

ToCaBa

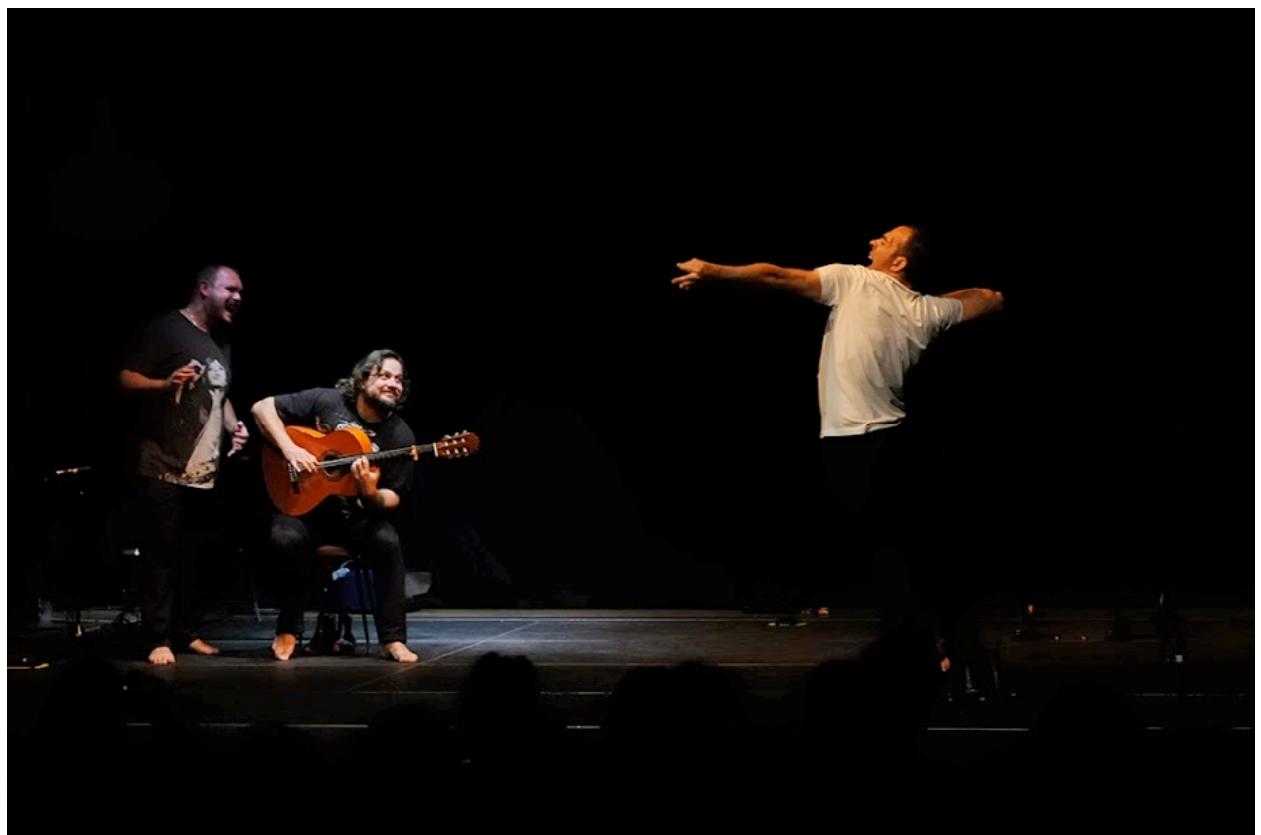
Raul Cantizano & Niño de Elche & Juan Carlos Lérida

ToCaBa

Entrar en contacto.
Activar el sentido del tacto.
Darle Cante al Cuerpo, Cuerpo al Toque
y Tocar el Baile.

Tocabá encontrarse. Tocabá tocarse, mezclarse, llamarse, habitar.

David Montero.

TOque: Raul Cantizano.
CAnte: Niño De Elche.
BAile: Juan Carlos Lérida.
Iluminación: Marc Lleixa.
Dirección: Lerida&Elche&Cantizano
Fotografía: Gregory Moricet.

