

RAYUELA

CÍA. MARCO FLORES

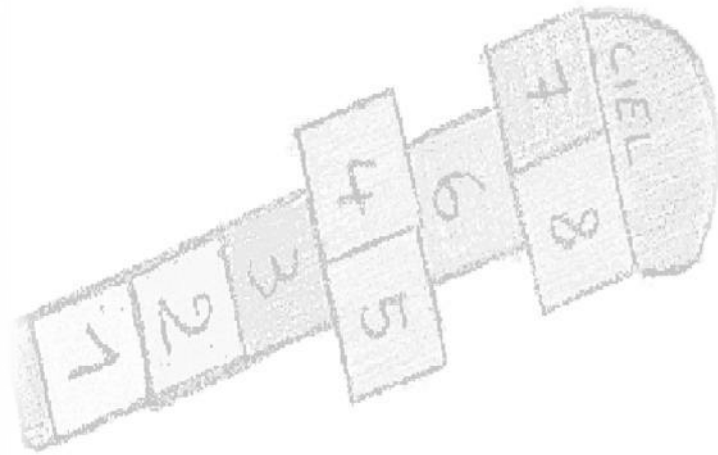
DIRECCIÓN FRANCISCO LÓPEZ

En el principio, fue el latido: el pulso primigenio de una vida que se fue haciendo ritmo, compás: Marco.

Luego, le nacieron alas en sus pies, mil flores en el alma. Desventuras y risas conformaron su piel de agua y fueron abriendo surcos a la emoción y al grito, al duelo y a la celebración: porque el flamenco era ese lugar sin límites donde su impulso (creativo, vital) adquiriría su pleno sentido.

Ahora, es el momento del recuento de lo vivido; del regreso a los orígenes, veinte años atrás: no para empezar de nuevo; sino, cual viajero atento y sincero con la peripecia de lo andado, volver a encontrarse con las verdades esenciales del flamenco y revivirlas plenas de sentido: lejos del museo, en la emoción de su pulso caleidoscópico, de su baile inasible, del corazón limpio de un artista del siglo veintiuno: Marco Flores.

“A propósito de *Rayuela* y de los 20 años de carrera de Marco Flores”. Francisco López, 2020.

Rayuela: El nombre de un juego (no sólo infantil) que encontramos en muy diversas culturas desde los más lejanos tiempos.

Invita a partir de la tierra para conseguir el cielo de cada uno (Urano), pendiente siempre de no descender al infierno (Plutón). El error significa caer en el pozo: pero siempre permite empezar de nuevo.

El poder evocador de una palabra:

- Nos lleva a nuestras raíces, a una cultura milenaria compartida. Así, el flamenco.
- Simboliza nuestra aspiración a la obra perfecta, a ser mejor ante uno mismo (no se compite con los demás). Así, el artista.
- Alude necesariamente a la novela del mismo título de Julio Cortázar. Oliveira, su protagonista, busca siempre algo que no sabe qué es; pero que es lo que necesita. La vida (el proceso creativo) como búsqueda. Así, el hombre.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección y dramaturgia: FRANCISCO LÓPEZ.

Coreografía y baile: MARCO FLORES.

Asesoramiento coreográfico: OLGA PERICET.

Música original: ALFREDO LAGOS.

Cante: DAVID LAGOS.

Guitarra: ALFREDO LAGOS.

Diseño de iluminación: ADA BONADEI.

Diseño de sonido: JORGE CACHEDA.

Diseño de vestuario: OLGA PERICET.

Taller de sastrería: MARIBEL RODRIGUEZ.

Vestuario Marco Flores en “Déjate de Milongas”: PAUL SMITH.

Confección de botas: ANTONIO GARCÍA.

Castañuelas: CASTAÑUELAS DEL SUR.

Fotografía: FERGÓ / ROMO

Producción ejecutiva, coordinación técnica: MIQUEL SANTIN.

Residencia artística: TEATRO VILLAMARTA, JEREZ DE LA FRONTERA.

