Andalucía Flamenco
Instituto Andaluz del Flamenco

RAFAELA CARRASCO
FLAMENCO

PREMIO NACIONAL DE DANZA 2023

Dirección:
Rafaela Carrasco

Dramaturgia:
Álvaro Tato

CREAVIVA

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Deporte

Gobierno de España · Ministerio de Cultura y Deporte
inaem
PLATEA Programa Estatal de Artes Escénicas

Comunidad de Madrid

© Gema Galbán

CREAVIVA
PENSAMIENTO IMPACIENTE

La CREACIÓN es femenino. La INSPIRACIÓN es femenino. La CREATIVIDAD es femenino.

La MUJER es creación.

La inspiración puede tener muchas formas y se nos presenta como un impulso hacia la búsqueda.

La creación siempre parte de la provocación que ejerce, en ocasiones un mínimo detalle, que hace que la imaginación vuele hasta lugares inesperados.

La incertidumbre de un creador siempre va de la mano de la confianza en que la inspiración le visitará en cualquier momento, a través de una imagen, una música, una lectura.... Es imprevisible y por eso tan anhelada.

El Flamenco tiene un componente más, que es la emoción que envuelve a cada muestra; aquí y ahora. Como si de un sortilegio se tratase, el artista se deja llevar a un viaje fuera de su propio cuerpo, en busca de ese momento de conexión que hace que se logre un estado único y exclusivo. Si consigue encontrarse con ella (la inspiración) habrá tocado el cielo por unos instantes y la hazaña de alcanzar lo intangible se presentará como una victoria.

Desde muy antiguo se conecta a la creación con las Musas.

Las Musas como Inspiradoras de las artes, agentes o avatares del dios solar Apolo, hijas de Zeus… las nueve musas, misteriosas divinidades de las artes según la mitología griega, descienden de los cielos para susurrar al oído de los mortales los secretos de la creación.

Plurales, impredecibles, las musas personifican nuestra naturaleza creativa, nuestro afán de trascendencia, nuestra necesidad humana de convertir los deseos, penas y sueños en versos, esculturas, lienzos, sonidos… o danzas.

Porque la inspiración es movimiento puro, acción y comunicación, manantial del que fluyen nuestros pensamientos, temores y anhelos convertidos en cuerpo, en palabra o en sonido.

Dicen que para los griegos la creación artística era algo tan supremo, que sería imposible que proviniese del ser humano. Son los dioses y en concreto las Musas las que usan al hombre para transmitir la propia expresión artística, descendiendo a la tierra y susurrando ideas creativas al oído de los mortales.

CREAVIVA pretende tomar de las Musas los verbos del origen del acto de crear: Aprender (Urania), contar-escuchar (Calíope), amar-seducir (Erató), rezar (Polimnia), bailar (Terpsícore), tocar (música pura, Euterpe), recordar-contar(Clío), reír-llorar(emociones, Melpómene y Talía).

La bailaora y coreógrafa Rafaela Carrasco propone en CREAVIVA, en co-dirección escénica con Antonio Ruz, una exploración del universo que conforma cada una de las nueve hermanas, como prismas de una misma joya ancestral y colectiva. Nueve piezas, nueve artes que a través del lenguaje flamenco buscan su expresión, su contraste, su sentido, desde su esencia atemporal.

CREAVIVA

SINOPSIS

Se desea mostrar la realidad del creador en continuo estado de soledad. La frustración, el desamparo, el tiempo de la nada en contraste con la evocación de imágenes como antesala al comienzo de algo, de un algo que acabará encontrando una identidad. Sentirse ebrio de ideas, que irán tomando forma hasta alcanzar un resultado casi siempre impredecible.

Una obra compuesta por una suite de nueve piezas con motivos compositivos y pensamiento propio. No estarán vinculadas, pero todas formarán parte de un concepto común.

La inspiración se antoja como algo muy personal y subjetivo. Puede partir de lugares inusuales y no siempre es común a varias personas, lo que la hace única para cada uno de nosotros.

Como base musical contará con cante e instrumentación en directo, que se unirán a piezas compuestas y previamente grabadas, para crear un espacio sonoro en el que conviva el flamenco, con aires y ritmos del folclore nacional.

