

Compañía ALBA LUCERA

flamenco

Entre les Rives

Camino

Me es hermoso el desgarró porque une las orillas

La déchirure m'est belle car elle unit les rives

Danse : Alba Lucera, Jesus Vega «El Jara», Gonzalo Quintero
Chant : Mara Rey, Jesus Flores - Guitare : Juan Torres - Piano : Sergio Monroy
Comédien : Nicolas Reichel

Textes et Poèmes d'Andrés Neuman

www.albalucera.com

Entre Orillas Camino

Un personaje se va, inicia el viaje, cruza la línea, la orilla, para aterrizar en sí mismo y en otra parte, pisar el suelo como forma de celebrar la vida, el instante frágil y vivo.

«Entre Orillas; Camino» es la historia de migraciones, del movimiento en sus diversas expresiones, como fundamento de la condición humana, a la raíz del ser y de la danza.

En ese espectáculo de flamenco que integra piano y poesía, el encuentro de distintos espacios se da a través de la danza, de la música y del texto, en un diálogo entre la orilla de los que se quedan y de los que se van. A lo largo del espectáculo, el desgarró y la soledad, pero también la alegría, el encuentro, el amor y la nostalgia nos hacen viajar de un horizonte a otro. Entre Orillas cuestiona nuestra relación al espacio y pertenencia a un suelo, dibujando el continuo viaje del ser humano y revelando la riqueza de voces y miradas que genera el encuentro.

Despedirse es un modo de ensayar la muerte, pero también cierta clase de resurrección. (Andrés Neuman)

La Compañía Alba Lucera presenta Entre Orillas, un espectáculo de flamenco procedente de una colaboración artística en plena efervescencia, integrando el piano del pianista flamenco Sergio Monroy, así como textos y poemas del autor hispano-argentino Andrés Neuman (Premio Alfaguara 2009, Premio de la Crítica 2010). Entre Orillas reúne el cante de Jesús Flores y Mara Rey y la guitarra de Juan Torres, junto al baile de Jesús Vega "El Jara", Gonzalo Quintero y Alba Lucera.

A lo largo del espectáculo, distintas escenas nos llevan a través de la experiencia migratoria y cuestionan nuestra relación al suelo, nuestra condición transeúnte en la tierra.

I

Despedida en el umbral

“Despedirse es un modo de ensayar la muerte, pero también cierta clase de resurrección. (...) Nos quedamos sin nada para abordar un posible todo.”

La danza expresa el movimiento doble de la despedida, vivido como una oscilación entre el abandono de un lugar -el pasado-, y la proyección hacia otro -futuro-, que todavía no existe.

Un personaje se va mientras que otro -su sombra o las amarras a las orillas-, lo retiene. Los cuerpos de los bailarines expresan una forma de muerte y resurrección en simultáneo -al imagen de la despedida-, hasta que se cruce la frontera. Un dúo de danza con piano relata el instante transitorio y presente en el que la luz cambia; alba o crepúsculo.

«Quizás el efecto de haberme acostumbrado a irme. Uno pierde el temor a soltar su equipaje, pero también la certeza de que su contenido le pertenece. »

Recuerdos; nostalgia agri dulce

“¿No es puro azar?, las fronteras se mueven como rebaños(...).”

El cruce de una línea lleva a un personaje hacia un patio andaluz donde se vive el arte flamenco desde su raíz, en una familia gitana que encarna la nueva patria. Las dos orillas dialogan en esa escena a través del baile, de las palabras y del piano que aparece como un puente, reuniendo distintos espacios musicales y espaciales, de lo clásico al flamenco. Un personaje revisita su pasado a través del recuerdo, añorando lo perdido con una orfandad de suelo, mientras que una mujer - imagen materna y terrenal -, le canta sus propios pasos y lo integra a un nuevo universo.

El amor, ¿un viaje o una forma de habitar en el ser amado?

“En ti tendré mi viaje por la tierra / igual que en mí hallarás la casa móvil.”

En ese cuadro, el encuentro entre las orillas se da a través del sentimiento amoroso, uniendo a seres de distintos mundos. Los cuerpos se acercan y se alejan, se buscan y se reconocen en dúos, hasta reunir a todos los personajes de la familia en un gran baile fiestero. El encuentro cuestiona nuestra relación al suelo, echando raíces en la tierra móvil del corazón.

