

FLAMENCO INTEGRADO
CIA JOSE GALAN

EN MIS CABALES

Quién estableció los cánones del ARTE...

Idea original, dirección artística y coreografía: José Galán
Dirección escénica y coreográfica: Juan Carlos Lérica

Cía José Galán

La discapacidad en el flamenco es el tema de la tesis doctoral que prepara José Galán (Sevilla 1980). Es la forma de conectar sus dos facetas. Por un lado, es un bailaror con una amplia trayectoria en compañías como las de Sara Baras, Antonio Canales o Aída Gómez. Por otro lado, es licenciado en Pedagogía.

Y comenzó a aplicar sus conocimientos de danza y pedagogía social, al conocer por un curso de formación a Danza Mobile, asociación que acerca a personas con discapacidad a las artes escénicas para su integración social.

El siguiente paso fue crear su propia compañía de flamenco integrado. Su primera producción "*Cierra los ojos y mírame*" sorprendió gratamente en el Off de la pasada Bienal. En esta edición, su segundo montaje salta a la programación principal del festival sevillano. 'En mis cabales' se ha estrenado con gran éxito en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012.

Comienza por retratos inspirados en históricos maestros del flamenco a los que defectos físicos no impidieron desarrollar su arte: La Niña de la Puebla, Enrique el Cojo, La Sordita, Miracielos, Enrique el Jorobao... Ni la ceguera, ni la sordera, ni la cojera, cortaron entonces —ni cortan hoy— el paso a las emociones que expresan guajiras, jaleos, bulerías, alegrías y seguiriyas.

La Cía José Galán ofrece un flamenco con diversidad. Cada artista aporta brillo al espectáculo, sin ningún tipo de diferencia o desigualdad. Esto es un logro porque suma nuevos valores al flamenco, desde una perspectiva psicosocial y una visión del arte como motor para superar los límites que nos auto-imponemos.

EN MIS CABALES

SINOPSIS

En mis cabaes parte de una mirada retrospectiva sobre la discapacidad en el flamenco. Usando de referentes a artistas como la Niña de la Puebla, la Sordita y Enrique el Cojo entre otros, para llegar en la actualidad a cuestionarnos el ambiguo concepto de normalidad, los cánones establecidos y la asociación flamenco-discapacidad.

En mis Cabaes es una reflexión sobre el desarrollo de la consciencia y la comprensión cabal. No habla del ser discapacitado como algo ajeno, sino que todos somos o seremos discapacitados en algún momento de nuestra vida. Con esta premisa de empatía, bailamos con los sentidos y en ausencia de los mismos. Bailamos con los defectos físicos que otros grandes artistas del pasado poseían y superaban contra todo pronóstico. Bailamos con los trastornos mentales al límite entre el delirio y la cordura. Es una línea fina que muchos artistas o pensadores se sienten identificados.

El artista debe sucumbir el vacío de la existencia y no llegar al derrotismo o a la desesperación. Es una frontera fácil detrás pasar, porque el artista a menudo no teme parecer loco. De ahí el juego de palabras al sustituir cuerdo por estar en sus cabaes.

EN MIS CABALES

ELENCO ARTÍSTICO

José Galán

Baile

Vanesa Aibar

Baile

Reyes Vergara

Baile

Helliot Baeza

Baile

Inma 'La Carbonera'

