

CASA

PATAS

c/ Cañizares, 10 - 28012 - Madrid - Tf.: 91 369 04 96 - 91 369 33 94 - Fax: 91 360 02 00 - Correo E.: casapatas@conservatorioflamenco.org - www.casapatas.com

María Pagés

La bailarina y bailaora María Pagés siempre está en pie de guerra a la hora de renovar con su arte la danza flamenca. Con el último espectáculo, *Canciones, antes de una guerra*, su último espectáculo, ha dado un paso más en su andadura. Un camino repleto de montajes cargados de originalidad y creatividad que rompen en muchos aspectos con el modo tradicional de concebir el baile flamenco. El premio Nacional de Danza a la creación que recibió en 2002 -entre otros reconocimientos- avala una carrera llena de prestigiosas obras fruto de su búsqueda

Recientemente ha estrenado en la Bienal de Flamenco de Sevilla el espectáculo *Canciones, antes de una guerra*. ¿Satisfecha?

Creo que ha sido un éxito muy claro y estoy muy contenta. Normalmente soy exigente y poco dada a halagarme por mi trabajo o a crearme los éxitos. Lo más importante es estar satisfecha. Lo del éxito me preocupa menos aunque creo que ese día salió bastante bien.

¿Qué ha querido plasmar en este montaje?

Es un paso más. Con la experiencia vivida y todo el trabajo desarrollado se trata de subir un peldaño más. Eso desde el punto de vista de la creación y del trabajo. Luego, en el sentido del mensaje que quiero expresar, su título es muy claro. Se trata de dar una llamada de atención, con el lenguaje que yo manejo, sobre el momento en que vivimos para pensar en los errores que se están cometiendo. Es

también una llamada sobre la infancia. El mundo de los niños está muy castigado y eso es peligroso. Hay que hacer algo ya.

¿Cómo reacciona el público cuando escucha la canción del Colacao o un tema de John Lennon en su espectáculo de flamenco?

La gente sabe lo que yo hago y, si no lo sabe, no les choca porque hay algo que no traiciona al trabajo y es el baile. El baile

"Siempre estoy creando, soy incansable"

es lo que es. En mi espectáculo el baile es flamenco lo pongas como lo pongas y si la gente fuera sorda sólo vería bailar flamenco. En general, con la música, la puesta en escena y la coreografía como yo la hago, creo que el flamenco se enriquece.

Para usted es flamenco, y piensa que la gente lo ve como tal.

Yo creo que el baile va adquiriendo independencia, igual que la música flamenca, que está creciendo por sí sola. Antes iba todo más unido. Por eso no es de extrañar que Paco de Lucía haga un festival de jazz y nadie lo discute porque él es flamenco, pero con un desarrollo. Mi trabajo no sólo se centra en que se bailen músicas que no son flamenca. Además hay un desarrollo de la coreografía importante que, al

fin y al cabo, es donde más está mi aportación: en la forma de presentarlo en el escenario, de expresarlo. Si uno de los elementos que quiero es una música no flamenca, no voy a renunciar a ella.

Una de sus mayores fuentes de inspiración es el flamenco tradicional.

Es mi base. Yo lo que sé bailar es flamenco. Lo concibo desde la rítmica, la estética y la forma de sentirlo. De ahí es donde parto, porque eso es lo que soy. Luego, el traje puede ser de distintas maneras.

Que digan que su flamenco es vanguardista, ¿qué le parece?

Si eso quiere decir que yo, como persona, soy vanguardista, no lo sé. Lo que sí soy es curiosa y me gusta investigar y reinventar. Creo enormemente que al flamenco no hay que ponerle límites, sólo aquellos que no hagan que esté protegido. ¿Qué eso es vanguardia?, pues no me preocupa. Ahora veo que muchas de las formas que yo planteé hace años se están siguiendo actualmente. Antes, El perro andaluz era una coreografía vanguardista y hoy es un clásico que imitan. Dejas de ser vanguardista cuando empiezan a imitarte.

Aunque es sevillana reside en Madrid, ¿cómo ve Casa Patas dentro del panorama flamenco?

Es un referente. Faltan tablaos de calidad y pienso que Casa Patas se esmera bastante en su programación. Para la gente que es profesional, que quieren intentar hacer algo en solitario, es un espacio donde puedes estar.

