

DE ALFA A OMEGA

PRÓLOGO

“Lorca es el hombre joven que al llegar a Nueva York se ve aligerado de la pesadumbre del pasado inmediato, que vive cada día en la ciudad con los ojos y los oídos abiertos a todo, en un vértigo de hallazgos que van a revelar las mejores posibilidades de su vida y su literatura. Volvió a España y era otro. Vivió hasta el final en la luz de aquel viaje.” Antonio Muñoz Molina.

“De Lorca y de su poemario se han realizado infinitos trabajos artísticos en todos los estilos y lenguajes. Es De Alfa a Omega otro espectáculo que presenta una nueva mirada del aullido sideral de Poeta en Nueva York, con todo, aún queda mucho por descubrir en el maravilloso mundo lorquiano”. Cynthia Cano

De Alfa a Omega (de principio a fin) es la propuesta que viene a presentar la bailaora, sin más pretensión que la de realizar imaginariamente el viaje que llevó al poeta a cambiar su visión global del mundo y de su propia narrativa. La bailaora se permite la licencia de hacer una interpretación de Poeta en Nueva York, pieza literaria capital de la poesía española del siglo XX. Serán estos poemas los que permitan a la artista captar ese remolino de multitudes, música y tradiciones en un espectáculo inmensamente orgánico y donde las nuevas tecnologías tienen mucho que decir.

No se trata de una reproducción de dicho viaje, ni tampoco de un análisis de la obra lorquiana, sino de recobrar la memoria con aquellos poemas que fueron el resultado del inesperado encuentro

del poeta con la gran metrópolis. Lorca nos deja reflejado un cúmulo de hallazgos en sus magníficas obras de corte surrealista: Poeta en Nueva York y Tierra y luna.

La bailaora se sirve, entonces, del simbolismo latente en los movimientos vanguardistas de la época para dibujar dichas reflexiones e imprimirlas en el movimiento plástico de su baile, el cual se torna dramático, doliente, inconsciente y peregrino. Con todo ello, y con la selección impecable de artistas que conforman el elenco del espectáculo, se establece un circuito comunicativo entre público-bailaores, música-cante-baile, y entre la propia bailaora con los artistas invitados, a los que admira y con los que comparte momentos irrepetibles, de tal forma que reafirma su concepción del baile flamenco.

Inicia con Alfa y pone fin con Omega. España- Nueva York -Cuba y otra vez España, donde el encuentro no casual con Javier Latorre quien coreografía Ciudad sin sueño (OMEGA) de Enrique Morente, llevan a la bailaora a persistir en una búsqueda arriesgada que aún hoy no acaba. Viajemos entonces, dejemos volar la imaginación.

ARGUMENTO

PRIMER CUADRO

ALFA. EN LA HABITACIÓN (Fandangos. Baila Cynthia Cano)

Cuando aquel libro cayó en mis manos un extraño movimiento, casi telúrico, convulsionó mi mente y mi cuerpo al extremo que no me dejó dormir. Todo comenzó así, una España casi rural me habría las puertas para deambular por otros mundos.

SEGUNDO CUADRO

EN LA CALLE 1 (solo musical y 3D)

Nueva York parecía esperarme y de inmediato capté los dos elementos que Lorca describe en Poeta en Nueva York: "arquitectura extrahumana y el ritmo furioso"

EN LA CALLE 2 (Taranto. Baila Cynthia Cano)

Inesperadamente la gran urbe se abalanzaba sobre el transeúnte, y se presentaron cientos de calles con miles de seres enloquecidos, desolados y prisioneros del tiempo. Fue en una de esas donde mi corazón recibió el primer impacto que casi lo hizo trizas, y doliente comprobé que "lo verdaderamente salvaje y frenético no es Harlem. Lo impresionante por frío, por cruel es Wall Street".

EN LA CALLE 3 (Soleá por bulerías. Baila Juan de Juan).

Ante mi se alzó imponente El Rey del Harlem, transmutación de lo negro y lo gitano. Me pregunté ¿es posible algo así?, ¡claro! solo recordé que Federico quedó impresionado con la espiritualidad de la cultura negra y la que comparó con la gitana. Y es posible, ya que ambas culturas son primitivas, y están cargadas de espiritualidad, combinando lo orgánico y natural, elementos que las sostienen.

