

ESTÉVEZ / PAÑOS Y COMPAÑÍA
EL SOMBRERO

La primera idea del empresario ruso Sergei Diaghilev era hacer "Le tricorne" con bailaoras y bailarines, pero finalmente este primer ballet español tuvo carácter de encuentro y de colaboración; fue creado por el bailarín y coreógrafo Léonide Massine con las aportaciones del bailarín Félix Fernández García, que jugaría un papel fundamental en el montaje de la obra y significando así el encuentro del baile flamenco y las danzas españolas con la técnica clásica. Así, el arte flamenco se sitúa en el marco de la vanguardia cautivando a los artistas más adelantados. Es este proceso creativo la fuente de inspiración para esta nueva fantasía de Estévez / Paños y Compañía titulada "EL SOMBRERO". Nos zambullimos en una ardua labor de investigación de la historia oficial de este montaje y de las circunstancias que lo rodearon, pero además en la intrahistoria conocida de sus personajes y también en la intuida, en los repertorio de bailes, músicas y cantes que les emocionaron y les inspiraron, en las verdades, en las leyendas y en lo silenciado.

Rafael Estévez y Valeriano Paños

FICHA

dirección artística, idea original, coreografía,
diseño de vestuario y espacio escénico
RAFAEL ESTÉVEZ / VALERIANO PAÑOS

música original
DANI DE MORÓN

Colaboración artística, escénica y coreográfica
JUAN KRUIZ DÍAZ DE GARAIO ESNAOLA

música adicional y arreglos musicales
LUIS PRADO

música, guión, repertorio, fotografía,
vídeo, collages, pinturas
RAFAEL ESTÉVEZ

música
**MANUEL DE FALLA,
RIMSKY-KORSAKOV, G.ROSSINI, POPULAR**

diseño de iluminación
OLGA GARCÍA

sonido
CHIPI CACHEDA

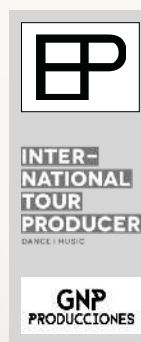
gestión y administración
GNP

distribución nacional
PATRICIA GARZÓN

distribución internacional
AURORA LIMBURG

espectáculo coproducido por
**ESTÉVEZ / PAÑOS Y COMPAÑÍA
y GNP PRODUCCIONES**

con la colaboración de
Fundación Cristina Heeren
de Arte Flamenco

ESTÉVEZ / PAÑOS Y COMPAÑÍA

+34 619 539 412
+34 615 988 195

www.estevezpanoscia.com

AURORA LIMBURG

+33 686 867 999
+34 636 509 052

www.auroralimburg.com

GNP PRODUCCIONES
PATRICIA GARZÓN

+34 667 489 594
www.gnpproducciones.es

EL SOMBRERO

La fascinación que Sergei Diaghilev y Leonide Massine sentían por España les llevó a proyectar varias obras sobre temas españoles entre ellas "Le tricorne", cuyo proceso creativo es la fuente de inspiración para esta nueva fantasía coreográfica de Estévez / Paños y Compañía titulada "EL SOMBRERO".

Aunque la primera idea del empresario ruso Sergei Diaghilev era hacer "Le tricorne" con bailaoras y bailarines que encargó reclutar a Manuel de Falla, finalmente este primer ballet español tuvo carácter de encuentro y de colaboración, que se materializó con la confluencia del bailarín y coreógrafo de los Ballets Russes Leonide Massine y el bailarín Félix Fernández García, significando así el encuentro del baile flamenco y las danzas españolas con la técnica clásica.

Un mestizaje que sitúa en el marco de la vanguardia al género flamenco que llegó para cautivar a los artistas más adelantados y para convertirse en fuente de inspiración para sus creaciones por su expresión rítmica, exotismo, por ser ejemplo de libertad, por su complejidad, belleza, autonomía y autenticidad.

Nos zambullimos en una ardua labor de investigación de la historia oficial de este montaje y de las circunstancias que lo rodearon, en la intrahistoria conocida de sus personajes y también en la intuida, en los repertorio de bailes, músicas y cantes que les emocionaron y les inspiraron, en las verdades, en las leyendas y en lo silenciado.

Esta nueva fantasía que planteamos es la sumatoria de distintos procesos artísticos y creativos sobre el proceso creativo de este mítico ballet que obtuvo resonancia internacional y que hizo que los artistas españoles empezaran a plantearse como hacer un ballet español. Un ballet, que por su éxito fue elegido como un camino a seguir y que sentó las bases que nos han llegado hasta hoy a través de los distintos maestros y maestras de la danza española.

Un diálogo que se sigue manteniendo vivo entre los artistas de un mismo género y los de distintas disciplinas y / o naturalezas que son invitados a participar en nuestros proyectos, creaciones y sueños. Colaboraciones e intercambios que contribuyen al crecimiento del género y del propio artista, de los intérpretes y los coreógrafos, estableciendo nuevos diálogos, nuevas estéticas y nuevos caminos en el mundo del arte, la música y la danza.

El empresario, el bailarín, el bailarín, el músico, el torero, el pintor y los flamencos; Pastora Imperio, La Macarrona, Ramírez de Jerez, Manuel Torres, La Niña de los Peines, El Batato, La Morillo, Juan Belmonte, Pablo Picasso, Manuel de Falla, Igor Stravinsky, Ramón Montoya, el Maestro José Molina... y Félix Fernández García que jugó un papel fundamental en el montaje de una obra clave en la historia del ballet español.