Almas en los espejos

Javier Primo*

El alma del flamenco, entre los otros cientos de almas que se mueven por el orbe, vive en Casa Patas. El otro día lo vislumbré, encaminándose a la carrera hacia los servicios con una sonrisa en los labios que anticipaba placer. Le seguí. Observé como, con un suspiro de plenitud, se miraba en el espejo mientras se restregaba las manos:

El espejo donde te miras
te dirá cómo tú eres
pero nunca te dirá
los pensamientos que tienes

... cantaba fuera Camarón acompañado de la guitarra maestra de Paco de Lucía. Sostuvo la mirada. El espejo le decía quien era y al poco supo reconocerse en el templo de lo mismo y lo distinto. Él mismo se despertó sus pensamientos. Los que afuera abarrotaban la sala seguían buscándole porque le habían perdido el miedo al espejo, es decir, a ellos mismos. Ya no valían excusas para no enfrentarse a su verdad, superados los candados de los sacerdotes de lo jondo, esos que se apropiaron de la sensibilidad con sus duendes y quejíos. Lo único que hay que entender es que hay que aceptarse a uno mismo. ¿Acaso nuestras papilas gustativas entienden el sabor del buen jamón que la casa aquí nos sirve? Por fin han entendido que mi belleza no es meramente estética sino plenamente existencial, le murmuró al grifo. Con Camarón llegaba la revelación. La epifanía. Sublime. Soy el caos dentro del orden y, por eterno, lo más moderno. Eso creí escucharle. Libre, soy, por fin. El gusto del flamenco tiene el sabor del agua, me dije. Es transparente y se amolda a la personalidad cambiante del individuo. Nos miramos. Levantó la cabeza, me guiñó el ojo y, con la vejiga aliviada, desapareció feliz con una copia del alma100 sobresaliendo del bolsillo de su chaqueta.

*Javier Primo es co-director de la revista de flamenco alma100

Descubra en la sopa de letras seis palabras relacionadas con el arte flamenco o sus intérpretes

J	F	O	J	P	K	E	L	G	I	N	E	T	O	A	P	G
I	E	V	B	C	B	P	J	A	D	R	A	X	S	J	Ñ	O
D	H	C	A	R	M	O	N	A	E	C	V	S	O	X	K	E
T	T	I	W	J	N	D	E	L	X	M	Y	G	R	U	G	J
A	L	E	U	Ñ	A	T	S	A	C	O	N	L	R	Q	W	O
C	A	D	E	N	C	I	A	G	G	A	X	A	A	C	J	D
E	O	Ñ	O	Ñ	L	R	T	A	D	O	L	L	N	Z	V	N
N	Z	A	H	U	M	K	D	N	F	A	N	F	A	N	G	O
R	Y	F	J	F	K	N	A	E	G	R	O	U	S	V	I	H
A	X	G	Q	R	A	F	E	L	Ñ	A	C	H	J	U	T	S
H	I	K	C	F	L	G	Y	J	Z	D	E	C	J	O	A	Z

Típico apellido de dinastía flamenca - Instrumento de percusión - Cante o baile festero
Cante con copla - Nombre artístico de Juan José Giménez Pérez - Sentimiento intenso

El diccionario flamenco por los flamencos Bulerías

"Es un palo muy complicado porque implica un sentimiento. Es un palo muy gitano, de los que salen de dentro. Vivir mucho es garantía de que, cuando cantes por bulerías, lo vas a hacer con intensidad. Yo me identifico con este palo porque sale de adentro"

(Antonio Santiago, cantaor)

"La bulería es el palo más difícil del flamenco. También el de más bullicio. Para bailar bien unas bulerías no vale con aprenderlas, hay que sentirlas"

(Juan Andrés Maya, bailaor)

CASA PATAS

c/ Cañizares, 10 - 28012 - Madrid - Tf.: 91 369 04 96 - 91 369 33 94 - Fax: 91 360 02 00 - Correo E.: casapatas@conservatorioflamenco.org - www.casapatas.com

200 alumnos confían ya en la Fundación Casa Patas

El centro ha puesto en marcha una bolsa de trabajo para artistas principiantes

El curso lectivo, que se inició en el mes de octubre y se prolongará hasta finales de junio, es el quinto en la trayectoria docente de la Fundación Casa Patas. El año anterior pasaron por sus aulas alrededor de 400 alumnos para recibir clases de baile, guitarra, cante o percusión flamenco. Para el curso 2004-05 son ya 200 los matriculados. La Fundación ha puesto en marcha la primera bolsa de empleo del sector.