Cinco artistas de diferentes disciplinas que buscarán la esencia de la interpretación. A solas o compartida.

Junto al dramaturgo y poeta Álvaro Tato y a los compositores Jesús Torres, Pablo Martín Jones y Antonio Campos, Rafaela establece un diálogo entre las formas y estilos del flamenco, conviviendo con ritmos y sonoridades del folklore tradicional, con diversos textos y poemas de la cultura grecolatina referidos a las Musas y sus artes, y convertidos aquí en coplas cantadas.

Buscamos la expresión del movimiento en cada una de ellas, sus símbolos y sus tradiciones asociadas, para trasmitir en las coreografías la esencia de las nueve hermanas: Calíope, Clío, Érato, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania.

A partir de la experiencia vital y artística de su colaboración mutua, que ha dado lugar a espectáculos como Nacida sombra (2017), Ariadna. Al hilo del mito (2020) y Nocturna. Arquitectura del insomnio (2021), los artistas ofrecen una mirada contemporánea al mito que encarna uno de los grandes misterios de la condición humana: la creación.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección
Rafaela Carrasco

Dramaturgia
Álvaro Tato

Coreografía
Rafaela Carrasco

Baile
Rafaela Carrasco

Visión externa
Antonio Ruz

Dirección musical y composición
Jesús Torres, Pablo Martín Jones y Antonio Campos

Músicos
Cante
Gema Caballero / Antonio Campos
Guitarra
Jesús Torres / José Luis Medina
Percusión
Pablo Martín Jones

Espacio sonoro
Pablo Martín Jones

Diseño de iluminación y escenografía
Gloria Montesinos (A.a.i)

Diseño de vestuario
Belén de la Quintana

Espacio sonoro en directo
Ángel Olalla

Maquinaria
Miguel Ángel Guisado

Fotografía
Gema Galán

Diseño de cartel y dossier
Itziar Jiménez

Producción ejecutiva
Alejandro Salade

Producción
Rafaela Carrasco

Distribución
Emilia Yagüe Producciones

BIOGRAFÍAS

Rafaela Carrasco

Dirección y coreografía
Premio Nacional de Danza 2023

La coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco es una destacada figura del flamenco desde que en 2002 creara su propia compañía, marcada por fructíferas colaboraciones artísticas, tras ganar ese mismo año los principales premios en el XI Certamen de Coreografía.

Ha sido directora del Ballet Flamenco de Andalucía desde 2013 hasta septiembre de 2016.

En su trayectoria destaca su perfil de bailaora y, sobre todo, el de coreógrafa. Desde sus comienzos ha querido repensar, investigar y personalizar el flamenco. Aventurarse. Su objetivo profesional ha sido crear una visión propia de la danza: cálida, elaborada, conceptual, y concebida para un cuerpo de baile en un espacio escénico.

Premios

Nacida sombra

- Premio de la Crítica - Mejor Espectáculo de Danza. Festival de Jerez 2018
  Ver noticia

Nocturna, arquitectura del insomnio

- Premio de la Crítica - Mejor espectáculo de Danza. Festival de Jerez 2023
  Ver noticia
- Finalista Premios Max 2023 - Mejor coreografía

Premio Nacional de Danza 2023

- Ver noticias

Álvaro Tato

Dramaturgia

Escritor, actor y dramaturgo. Forma parte de las compañías Ron Lalá y Ay Teatro.

Sus espectáculos han realizado giras por veinte países con unánime éxito de crítica y público y docenas de distinciones, entre ellos el Premio Talía (Academia de las Artes Escénicas) y dos Premios Max.

Es autor de versiones para la Compañía Nacional de Teatro Clásico y para el Teatro de la Zarzuela. Ha publicado sus propias obras teatrales: 'Burro'(2023); 'Vive Molière' (2022); 'Ron Lalá, Obras completas' (2023); 'Malvivir' (2021) el Premio Talía al Mejor Espectáculo, el Premio José Estruch al Mejor Autor y 'Todas hieren y una mata' (Premio Teatro de Rojas Mejor Autor 2019) entre otras. Los libros de poesía: 'Año luz' (2022), 'Vuelavoz' (2017), 'Zarazas'. 'Coplas flamencas reunidas' (2015), 'Gira' (Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández 2011) y 'Cara máscara' (Premio Hiperión de Poesía 2007), entre otros.

