

MARCO FLORES presenta

SOTA CABALLO Y REINA

JONDISMO ACTUAL

Inspirado en el Concurso de
Cante Jondo de Granada en 1922

artista invitado

Jesús Méndez

colaboración especial

Claudia Cruz y Marina Valiente

Cante Jondo:

De la dureza nace el cante verdadero, del sol a sol, del dolor. Este cante que es un manifiesto jondo, una cruzada musical y vanguardista donde se evita el floreo excesivo, donde no es desaliento desafinar y donde capitanean los sonidos negros.

Manuel de Falla, Antonio Cachón, Manuel Torre.

"Una búsqueda del cante primitivo y genuino andaluz, el cante profundo y sustancial teñido por el color misterioso de las primeras edades."

Federico García Lorca.

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 nuestra mejor altavoz y medio de expresión artística.

Nos fijamos en algunos impulsores de este concurso histórico, entre los que destaca Manuel de Falla, entendiendo el momento social que vivían y el porqué 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", Manolo Caracol... Con todo ello, establecemos puentes entre el recuerdo de este genial evento y nuestro momento presente, proponiendo así un *jondismo actual*.

Jondismo Actual:

"Me parece absurdo imaginar que el arte pueda desligarse de la vida social, cuando no es otra cosa que la interpretación de una fase de vida por un temperamento sensible."

Federico García Lorca

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 valem 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.

Motivaciones e impulsos

En este proyecto pretendemos sostener una reflexión del concurso del cante jondo y también un análisis de los motivos que impulsaron a ese conjunto de ilustrados a llevar a cabo este evento trascendental para la dignificación y la conservación del arte jondo, que ellos consideraban en peligro de desaparición.

Manuel de Falla, personalidad artística en quien más profundizamos en nuestro proceso creativo, ejerció el liderazgo de este grupo de ilustrados, en parte por la diferencia de edad con el resto y por tanto, por estar en un grado de madurez intelectual y artística mayor. Falla, además, ya había encontrado inspiración en el cante jondo para obras suyas anteriores: La Vida Breve, El Amor Brujo, o incluso para El Sombrero de Tres Picos.

Así, Falla dirigió junto a la ayuda de un todavía muy joven F. G. Lorca este evento. De manera natural ejerció de impulsor del proyecto, y de líder artístico y maestro para el resto del equipo de creadores.

Nosotros, en este espectáculo, no pretendemos retratar ningún repertorio de ninguno de estos autores de forma explícita. Pero sí nos sumergiremos en las obras en la que ellos estaban trabajando durante ese periodo de 1922, y desde esa investigación encontraremos sinergias con el flamenco, e intentaremos entender y proyectar -desde una perspectiva actual- ese aro artístico y esa poética musical en la que ellos estaban envueltos en aquel momento.

Por ese motivo tenemos muy presente obras de Falla, quizás menos conocidas pero muy presentes e influyentes en el transcurso de su carrera durante esa época: "Homenaje a Debussy" (1920), "Canto de los remeros del Volga" (1922), "Fantasía Baetica" (1922), "Retablo de Maese Pedro" (1923).

A partir de toda esta obra de Falla, junto con apuntes de letras coetáneas de Lorca, greguerías de Ramón Gómez de la Serna y del universo plástico que ofrecían en ese momento Luis Bagaría y Manuel Ángeles Ortiz, vincularemos su búsqueda del arte jondo con el que nosotros comprendemos hoy como tal. Un jondismo actual. Una visión ultraísta sobre el ultraísmo de estos artistas y su obra.

Ficha Artística

Dirección, producción y coreografía. MARCO FLORES.

Colaboración coreográfica. CLAUDIA CRUZ Y MARINA VALIENTE.

Artista invitado. JESÚS MÉNDEZ.

Música. MANUEL DE FALLA.

Música original y adaptaciones. JOSE TOMÁS JIMENEZ, FRANCIS GÓMEZ.

Baile. MARINA VALIENTE, CLAUDIA CRUZ y MARCO FLORES.

Cante. JESÚS MÉNDEZ, EL QUINI, MANUEL DE LA NINA, y REMACHE.

Guitarra. JOSE TOMÁS JIMENEZ, FRANCIS GÓMEZ.

Diseño de iluminación. GLORIA MONTESINOS.

Audiovisuales, ilustraciones y espacio sonoro . PATRICIO HIDALGO.

Diseño de vestuario. OLGA PERICET.

Taller de sastrería. MARIBEL RODRÍGUEZ.

Sonido. JORGE CACHEDA "CHIPÍ".

Asistente de dirección. JONATÁN MIRÓ.

Diseño gráfico. OSCAR PASCUAL.

Fotografía. FRANCISCO VILLALTA.

Producción ejecutiva. MIQUEL SANTIN.

Distribución. CÍA. MARCO FLORES.

