminación: David Pérez

Sonido: Víctor Tomé

Dirección de fotografía: Gabriel Lucas

Video: Olatz Zuazua:

Baile

MADRID

TEATRO DE LA ABADÍA – SALA SAN JUAN DE LA CRUZ

DOMINGO 19 DE JUNIO A LAS 19 HORAS

Conversaciones pendientes

Conversaciones pendientes es el punto donde convergen las experiencias vividas a lo largo de toda una vida. Es un momento para poder mirar hacia atrás con nostalgia y seguir viviendo con la tranquilidad que dan los años. Es el diálogo entre diferentes culturas. Es dar tiempo para bailar la voz y escuchar el cante. Es una conversación sin palabras, es el lenguaje del cuerpo unido al de las músicas que derraman encuentros ancestrales entre los seres humanos. Es el encuentro entre dos artistas de dos mundos diferentes que deciden conversar eternamente para vivir esa comunión energética que sólo da el arte.

Ángel Rojas

Conversaciones pendientes, presentado en la última edición del Festival Madrid en Danza, es el tercer espectáculo en solitario de la mitad del Nuevo Ballet Español. Tanto Ángel Rojas como Carlos Rodríguez suelen hacer espectáculos individuales en los que muestran sus respectivos perfiles artísticos más allá de la formación que se fundó en 1995 y que tan buenos resultados creativos y artísticos les está proporcionando.

Ángel Rojas muestra en *Conversaciones Pendientes*, un perfil alternativo que no tiene cabida en el Nuevo Ballet Español y que le permite desarrollar todas esas cosas que le preocupan. Es un recorrido por diferentes momentos de la vida de un creador, desde el punto de vista más humano, desde la palabra hasta el movimiento, desde el corazón y desde la verdad.

Con música de Roni Martín y textos del propio Ángel Rojas se da forma a un espectáculo que pretende despojar todos los recuerdos plasmados en la voz y unidos siempre al movimiento. Son pensamientos en voz alta, catarsis necesaria para la creación de un espectáculo en que se bailan los pensamientos.

Ángel Rojas (Madrid 1974) es bailarín, coreógrafo y director de flamenco. Su carrera artística permanece unida desde hace muchos años a Carlos Rodríguez, con quien dirige la compañía Nuevo Ballet Español desde 1995. Con él ha firmado la mayoría de las obras estrenadas por esta formación que tiene quince años de andadura, desde *Infierno S.L.*, creada en 1995

para el Día Internacional de la Danza, hasta *Cambio de tercio* (2009), último montaje estrenado por la compañía.

Ángel Rojas debutó profesionalmente a los dieciséis años y en sus inicios realizó giras con el Ballet Teatro Español de Luisillo y el Ballet Teatro Español de Rafael Aguilar. El Ballet Flamenco Antonio Canales, también figura en el currículum de este joven creador, participando en los montajes *A ti Carmen Amaya* y *Torero*. Participa también en la Gala Greco Románica del Festival de Itálica y en la Gran Gala de Estrellas de Montreal.

Como coreógrafo junto a Carlos Rodríguez y antes de formar compañía propia, firmará *La Zapatera Prodigiosa* de la compañía Teatro de la Danza de Madrid y algunos trabajos para la compañía de José Antonio y los Ballets Españoles, de la cual Rojas fue bailarín solista. Durante 1994 trabajaría como bailarín invitado en la Compañía de Víctor Ullate ganando ese mismo año el Premio al Mejor Bailarín Sobresaliente en el Certamen Nacional de Coreografía de Madrid 1994, premio compartido con Carlos Rodríguez.

En 1995 crea, junto a Carlos Rodríguez, compañía propia, Nuevo Ballet Español. Su primer montaje *Infierno SL* con José Antonio como bailarín invitado, obtiene un éxito enorme en su gira por toda España, lo que daría lugar a la creación de su segundo espectáculo *Canela y fuego* (1996), al que seguirían *Sangre flamenca* (1997), *Flamenco directo* (1998), hito en la historia de la compañía, porque incorpora un estilo revolucionario, tanto estético como técnico, *Gallo de pelea* (1999) y *NBEx5* en el año 2000, espectáculo con el que conmemoran el quinto aniversario de la compañía realizando una temporada en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, dentro del Festival Internacional Madrid en Danza. Después vendrían *Furia* (2000) que daría lugar a una recopilación de sus mejores trabajos para ser emitidos en la televisión norteamericana bajo el nombre de *Fury, Romeo y Julieta* (2003), *Tierra* (2004), *Alma* (2006), con el que la compañía celebra sus diez años de andadura y *Sangre* (2008). En 2008 cambian el nombre de su entidad para pasar a denominarse Rojas y Rodríguez Compañía y estrenan el espectáculo *Baile de máscaras*, un encargo de la Comunidad de Madrid en conmemoración del Bicentenario de la Guerra de la Independencia, con música original de José Nieto y Daniel Jurado.