EN LA CALLE 4 (Tanguillos-Bulerías. Baila Cynthia Cano).

Entonces, sin dudarlo, me rocé con las gentes y en esa búsqueda provocada, me encontré con los negros. Aquellos que creen, que esperan y que cantan porque tienen una exquisita pureza religiosa que le salva de todos sus peligrosos afanes actuales.

EN LA CALLE 5 (solo de Javier Latorre).

Casi exhausta, decidí no abandonar mi periplo por la metrópolis, sin antes detenerme ante Walt Whitman. Tenía que comprender el motivo que empujaba a Lorca a sucumbir ante Whitman. No fue tarea fácil, pronto comprendí que aquel poeta y humanista inmerso entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, se había despojado de toda tradición. Precisamente eso y la visión espiritual de la sexualidad con independencia de su orientación, su solidaridad con negros, gitanos y homosexuales, podrían ser los motivos que llevaron a Lorca a sentir una fervorosa admiración por el poeta de Hojas de Hierba.

EN LA CALLE 6 (soleá, paso a dos Christian Lozano y Cynthia Cano).

Aún me quedaban dilucidar otros asuntos, el más peliagudo de ellos; la ambigüedad. Para ello recurrí al poeta granadino y recordé que su técnica consistía en no mencionar explícitamente en el poema la realidad a la que se estaba refiriendo, así como quebrantar las leyes de la naturaleza y de la lógica en un grado elevado con el fin de dar más dramatismo a los temas tratados. Dudativa intenté imaginar cómo dos bailarines por medio del movimiento iban a expresar sus distintas realidades. No lo supe elucidar, quizá, sea mejor que sean ellos los que con su personal percepción me despejen las dudas.

TERCER CUADRO

EN EL SALÓN. (Todos los músicos y bailarines)

La frenética vida social era otro aspecto que me producía una cierta desazón, pero al mismo tiempo me gustaba. Siempre he pensado que cuando uno está fuera de su tierra es cuando de verdad la quiere, la extraña, en cierta forma es como si necesitaras reafirmar de dónde vengo, quién soy. Así que, rápidamente, improvisé una fiesta entre mis amigos.

Alegrías (Tradicional) baila Cynthia Cano.

Bulerías (Tradicional) bailan Javier Latorre, Juan de Juan, Christian Lozano.

Habanera-Tangos (tradicional) baila Cynthia Cano.

OMEGA (baila Cynthia Cano)

Recobré la conciencia, todo había acabado, y solo había sido un intento fallido de realizar aquel viaje que marcó al gran Federico y que a mi también me ha dejado secuelas. Tanto que me apropié por un momento de la bella CIUDAD SIN SUEÑO que nos dejó Morente y bailé.

ELENCO ARTÍSTICO

LUIS MEDINA (Córdoba, 1990) es uno de los más prometedores guitarristas de su generación. Destaca por su flamencura en el toque, su dominio en los tres campos de la guitarra - acompañamiento tanto al canto como al baile y el toque de concierto-, además de una notable técnica y creatividad en sus composiciones. Estas virtudes lo sitúan en la parte más alta del escalafón de la guitarra joven cordobesa y le han servido para llevarse numerosos premios y trabajar con destacados artistas dentro del mundo flamenco.

Finaliza sus estudios con Matrícula de Honor en la licenciatura de Guitarra Flamenca.

Entre sus premios están: Primer Premio de la Fundación Cristina Heeren a la mejor guitarra de acompañamiento, Primer Premio de Jóvenes Flamencos de Córdoba, Segundo Premio en el Concurso Nacional de Jaén, Primer Premio en el Concurso Andaluz de Jóvenes Flamencos de la Federación de Peñas de Sevilla y Primer Premio “Agustín Gómez” del Ateneo de Córdoba.

Ha colaborado en numerosos espectáculos de Javier Latorre (Premio Nacional de Danza) como “El Duende y el Reloj”, “Delicatessen” o la nueva

versión de “Hijas del Alba”, entre otros, actuando en el Festival de la Guitarra de Córdoba, el Festival de Jerez o en el Festival “Viva España” de Moscú.