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 solida 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. Cía. Marco Flores estrenó su primer espectáculo ese mismo año en el Gran Teatro de Córdoba, “DeFlamencas”, que logró el **Premio de la Crítica Especializada del Festival de Jerez de 2012**. Desde entonces, la compañía ha producido más de 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 de Teatros del Canal de Madrid, Mercat de les Flors de Barcelona, Lope de Vega de Sevilla, Tanzhaus de Dusseldorf, New York City Center, Sydney Opera House, Sadler’s Wells de Londres, Suzanne Dellal (Tel Aviv), Magnolia Theatre (Shanghái) o la Ópera de Damasco. También en importantes festivales de flamenco y danza, tales como Festival Internacional Madrid en Danza, Suma Flamenca de Madrid, Bienal de Sevilla, Festival de Jerez, Festival de Nimes, Dansa València, Festival Dantzaldia (Bilbao), Cádiz en Danza, Deltebre Dansa, Festival Flamenco Madrid, Flamenco Festival Londres, Festival Flamenco Internacional de Albuquerque (EEUU), Festival Internacional de Danza de la Ciudad de México (UNAM), Kuopio Dance Festival (Finlandia), Konstpidemin Festival (Suecia),...

"En el equilibrio exquisito de su obra, en las elevaciones que separan un salto de otro salto de una carrera profesional tan dispar como coherente, conviven en perfecta armonía todas las facetas de un poliédrico Marco Flores. Con su baile innegablemente de raíz, cautivador, elegante, tan influenciado en brazos y giros por la danza española pero tan arraigado a lo jondo en actitud, compás, expresión, en ese duende que conjura con cada quiebro de cadera... Porque, ya estas alturas no descubrimos nada, es un verdadero placer ver a Marco Flores bailar." **Diario de Cádiz, 2019**

"Marco Flores confirma el excelente momento profesional que vive y el modo con el que el baile ha de reinventarse cada día -sin duda una de sus características más saludables. Su obra es evolución artística, una constante intercultural de nuestra realidad que exige concentrar todos los conocimientos de nuestro entorno en un solo lugar para que el arte pueda encontrar el juego de la creatividad" **Diario El Mundo, 2020**

"Marco es uno de los mejores hoy en día. Su aplastante elegancia se combina con una técnica depurada, fuerza, y su infalible buen gusto. Con su espalda arqueada y brazos que dicen misa en cada movimiento, sus formas y estética recuerdan a aquella figura de hombre, descarado y provocativo, que baila en los carteles de Toulouse-Lautrec."

DeFlamenco.com, 2020

"Con mentalidad urbana y cañí, su trabajo oscila entre el estatismo propio del género y la pluralidad, consciente de que el acervo flamenco es un canal creativo en expansión. (...) Representa un aire más fresco y su trabajo, antes que muy nuevo, es convincente por renovador, por estar preparado y por estar bien hecho".

La Voz de Asturias, 2019.

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. Desde su debut, en el año 2002, el joven cantaor jerezano ha trabajado con artistas de la talla de Moraíto Chico, El Güito, Rocío Molina, Alejandro Granados, María del Mar Moreno y Carmen Cortés, entre otros.

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 tocao, Méndez ha recorrido el mundo entero, aunque 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", 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 2012 presenta su segundo álbum, "Añoranza", en la Bienal de Flamenco de Sevilla en Jerez, acompañado por El Torta, Miguel Poveda, y Manuela Méndez como artistas invitados.

Desde entonces, ha tenido presencia en los principales festivales nacionales e internacionales, como por ejemplo, el Festival de Nimes.

Claudia Cruz

Artista gaditana, acumula una carrera de más de 15 años que la ha situado como una de las bailaoras de referencia en los principales tablaos de España, especialmente en Madrid y Barcelona, y en distintos festivales de flamenco alrededor del mundo.

Finalista del Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba de 2016, ha colaborado con importantes artistas de la talla de Sara Baras, Marco Flores, Antonio el Pipa, Remedios Amaya, Duquende, Niña Pastori o Josemi Carmona.

En 2015 presentó un espectáculo en coproducción con Marina Valiente en el Festival de Jerez, y en 2018 estrenó su producción "Hilenco" (videodanza).

Marina Valiente

Bailaora habitual en los tablaos más importantes de Sevilla, Madrid y Barcelona desde temprana edad. Acumula una intensa trayectoria colaborando como solista con algunos de los nombres más relevantes del flamenco: José Maya, Belén Maya, Israel Galván, Farruquito, Rafaela Carrasco, Pastora Galván, Remedios Amaya, La Tana, Rafael Campallo o Juan de Juan.

En solitario ha realizado giras por Portugal, Francia, Rusia, Japón, Korea del Sur o Republica Dominicana, y ha tenido presencia en festivales de flamenco como Mont de Marsans, Rivesante o Festival de Jerez.

Contacto:

Miquel Santin

miquel@ciamarcoflores.com

+34 626468574

JONDISMO ACTUAL

Inspirado en el Concurso de
Cante Jondo de Granada en 1922

www.ciamarcoflores.com

