

teatro de la zambra s.l.

Flamenco XXI: Ópera, Café y Puro

Ahondar en las raíces para buscar la modernidad.

Unos versos de Bécquer o las coplas puestas para piano y canto por el musicólogo Felipe Pedrell y pertenecientes al repertorio de Silverio Franconetti pueden ser el punto de partida hacia rumbos diferentes.

El rumbo que escogemos para este espectáculo es el de la búsqueda de información, bien sea a través de las noticias recogidas por la prensa en el siglo XIX y XX, bien sea en los registros sonoros que los artistas flamencos han dejado como patrimonio cultural o en el soporte audiovisual, en el que podemos admirar el baile de los pilares fundamentales que formaron la danza española y que nos sirven como fuente de inspiración y referentes sólidos.

Nos servimos de las ilustraciones de artistas como Gustavo Doré, Picabia, García Ramos, los dibujos automáticos de Escudero o las viejas fotografías de Lamparilla, Antonia Mercé, La Malena, La Macarrona ó Encarnación y Pilar López entre otras muchas para crear una estética actualizada de la época que estamos homenajeando y en la que ahondamos, no para intentar hacer las cosas como entonces, sino para servirnos de ellos como aprendizaje y poder recrear con el punto de vista que tenemos hoy en el siglo XXI.

Esta sucesión de estampas coreográficas tienen como objetivo, homenajear desde el respeto sin mimetismos a los grandes artistas del cante, el baile y el toque que con su pureza, han ido formando este arte nuestro.

Rafael Estévez y Nani Paños

teatro de la zambra s.l.

FLAMENCO XXI: OPERA, CAFÉ Y PURO

Rafael Estévez

Discípulo de Manolo Marín y Merche Esmeralda.
Director junto a Nani Paños de dospormedio & compañía.

Forma parte de la compañía de Merche Esmeralda como primer bailarín y como solista en Compañía Manolete y Pura pasión de Pino Sagliocco y Joaquín Cortés bajo la dirección de Cristóbal Reyes, con el que participa en otros espectáculos.

Comparte escenarios con artistas como Paco Toronjo, El Grilo, Milagros Mengibar la Tati, Manuel Soler, José Mercé, Niña de la Puebla, Juana Amaya ó Isabel Bayón entre otros.

Comparte escenario con el Ballet del Teatro Bolshoi de Moscú.

Participa en varias galas de la danza compartiendo escenario con artistas como Tamara Rojo, Ana Laguna, Ángel Corella, Igor Yebra, Goyo Montero, José Martínez o Tamako Akiyama.

Coreografía el espectáculo "las mil y una noches" junto a Antonio Canales, "te sigo bailando" (alegrías) para Rocío Molina en el espectáculo "el eterno retorno" y "córdoba" para Lola Greco.

Coreografía "suite" para la gala de la danza en el teatro Real de Madrid y Gala española de danza en el Tokio Forum Hall donde también estrena "cinco transiciones quijotescas", bailando con Lola Greco, María Vivó, Gala Vivancos, Maite Bajo y Nani Paños en ambos acontecimientos.

Dirige y coreografía, sobre idea original propia el espectáculo "de puertas adentro" para la compañía Al son... son cinco de María Vivó.

Ayte. Coreografía para "Amor Brujo" versión 1915, para María Vivó.

Realiza la dirección artística del espectáculo "Entre paredes" de Rocío Molina.

Coreografía y dirige junto a Javier Latorre "Homenaje a Fosforito" y "Homenaje al Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba"

También coreografía a bailarines como Daniel Navarro, Maite Bajo, Olga Pericet, Esther Jurado ó Fuensanta la Moneta.

Con dospormedio & compañía estrena los espectáculos, "suite de danza española" (subvencionada por la Comunidad de Madrid) "...a piano", y "Muñecas", estrenando la versión para teatro en el Festival de Jerez, obteniendo excelentes críticas y el espectáculo "Flamenco XXI" (ópera, café y puro), en la II Bial de Flamenco de Málaga.

teatro de la zambra s.l.

FLAMENCO XXI: OPERA, CAFÉ Y PURO

Nani Paños

Discípulo de Javier Latorre y Araleo Moyano.
Completa su formación con maestros como Rosa Naranjo, Maestro Granero, Manolete, Carmina Ocaña entre otros.