IV

El continuo movimiento como expresión de la condición humana

«Casi todo el mundo vive así, ¿no?, entre irse y quedarse, como en una frontera.»

Desde el momento en que salimos del vientre materno y aún antes de saber caminar, nuestros pies ya se están moviendo, buscando un suelo que pisar. El movimiento nos habita y nos mueve de una frontera a otra - por necesidad o por búsqueda-, con inquietud o por naturaleza. Un movimiento que busca su equilibrio y al que el flamenco aporta sus raíces, vinculándose íntimamente a la tierra, a la tradición, y a la casa móvil.

« Amar sin desconfianza
los cambios que me traiga la quietud
así como la paz del que se mueve
y se transforma en tránsito. Partir
inaugural, no ingenuo.
Despedirme aunque ahora no me vaya.
Celebrar que uno ignora su destino.
Tomar un día libre
entre tanto trabajo de la muerte. »

El Espectáculo

Entre Orillas ofrece una mirada plural sobre las migraciones. Es una invitación a viajar por las sensaciones del movimiento, a raíz del ser y de la danza. El diálogo entre distintos entornos coreográficos, textuales y musicales traduce un cuestionamiento de los límites entre los espacios, las épocas y los géneros, de la tradición a lo contemporáneo. Distintos espacios se encuentran y cuestionan la noción de frontera y áreas transitorias, tanto en la experiencia humana de las migraciones como entre formas y géneros artísticos.

A raíz de ese espectáculo, una selección de textos y poemas de Andrés Neuman -autor beneficiando actualmente del mayor reconocimiento en la literatura hispánica contemporánea (*El Viajero del Siglo*, Premio Alfaguara 2009, Premio de la Crítica 2010)-, levanta cuestiones relativas a nuestra época y a nuestra temporalidad: el contacto entre diferentes territorios, los mestizajes culturales, la sensación de hibridez -pasando de la emigración y del nomadismo en la tierra al exilio-, la simultaneidad y proximidad de espacios en el mundo contemporáneo, así como la riqueza de voces y miradas que genera el encuentro.

El título *Entre Orillas* remite a la experiencia del viaje y a las migraciones. El término «camino» -refiriéndose tanto al trazo recorrido como al acto de caminar-, expresa la idea de un suelo que muda, mientras que el ser que migra adquiere una pluralidad de miradas -entre el aquí y el allí-, y ve nacer en si mismo una voz híbrida. Las diversas orillas y los espacios transitorios cuestionan la identidad del que se desplaza, desde la condición de huérfano de suelo a la sensación de patria universal, simbolizada por la *casa móvil*, motivo apareciendo en un poema de Neuman.

Entre Orillas nos adentra en la historia de seres para quienes las orillas expresan tanto la ausencia, la pérdida, el desgarró, como el encuentro y la memoria de los ausentes, vivido como otra forma de presencia no menos real.

El motivo del límite o de la frontera se explora en esa creación pasando del silencio a la palabra, y de la palabra a la música y al movimiento. Las fronteras entre géneros se cuestionan en el contacto entre diferentes espacios, y nos llevan a interrogarnos: ¿qué pasa cuando los territorios se cotejan, se tocan, chocan, fusionan o entran en comunicación?; ¿qué pasa cuando los individuos se hacen plurales, sus voces y miradas híbridas, cuando se interrogan sobre su propia identidad?

A nivel coreográfico, las fronteras se visitan en las direcciones escénicas; la danza sin prescindir del suelo opta por creer en su dimensión trascendente y reunir los espacios al explorar el cielo desde la tierra. Pisar el suelo aparece entonces como una forma de celebrar la vida, frágil, sagrada en su dimensión humana.

“Scherazade, tú te hiciste cuentista igual que otros, pilotos. Para tocar tierra hay que haber volado alto.”

La Compañía

La Compañía Alba Lucera conserva la raíz y la esencia del Flamenco, arte ancestral, aportando una mirada nueva a través de la danza y de la música, así como elementos escénicos que abren nuevos horizontes.