*Charla con el público después de
ToCaBa en el Festival EthnomusiKa, (París 13 de junio 2013)*

Público:

¿Es un espectáculo subversivo?

Paco:

Si, yo creo que si, siempre sale...pero siempre hablamos que en el sentido político hay dos formas de hacer...una filosófica (todas nefastas...fascistas, anarquistas, marxistas, etc) y después está lo político entendido desde la seña o lo corporal, la figuración del cuerpo....o los mensajes más a lo abstracto.

Lo político siempre está, yo creo que no se puede huir de la política, todo el mundo tiene una parte política...

en mi caso intento nivelar las dos formas, buscar el equilibrio del mensaje político, por un lado lo filosófico y por otro lo corporal. Muchas veces es más político un movimiento de cadera de un cuerpo gordo como el mío que leer el manifiesto comunista...

¿queréis hablar de política? (*risas*)

Público:

¿Cómo es la cuestión del juego de la sensualidad en la creación?

Juan Carlos:

Hay un momento en el que el cuerpo expresa toda sus sensualidades y sexualidades cuando hay una libertad a la hora de enfrentarse a un proceso creativo como el que hemos hecho. Entonces no hay distinciones, y cuando las hay, las usamos también como un elemento más que nos pertenece; la parte sensual, la parte femenina y la parte masculina, en el flamenco nos sirve para expresar muchas líneas que están muy

prefijadas y eso resulta muy sugerente el tocarlas...

el cuerpo encierra todos los seres del mundo, lo femenino y masculino del humano y del animal. Cuando lo expresas desde el consentimiento de lpermitirle a tu cuerpo que se exprese, surge. Porque en todos está.

Yo no puedo negar que al principio uno se siente ruborizado...a veces, pero cuando abres la puerta, surge. Y solo puedes disfrutarlo porque te pertenece, todos somos objetos para ser utilizados con imaginación, es más divertido, es importante tener sentido del humor con el cuerpo....y con estos cuerpos que me acompañan... (*risas*) si ellos no tienen sentido del humor... (*risas*)

por primera vez como cuerpo en acción de movimiento, yo me he sentido diferente a ellos, y me hubiese encantado en estos meses de creación convertirme como ellos, en sus volúmenes, entonces sería más divertido descubrir quien es el cantaor el guitarrista y el bailarín. Ese es uno de los mensajes que intentamos ofrecer, difuminar las líneas que hay entre cantaor, bailaor y tocaor, incluso bailaora, cantaora y tocaora.

Raúl:

yo es la primera vez que bailo por solea en mi vida. (*risas*)

Para un guitarrista es muy interesante el trabajo...Hablábamos de los roles (el rol de guitarrista, del cantaor y del bailaor) como se comporta un guitarrista como se comporta un cantaor... otra duda que nos planteábamos al principio es si un guitarrista no tiene guitarra ¿qué es?, ¿dónde está el flamenco?. Y cómo el cuerpo de un guitarrista, de pronto, sin tener un instrumento, el medio que utiliza ya no es la música sino sólo su cuerpo para transmitir algo que sea flamenco...al menos eso es lo que yo he intentado.

Hay una parte que me gustaría señalar y es el mundo de la improvisación. El mundo de la espontaneidad. El mundo de la creación entorno a la improvisación y los encuentros (llamemos duende o pellizco) que surgen en esas improvisaciones.

Público:

¿qué es el duende?

Raúl:

La sorpresa común!

Público:

He descubierto esta noche que había cuatro actores en un trio de flamenco. Es decir que la guitarra es un actor más. Y en este sentido preguntabais que es del guitarrista cuando ya no hay guitarra. Porque hay 2 personas o cosas que tocan el instrumento además del guitarrista

Habéis intentado que la guitarra no tenga el papel principal. En todo el juego corporal se ve como el bailaor o el cantaor se convierten en guitarra.

Esta era la primera pregunta.