Residencia técnica: TEATRO LA TÍA NORICA, CÁDIZ

Colaboración en la producción:

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA

Una estructura dramática en cinco secuencias, organizadas desde tres perspectivas creativas:

I. Introspectiva

Secuencia 1 - **(LA) NOCHE OSCURA (DEL ALMA)** / *Suite 3/4+6/8*

Secuencia 2 - **EL DUELO** / *Chaconiana*

II. Prospectiva

Secuencia 3 - **ARCADAS** / *Lo recto y lo torcido*

III. Proyectiva

Secuencia 4 - **PARA LA GALERÍA** / *Bailando por alegre*

Secuencia 5 - **DÉJATE DE MILONGAS** / *La ida de las vueltas*

Como motor creativo común, la búsqueda de la íntima relación entre fondo y forma, entre contenido y técnica, entre interpretación y lenguaje. Y esto, en la totalidad de los planos expresivos del espectáculo: dancístico, músico-vocal y escénico.

Uno.

NOCHE OSCURA.

Insomnio: deambular por calles y por sueños.

Inseguridad, angustia, dolor: del artista, del hombre.

Guerra civil donde combaten frustraciones y deseos: hasta la explosión del grito.

Luego, el abandono: en la inercia protectora de la noche oscura del alma.

(Suite 2x4/6x8: itinerario por los estilos vinculados a la siguiriya, en sentido inverso, de la cabal a la serrana y la liviana).

EL DUELO.

Soledad: noches sin días.

Hastío, agotamiento del manantial del alma.

Las antiguas ilusiones son ya sólo espejismos de la duermevela.

Tiempo de duelo: el territorio de la melancolía.

Hasta que apuntan nuevos brotes de voluntad de vivir: de crear.

(‘Chaconiana’, engarzada a partir de los primitivos fandangos folclóricos y cultos, que nos lleva hasta las jaberas, pasando por la malagueña y la rondeña).

Dos.

ARCADAS.

Arcadas: puentes risueños que llevan a lo vivido lejano.

Arcadas ciegas.

Arcada: vómito negro. Frontera sin arcos.

Y Arcos de brazos abiertos que danzan los latidos de la alegría de vivir.

(Viaje por expresiones locales de formas pre-flamencas y proto-flamencas. Variaciones sobre la farruca del Molinero.)

Y Tres.

PARA LA GALERÍA.

El camerino: en capilla.

Y ese mar rico en especies y memoria por el que navega, venturoso y libre, el flamenco.

(Bailando por alegre: a partir de la jota aflamencada arcaica, recreación de un itinerario dancístico a través la riqueza estilística de las cantiñas)

DÉJATE DE MILONGAS.

La celebración del escenario.

Secuencia de guiños reconocibles a otras expresiones musicales, vocales y dancísticas.

El espectáculo, sin más: dejémonos de milongas.

(Las idas de las vueltas: a partir de los ritmos binarios asociados a los tangos, se exploran en su doble dimensión: sentimental –habanera- y jocosa –tango-).

“En el equilibrio exquisito de *Rayuela*, 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 al jondo en actitud, compás, en expresión facial, 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

“Marco Flores confirma con este montaje el excelente momento profesional que vive, el modo con que el baile ha de reinventarse cada día -sin duda una de sus características más saludables-, y el de ser capaz de caer y alzarnos de forma repetida a lo largo de nuestra existencia. Y es que 'Rayuela' es la 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

“No se puede sacar más partido a un espectáculo de tres personas. Si el refranero español habla de tres son multitud, en el caso de *Rayuela* es el número perfecto. (...) Marco Flores, al igual que David Lagos y Alfredo Lagos, exprime sus facultades hasta la extenuación. Yo diría que hablamos de un bailarín, un bailarín, o simplemente un artista, de los más completos del momento. (...) Lo mejor de todo es que no flojea en nada, lo borda en todo. Su braceo es maravilloso y su baile es infinito hasta el punto que parece levitar sobre el escenario.”

Diario de Jerez

“Una y otra vez Marco bailando como quiere: por los aires, por el suelo, con su braceo infinito, con su danza híbrida, con su zapateado trepidante, con desplantes sutiles, con contratiempos imprevisibles. (...) Como dijo Machado, una fiesta se hace con tres personas: una baila, otra canta y la otra toca. Tan simple, tan complicado.”