Es licenciado en Filología Hispánica por la UCM. Imparte cursos de Dramaturgia y Verso en el Máster en Creación Teatral de la UC3M, entre otros centros educativos.

Antonio Ruz

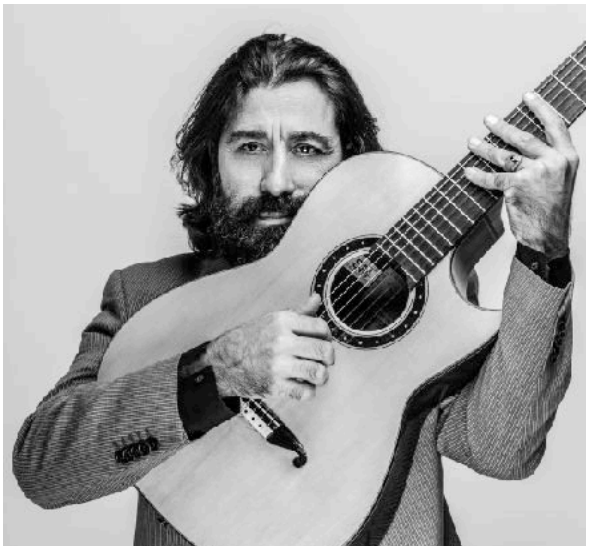
Visión externa

Coreógrafo, director escénico y docente, es actualmente uno de los creadores más destacados de la danza en España.

Tras una formación en flamenco, danza española, ballet y una importante carrera como bailarín, crea en 2009 su propia compañía en busca de una identidad creativa a través de la investigación en el campo del movimiento y la colaboración multidisciplinar.

Estrecho colaborador de Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola y Estévez-Paños. Participa como coreógrafo en producciones teatrales de Andrés Lima y Miguel del Arco así como en la zarzuela El Barberillo deLavapiés' (2019) de Alfredo Sanzol. Colabora en diversos proyectos de la Fundación Psico Ballet Maite León. Creador de 'Electra' (2017) con el Ballet Nacional de España. Entre sus últimas creaciones figuran 'Gugurumbé' (2020), 'Signos' (2021), 'In Paradisum' (2021), 'La Noche de San Juan' (2021), 'AÚN' (2021), ELAMOR o Pharsalia' (2022).

Entre sus numerosos galardones destacan el Premio Nacional de Danza 2018 en la categoría de Creación, el Premio Talía 2023 a la Mejor Coreografía, el Premio Arte Juan Bernier 2018 o el Premio Ojo Crítico de Danza de RTVE 2013.

Jesús Torres

Dirección musical, composición y guitarrista

Guitarrista dedicado principalmente a labores de acompañamiento al baile.

En este ámbito y desde hace más de 35 años ha compartido escenario con las figuras más relevantes de la danza flamenca: desde personajes ya históricos como Antonio Gades o Mario Maya a intérpretes y creadores que pertenecen a la actualidad y vanguardia del flamenco.

Destacar dentro de su trayectoria y de su labor profesional su faceta como compositor. Su música ha estado presente en distintas creaciones para el Ballet Nacional de España, la Compañía Andaluza de Danza, así como para distintas compañías privadas. En este sentido cabe reseñar su versatilidad y capacidad de adaptación para recoger en los encargos musicales la intencionalidad dramática de los coreógrafos que han requerido su colaboración.

Pablo Martín Jones

Dirección musical, composición, percusión y espacio sonoro

Hijo de un guitarrista flamenco y una bailaora, ambos estadounidenses afincados en España.