La segunda pregunta es sobre el proceso de creación. ¿Tenéis la impresión de que es flamenco? Os habéis sorprendido?

Sin querer devolverles la pregunta y viniendo yo del exterior, pero habiendo visto algunos espectáculos de flamenco. Diría que sí, que es evidentemente flamenco. Pero mi pregunta es: ¿Cuales son los límites del espectáculo? ¿Os habéis fijado unos límites? En un momento dado hacéis una cosa en que decís “ah ya no estamos en el registro flamenco”, aquí paramos.

Juan Carlos:

La cuestión que os vais a llevar a casa es: para vosotros ¿hasta donde es flamenco o no?. Sospecho que ha partir de hoy el cante el toque y el baile lo vais a ver diferente, porque vais a ver los cuerpos desde otro lugar... probablemente os fijareis más en los cuerpos de los interpretes.

Eso es algo que generalmente las personas que no conviven con el flamenco...tienen un valor, al no entender las letras el cuerpo del cantaor lo veis más. Pero el limite nuestro (si es eso lo que quieres saber) es que yo no tengo limites...no puedo contestarte hasta aquí... porque cada vez estoy dando más la vuelta, estoy encontrándome con el origen... Yo empecé a bailar flamenco con 4 años... a los 18 estuve trabajando 5 años en un tablao flamenco que era un barco...como este. Cuando he llegado aquí he pensado creo que he cerrado un circulo... entonces el limite ya no..., me voy a prometer a mi mismo que nunca me más me va a parecer una sospecha... porque obviamente cuando trabajo con el flamenco que es una referencia tan estructurada, hay mañanas que te levantas con algunas dudas, como todos, ¿no?, pero claro a medida que vas cerrando círculos te prometes a ti mismo que las dudas no van a ser tan fuertes ya, porque los limites con el flamenco los pones tú en relación con el que tienes enfrente.

El Flamenco para mi es algo muy abierto...no le encuentro limites, ahora con la edad que tengo....cuando encuentro un limite suele ser relacionado con el vestuario, la iluminación y el sonido. eso me seduce mucho para romperlo y decir no hay; por ejemplo hoy hemos trabajado la primera parte sin sonido, era acústico y eso es un reto para la gente que trabaja en el flamenco y para nosotros mismos. Ha sido una cuestión hoy, que veníamos pensando si sonorizar o no sonorizar. Vuestros oídos se colocan en una diferente actitud cuando está sonorizado, y para mirar el cuerpo creo que hay que tener los sentidos muy abiertos. Porque el cuerpo tiene sonidos, tiene olores,tiene sabores y mientras menos intoxicaciones tengas más puedes gozarlo.

A mi me gusta mucho mirar los cuerpos

Paco:

y tocarlos...*(risas)*

Juan Carlos:

... y olerlos, y mirarlos. sí, porque Las palabras a veces son muy pesadas....yo como bailarín eso lo tengo mas conmigo. El (por Paco) como canta y habla y dice...

Paco:

mi cuerpo pesa más que mis palabras. *(risas)*

Yo dudo muchas veces ya cuales son mis raíces. Mi utopía sería difuminar todo,... cada día creo menos en las identidades, cada día creo menos en los orígenes (que hoy

día nos venden) e intento que esos límites que realmente no sabemos donde están se vayan difuminando con la mayor naturalidad posible...es muy complicado porque la gente que venimos del mundo del flamenco clásico o tradicional, una materia tan estructurada, en tan poco tiempo se ha estructurado tanto, han aprendido tan mal, tan rápido lo malo de otras músicas, que ahora nos cuesta quitárnoslo.

Si eso lo unimos, en mi caso esas estructuras musicales y vocales, lo unimos a lo corporal, que venimos de sociedades conservadoras, es todo un sacrilegio y una aventura el hacer un espectáculo como el de hoy y también que alguien venga a ver un espectáculo como el de hoy...