Director junto a Rafael Estévez de Dospormedio & compañía, con la que estrena los espectáculos "Suite de danza española", "Muñecas" y "...a piano".

Entra a formar parte de la Compañía Andaluza de Danza, bajo la dirección de Mario Maya.

Como solista baila en compañías como José Antonio y los ballet españoles, Compañía Blanca del Rey, Antonio Márquez, Aída Gómez y Manolete, entre otras.

Forma parte del Ballet Nacional de España (1998-2000).

Premio al bailarín sobresaliente en el X Certamen de coreografía de danza española y flamenco de Madrid.

Forma parte como solista en "Triana, en el nombre de la rosa" y "Rinconete y Cortadillo" ambos espectáculos de Javier Latorre y compañía de danza.

Invitado a bailar en el día Internacional de la Danza (2005) "Intermedio de los burladores" en homenaje a Alberto Lorca.

Participa en varias galas de la danza compartiendo escenario con artistas como Mats Ek, Cesc Gelabert, Tamara Rojo, Ana Laguna, Ángel Corella, Igor Yebra, Goyo Montero, José Martínez o Tamako Akiyama.

Participa en el montaje "homenaje a Fosforito" de Javier Latorre y Rafael Estévez, formando elenco junto a Rocío Molina, Fuensanta la Moneta y Daniel Navarro.

Coreografía "Córdoba" para Lola Greco.
También coreografía a bailarinas como María Vivó, Maite Bajo o Esther Jurado.

Coreografía "suite" para la gala de la danza en el teatro Real de Madrid y Gala española de danza en el Tokio Forum Hall donde también estrena "cinco transiciones quijotescas" bailando junto a Lola greco, Maria Vivó, Gala Vivancos y Rafael Estévez.

Baila con Merche Esmeralda en la Clausura de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2006.

Entra a formar parte del espectáculo "Los Grandes" junto a Antonio Canales.

Baila en el montaje "Homenaje al Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba" de Latorre y Estévez.

Con dospormedio & compañía estrena los espectáculos, "suite de danza española" (subvencionada por la Comunidad de Madrid) "...a piano", y "Muñecas", estrenando la versión para teatro en el Festival de Jerez, obteniendo excelentes críticas y el espectáculo "Flamenco XXI" (ópera, café y puro), en la II Bienal de Flamenco de Málaga.

teatro de la zambra s.l.

FLAMENCO XXI: OPERA, CAFÉ Y PURO

Ficha artística

Dirección, Idea Original y coreografía

Rafael Estévez y Nani Paños

Música

Popular / Quintero, León y Quiroga / Sabicas y Joe Beck / Albéniz / Granados

Ramón Montoya / Niño Ricardo / Sopeña / Saint-Saens /

Arreglos Piano

Luís Prado

Grabación

Piano: Edith Peña y Luís Prado

Textos

Joaquín Romero Murube

Selección de Música, Transiciones musicales y concepto rítmico

Rafael Estévez

Artistas (registros sonoros)

Carmen Amaya, Antonio Mairena, Juan Varea, Juan Talega, Tomás Pavón,

Niña de los Peines, Manuel Vallejo, Sabicas y Joe Beck, Niño Ricardo, Montoya,

F. Vilchez, Jacinto Almadén, Manolo Caracol, Pastora Imperio y Pepe Marchena

Zapateados

Antonio el bailarín, Vicente Escudero, Carmen Amaya

Voces corales

Don Antonio Chacón, Juan Valderrama, Manuel Vallejo, Tenazas, Niña de los Peines

Pepe de la Matrona, Rafael Romero "Gallina", Manuel Torre, Tomás Pavón

Voz en off

Pedro Aguilar

Diseño de Vestuario

Dospormedio

Realización Vestuario

Carmen Granell

Diseño de iluminación

Dospormedio / Contreras

Luces

Carlos Contreras

Regiduría

Maite Prieto

Duración: 120 minutos con descanso

teatro de la zambra s.l.

FLAMENCO XXI: OPERA, CAFÉ Y PURO

Intervienen:

- Antonio Ruz, bailarín y coreógrafo invitado
- Concha Jareño, bailaora invitada
- Rafael Estévez
- Nani Paños
- Sara Vázquez
- Jonathan Miró
- Encarnación López
- Raquel La Madrid
- David Coria
- Christian Lozano
- Laura Rosalen
- Rosana Romero
- Carmen Manzanera
- Álvaro Paños

teatro de la zambra s.l.