Además de Rusia, ha actuado en países como Singapur, Francia, Suiza o Qatar y ha acompañado a grandes figuras del baile como Javier Latorre, La Moneta, Pedro Córdoba, Dani Navarro, Keko, Ana Morales, Mara Martínez, Concha Jareño... y figuras del canto como Jose Ángel Carmona, Miguel Lavi, Vicente Gelo, Antonio Campos o Jesús Corbacho.

Aunque ha compuesto música para varios espectáculos de diferentes artistas, en julio de 2014 estrenó en Córdoba “Un silencio para la calma” su propio espectáculo de guitarra flamenca en el que contó con numerosas colaboraciones.

VICENTE MUÑOZ GELO, cantaor de flamenco, más conocido en el arte de la historia del canto flamenco con su propio nombre artístico de **VICENTE GELO**, nació en Albaida del Aljarafe (Sevilla) el día 1 de septiembre del año de 1976.

Lleva el canto en la sangre y es cantaor de profesión por afición, por vocación y por ambición.

En el año 2000 gana en un concurso de canto por soleá, una beca para cursar en la Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco, bajo la tutela del mítico Naranjito de Triana. El resultado de todo el curso escolar 2001 lo obtiene con la calificación media de sobresaliente. Hasta

ese punto de su vida, Vicente compaginaba la carrera de Biología en la Universidad de Sevilla con la de canto flamenco, pero es ahí cuando apuesta por una dedicación plena a este arte.

Formó parte de la **COMPAÑÍA ANDALUZA DE DANZA** como cantaor titular, bajo la dirección de José Antonio Ruiz. Participa en los espectáculos “Revolera”, “La Leyenda” y “Bodas de Sangre”, llegando a ser dirigido en este

último por el Maestro de maestros ANTONIO GADES. Con esos espectáculos recorre los mejores teatros nacionales e internacionales.

En el año 2004 pasa a formar parte del BALLETO FLAMENCO DE ANDALUCÍA dirigido por la gran bailaora Cristina Hoyos y será cantaor titular hasta la desaparición de dicho ballet, en diciembre del 2010. En él participó en los montajes de varias obras, como “Viaje al Sur”, “Romancero Gitano” y “Poemas del Cante Jondo en el Café de Chinitas”. En el año 2004 también trabaja como artista invitado en el BALLETO NACIONAL DE ESPAÑA bajo la dirección de José Antonio, realizando una gira por Asia y una temporada en el teatro de la Zarzuela en Madrid.

En el año 2011 entra a formar parte del profesorado de la Fundación Cristina Heeren, donde diez años atrás cursaba como becario. A finales del año 2011 es galardonado con uno de los “PREMIOS SEVILLA JOVEN 2011”, que otorga cada año el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) dependiente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Como cantaor de acompañamiento es requerido por las mejores figuras de baile del momento, Pepa Montes, Antonio Canales, Milagros Mengíbar, Rafael Campallo, Pastora Galván, Isabel Bayón, Úrsula López, Andrés Peña, etc.

Su voz, fresca, limpia, llena de matices y tonalidades, junto a un estilo muy personal y versátil, hacen de este joven cantaor un ya consolidado eslabón en la sobria cadena del flamenco.

GABRIEL GEORGIO GONZALEZ, cantaor flamenco natural de Sevilla nacido en el Barrio de la Macarena. conocido artísticamente como **Gabriel de la Tomasa**.

Es en su casa donde escucha sus primeros cantes, de la mano de sus Abuelos, sus Tíos y en especial de su Padre, en sus raíces se encuentran tintes de las más pura esencia del cante de sus familiares más lejanos, como son Manuel y Pepe Torres, grandes pilares del Cante Flamenco y estandartes del Cante Gitano, como fuentes más cercanas Gabriel bebe de los conocimientos de sus abuelos, Tomasa Solo Días, “La Tomasa” y de Manuel Georgio Gutiérrez, “Manuel Pies Plomo” y de su Padre y maestro “José el de la Tomasa”, sin duda uno de los pilares del

Cante Flamenco actual.