Rodeado de música desde joven, comienza a interesarse especialmente por la percusión, profundizando en varios instrumentos y estilos, aunque el flamenco y el folclore ibérico suponen su principal fuente de inspiración. De forma paralela, su universo sonoro se va ampliando hasta incluir en él básicamente todo lo que suena, al tiempo que comienza a explorar el mundo de la electrónica. Durante este periodo ha colaborado con un buen puñado de artistas de diversas disciplinas y estilos: Rosario "La tremendita", Rocío Molina, Eliseo Parra, Raúl Rodríguez, Jackson Browne, Jorge Drexler, Radio Tarifa, Fetén Fetén, Moisés P. Sánchez, La Shica, Olga Pericet, Zoobazar, Carmen París, Chevi Muraday, La Musgaña, Amancio Prada, Martín Buscaglia.

A su vez, desarrolla una cada vez más prolífica carrera como compositor.

Antonio Campos

Dirección musical, composición y cante

Enamorado del arte, y especialmente del arte flamenco desde su cuna. Hijo de andaluces que como, otros tantos, se marcharon de su tierra para buscar el sustento.

Ha vivido el flamenco desde su infancia de una forma totalmente natural, ya que lleva siendo la banda sonora de su familia desde generaciones, sin ser profesionales.

Tuvo la suerte de ver a muchos de los más grandes del flamenco en su casa, como: Juan de la Vara, Fernanda y Bernarda de Utrera o Gabriel Moreno entre otros, hecho que marcó su vida para siempre.

“Nunca miré al flamenco de una forma profesional, pero “él a mí sí’.

En el año 1998 empieza a trabajar en el Tablao la Reina Mora de Granada gracias a Angustias la Mona, bailaora. Desde entonces ha tenido el privilegio de ser compañero y amigo de algunas de las figuras más grandes de este arte como por ejemplo: Mario Maya, Enrique Morente, Manuela Carrasco, La Chana, Pepe Habichuela, Jose de la Tomasa, Carmen Linares y Rafael Riqueni entre otros.

Gema Caballero

Cante

Aunque por su juventud y a pesar de su vigorosa presencia en el escenario flamenco aún le queden muchos trayectos por recorrer e inéditas y sorpresivas sendas por transitar y descubrir, Gema Caballero trae andado un camino en el que se conjugan memoria y vaticinio, homenajes y adivinaciones, clasicismo y al mismo tiempo un habilidoso e inteligente impulso de transformación que la sitúan en la más aguda vanguardia

Sin nostalgia, la cantaora granadina mira hacia atrás para ir rescatando los sones añejos y los transforma en criaturas frescas, recién nacidas, de claridad deslumbrante. Este fluido ir y venir de un tiempo a otro, de transitar por distintas épocas, es una fórmula brillante donde traduce la odisea de una hermosa tradición y la lleva a un territorio de lustrosos destellos, insuflándole nueva y esplendorosa vida.

Se revela con toda libertad en su condición de artista original y única. Con una meticulosa y sugestiva exigencia interpretativa, rica en matices, a través de su emocionante y emocionada personalidad transmite la grandeza de una manifestación espiritual y estética que es de ayer, de hoy y de siempre.

Jose Luis Medina

Guitarra

Guitarrista flamenco que se caracteriza por su versatilidad en el toque. A lo largo de su carrera ha cosechado varios premios nacionales e internacionales, tanto en la modalidad de guitarrista solista como en la de acompañamiento.

Ha tocado en festivales de gran renombre como: la Bienal de Sevilla, el Festival de Jerez o el Suma flamenca de Madrid, entre otros, acompañando a artistas de renombre como Rafaela Carrasco, David Coria, María Moreno, Ana Morales, Patricia Guerrero, etc.

Actualmente es un guitarrista muy vinculado al ámbito del baile flamenco, desde hace años trabaja en los tablaos de renombre de Sevilla, Madrid y Barcelona.

Cuenta con la titulación superior de música en la especialidad de guitarra flamenca.

Gloria Montesinos (A.a.i)

Iluminación y escenografía

Cursa sus estudios de Artes Escénicas en Madrid y desde 1992 hasta la fecha trabaja como diseñadora de iluminación y espacio escénico de espectáculos.

Ha realizado diseños de iluminación de danza para más de una treintena de compañías tanto españolas como internacionales y para teatros Internacionales como: Teatro City Center de New York, Théâtre National Chaillot de Paris, Maison de la Danse de Lyon, Teatro Aoyama de TokiFundación Gulbenkian de Lisboa entre otros.