Público:

Habéis dicho que hay grandes dosis de improvisación en el espectáculo, pero evidentemente hemos visto también que hay un gran trabajo de organización. Y querría saber si este espectáculo está escrito, si algo está escrito en las letras cantadas, en la coreografía representada, en la música tocada. ¿Existe un rastro escrito? Si mañana rehiciera este espectáculo sería casi idéntico o si tendría muchas partes que serían las mismas.

He asistido a sus ensayos al principio de la creación y he visto como se reúnen y no paran de improvisar y luego hacen una especie de balance o revisión, viendo lo que les resulta interesante y van a guardarlo como pilar o como estructura y luego improvisan sobre ello.

Raúl:

Escrito no hay nada, hay anotaciones. usamos el papel y el bolígrafo para tener una memoria de cosas que han ocurrido...hacemos un ensayo de una o dos horas, apuntamos cosas (que han ocurrido) y después lo usamos o no. Pero las anotaciones que hemos hecho en la libreta nunca las hemos vuelto a leer. En realidad siempre ha sido una puesta en común, después de una improvisación hacemos la puesta en común, hablamos y lo que cada uno se lleva de esa conversación es lo que se pone en el ensayo como punto de partida. Y ya está.

Público:

Esto es un comentario...

Hablábais de sacrilegio.... Y se os ve llegar en camiseta, vestidos de una forma bastante informal, como si fuerais 3 amigos que vais a jugar un partido de futbol sobre un césped. Esto para mi desacraliza la representación y la idea del flamenco que podamos tener

Creo que esto lo torna en más accesible, no sé si es algo hecho a propósito o no

Paco:

A mi me gusta el fútbol... el sacrilegio por llamarlo de alguna forma si lo hemos hecho, ha sido más a nivel estructural...la vestimenta es algo "casual" creemos que este trío (Jagger, Jackson y Hendrix) es muy flamenco. Jagger sería un buen cantaor a la altura del agujetas... Jackson es un buen bailaor y Hendrix es totalmente flamenco.

Es una anécdota...los tres huimos del prototipo de vestuario flamenco. Flamenco es el cuerpo, y todo lo que sale o entra en el cuerpo, pero lo que rodea al cuerpo no... aparte estas son mas baratas (camisetas) teníamos la discusión de qué camiseta iba a gustar más....sin contar el cuerpo. (*risas mientras hacemos las votaciones de las camisetas...gana Michael Jackson*)

Juan Carlos:

tengo una pregunta:

me gustaría saber qué os contaba, de qué hablamos....mas allá de los tres interpretes.

Público :

Yo soy extremadamente neófito en cuanto a espectáculos de flamenco. He visto solo dos espectáculos de flamenco en toda mi vida. Por lo cual tengo una idea o representación que vale lo que vale. Para mí el espectáculo que he visto es un doble encuentro, o por lo menos doble encuentro, un encuentro entre el flamenco y dos universos que en mi representación del flamenco, la del neófito, que era totalmente improbable. El encuentro entre el flamenco y el humor. Mi idea o representación del flamenco es de algo donde no se ríe muy a menudo. Y por otro lado el encuentro entre el flamenco y la homosexualidad. Y esta temática, no lo sé porque no tengo una cultura flamenca, no sé si existe en el flamenco tradicional. Para mí este espectáculo muestra entre otros este doble encuentro.

Público:

Yo voy a intentar no emplear la palabra espectáculo. Es realmente la creación conjunta que provoca la impresión más fuerte que he experimentado Que yo conozca o no el mundo del flamenco no tiene importancia, cuando una creación se materializa y llega, es que habla por sí misma.

Tres intérpretes que son iguales, tan expresivos, con la misma presencia en el escenario, ha sido muy fuerte.

Vuelvo a un comentario vuestro sobre las raíces. Tener una cultura y un enraizamiento con un conocimiento de su materia muy profunda, permite liberarse para encontrarse, darse a los demás, acompañar a los otros intérpretes. Darles de uno mismo y de poder tocarlo todo para una máxima sensibilidad ligada a las personas y sobretodo ligada a la personalidad, al don y al acompañamiento

Y en el flamenco y en la música en general o en la danza el acompañamiento es muy importante

Aquí el acompañamiento se hace totalmente explícito, es casi el punto más fuerte De cómo acompaña cada uno en la creación para que cada uno pueda dar el máximo de sí mismo, incluso si el terreno no es el nuestro Ha sido realmente muy emotivo, por esto mismo

Público:

Hay sentimientos muy fuertes que habéis provocado. En relación al cuerpo como instrumento musical que forma parte del flamenco. Pero destaco el asunto de la transmisión.