FLAMENCO XXI: OPERA, CAFÉ Y PURO

PROGRAMA

Introducción

Tonás

Cante: Antonio Mairena, Juan Talega
Coral: Mairena, Vallejo, Niña de los Peines, Tomás Pavón,
Don Antonio Chacón, Marchena

Café para piano

Garrotín, farruca, guajiras, tangos, petenera
Música: Popular / Sopeña
Arreglos: Luís Prado
Piano: Edith Peña / Luís Prado

Pasaje

Joe's tune
Música: Sabicas y Joe Beck

Soleá, ópera y cine

Soleá
Cante: Antonio Mairena / Tomás Pavón
Guitarra: Niño Ricardo
Coral: Vallejo, Valderrama, Tomás Pavón, Niña de los Peines
Pies: Carmen Amaya
Guajira
Cante: Niño de Marchena
Bulería
Cante, compás y jaleos: Pastora Imperio
La caña
Música: Ramón Montoya
Fandango por soleá
Cante: Manuel Vallejo

Intermedio

Milongas

Milonga: Popular / Ramón Montoya / F. Vilchez
Tanguillo
Música: popular
Percusiones: Estévez
Coreografía: Estévez / Paños (sobre la original de Antonia Mercé "la Argentina")

teatro de la zambra s.l.

FLAMENCO XXI: OPERA, CAFÉ Y PURO

Programa:

La gran seguiriya

El Cisne

Música: Saint-Saëns

Pies y Percusión: Vicente Escudero

Coreografía: Estévez / Ruz

Seguiriya

Cante: Juan Varea

Coreografía: Estévez / Paños (sobre la original de Rosario y Antonio)

Pase

Sevillana

Coreografía: Estévez / Ruz

D.M.F 52

Fragmentos de:

La caña

Cante: Jacinto Almaden

Martinete

Ritmo: Antonio el bailarín

Pepita Jiménez

Danza 11

Pasaje 2

Farruca

Música: Sabicas / Joe Beck

3 flamencos

Asturiana

Niña de los Peines

Tango Argentino

Manuel Vallejo

Taranta

Niño Ricardo

Coreografía: Antonio Ruz

Fuegoooooooo!!! (Ensayo sobre el fuego)

Música: Miles Davis (will o' the wisp) sobre Manuel de Falla

Zambra / Romances y Final

Zambra

Música: Quiroga

Morita, Mora, Carcelero, Carcelero, Romance de Juan Osuna, Rosa Venenosa

Manolo Caracol // Quintero, León y Quiroga, Pavón

Zambra

Sabicas y Joe Beck

Final

Cante: Antonio Mairena, Manolo Caracol, Juan Talega, Pepe Marchena

teatro de la zambra s.l.

FLAMENCO XXI: OPERA, CAFÉ Y PURO

NECESIDADES.

5 Camerinos.
2 planchadoras.
12 sillas de anea negras sin brazos.
Catering de agua y frutas.
Montaje de luces el día antes.
Sonido

CONDICIONES GENERALES

Cachet 18.000,00 € más IVA más gastos de viajes, alojamientos y dietas (30,00 € por persona día).

Con tiempo suficiente podemos pedir las ayudas en gira de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco.

teatro de la zambra s.l.

FLAMENCO XXI: OPERA, CAFÉ Y PURO

Datos para los viajes:

SALIDAS

Desde Madrid

Rafael Estévez

Valeriano Paños (Nani)

Concha Jareño

Laura Rosalen

Rosana Romero

Christian Lozano

David García

Antonio Ruz

Jonatan Miro

Raquel Lamadrid

Álvaro Paños

Carmen Manzanera

Encarna López

Hugo López

Irene Lozano

Sara Vázquez

Maite Prieto

Carlos Contreras

Raúl Comba

Teresa Vilchez

Datos para las habitaciones

Dobles

- Rafael Estévez y Valeriano Paños
- Christian Lozano y David García
- Raúl Comba y Teresa Vilchez
- Laura Rosalen e Irene Lozano
- Sara Vázquez y Rosana Romero
- Raquel Lamadrid y Encarna López
- Álvaro Paños y Carmen Manzanera
- Hugo López y Jonatan Miro

Individuales

- Cocha Jareño
- Antonio Ruz
- Maite Prieto
- Carlos Contreras