La Voz Del Sur

“La clave de Rayuela podría residir en la disolución de los modelos y en la concordia entre los componentes de una expresión conjunta, de tal forma que todos puedan ser disfrutados de igual forma y en que nadie sea subsidiario de nadie, por más que sea el bailar el que encabece el cartel. Cuestión de igualdad, respeto y solidaridad. Una utopía dentro del progreso del baile flamenco actual, que se aparece aquí como real. Es necesario para ello una razonable dosis de cohesión, entendimiento y complicidad. (...) El baile fluyó de manera suelta, como natural, y con una aparente liviandad en ocasiones. Se despliega un amplísimo repertorio de recursos dancísticos que siempre remiten a la definida personalidad de Flores.”

Diario El País

“*Rayuela* coincide con los veinte años de carrera de Marco Flores, el tiempo que llevo siguiéndolo, observando su brillante desarrollo artístico. Se mueve como pocos, con elegancia y sobriedad que nunca cae en la frialdad. Se nota su dominio de otros tipos de danza o bailes folklóricos, y lo mucho que le sirve.

El mayor mérito de esta obra es su capacidad de ser apreciada y disfrutada (...) gracias a la inteligencia y buenos instintos de Francisco López, director y dramaturgo. El público dio el visto bueno poniéndose en pie todos a la vez, como por carga eléctrica a las butacas.”

DeFlamenco.com

“Marco Flores aúna la calidad, la capacidad de emocionar y la facilidad técnica para hacer lo casi imposible sobrevolando por el escenario en el Festival de Jerez.”

Revista La Flamenca

“A lo largo del Festival hemos asistido también a la consolidación de artistas ya situados en la cumbre. Me refiero a nombres como Marco Flores, que con ‘Rayuela’ y de la mano de Alfredo y David Lagos, puso a sus pies al teatro Villamarta”

Diario de Jerez

DOSIER DE PRENSA *VISUALIZA O DESCARGA:* <https://cutt.ly/8hgziwT>

MATERIAL PROMOCIONAL : <https://acortar.link/y0IzhL>

VIDEO: <https://vimeo.com/ciamarcoflores/rayuela>
contraseña: marcoflores03

Córdoba, 1954. Vinculado a la dirección de espectáculos desde finales de la década de los setenta, ha dirigido más de una veintena de títulos teatrales; y escrito y estrenado varios textos dramáticos.

Para el flamenco, ha creado el libreto y dirección de los ballets *La fuerza del destino* (para la Compañía Ziryab Danza), *Eco y Narciso* (para el Festival de la Guitarra de Córdoba), *Réquiem flamenco* (para la Compañía Andaluza de Danza, con coreografía de Mario Maya), *El Loco* (para el Ballet Nacional de España, con coreografía de Javier Latorre) y *Fatum!* (ballet inspirado en *La fuerza del destino*, con coreografía de Javier Latorre y producción de Shoji Kojima).

También en este ámbito, ha escrito y dirigido los espectáculos *¡Viva Jerez!* (coproducción del Festival de Jerez con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía), *Las cinco estaciones* (para el Festival de Jerez); *Perspectivas*, *Baile de palabra*, *Ella y Déjame que te baile* (para la Compañía Mercedes Ruiz), *¡eLe eLe!* (para la Compañía Leonor Leal), *A este chino no le canto* (con producción de Shoji Kojima y la participación de Eva Yerbabuena y Miguel Poveda), *Por los pelos* (espectáculo de cabaret flamenco para la cantaora Melchora Ortega) y *Navidad flamenca en Jerez* (grabado para la televisión). Sus últimos estrenos han sido los espectáculos *¡Vamos allá!* de la Compañía Flamenconautas en el Festival de Jerez y *Tauromagia* (con música de Manolo Sanlúcar) para la Compañía Mercedes Ruiz, en Vichy (Francia).

Es, asimismo, productor y creador del concierto-espectáculo *¡Que suenen con alegría!*, en el que ya han participado artistas como Ismael Jordi, David DeMaría, Manuel Lombo, David Lagos, Jesús Méndez, Estrella Morente y Ainhoa Arteta.