También ha realizado numerosos diseños de iluminación para ópera, música, teatro y circo, y ha participado en Festivales Nacionales e Internacionales de gran reconocimiento.

Ha recibido el Premio de las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana a la Mejor Iluminación en dos ocasiones.

Es miembro de la Asociación de autores de iluminación (AAI) desde su creación y de la Academia de las Artes Escénicas de España.

Belén de la Quintana

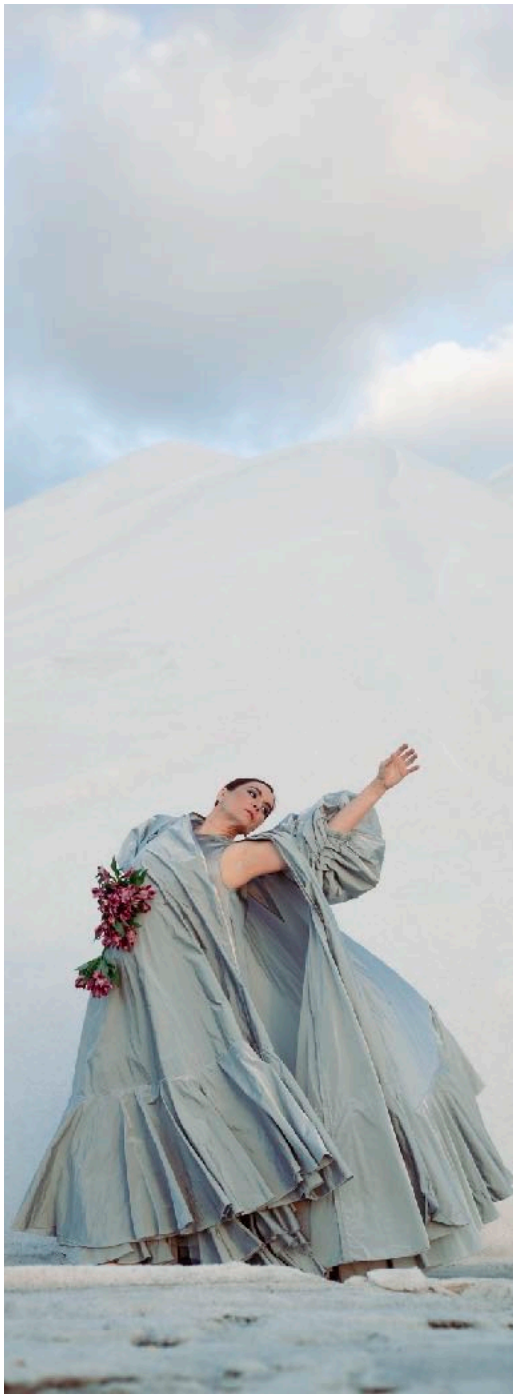
Vestuario

Nace en el seno de una familia de artistas. Después de formarse como bailaora y trabajar en grandes compañías y tablaos, en el año 2004 comienza sus estudios de Estilismo de Indumentaria en la escuela de Arte nº2.

Durante años compagina su carrera de bailaora con sus trabajos como diseñadora de vestuario. En el 2014 crea su propia marca "Belén de la Quintana", sus conocimientos sobre el mundo de la danza, y su afinidad y empatía con los gustos, las manías y las necesidades de los bailarines son la identidad de la firma.

Bajo este sello ha creado vestuarios para numerosos y diferentes artistas y compañías como; "Ballet Flamenco de Andalucía, David Coria, Ana Morales, Antonio "El Farru" ,Soleá Morente, Pedro Córdoba, Jesús Carmona, Ballet Nacional de España, Rafaela Carrasco , entre otros.

Trabaja en su propio Atelier desde el 2019, situado en el centro de Madrid, donde además de vestuario escénico e indumentaria para artistas, diseña colecciones de moda y prendas únicas de Alta Costura, recuperando la tradición, la artesanía y el gusto por los detalles.

CREAVIVA

Distribución Emilia Yagüe Producciones

emilia@emiliayague.com - +34 913 340 383

www.emiliayague.com