Sus espectáculos *Furia*, *Flamenco Directo*, *Concierto Flamenco*, *Romeo y Julieta* y *Tierra* se encuentran actualmente realizando gira nacional e internacional.

En 2005, Ángel Rojas recibió junto a Carlos Rodríguez el Premio Villa de

Madrid Pilar López al Mejor Intérprete de Danza. En 2004, coreografió para los alumnos graduados del Real Conservatorio de Danza la pieza *Y tú qué miras?*, estrenada un año después en la RESAD. Otros de los trabajos más destacados de Rojas y Rodríguez fuera de su compañía han sido el musical *Don Juan* de producción Canadiense-Francesa, que se estrenó en 2004 en Montreal (Canadá) permaneciendo en cartel nueve meses y *Dualía*, un encargo del Ballet Nacional de España dirigido por José Antonio, según Rojas y Rodríguez, el mejor director que ha tenido el BNE después de María de Ávila.

El primer trabajo coreográfico de Rojas en solitario fue *En carne viva* (2004). En él se aproximó a la violencia de género a través de tres testimonios diferentes. Después, en 1997, estrena *Bailando entre palabras* con el que muestra la influencia que creadores como Mats Ek o el neoyorquino William Forsythe, han tenido sobre su obra.

Ahora tenemos una nueva oportunidad de ver su trabajo en solitario con el montaje que presenta en Suma Flamenca 2011, *Conversaciones Pendientes*.

Silvia Marín

Baile: Silvia Marín, Marisa Adame, Rafael Peral, Miguel Valles

Cante: Ezequiel Benítez

Toque: Amir Haddad

Percusión: Alfredo Escudero

Guión, dirección y coreografías: Silvia Marín

Diseño de escenografía: David Bottos

Diseño de iluminación: José Luis Canales

Diseño de vestuario: Josep Ahumada

Baile, cante, toque

MADRID

TEATRO DE LA ABADÍA – SALA SAN JUAN DE LA CRUZ

SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE JUNIO A LAS 12 HORAS

El flamenco en cuatro estaciones

La compañía El Flamenco Vive, con la dirección de Silvia Marín, quiere contagiar su entusiasmo y pasión por el flamenco a niñas y niños, con el deseo y el objetivo de que se identifiquen con las raíces del flamenco y con parte de la esencia de su cultura. Este es el leif motiv del tercer espectáculo que la compañía ha creado pensando especialmente en los niños: *El Flamenco en cuatro estaciones*.

Un elenco de siete artistas, entre músicos, cantaores, bailaores y bailaoras, escenifican los distintos estilos flamencos y sus compases. De una manera pedagógica, divertida y clara, la compañía comunica a los niños el flamenco, para que lo vivan como una expresión musical accesible y enriquecedora y para que aprendan a valorar este arte universal y vigente. Se trata de una experiencia totalmente interactiva: los niños desde las butacas y los voluntarios desde el escenario practican con los artistas y aprenden a experimentar con el ritmo, la melodía o los pasos de baile.

El espectáculo se divide en cuatro partes: cada una representa una estación del año y a través de ellas, se resaltan los diferentes palos flamencos, correspondiendo los más festivos a la primavera y al verano, y los más solemnes y dramáticos al otoño y al invierno. Durante el transcurso de la actuación, se alternan las explicaciones verbales con temas musicales interpretados por la compañía.

Los niños se convierten en protagonistas haciendo que educación y diversión vayan de la mano. Y así, *El Flamenco en Cuatro Estaciones* transmite una imagen real y cercana de este arte universal.

Silvia Marín es bailaora, coreógrafa, profesora de Educación Física y desde 1997 directora de la Compañía El Flamenco Vive.

Como directora y bailaora, su filosofía es trabajar en el flamenco desde una perspectiva actual, buscando la creatividad a través de la más arraigada tradición.

Estudia en Sevilla con Manolo Marín y en Madrid en Amor de Dios. Ha recibido cursos de formación de profesores tan prestigiosos como la pedagoga norteamericana Mary Ruth McGinn y Lindsay Kemp, y en el Teatro Real recibe las enseñanzas de Wolfgang Hartman y las profesoras Mirari Pérez y Sofía López Ibor.

En cuanto al desarrollo profesional de Silvia Marín cabe destacar su participación en la ópera *Carmen* con José Carreras y la Cía. de Tomás de

Madrid. Durante muchos años es asidua de tablaos como El Corral de la Morería, Casa Patas y El Café de Chinitas. Además participa en largometrajes como *Alma Gitana* de Chus Gutiérrez y *Flamenco Women's* de Mike Figgis con Sara Baras y Eva Yerbabuena.