Dentro del género lírico, ha dirigido producciones de *La Traviata*, *Rigoletto*, *Las bodas de Fígaro*, *Don Giovanni*, *La flauta mágica*, *Carmen*, *Romeo y Julieta*, *Orfeo y Euridice* (Gluck), *L'Óttavia restituita al trono* (D. Scarlatti), *Don Pasquale*, *El elixir de amor*, *Los amantes de Teruel*, *Cecilia Valdés*, *Maruxa*, *La canción del olvido*, *El dúo de la Africana* y *Doña Francisquita*. Sus trabajos líricos más recientes han sido una nueva creación (con dramaturgia propia) sobre composiciones de J. Brahms y Puccini titulada *Pasión y muerte de Angélica*; el espectáculo *Un aura amorosa*, recital escenificado; así como nuevas producciones de *Aída*, *Lucia di Lammermoor*, el programa doble *Pagliacci – Cavalleria rusticana* y *Norma*. En febrero de 2019, ha estrenado en México una nueva producción de *El elixir de amor*.

Proyectos suyos han sido presentados en teatros españoles como el Real y la Zarzuela (Madrid), Liceo y Palau de la Música (Barcelona), Maestranza y Lope de Vega (Sevilla), Arriaga (Bilbao), Cervantes (Málaga), Principal y Auditorio (Palma de Mallorca), Gran Teatro (Córdoba), Albéniz (Madrid), Auditorio Víctor Villegas (Murcia), Palacio de Festivales (Santander), Victoria Eugenia (San Sebastián), Villamarta (Jerez), Gayerre (Pamplona), Campoamor (Oviedo), Pérez Galdós (Las Palmas) y el Palacio de la Ópera (A Coruña); en eventos como el Festival Mozart, la Quincena Musical de San Sebastián, los Festivales de Ópera de Oviedo, Las Palmas y A Coruña; el Festival de la Muralla de Ávila, el Festival de Zarzuela de Oviedo, el Festival de Cap Roig (Girona), la Bienal de Sevilla, el Festival de la Guitarra de Córdoba, la Suma Flamenca de Madrid, el Otoño Lírico Jerezano o el Festival de Tardor de Barcelona; así como en teatros y festivales de Italia, Francia, Portugal, Gran Bretaña, Alemania, Irlanda, Bélgica, Rumanía, Moldavia, Hungría, Bulgaria, Rusia, Serbia, Croacia, Suiza, Austria, México y Marruecos.

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), Konstepidemin Festival (Suecia),...

- › Premio Carmen Amaya del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.
- › Premio Antonio Gades del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.
 - › Premio Mario Maya del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.
- › Premio Especial del Baile del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.
 - › Premio al Mejor Bailaor de la Revista Deflamenco.
 - › Premio al Mejor Bailaor de Flamenco Hoy, Crítica Especializada.
- › Premio al Mejor Espectáculo por "DeFlamencas" de la Crítica del Festival de Jerez.
 - › Medalla de Oro del Festival Flamenco de la Virgen de las Nieves.
 - › Premio El Ojo Crítico de Danza, Radio Nacional de España.
 - › Premio Max 2020 al Mejor Intérprete Masculino de Danza.

Alfredo Lagos (1970, Jerez de la Frontera) Guitarrista de flamenco. Comienza su andadura guitarrística tocando para el baile y, desde muy joven, es requerido por las mayores figuras. Su primera gira en Japón, con 18 años, es acompañando el baile de Sara Baras y Joaquín Grilo. Luego vendrían Manolete, Javier Baron, Carmen Cortés o Manuela Carrasco, para la que compone, junto a Joaquín Amador, la música de su obra *La raíz del grito*, que fue estrenada en 1996 en la IX Bienal de Flamenco de Sevilla. Como compositor también es el responsable de la música original para el espectáculo 'Jácara', de Joaquín Grilo, con el que obtuvo gran éxito de crítica, así como de piezas musicales de los últimos espectáculos de Israel Galván, como *Arena* (2004), *La Edad de Oro* (2005) y *El Final de este estado de cosas* (2007). En 2002 y 2006 ha recibido el Premio Flamenco Hoy, concedido por los críticos de flamenco, al guitarrista revelación de esa edición. Desde hace algunos años compagina el toque para el baile con su faceta de guitarrista para el canto, siendo acompañante habitual de cantaores como Enrique Morente, José Mercé, Duquende, Arcángel, Estrella Morente o Miguel Poveda, con quienes suele colaborar además en sus grabaciones discográficas.

Sus últimos trabajos han sido una intervención en la película *Iberia*, de Carlos Saura, junto a Enrique Morente; la contribución al disco *Morente sueña la Alhambra*, con el tema 'Sueño de la Alhambra'; la participación en el espectáculo 'Albéniz: a propósito de Iberia', dirigido por José Luis Ortiz Nuevo y presentado en octubre de 2005 en el Teatro de la Maestranza de Sevilla; y su aportación al último disco (*Mujeres*), de Estrella Morente, con la que ya ha grabado en sus anteriores discos *Mi canto y un poema* y *Calle del aire*.