ELENCO

baile

RAFAEL ESTÉVEZ / VALERIANO PAÑOS

ALBERTO SELLÉS

(por orden alfabético)

NADIA GONZÁLEZ

SARA JIMÉNEZ

MACARENA LÓPEZ

CARMEN MUÑOZ

IVÁN ORELLANA

JESÚS PERONA

guitarra

DANI DE MORÓN*

cante / músico

MATÍAS LÓPEZ "EL MATI"

*DANI DE MORÓN participará en las representaciones del espectáculo según lo permita su agenda

LA DIRECCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL ELENCO Y REPERTORIO

SOBRE EL REPERTORIO DE MÚSICAS Y BAILES DE "EL SOMBRERO"

Para la creación del repertorio musical de la obra hemos realizado un trabajo de investigación sobre aquellas músicas y cantes flamencos que pudieron escuchar Diaghilev y Massine, cuando guiados por Manuel de Falla, asistían a los Cafés Cantantes de Sevilla dónde descubrieron a Félix García o en las zambras en Granada o en la fiesta flamenca en Córdoba. Para esta labor hemos estudiado y analizado los repertorios flamencos impresionados desde los primeros años de grabaciones discográficas hasta 1917, atendiendo especialmente a las nuevas incorporaciones que los artistas del flamenco aportaban, así como los estilos que estaban en boga en el periodo analizado, recuperando así y poniendo en valor estas formas de cantes y músicas, muchas de ellas casi en desuso y que hoy podrán resultar una novedad.

También hemos recurrido, algo habitual en nuestros trabajos, a las referencias escritas y recogidas en anuncios de prensa, textos, entrevistas, libros, semblanzas, testimonios escritos y/o transmitidos oralmente, etc...

Con lo que respecta a la música de "Le tricorne", tras estudiar los trabajos de análisis sobre la música de Manuel de Falla recurriremos, además de a fragmentos de la obra, a aquellas, músicas del folklore vivo, de la tradición oral de las que bebe el compositor y que le permitió componer una melodía con toda la esencia popular, como dijo Adolfo Salazar.

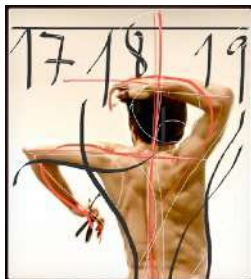
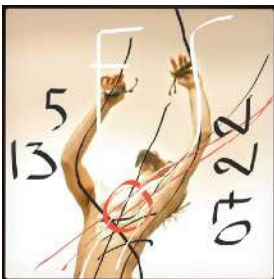
Desde la "Fanfarria inicial" con palmas y olés típicos de los cantes por "romance" conservados por los gitanos bajoandaluces, al inicio de la escena primera sobre el que se puede cantar la media granaína y granaína de don Antonio Chacón. De la melodía infantil de "San Serenín de la Buena Vida" en la entrada del Corregidor a la melodía del tango granadino "Ponte guapa, Mariquilla" en el baile de las uvas de la Molinera con el Corregidor o en la "Danza de los Vecinos" donde además vemos bailar una sevillana reinterpretada de aquellas que vieron bailar a la luz de la luna en la azotea de una casa del barrio de Triana.

La canción popular "Con el capotín" de la que Falla manuscibe unas notas musicales en la postal de "El Pelele" de Goya que le manda a Diaghilev.

Si bien no realizaremos la obra completa sino una fantasía sobre el proceso de creación de este ballet, si reconstruiremos y bailaremos las coreografías originales de Leonide Massine de los pasajes; Danza de la Molinera (Fandango), Danza del Molinero (Farruca) y Paso a dos (Fandango), así como los bailes flamencos filmados por el propio Leonide Massine en Sevilla en 1917 a las Macarronas y Ramírez y que les sirvió de inspiración junto a los bailes folklóricos de las provincias a las que viajó acompañado por Falla, Félix y Diaghilev en busca de materiales coreográficos tradicionales.

Coreografías actuales inspiradas en los cuadernos de Léonide Massine en los que anotaba las lecciones de baile flamenco que recibía de Félix Fernández García. Coreografías inspiradas en los testimonios que nos llegaron de Karsavina, Sokolova, Pellerín o Masinne sobre el bailaor sevillano, la historia y la intrahistoria del montaje de "Le Tricorne".

COLECCIÓN DE IMÁGENES SOBRE EL PROCESO CREATIVO DE EL SOMBRERO

LISTADO DE ESCENOGRAFÍA, ATREZO, VESTUARIO (CARGA)

RAIDER LUCES Y DE SONIDO

SILLAS THONET* COLOR NEGRO

(1 silla por intérprete + 2 de repuesto. Total 12 sillas)

- Medidas generales aproximadas
- (87.5cm x 40cm x 40cm (Alto x ancho x profundidad))

BURRAS DE VESTUARIO (3)

- **Perchero metálico con ruedas**

Medidas.

- Ancho: min. 150cm. max. 220cm.
- Altura: min. 125cm. max. 200cm.
- Fondo: 56,5cm.
- Ruedas: de Ø 50 mm con frenos

FLIGHT CASE COLOR NEGRO (1)

Medidas: 1,40 x 0,70, 0,80, interior diáfano

TRÍPODE REGULABLE CON
RUEDAS PARA FOCO (2)

MESA / SOPORTE PARA MAQUINARIA MUSICAL

PROPORCIONADO POR ESTÉVEZ PAÑOS Y COMPAÑÍA

MESA DE PERCUSIÓN (desmontable) (1 o 2) por definir

CUARZO / HALÓGENO PORTÁTIL (4)
cableado rojo + interruptor

CÁMARA MALETA (imitación)

METRÓNOMOS (8)

OTROS ELEMENTOS DE ATREZZO:

- PLATO HONDO, CUCHARA, TIZAS, 2 TELAS BLANCAS MÍNIMO DE 2mx2m
- ORDENADOR PORTÁTIL + TARJETA DE SONIDO