Aquí los roles y las barreras están totalmente trastocadas, explosionan.

Cuando empezamos en el flamenco, decimos porque no podré cantar yo, y tocar, porque no podemos hacer todo al mismo tiempo. He aquí el reto, con este constante intercambio en el género o disciplina. Porque finalmente el flamenco no es una

disciplina sino muchas disciplinas que se encuentran. La cuestión de la barrera y el puente o intercambio, de la transmisión, del aprendizaje.

A mi una pregunta que me interesó es:

¿Como se ha traducido todo este trabajo en cuanto a dificultad?, ya que hay este constante intercambio ... que finalmente culmina en una obra que da pistas y provoca reflexiones sobre una sociedad

La segunda pregunta:

Sería percibida esta obra en España igual que en Francia. Yo no estoy segura de ello.

¿Le habéis mostrado quizás a amigos flamencos, bailarines o cantantes con más conocimientos y tradición en la materia, cómo lo percibirían ellos?

Juan Carlos:

Nuestro deseo es que en España se vea, porque el espectáculo, o la creación, necesita un público que pueda sentirse cuestionado con algo que cree que le pertenece... es el lugar ideal para probar como reacciona el público y lo vamos a hacer porque ahora ya es inevitable, lo tenemos que hacer. Porque existe y porque queremos y creemos. Esta unión es muy especial (Paco, Raul y Juan Carlos). Entonces hay que hacerlo,... y sobre todo para mí es un placer porque estar acompañado en el tramo éste de viaje es muchísimo mejor. Yo hasta ahora no podía tener acompañándome cante y toque con tanta claridad en la espontaneidad. Entonces a partir de aquí es crear y seguir aprendiendo, os puedo decir que esto es muy, muy, muy emocionante cuando ocurre esto en tu vida, porque no hay dificultad. Hay posibilidad de crecer más, no limitar. Y ahora mismo

creo que estamos muy bien conectados, no se lo que duraráporque llegará un momento en que cada uno tendrá que buscar su viaje pero ahora mismo yo puedo decir que yo sé que ellos están conmigo en mi viaje corporal en la creación y viceversa... con la guitarra llevábamos más tiempo trabajando y es una relación más cercana, pero con el cante...es muy emocionante cuando el cante te cuenta tú casa. Y al contrario, cuando tú sabes que tú cuerpo le hace venir al cantaor una historia que encima, a veces, viene de algo tradicional, algo ancestral...estoy en un estado de emoción muy clara, no una emoción loca....encontrar en algo que me pertenece porque he crecido con el flamenco de alguna manera, y las letras del flamenco estaban separadas de mi vida totalmente. Pero como Paco las cuenta desde su verdad actual, desde su conciencia política, social, cultural, emocional y espiritual... es un mismo camino...es una fusión no artística sino de átomos...

y ahora voy a llorar...

(risas y aplausos)

JUAN CARLOS LERIDA

Bailarín, Coreógrafo y Pedagogo del flamenco, es licenciado en coreografía y técnicas de interpretación. Premio extraordinario 2007 del institut del teatre de Barcelona. Doctorando en Estudios Avanzados de Flamenco: Un análisis interdisciplinar por la universidad de Sevilla.

Comienza sus estudios de danza y flamenco a los 3 años de edad en Sevilla. Amplia su formación con estudios de arte dramático, danza contemporánea en el C.A.T (Sevilla) y Danza-Teatro e Improvisación en Barcelona con Mercedes Boronat.

En Cataluña crea sus primeras obras coreográficas con su propia compañía de Danza 2D1, galardonadas en certámenes coreográficos nacionales.