Como profesora ha impartido cursos de baile flamenco en España, Francia, Italia, Taiwán, China y Argelia.

Su mérito como artista se ha materializado en premios como el Premio Cultural en el Cante de las Minas en 2007 y el Premio Enrique Maya a la difusión del Flamenco que otorga la Comunidad de Madrid.

Con la creación de su compañía El Flamenco Vive, Silvia Marín quiere contagiar su entusiasmo y pasión por el flamenco involucrando al público infantil y familiar. De esta manera desecha la visión del flamenco como manifestación artística difícil de entender y cuyo deleite está sólo al alcance de los expertos. Por esta razón la compañía El Flamenco Vive ofrece una imagen natural y cercana de éste arte universal, para vivirlo como una expresión musical, accesible y enriquecedora para todos.

Tres de sus espectáculos están especialmente dirigidos a un público infantil *El flamenco vive con los niños* (2003), *En el flamenco también hay juguetes* (2004) y el último, *El flamenco en cuatro estaciones* (2006).

En 2001 la compañía estrena su primer espectáculo *Flamenco al rojo vivo* en Segovia con un vestuario vanguardista diseñado por el IED (Instituto Europeo de Design) de Madrid. A éste le seguirían, además de los espectáculos ya mencionados, *Gesto y compás* (2004) y *Con pasaporte flamenco* (2008).

Con ellos la compañía ha participado en importantes festivales como Flamenco pa Tos, Suma Flamenca, XIV Bienal de Flamenco de Sevilla, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Flamenco Biennale de Holanda y Madrid en Danza.

Carmen Linares

Cante: Carmen Linares
 Guitarra: Salvador Gutiérrez, Eduardo Pacheco
 Piano: Pablo Suárez
 Dirección musical: Carmen Linares
 Dirección escénica: Cabofaro
 Iluminación: Antonio Valiente
 Sonido: Eduardo González
 Video: Pablo Martínez, Miguel Espín Pacheco
 Producción ejecutiva: Cabofaro

Cante

MADRID
 TEATRO DE LA ABADÍA – SALA SAN JUAN DE LA CRUZ
 MARTES 21 DE JUNIO A LAS 20.30 HORAS

Carmen Linares: Ensayo flamenco 2012

El espacio de ensayo es un tiempo donde se originan momentos musicales únicos e irrepetibles. La voz y los instrumentos, en una sala de ensayo, se templan hasta conseguir tocar la nota deseada: en un inexorable crescendo cada elemento va ocupando su lugar. Aquí arranca el nuevo proyecto escénico que la cantaora estrenará en Suma Flamenco 2011, *Carmen Linares: Ensayo flamenco 2012*, desde la intimidad del piano hasta la intensidad jonda de su voz y la guitarra.

En *Ensayo flamenco 2012* Carmen Linares, acompañada de piano, guitarras y percusión interpreta versos de poetas españoles contemporáneos como Valente, Ortiz Nuevo y Miguel Hernández entre otros. Uno de esos momentos de soledad comprometida se alcanza con *Se equivocó la paloma*, el poema más emblemático de Alberti en el que piano y cante se unen en un emotivo diálogo flamenco.

Ensayo flamenco 2012 es un espectáculo construido para compartir con el público la intimidad de un poema de Juan Ramón Jiménez y la emoción expresiva de un cante por granaínas lorquianas.

Carmen, de nuevo, se reinventa a sí misma con unos cantes que lleva dentro desde que comenzó su andadura como profesional, melodías de siempre con letras de los autores mencionados. Poesía es la voz de Carmen que sabe ensolarar sin alterar su contenido.

Carmen Linares y sus músicos nos abren las puertas a la intimidad de un ensayo de poesía y cante. Están ustedes invitados.

Carmen Linares es cantaora como el título de uno de los discos, porque ella es la cantaora indiscutible de nuestra época. Nacida en Linares en 1951, ha conquistado por méritos propios un lugar privilegiado en la cultura musical española contemporánea, habiéndose convertido en una de las artistas más aclamadas y con más proyección internacional del flamenco. Se formó artísticamente en los años setenta aprendiendo de artistas veteranos como Pepe Matrona, Fosforito y Juan Varea en los tablaos madrileños de Torres Bermejas y Café de Chinitas. Allí también compartió escenario con jóvenes talentos como Camarón, Enrique Morente, los hermanos Habichuela, Carmen Mora... Así comenzó todo. Su trayectoria escénica brilla por la versatilidad para involucrarse en pro-

yectos tan dispares como *El Amor Brujo* de Falla junto a la Orquesta Nacional de España, *Locura de brisa y trino* de Manolo Sanlúcar y *Poeta en Nueva York* de Blanca LÍ. Esa búsqueda constante de nuevas formas de expresión, ha desembocado en un arte enriquecedor capaz de integrar el cante jondo con agrupaciones de cámara y orquestas sinfónicas. Ha sido una de las primeras artistas flamencas que, invitada por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, actuó en el Lincoln Center. El diario *The New York Times*

la calificó de cantante con "un poder expresivo extraordinario". Junto a directores de la talla de Frühbech de Burgos, Josep Pons y Leo Brower se ha presentado cantando *El amor brujo* y *La vida breve* en el Teatro Colón de Buenos Aires, el Ópera House de Sydney y el Auditorio Nacional de Madrid.