Expresión de una joven generación novedosa, la Cía Alba Lucera desarrolla creaciones inéditas, investigando sobre distintas formas, mientras se vincula con las generaciones anteriores a través de la herencia artística del Flamenco desde su esencia. La Compañía presenta un panorama del arte flamenco, reuniendo en el escenario a artistas destacados cuyo talento ha sido subrayado por diversos premios y que benefician de un reconocimiento tanto local -en la cuna andaluza del arte flamenco-, como internacional.

El encuentro del baile de Alba Lucera, de Los Jara y de Gonzalo Quintero materializa un cruce de culturas y es la expresión de un mismo lenguaje a través del Flamenco: diferentes miradas fomentadas por distintos espacios geográficos y culturales se encuentran a través del arte flamenco para abrir nuevos caminos. El encuentro se da en el espacio escénico, a través del contacto entre los distintos estilos de los bailaores: el flamenco « puro » de los bailaores gitanos Jesús « El Jara » y de su hermano Miguel Vega « El Jari », de herencia y temperamento flamenco, dialoga con el fuego y la técnica de Gonzalo Quintero, bailaor flamenco de estilo « jondo » con una amplia formación académica de danza clásica, escuela bolera y contemporáneo. La bailaora Alba Lucera transmite junto a la energía masculina de los bailaores, la fuerza y la elegancia del arte flamenco desde su feminidad, destacándose en las miradas plurales de su recorrido artístico polifacético.

El arte flamenco aparece como un espacio de enfrentamiento y de seducción, de diálogo y de unión ; una historia de amor vivida a través del arte y desde una pluralidad de raíces re-unidas en un universo híbrido y en el mundo del flamenco vivido como lenguaje común. Nace de ahí una dialéctica de los espacios temporales -de la tradición a la modernidad-, y geográficos -de una cultura a otra-.

Alba Lucera

Alba Lucera inició su carrera artística a los 11 años a través de estudios musicales en el Conservatorio de Ginebra (piano, armonía, composición) y clases de danza. Al cumplir 15 años, se dirigió hacia el baile flamenco, formándose en Ginebra con Ana La China y luego en Sevilla en distintas academias con grandes maestros tales como Javier Cruz, Alicia Márquez, Manolo Marín, Juana Amaya, Manuel Betanzos, Andrés Peña, Alejandro Granados, Juan Polvillo, Rafael Campallo... y en Jerez de la Frontera con Manuela Carpio, Mercedes Ruiz, La Rubia, La Chiqui de Jerez y Ana María López.

Enseñó el baile flamenco en la "Ecole Migros" de Ginebra (Suiza, 2005), en París en el "Centre des Arts Vivants", así como en "Ecole Smocking et Brillantine", "Danse Conexión" (2005-2006), "Ecole Germain" (Le Havre, Rouen, 2006-2008) y dio cursos en la isla de la Martinica para Congresos Internacionales de Danza en el "Espace DD" (2008-2010). En París trabajó con la Producción Planète Andalucía, actuando en la capital, en diversas ciudades de Francia y en Andalucía (Sanlúcar de Barrameda; Festival Encuentros Internacionales de Flamenco, 2006), y complementó su formación de bailarina/bailaora con una formación de teatro físico y talleres de teatro contemporáneo. En el 2006 co-fundó la Cía Castaña con el guitarrista Nico «Duque». En el mismo año se licenció en Letras Españolas (La Sorbonne, París) y efectuó en el 2007 un Master en la Universidad de Sevilla en Filología Hispánica.

Se produjo como bailaora en España (Sevilla, Ubrique, Cadiz, Jerez, Murcia...), en Francia (París: Palacio de los Congresos, Théâtre Louis Aragon, Théâtre de la Reine Blanche, Planète Andalucía..., (2006-2010), en la isla de la Martinica, Caribe (Espace DD, 2008-2010), en Suiza (Ginebra: Théâtre de l'Alhambra, Ateliers d'Ethnomusicologie... (2008-2011) y en varios teatros y festivales de Europa con distintos espectáculos y Compañías (Cía Castaña "Tablao" (2006), Cía El Camino del Sol, PA Producción (2006), Grupo Planète Andalucía (2006-2008), Cuadro Flamenco Aylin Bayaz y Alba Lucera (Paris, 2009), Cía Alba Lucera "Fuerza y Temple" (2010), "Entre Orillas" (2011) ...). Actuó en el tablao "La Toná" en Murcia, y en Sevilla en el Museo del Baile Flamenco Cristina Hoyos (MBF) a la ocasión del Día Europeo de la Música, así como en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) para el ciclo flamenco "Miércoles a compás" (itinerario patrocinado por Endanza, Sevilla), así como en distintas peñas de la capital andaluza: Peña Pies Plomo, Peña Torres Macarena (2011) .