Desde el año 2002 es profesor de Flamenco, Danza Contemporánea y Composición en Institut del teatre de Barcelona, y en distintos puntos de Europa donde es invitado a impartir talleres de improvisación y composición en el flamenco.

Es invitado a Japón por la directora Yoko Komatsubara como interprete y coreógrafo en el Teatro Nacional de Tokio.

Codirige, Interpreta y coreografía junto a Joaquín Cortés la obra “De amor y Odio”. Protagoniza en el 2004 el primer musical flamenco “Los Tarantos” bajo dirección de Emilio Hernández.

Su propia obra coreográfica titulada “El Arte de la Guerra”, se estrena en el Festival flamenco de Berlín- 2006. Aclamada por crítica y público le hace ser reconocido como uno de los representantes actuales del flamenco de vanguardia.

En 2007 y 2008 codirige e interpreta el espectáculo “Souvenir” y “La Voz de su amo” junto a la bailaora Belén Maya.

Ya en 2008 participa como coreógrafo dentro de la XV Bienal de Flamenco de Sevilla con las obras: “Pasos para Dos” Rosario Toledo, “El Tiempo Corre y Deprisa” Para Cia. Marco Vargas y Chlôe Brûle, dentro de su obra “ Ti-Me-Ta-Ble”

Es desde 2009 hasta el presente, comisario del ciclo “Flamenco Empírico” Mercat de les flors - Barcelona.

En 2010 dirige la obra “Bailes Alegres para personas Tristes”, de Belén Maya y Olga Pericet , estrenado en el Festival flamenco de Jerez.

Ese año, estrena como director e interprete, la creación “Al Toque”, el principio de su trilogía del flamenco. Y coreografía e Interpreta “Alejandrías. La Mirada Oblicua” en el XVI Bienal de Flamenco de Sevilla.

En el año 2012 estrena su nueva producción “El Aprendizaje” junto al director Roberto Romei y dirige la obra “ Pájaros de Marfil “ de la bailarina Belén Cabanes.

Presenta como comisario la sección “Tapeos” Flamenco Empírico en el Flamento Festival de Londres en 2013 y codirige la residencia de investigación de Olga Pericet .

En el año 2013 dirige “Laberíntica” para la Cia Marco Flores y actualmente prepara mediante diferentes “Acercamientos” su próxima producción “Al Cante”.

Es artista invitado en la nueva producción de la Cia Olga Pericet, en la obra que se estrenará en el Festival de Jerez 2014.

RAUL CANTIZANO.

Compone para numerosos espectáculos entre los que se encuentran los premiados “Tejidos al Tiempo” y “La Gloria de mi mare” de Choni Cía. Flamenca, “Ti-me-table” de Marco Vargas y Chloë Brulè, o “Malgama” de Varuma Teatro. Y otros como “Del Quivir” y “Femenino Plural” de Angeles Gabaldón, “Alejandría, la mirada oblicua” de 8co80 junto a Juan Carlos Lérida, y “Tuetano” de Andrés Marín junto a Concha Vargas y Tomasa “La Macanita”.

Dirige junto a Santiago Barber **bulos.net** una factoría experimental entre el flamenco y otras prácticas artísticas, de la que surge “Bulos y Tanguerías, gran espectáculo de variedades flamencas” y “Vaconbacon, cantar las fuerzas” con el Niño de Elche.

Toca en proyectos musicales como “ProscritosDF” formación a dúo con el percusionista Antonio Montiel y “Entenguerengue, Orquesta de Improvisadores Andaluces” entre otros.

NIÑO DE ELCHE

A la edad de 8 años comienza a tocar la guitarra flamenca y a los 10 años comienza a ganar sus primeros premios dentro del mundo de la música.

