

MARCO FLORES presenta

SOTA CABALLO Y REINA

JONDISMO ACTUAL

Inspirado en el Concurso de
Cante Jondo de Granada en 1922

* posibilidad artista invitado

Jesús Méndez o José Valencia

colaboración especial

Claudia Cruz y Marina Valiente

Cante Jondo:

*"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 destacan Federico García Lorca y 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 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.

PROGRAMA

- 1) SUITES – CANCIONES - CANTE JONDO.

- 2) RAMÓN MONTOYA - NIÑO RICARDO - ANDRÉS SEGOVIA
Guitarras para concierto.

- 3) LAS HURDES - PUENTE GENIL - GRANADA
La caminata del Tenazas.

- 4) JONDO – JOVEN - JEREZ
Artista invitado

- 5) CANTIÑAS – GREGUERÍAS - ANNUAL
Cine y desastres de Alfonso XIII

- 6) LORQUERÍAS - VIÑETAS FLAMENCAS - BULERÍAS

- 7) ESTO - TAMBIÉN ES - JONDO

PRENSA

MARCO FLORES SE CONSAGRA EN EL FESTIVAL DE JEREZ

Marco Flores se consagró en el Festival de Jerez con un soberbio espectáculo de baile flamenco, en el que no solo se luce como bailar, sino también como coreógrafo.

Marcos Flores, demuestra formación clásica por su colocación y la elegancia de sus las vueltas, aunque sin dejar se ser flamenco. De hecho no se puede bailar más flamenco que como lo hace Marco en esta obra. (...) Qué dominio y creatividad bailando las soleares por bulerías a compás solo de las palmas, y qué valiente su denuncia de los desastres del gobierno liberal de Alfonso XIII, cuyo reinado nos llevó a una guerra, Qué dominio y creatividad bailando las soleares por bulerías a compás solo de las palmas y qué valiente su denuncia de los desastres del gobierno liberal de Alfonso XIII, cuyo reinado nos llevó a una guerra, esa auténtica tragedia que esta obra denuncia de forma expresa en el número final.

Diario EL CORREO. 2023

'Sota, caballo y reina. Jondismo actual' es la última creación de Marco Flores, uno de los nombres más destacados del baile actual. En el Teatro Villamarta, Festival de Jerez, demostró una vez más que no tiene rival en su terreno. ¡Qué manera de bailar! Momentos impagables.

Marco Flores demostró una vez más que no tiene rival en su terreno porque su personalidad es tan singular como difícil de copiar. Marco tiene sello propio, si nos sirve su expresión para definirlo como único y, también hay que decirlo, genial en algunos instantes.

Su movimiento en el escenario es embaucador, abriendo y cerrando brazos como figuras circulares y con una sonrisa cercana que nos hace ser partícipes de la propuesta. Pone el énfasis en el disfrute, sin dejar atrás la carga crítica, muy crítica, en la que basa su hilo narrativo. (...) Las bulerías fueron de solvencia flagrante, con un bailar en estado de gracia. ¡Qué manera de bailar! Momentos impagables.

ExpoFlamenco. 2023

Ficha Artística

Dirección, producción y coreografía. MARCO FLORES.

Colaboración coreográfica. CLAUDIA CRUZ Y MARINA VALIENTE.

*Artista invitado. JESÚS MÉNDEZ / JOSÉ VALENCIA. *Opcional, contratación aparte.*

Música. FEDERICO GARCIA LORCA.

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.

Videocreaciones, ilustraciones. PATRICIO HIDALGO.

Diseño de vestuario. OLGA PERICET.

Sonido. JORGE CACHEDA "CHIPÍ".

Regiduría. REYES PIPIO.

Asistente de dirección. JONATÁN MIRÓ.

Fotografía. FRANCISCO VILLALTA.

Producción ejecutiva. MIQUEL SANTIN.

Distribución. CÍA. MARCO FLORES.

Colaboración en la producción:

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA

Multimedia

-Video promocional:

<https://youtu.be/2fXy6tM77k4>

-Video íntegro:

<https://vimeo.com/ciamarcoflores/jondismoactual>

Contraseña: marcoflores03

Otras grabaciones:

<https://vimeo.com/673116925>

Contraseña: marcoflores03

-Galería de imágenes: <https://n9.cl/6sz8e>

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. 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 tocaor, 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 Binal 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.

JONDISMO ACTUAL
Inspirado en el Concurso de
Cante Jondo de Granada en 1922

www.ciamarcoflores.com