En el 2009 crea su propia compañía con los bailarines Jesus Vega "El Jara" y Miguel Vega "El Jari", realizando y produciendo el espectáculo "Fuerza y Temple" (2010), que da lugar a una gira por Suiza y Francia. Al año siguiente presenta un nuevo proyecto de espectáculo y obtiene subvenciones de la Ciudad, del Estado de Ginebra y de la Loterie Romande, tras lo cual realiza y produce el espectáculo Entre Orillas, estrenado en el Théâtre de l'Alhambra (Ginebra, Suiza) en marzo del 2011.

Alba Lucera transmite la emoción del baile flamenco con sentimiento. Expresa la fuerza flamenca con una presencia y una elegancia que la caracterizan.

Jesús «el Jara»

Jesús Vega Navas « El Jara », nació en Sevilla en el barrio de Triana. Hijo de la bailaora « La India » y nieto del bailar Vicente Pastor, El Jara recibió la herencia del baile puro y gitano de sus antepasados.

Su formación como bailar se dio en el seno de su familia con su madre bailaora « La India ». A la edad de 14 años empezó a producirse en fiestas privadas, grandes hoteles de Lanzarote e Islas Canarias. En el 2004 siguió su carrera como profesional y se produjo en los espectáculos «Saga y Pureza », « Dinastía» y «A Compás», como primer bailar de « La India », recorriendo diversos teatros y escenarios de toda Andalucía (Sevilla, Carmona, Granada, Almería, Málaga,...).

En el 2008 fue premiado por el Concurso « Jóvenes Valores de la Federación de Peñas Flamencas », patrocinado por la Junta de Andalucía . Tras recibir el premio, siguió una programación en numerosas peñas y festivales de Andalucía.

El Jara se produce como bailar solista en diversos teatros, tablaos y festivales de Andalucía y de toda España, mientras se dedica a la enseñanza del baile flamenco en la «Academia La India y Los Jara».

En el 2009 y desde su fundación, integró la Compañía Alba Lucera, recorriendo diversas ciudades de Europa con el espectáculo « Fuerza y Temple » (Ginebra ; Suiza, París, Tours ; Francia, ...).

A lo largo de su carrera ha compartido cartel con artistas flamencos de gran envergadura tal como Aurora Vargas, Calixto Sánchez, Esperanza Fernández, La Macanita, El Polaco, Antonio Carmona, Las Carlotas,...

El Jara es un bailar de elegancia y figura con estilo propio, puro y gitano. Su temperamento flamenco se expresa en su arte con fuerza y emoción.

Gonzalo Quintero

Gonzalo Quintero González, bailar flamenco y bailarín nacido en Sevilla y diplomado por el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla, cursó en el Centro Andaluz de Danza (CAD) clases de ballet clásico, escuela bolera, danza contemporánea, y de baile flamenco en diversas academias de Sevilla con grandes maestros tal como Alicia Márquez, Adela y Rafael Campallo, Juana Amaya, Manolo Marín, Juan de los Reyes, Andrés Peña, Pilar Ogalla, Isabel Bayón, Pilar Ortega ... Entre otros realizó cursos de clásico español con Francis Núñez (bailarín solista del ballet nacional de España), de danza clásica con Isa Moren (Profesora en la escuela ACADE, Barcelona) y de Escuela Bolera con Eduardo Martínez (Bailarín Solista del Ballet Nacional de España).