Divulgar el Flamenco dando su primera oportunidad laboral a los artistas que empiezan es el objetivo de la bolsa de trabajo puesta en marcha por la dirección del centro. De esta forma, los noveles compartirán escenario con profesionales curtidos en todos los palos. Se trata de una iniciativa con buena acogida a la que se pueden sumar todos los artistas que estén interesados solicitándolo personalmente en las oficinas del centro. ■

Palabra "del Patas"

MI MADRE TIENE LA CULPA es el título del cortometraje ambientado en Casa Patas y presentado en el Festival Seminci de Valladolid. La filmación, dirigida por Lucía García, se basa en la historia de Lole que trabaja como cocinera en el restaurante cuando recibe un anónimo en el que le aseguran que su novio le engaña. A partir de ahí se desata la trama de la que son protagonistas los actores Juan Fernández y Marta Belaustegui. Subvencionado por el Ministerio de Cultura, el corto se rodó en noviembre del 2003 gracias a la colaboración altruista del equipo. La música la firman los flamencos Vicente Amigo, Oscar Herrero y Tino Di Geraldo.

El **auge del flamenco** entre los artistas extranjeros captó la atención de Informe Semanal, referente de los espacios de actualidad de Televisión Española; de la televisión japonesa MBS y de la Radio Nacional de Eslovaquia que se interesaron durante el periodo estival por él. Para profundizar en el tema se acercaron hasta Casa Patas, donde elaboraron sendos reportajes que ilustraran fehacientemente la universalidad de un arte que navega entre razas y culturas.

La **Asociación El Toro de Madrid** llevará a cabo durante los meses de noviembre y diciembre los primeros colos taurinos que se celebrarán en la sede de la Fundación desde que el pasado mes de junio se llegara a un acuerdo de colaboración entre dicha institución y Casa Patas. Los encuentros tendrán lugar todos los jueves de dichos meses en la sala García Lorca de la Fundación, alrededor de las ocho de la tarde. Para este primer ciclo están convocados los empresarios taurinos que licitan al nuevo pliego adjudicatario de la Plaza de Toros de Las Ventas. Los aspirantes a dirigir el futuro de la primera plaza del mundo se someterán a las cuestiones de los aficionados que, además, podrán admirar la exposición de cuadros taurinos del pintor Rafael Grijalba.

La **cantante de copla Pilar Boyero** grabó un video promocional de su nuevo single con la Fundación Casa Patas de fondo. *Una vida entera* es el título de su último trabajo con el que pretende darse a conocer fuera de su Extremadura natal. Son diez canciones -dos clásicos de la copla y ocho composiciones de Luis Nieto- que hablan del amor como motor del mundo. Para grabarlas, Boyero se ha rodeado de músicos entre los que destacan el pianista flamenco Chano Domínguez.

Discovideoteca

El Pechuga

"Entre el 2000 y las tres mil" 18 chulos recupera este disco que se grabó en el 2000 y que vio la luz en verano gracias a la buena impresión que le causó a la compañía las actuaciones en directo de El Pechuga. En Entre el 2000 y las tres mil, al Pechuga le acompañan algunos de sus grandes amigos, como Rafael Amador (Pata Negra), Kiko Veneno, Fernando Madina (Reincidentes), Armando de Castro (Barón Rojo), Pepe Bejines (Los Chanclas), Juan Reina (Triana)... Es el disco perfecto para los amantes de Camarón y AC/DC. Una atípica mezcla que ahora disfrutamos todos.

En cuero

"En cuero"

Primer trabajo de este dúo que irrumpe con fuerza en el flamenco apoyándose en letras profundas de marcado estilo romántico. De ritmos alegres y pegadizos estos chicos de Ubrique prometen no dejar impasible a quien los escuche. Nueve temas que no pasan desapercibidos y que te dejan con las ganas.

FOTO CON SOLERA

A El Cigala nunca le hizo falta llegar a derramar lágrimas negras para dejar claro que es uno de los cantaores con más duende del Flamenco. Entre la perplejidad y la incredulidad se habría quedado si, en el momento de esta instantánea, a Diego -en aquella época Dieguito- le hubieran dicho que el reconocimiento mundial le llegaría gracias a los boleros.

Como las de otros grandes artistas, la camaroniana voz de El Cigala retumbó en las cuatro esquinas del tablao de Casa Patas. Prueba de una de esas muchas actuaciones que le ponían tan nervioso antes de salir al escenario es esta fotografía sacada en el año 1999. El Niño Josele hace los honores acompañándole a la guitarra.