En su haber Gabriel de la Tomasa cuenta el haber colaborado con artistas de la talla de Miguel “El Funi”, Esperanza Fernández, Carmen Ledesma, Tony el Pelao, Pilar Ogalla, Andrés Peña y José Maya entre otros.

Su cante se ha escuchado en muchas ciudades, como New York, San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Japón, Costa Rica, Holanda, Bélgica, Suecia, Noruega, etc.

En la Bienal de Flamenco celebrada en Sevilla, en el 2008, Gabriel de la Tomasa, se presenta junto a su Padre, en el espectáculo “De la Misma Sangre” obteniendo una muy buena crítica por parte de los críticos flamencos, dicho espectáculo se representò en el Festival Internacional de Flamenco de Mont de Marsan 2009 (Francia) con una gran crítica obtenida.

Gabriel de la Tomasa ha formado parte de las compañías de Joaquín Cortès, Rafael Amargo, Dorantes o Juana Amaya. Como artista solista ha grabado discos y actúa en numerosos tablaos y teatros dentro y fuera de España. En la actualidad, ejerce como cantaor titular del Ballet Flamenco de Andalucía, dirigido por Rafaela Carrasco.

ALFONSO AROCA

Nacido en Mengíbar 1981, comenzó sus estudios de piano a la edad de ocho años en el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba. Terminó el Grado Elemental *con* las más altas calificaciones y obtuvo Mención de Honor Fin de Grado.

En 2002 terminó la *carrera* Superior de Piano y se graduó como Maestro en Educación Musical en la Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba, donde ha sido Profesor Honorario.

Realizó diversos conciertos por Córdoba y otras ciudades andaluzas, y es a partir de 2003 cuando comienza a centrar sus estudios en la Música Moderna y en estilos tales como el Jazz, el Flamenco y la música cubana y latina.

Como miembro activo de la asociación Cordobajazz organiza las primeras Jam Sessions que se vinieron realizando *cada martes de* 2004 en el Jazz Café de Córdoba.

En septiembre de ese mismo año realiza una gira de conciertos por distintas ciudades de Siria, en formación de septeto, con el espectáculo "Colores" (innovadora idea, donde se fusionan la música lírica, el Jazz y el Flamenco).

En 2008 vuelve al sur y comienza su etapa más creativa. Especialista en acompañamiento al cante y al baile flamenco, obtiene el Primer Premio en el XVI Certamen Nacional de Coreografía de Danza Española y Flamenco, con la compañía de Guadalupe Torres.

Numerosas giras internacionales avalan su trayectoria: Polonia, Marruecos, Siria, Argentina, Francia, Mozambique, etc. Pasará también por las filas de grupos cordobeses como Los Aslándticos o Los Cherokee, y tiene el gusto de compartir escenario con Montse Cortés, Martirio, Dulce Pontes, Diana Navarro, María Toledo, Juan Valderrama, Mónica Molina, Las Migas, Vanesa Martín, Rozalén, Falete, Matías López "El Mati", Radio Macandé, Lin Cortés, Macarines, Daniel Navarro, El Negri, Luís Pastor, Mario Díaz, Lya, Junior, Raimundo Amador, Josemi Carmona, Guadiana, José Carlos Gómez, José el Francés, Daniel Casares. Compagina su trío flamenco Atrio con las Giras españolas "Casi Boleros", "Sonidos Blancos" y "Diez años sin playback" de Juan Valderrama.

En agosto de 2012 se alzó con el segundo premio del LII Festival Internacional de Cante de las Minas en la modalidad de instrumentista flamenco.

Es cofundador de la *Compañía Flamenca de Córdoba*, que ve la luz en agosto de 2013 con el estreno del espectáculo "Ensayo Flamenco" dentro del Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba.

Colaboró con Alejandro Sanz abriendo su "Gira Española 2013 - La Música no se toca".

En Junio de 2014, participó en La Noche Blanca del Flamenco con un homenaje a Paco de Lucía en el el patio Alcázar Viejo del histórico barrio de San Basilio de Córdoba.

En 2015 presenta en México y España "Orilla del mundo", su primer trabajo discográfico.