Desde la edad de 20 años se produce como bailarín solista y con diversas compañías por toda Europa (Francia, Italia, Alemania, España,...). Actuó en la Cía María Serrano para la obra "Carmen (Alemania 2005), en la Cía Opera Sur interpretando "La zarzuela del soto de Parral " en el Gran Teatro de Huelva (2007), en la Cía Matices de Danza (Barcelona, Tarragona, Málaga...,2005,-) y con la Cía Ciudad de Sevilla.

En el año 2007 incorporó la compañía de María Pagés, produciéndose en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Ha sido galardonado con el Primer Premio del Concurso Nacional de Danza de Riba-Roja de Turia en el año 2004, y con el Primer Premio del Campeonato de Danza Española en Torremolinos (Málaga) en el año 2007.

En el año 2010 integró la Compañía Alba Lucera con el espectáculo "Fuerza y Temple".

Gonzalo Quintero es un bailarín de amplio repertorio, de gran virtuosismo a nivel técnico y de mucha riqueza interpretativa. Como bailar se destaca por su jondura, transmitiendo la esencia del Flamenco con fuego y alma.

Mara Rey

Mara Rey, cantaora de familia gitana originaria de Jerez de la Frontera y bailaora de formación, es una artista cumplida en pleno apogeo de su arte. Se produce en diversas compañías y acompaña a la bailaora La Farruca en sus espectáculos, así como a Farruquito en "Puro Farruquito" y nuevas producciones. Actualmente se presenta en varios espectáculos tales como «Danzacalí danzar de los gitanos» de la Cia Antonio El Pipa y «Homenaje a los grandes» de la Farruca, estrenados en el Teatro de Villamarta de Jerez para el XVº Festival Flamenco de Jerez.

Mara Rey se ha producido en una multitud de escenarios de Andalucía y Europa, así como en Sudamérica, Estados Unidos y Japón.

Cuáles sean la geografías que visita, la voz y presencia de Mara Rey se hacen lenguaje universal y despiertan la emoción del público, con la generosidad y personalidad que habitan su cante.

Jesús Flores

Jesús Flores, cantaor flamenco nacido en una de las cunas del flamenco, Morón de la Frontera, contempla desde pequeño el arte de la mano de su madre, bailaora festera. De familia gitana, comienza a cantar desde su edad más temprana y a partir del 2002 se dedica profesionalmente al cante flamenco.

Cantaor para baile desde sus comienzos, Jesús Flores se destaca en el dominio del compás. En su trayectoria ha acompañado a bailaoras de la talla de Juana Amaya, Juan de Juan, Ana la Marquesita, Oscar de los Reyes, José Manuel Ramos “El Oruco”, Soraya Clavijo, Adela Campallo, Juan Ogalla, Manuela Ríos, Rafael Campallo, Juan Polvillo, Mercedes de Morón, Felipe Mato, El Choro, etc...

Ha participado en numerosos festivales importantes tal como el “Festival de la Mistela”, “Festival flamenco de Tampere”, Festival flamenco de Helsinki”, “Festival de la Guitarra de Marchena”, “Gazpacho de Morón de la Fra.”, “Festival de la Unión y Minas”, etc...

A lo largo de su carrera ha formado parte de importantes ciclos flamencos y ha sido componente de diversas compañías flamencas con los espectáculos “Tablao XXI”(2005 en Alemania); “Cartas al Frente”(2003/05 en España); “Volver a Tiempos Perdidos”(2004/06 en Holanda), “Flamenco Passion”(2007/.. en Noruega).

Ha trabajado en tablaos de renombre tal como “El Cordobés” (Barcelona) “El Arenal”, “La Carbonería”, “El Patio Sevillano” y el “Museo del Baile Flamenco de Cristina Hoyos” donde trabaja actualmente. Todo ello alternado con giras internacionales (Portugal, Finlandia, Noruega, Alemania, Holanda, Suiza, Japón etc..)

En el 2010 estuvo contratado en Tokio en “El Flamenco”, el tablao más importante de Japón, donde trabajó durante seis meses con un cuadro de artistas destacados de Sevilla y Madrid.

Ha grabado diversos programas de televisión y entre sus proyectos más inmediatos destacamos el pertenecer al grupo de José Luís Rodríguez, guitarrista de gran reconocimiento mundial.