En el año 2002 consigue el Primer Premio en el Concurso Nacional de tarantos y tarantas de Almería junto a una beca de la Fundación Cristina Heeren en Sevilla, donde recibiría clases de maestros como Calixto Sánchez, "José el de la Tomasa", Manuel Soler o Manolo Franco. Consigue ganar cerca de 30 premios nacionales de los cuales destacan el premio Especial para cantaores jóvenes en el Concurso Internacional del Cante de las Minas en la Unión, Murcia (2005). Ha trabajado en los más importantes tablaos de España como en La Toná (Murcia), Zambra (Alicante), El Cordobés (Barcelona), Auditorio Álvarez Quintero (Sevilla), Los Gallos (Sevilla) o Museo flamenco de Cristina Hoyos (Sevilla).

Durante el año 2006 participó como artista invitado en el espectáculo "Flamenco de autor" del cantautor flamenco Manuel Gerena.

En el año 2007 editó su primer disco titulado Mis primeros llantos grabado con la discográfica Sevillana DIENC con la producción de Domi Serralbo y la colaboración de grandes músicos como Manolo Franco, Juan Ramón Caro, José Antonio Rodríguez, Daniel Méndez, Manolo Nieto, Jesús Lavilla, "Cepillo", David Palomar, etc.

En el año 2008 presentó el espectáculo Lamentos del alma basado en poemas de Miguel Hernández y compartiendo escenario con el actor Ramón Langa, La Orquesta Barroca Valenciana, Juan Ramón Caro, Jorge Pérez y Manuel Ramos.

En Noviembre del año 2009, colabora con el poeta Marcos Ana, en el reestreno de la obra teatral Sino sangriento, homenaje a Miguel Hernández, en el Auditorio Nuria Espert de Fuenlabrada.

En el año 2010 estrena el espectáculo "Sí, a Miguel Hernández" sobre la vida y obra del poeta, en conmemoración del año del centenario de su nacimiento sobre el guión

del escritor, poeta y biógrafo de Miguel Hernández, José Luis Ferris, y acompañado de la voz de José Luis Ortiz Nuevo.

Participa con la compañía Bulos y Tanguerías en el espectáculo “Gran espectáculo de variedades flamencas” durante los años 2009 y 2010 en sitios como el Mercat de les flors de Barcelona dentro del ciclo Flamenc empíric, Teatro Alameda de Sevilla dentro del ciclo El flamenco que viene o en la gira por centroamérica organizada por los Centros Culturales de España en República Dominicana, Costa Rica y Guatemala.

En el año 2011 estrena en el Centro de arte contemporáneo L’Escorxador de Elche (Alicante) el espectáculo experimental “Vaconbacon, Cantar las fuerzas” basado en la vida-obra del pintor Francis Bacon junto a la compañía “Bulos y Tanguerías”.

En el 2.012 estrena el espectáculo “Convivencias” con las cantaoras Laura Vital y Rocío Márquez y el guitarrista Manolo Franco.

También colabora con el artista Pedro G. Romero en el seminario que éste organiza en el Museo Picasso de Barcelona en Marzo del 2.012.

Se encuentra en el desarrollo de una propuesta escénica llamada “Estaban tan hechos a perder” con los poetas Antonio Orihuela y David Pielfort y el artista Isaías Griñolo.

Junto al MAE (Museo de arte extemporáneo) trabajan sobre un documental performático sobre el mundo del calzado y sus consecuencias.

En 2013 estrena para el festival de danza internacional de Itálica la obra “El Lirio entre las espinas” de Guillermo Weickert y participa en Ciclo Flamenco Empírico celebrado en Mercat de les Flors.

En 2013 edita el disco y libro titulado “Sí, a Miguel Hernández” con las colaboraciones de artistas tan relevantes como Amancio Prada, Pablo Guerrero, “El Chojín”, Andrés Marín, Manolo Franco, etc.

FICHA TECNICA « TOCABA »

Raul Cantizano (Guitarra)
Niño de Elche (Cante)
Juan Carlos Lérida (Baile)

Necesidades Técnicas:

- Diseño de luces a determinar según el espacio.
- 1 Silla sin brazos: estilo sillas de flamenco (Madera y Nea). Color Madera.

Contacto: +34629578288

info@juancarloslerida.com