Cuando el cantaor David Lagos ganó la Lámpara Minera en 2014 ya llevaba más de 20 años de carrera profesional. Su voz cómplice y colaborativa, acompaña a Israel Galván en la más avanzadas creaciones flamencas de la última década. Su cante versátil se ha escuchado en euskera en el museo Guggenheim (2007), interpretando canciones de Mikel Laboa con el baile de Sol Picó, Israel Galván y la guitarra de Alfredo Lagos, entre las esculturas de Richard Serra. Sus letras y sus adaptaciones y composiciones sobre el cante son solicitadas por numerosos artistas, pues David también es un creador, que con paso firme, abre nuevos caminos para el cante flamenco.

Lagos se subió a un escenario por primera vez con diez años, a los 18 graba con Adrian Galia la primera Enciclopedia Audiovisual del baile. Vivió en Madrid durante tres años trabajando para los espectáculos de bailaores como Domingo Ortega, Alejandro Granados, Belén Maya o la compañía de Luisillo. En este periodo se registra su primera grabación en disco, junto a artistas como El Cigala y Guadiana, para el álbum 'Mi Carmen Flamenca' de la Compañía de María Serrano. Después formaría parte del elenco de Arsa y toma (1996) y A compás del tiempo (1999), de Cristina Hoyos, en giras internacionales por Europa, América y Asia.

Ha trabajado en espectáculos como Así baila Sevilla de Manuela Carrasco, Trilogía (2000) con Andrés Marín, Rafael Campallo y El Torombo, Medea (2000) de Pilar Távora, La Francesa (2006), de Pastora Galván o Juncá (2007), de Mercedes Ruiz,. Junto a Israel Galván ha cantado en Arena, La edad de oro, Fla.Co.Men o Lo Real/ Le Réel/ The Real.

En paralelo, ha impulsado también proyectos propios, como un mano a mano con el cantaor Londo en el Festival Flamenco Mont de Marsan 2012 y la obra Entre dos, con Melchora Ortega, presentada en el Festival Flamenco de Nîmes 2014. Ha publicado dos discos en solitario, en los que homenajea a las grandes figuras del cante y recupera repertorio tradicional, siempre dándole su impronta personal. Son El espejo en que me miro (Flamenco World Music, 2009) y Mi retoque al cante jerezano (2014), que editó independientemente.

En agosto de 2014, David Lagos gana la Lámpara Minera, el preciado galardón que otorga el Festival del Cante de las Minas de La Unión (Murcia). La organización califica su triunfo de "apoteósico" por sumar, además, cuatro premios en las modalidades de alegrías, seguiriyas, malagueñas y cartageneras. En el mismo año, destacan colaboraciones como el concierto escenificado '¡Que suenen con (+) alegría!' junto al tenor Ismael Jordi y al cantante David DeMaría.

Durante 2016, gira internacionalmente por numerosos festivales, mientras el espectáculo 'Made in Jerez', continúa su recorrido por los escenarios principales de las más prestigiosas programaciones flamencas, como Festival de Nimes 2016, Festival Ciutat Vella en Mercat de las Flors de Barcelona y Jueves Flamencos de Sevilla.

Estrenó nuevo concierto, 'Clásico Personal', en la jornada inaugural del Festival de Jerez 2016, con el baile de Belén Maya y las guitarras de Manolo Franco y Emilio Caracafé. En 2017 dirige las producciones discográficas de "Jerez, A Caballero Bonald", con artistas como José Mercé y Vicente Soto Sordera, artista al que también produce su última obra "Coplas del desagravio". También en su propio estudio, produce una grabación de jóvenes valores de Jerez, "Pasaje Flamenco", y actualmente acaba de lanzar su trabajo discográfico 'Hodierno', que se mostró en directo en la Bial de Flamenco 2018 el 26 de septiembre, en un concierto destacado por la crítica como "una puerta abierta del flamenco a nuevos públicos desde la vanguardia del cante".

+34 626 468 574

miquel@ciamarcoflores.com

www.ciamarcoflores.com