Jesús Flores ha desarrollado su voz con la frescura del joven, llegando a la “jondura” de los cantaores maduros. Su voz flamenca, su arte, presencia y personalidad hacen de Jesús Flores un artista completo y un cantaor de la nueva generación que transmite la fuerza y la esencia del Flamenco más puro, declinado en todas sus facetas.

Juan Torres

Juan Manuel Espinosa Torres «Juan Torres» nació en Morón de la Frontera. Empezó a tocar la guitarra a la edad de seis años con Manolo Morilla, discípulo de Diego del Gastor, patriarca del Flamenco de Morón de la Frontera.

A la edad de 25 años empezó a dedicarse a la guitarra para baile, destacándose en ese registro por su gran sentido del compás, su musicalidad y potencia. Trabajó en diferentes tablaos flamenco de Sevilla tal como el Museo del Baile Flamenco de Cristina Hoyos, el Arenal, la Carbonería, ...

En el año 2010 estuvo contratado en el tablao más importante de Japón “El Flamenco” en Tokio, donde trabajó durante seis meses con un cuadro de artistas destacados de Sevilla y Madrid.

En su trayectoria ha acompañado a bailaores de la talla de Oruco, La Farruca, Felipe Matos, Rocío de Carmen, Pilar Ogalla, Jesus El Jara, La India, Oscar de los Reyes, Carmen Lozano, Francisco Nano, ... así como a artistas como El Trini, David el Gayi, Moi de Morón, Paco Iglesia, Jesus Flores, Miguel el Picuo, Mercedes Cortés, ...

A lo largo de su carrera ha sido galardonado con varios premios como guitarrista solista.

El estilo de Juan Torres trasmite la emoción y el alma de un flamenco auténtico a través de la herencia del toque de Morón de la Frontera. Con una perfecta técnica y un dominio instrumental fuera de lo común, su virtuosismo suscita la emoción y la admiración de los profanos tanto como de los conocedores de la guitarra.

Sergio Monroy

Sergio Monroy nace en Cádiz, en el 1980. Combina su afición al flamenco con estudios en el conservatorio Manuel de Falla de Cádiz, cursando estudios de piano de grado medio. Empieza su carrera a la temprana edad de 16 años. Recibió clases de Piano Flamenco en Madrid de la mano del Maestro D. Arturo Pavón y en Cádiz se formó en Piano Clásico con el Maestro D. Antonio Escobar Perera.

Sergio Monroy ha sido finalista de los premios Nacionales de la Critica Flamenca de 2004 con su Primer trabajo "Monroy" piano flamenco.

Compagina su carrera como solista acompañando a numerosos artistas como Miguel Poveda, Tim Ries, Andrés Marín, Javier Latorre, Maria Angeles Gabaldón, Encarna Anillo, Mariana Cornejo, La Tobala , El Junco, Pedro Sierra, Mª Jose Santiago, Maita Vendeca, El Barrio, etc... Actualmente presenta su segundo trabajo en solitario "Chicuco", con su gira "Chicuco Tour" que lo ha llevado ya por ciudades como La Habana, Ciudad de México, Querétaro, Louisville, San Luis Obispo, Santa Cruz, Nueva York, Filadelfa, Ann Arbor, Chicago etc...

Sergio Monroy desarrolla su música a todas escalas, con un sello flamenco y un dominio en ámbitos musicales plurales. Su rica y variada formación así como su originalidad y su originalidad hacen de Monroy un pianista flamenco con talento y personalidad.

Composición

Baile :
Alba Lucera, Jesus Vega «El Jara», Gonzalo Quintero

Cante :
Jesus Flores - Mara Rey

Guitarra :
Juan Torres

Piano :
Sergio Monroy

Palmas :
Miguel Vega

Voz textos y poesía :
Manuel Ventura Sala

Textos originales :
Andrés Neuman

Diseño de vestuario :
Susana Pagés
José Tarrío

Fotografías :
Jean-Christophe Arav

Producción :
Cía Alba Lucera

Théâtre de l'Alhambra, Ginebra
Espectáculo realizado con el apoyo de la Ciudad y Estado de Ginebra y de la Loterie Romande

www.albalucera.com
contact@albalucera.com