SAMUEL RAYA (Palmas)

Nace en Córdoba y desde muy temprana edad empieza a acompañar a bailaoras como Jorge del Pino, Fuensanta Blanco, Manuel Criado y Lina Vera, a guitarristas como Luis Medina, y a músicos como el violinista Paco Montalvo y el cantante Álvaro Vizcaíno.

RAFAEL DEL MORAL (Palmas)

Nace en Córdoba el 7 de marzo 1990, es experto en acompañar a bailaores, cantaores y músicos con palmas y jaleos.

JAVIER RABADÁN

Profesor de Percusión Flamenca. Javier Martínez Rabadán nace en Cartagena (Murcia). Comienza sus estudios de percusión clásica en el conservatorio de Cartagena y Lorca. Estudia Flamencología en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba.

Actúa en el Festival Bankia Flamenco de Madrid 2012.

Participa en tres ediciones del AIE Flamencos en Ruta, junto a los guitarristas David Caro, Alberto López y la cantaora Cristina Soler, durante los años 2012, 2013 y 2014.

En los años 2011, 2012 y 2014 participa en diversos espectáculos de la Noche Blanca del Flamenco en Córdoba, junto al gran bailaor Daniel Navarro, Casa Árabe de Córdoba y el guitarrista granadino Alberto López.

Destacar las giras realizadas por Brasil, Italia y Portugal con el cantao Juan Pinilla en el Festival 7 Soles 7 Lunas, 2012/2013.

Actúa en la Bienal de Flamenco de Sevilla en el año 2012 junto al bailaor Hugo López y en el Festival de Cante Grande de Puente Genil.

En el año 2013 acompaña el gran bailaor Javier Latorre en el Festival de Jerez y participa en el concierto del conocido cantante Jordano Hani Mitwasi en Amman (Jordania).

Trabaja con el guitarrista Daniel Casares en el II Congreso Internacional de Flamenco y con los guitarristas Diego del Morao, Niño Seve y José Tomás en el I Congreso de Guitarra Flamenca celebrado en la ciudad de Córdoba.

Durante el 2014 participa en el Festival Internacional de la Guitarra en Belgrado (Serbia), ese mismo año actúa junto al bailaor Daniel Navarro en el Festival Flamenco de Montreal (Canadá) y junto al pianista Alfonso Aroca en el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión

YOSNEY LINARES

Músico y percusionista ejerce de profesor de percusión afro-cubana en España. Estudio en Eva Juan Pablo Duarte, en (Guira de Melena) CUBA. Ha trabajado con numerosas bandas cubanas. Ha compartido escenario con Diego “El Cigala”, José “El Francés” entre otros.

JAVIER LATORRE

PREMIO NACIONAL DE DANZA 2011

El bailarín y coreógrafo valenciano afincado en Córdoba, tiene a su haber medio centenar de montajes coreográficos y todos con gran éxito de público y crítica.

Desde hace un cuarto de siglo su meritorio trabajo como coreógrafo le ha permitido recibir el prestigioso **Premio Nacional de Danza 2011 en la modalidad de creación.**

Su constante preocupación por el desarrollo de la danza en España, en especial su contribución a la evolución de la concepción coreográfica del flamenco, donde incorpora elementos de la danza española y de la danza contemporánea en una exposición creativa, hacen que sus trabajos sean reconocibles, tanto sus creaciones para su propia compañía, como para otros artistas.

Ha conseguido numerosos premios a lo largo de su extensa trayectoria artística: Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba Premio “Paco Laberinto” (bulería) Premio “Juana la Macarrona” (alegrías) Premio especial “Antonio” al bailarín más completo. Fiambrera de Plata, Ateneo de Córdoba. Además

Premio “El Desplante” - Festival de las Minas de La Unión, Finalista Premios A.D.E. - “Cosas de Payos”, Bienal de Sevilla: Giraldirlo Mejor Coreografía y Mejor Vestuario - “Rinconete y Cortadillo”. Premio Flamenco Hoy - “Rinconete y Cortadillo”, Premio de la Crítica, Festival de Jerez - “Rinconete y Cortadillo”, “Zapatilla de Plata” - Asociación de profesionales de la Danza de Almería (Indanza), Premio “El Público” Canal Sur de Artes Escénicas - “Triana, en el Nombre de la Rosa”, Premio de Crítica de Danza de Japón – “4 Poetas en Guerra”.