Entre los muchos logros escénicos de Carmen Linares figuran también del cancionero que García Lorca compilió y grabó con *La Argentinita* en 1931, *Canciones populares de Lorca* grabado en 1994 y que lleva cantando desde entonces en muy numerosos escenarios de Roma, Londres, Tokio o Nueva York. Este disco se escucharía en el espectáculo *Ven que te tienta* (1996) de la compañía de Víctor Ullate y en *Un rato, un minuto, un siglo...* estrenado en el Teatro Real de Madrid con

el protagonismo de Lola Herrera y la propia Carmen que también escribirá una página inolvidable junto a la gran actriz griega Irene Papas en el montaje *Apocalipsis, voz de mujer* con versos de San Juan de la Cruz, estrenado en los Festivales de Perelada, Sagunto y Atenas.

Artísticamente Carmen Linares destaca también por su capacidad para dirigir sus propios espectáculos, actividad que comenzaría con *Canciones populares de Lorca*, y continuaría con *Raíces y alas*, *Verso a verso* y *Oasis abierto* en los que interpreta a poetas como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, los hermanos Machado, Borges y Miguel Hernández.

Durante 2005 y 2006 ha dirigido musicalmente espectáculos como *Desde el alma*, *Popular y jondo* y *Falla, Lorca y Cante Jondo*, además de participar en obras corales junto a Miguel Poveda, Juan Carlos Romero, Rocío Molina y Pastora Galván entre otros.

La obra discográfica de Carmen Linares se compone de proyectos que integran la devoción por el cante jondo y la afición por la poesía y su creatividad musical. Su disco más importante es *Antología de la mujer en el cante* (1996) álbum que ha sido considerado como uno de los cinco mejores discos de todos los tiempos de la discografía flamenca. Con su grabación Carmen consiguió consolidarse como referencia en el cante jondo del arte flamenco contemporáneo. Otros discos grabados por Carmen Linares, además del ya mencionado, jalonan una carrera plagada de éxitos: *Raíces y alas*, Premio de la Música al Mejor Álbum Flamenco 2009, *Antología de la mujer en el cante. X Aniversario* (2006), *Un ramito de locura* (2002), nominado al Grammy Latino Mejor Álbum Flamenco, *Desde el alma* (1994), *Canciones Populares de Federico García Lorca* (1994), *La luna en el río* (1991) Premio Academia Francesa del Disco y *Cantaora* (1988).

Su privilegiada voz se ha visto reconocida en numerosos premios entre los que cabe destacar el recientemente concedido Premio de la Música Honorífico a toda su trayectoria (2011), Premio Mejor Álbum Flamenco (2009), Medalla de Oro de las Bellas Artes (2006), Premio Nacional de Música (2001), Medalla de Plata de la Junta de Andalucía (1998), Premio Academia Francesa del Disco (1991) y Premio ICARO (1988).

En febrero de 2011 la ciudad de Sevilla le rinde un homenaje en el Teatro de la Maestranza y la cantaora ofrece *Remembranzas*, un recital único que recorre su trayectoria y en el que comparte escenario con amigos como Miguel Poveda, Juan Carlos Romero, Javier Barón y los hermanos Cortés entre otros. Aquella noche Carmen “volvió a cantar por derecho” interpretando diversidad de estilos como la seguiriya, taranta, malagueña, cantiñas. Brilló su voz por granaínas en *Asesinado por el cielo* cuando le cantó a su compadre Enrique Morente.

Este año también ha presentado su último proyecto escénico *Oasis abierto. Miguel Hernández Flamenco* una adaptación de su propia música con composiciones del cantautor Luís Pastor al flamenco para interpretar versos del poeta oriolano. El proyecto está dirigido escénicamente por Emilio Hernández y cuenta con artistas como Tomasito, Tino Di Geraldo y Salvador Gutiérrez que comparten escenario con la cantaora.

En suma, el cante poderoso y auténtico de Carmen Linares se enriquece con su conocimiento del arte flamenco y consigue emocionar de manera espontánea y sincera al público... sin duda alguna el flamenco ha crecido con ella.