Ha trabajado con los mejores maestros y coreógrafos del panorama dancístico español: Antonio Gades, “Antonio”, José Granero, Mariemma, Pilar López, Alberto Lorca, Mª Magdalena, Juana Taft, Paco Fernández, José Antonio, Juan Quintero, Mª de Ávila, Pedro Azorín, Felipe Sánchez. Le han dirigido directores de la talla de Miguel Narros, Carlos Saura, Álvaro Begines, Francisco López, Ramón Pareja, Emilio Hernández, Hansel Cereza, Pepe Quero, Andrés Lima. Finalmente, queda en el recuerdo las colaboraciones con: Vicente Amigo, Mario Maya, Carmen Linares, Enrique Morente, Blanca del Rey, Leo Brouwer, Mauricio Sotelo, Josep Pons, Juan Carlos Romero, Juan Manuel Cañizares, Chicuelo, Carles Benavent, Cristóbal Gabarrón, Abraham Lacalle.

JUAN de JUAN

Juan Carlos Ramírez Castillo, *Juan de Juan*, nace en Sevilla, 1979. Estudió en el Real Conservatorio de Sevilla, al tiempo que tomaba clases con maestros de la talla de Ramón Barrul, Manolo Marín, Juan Amaya, Juan Ramírez, Ciro, Manolete, Ramón Barrull y Antonio Canales, quien lo encaminó en el terreno profesional.

Con la compañía de Canales ha trabajado en los espectáculos y coreografías más significativas, entre las que destacan: *Raíz*, *Fuerza Latina*, *Romancero gitano*, *La Casa de Bernarda Alba*, *La Cenicienta*, *Prometeo* y *Bailaor* entre otras muchas.

Ha bailado por toda España y en los más grandes e importantes teatros y festivales del mundo como: City Center de New York, Champs Elysées de París, Teatro Nacional de Milán, entre muchos otros.

Algunos de los festivales más importantes en los que Juan de Juan ha mostrado su arte han sido el Festival Spoleto de EE UU, y el de las Artes de Hong Kong, entre otros.

Empezó su carrera como solista haciendo su debut en 2001 con la obra *Pueblos* en el Teatro Príncipe de Madrid, como solista con su propio grupo musical recorrió toda España. En 2004 funda su propia compañía de gran formato denominada Ballet Flamenco Juan de Juan, con la que continúa en la actualidad con gran éxito dentro y fuera de España.

CHRISTIAN LOZANO

Este bailarín-bailaor nace en Barcelona, 1979, con apenas 16 años, consigue su primer contrato en la Compañía de Baile Español Manuel Núñez. Permanece en Barcelona dos años más, trabajando con diferentes agrupaciones de la ciudad Condal como: Color Danza, Incepción y el Ballet José de la Vega, con los que recorre diferentes países europeos. En 1998 termina sus estudios de danza española en el Institut del Teatre, licenciándose de forma sobresaliente. Ese mismo año se traslada a Madrid para formar parte del Nuevo Ballet Español.

En septiembre de 2000 y bajo la dirección de Aída Gómez, empieza un fructífero periplo de siete años en el Ballet Nacional de España, durante el cual conoce y trabaja con maestros como Juanjo Linares, Alberto Lorca, Pilar López, José Granero o Antonio Gades, y donde como primer bailarín llega a asumir algunos de los más importantes roles masculinos del repertorio español y de la danza española, como "Medea" de José Granero y "Fuenteovejuna" de Antonio Gades, dando su propio y personal sello a los caracteres de Jasón y Frondoso respectivamente. Otras destacadas participaciones suyas han

sido en "Elegía" de José Antonio, "Taranto" de Antonio Canales y en "El Loco" de Javier Latorre. En 2007 se incorpora a la Compañía de Aída Gómez como Primer Bailarín.

Como maestro, Christian Lozano ha impartido cursos en diferentes conservatorios españoles, así como invitado en escuelas de danza en Francia, Italia, Tailandia y Corea. Es también maestro de la Fundación Conservatorio Flamenco "Casa Patas" en Madrid.