Cante

Juan de Mairena

Cante

Javier Gómez

Guitarra

Luati

Percusión

Leslie Ann Jordan

Violín

EN MIS CABALES

ELENCO CREATIVO-TÉCNICO

Idea original, dirección artística y coreografía
José Galán

Dirección escénica y coreográfica
Juan Carlos Lérída

Música
Javier Gómez/Popular

Colaboración voz en off
Jesús Quintero

Figuras de alambre
Ricardo Rojas

Intérprete de lengua de signos
Jesús Molina Montañez

Diseño de luces
Benito Jiménez

Diseño de sonido
Alfonso Espadero

Audiovisuales
Jesús García

Colaboración especial
Danza Mobile

Producción
Cía José Galán

EN MIS CABALES

PROGRAMA

1. SOCULARNA Texto: José Galán
2. LO LLAMABAN RARO Soleá inspirada en Tomás Pavón y el Loco Mateo Semblanza a Tomás Pavón de Pepe Pinto
3. GUAJIRA DE LA SORDITA Guajira inspirada en Juana Valencia "La Sordita"
4. A OSCURAS Campanilleros de la Niña de la Puebla y música sefardí/zambra Letras: Cervantes
5. SOMBRERO ROJO Garrotín
6. ALEGRÍAS DEL COJO Alegrías inspiradas en Enrique el Cojo
7. SEVILLANAS MAESTRAS Sevillanas de El Pali
8. MUJERES BAILAORAS Malagueñas/verdiales
9. DESEQUILIBRIO Seguiriyas inspiradas en el Miracielos y Enrique el Jorobao
10. EL CÁNON Bulería

Cía José Galán

EN MIS CABALES

TRAILERS

<http://www.youtube.com/watch?v=IKEtUfkcy2k>

<http://www.youtube.com/watch?v=A2Rj0V3KdTI>

Cía José Galán

EN MIS CABALES

DOSSIER DE PRENSA

“Los abanicos de la cordura, los braceos del porvenir”

En mis cabales es una propuesta sincera y emotiva que logra, sin duda alguna, lo que se propone: celebrar la danza como espacio de integración de las personas con discapacidad. Pero también celebra el baile por el baile. Se bailó con viveza y alegría todos y cada uno de los palos. Además, la Compañía de José Galán nos recordó que hace ya bastante que el arte tiene que volver a rendirle cuentas a lo que pasa a su alrededor, casi por definición.

No es fácil dar con una propuesta de danza integrada que integre. Sin embargo, la presencia de Reyes Vergara y Helliot Baeza en el espectáculo fue continua y fibrosa. Y se les arropó siempre que fue necesario, ya con otros cuerpos y miradas, ya con voces y audiovisuales.

Vergara parece tener una capacidad innata para conectar con el espectador, para implicarlo en la tensión de sus brazos y en la inclinación enérgica de su cabeza.

Baeza dejó claro que el flamenco también emociona cuando se baila descalzo y se prescinde de lugares comunes, cuando se apuesta por formas más abiertas y contemporáneas.

Hay que celebrar la música, sobre todo a la violinista y al cante en femenino de Inma la Carbonera. Cuánto gana el baile de José Galán cuando se suelta, pues no necesita apoyarse en prótesis alguna. Le sobra todo, desde la silla hasta el sombrero.

“El flamenco bien hecho no entiende de limitaciones”

Lo mejor que se puede decir de lo último de José Galán y su Compañía es que es un estupendo espectáculo flamenco. Que además venga alentado por un serio proyecto de integración es, evidentemente, un plus, pero no el sostén de la propuesta. El numeroso público que la vio ayer -entre los que se contaban varios artistas de primera-disfrutó de bella música, de un cante alentador, de un bonito montaje audiovisual y de una coreografía intachable.

Con el pretexto de rendir tributo a tantos y tantos flamencos que a lo largo de la historia se asieron al arte para vencer sus barreras físicas o psíquicas (de Enrique el Cojo a La Sordita, pasando por La Niña de la Puebla, Miracielos y tantos otros), *En mis cabales* contiene un montón de momentos hermosos: la guajira con cuatro abanicos que hace Vanesa Aibar, el garrotín de Reyes Vergara, las sevillanas en las que se les incorporan Helliott Baeza y el propio Galán, o los verdiales que interpretan las dos primeras con un lindo juego con el mantón, sumaron no pocos motivos para aplaudir con ganas y preguntarse:

¿Discapacidad? ¿Qué discapacidad?

“La verdad del arte”

El espectáculo comienza con una escena que supone una declaración de intenciones: un texto sobre arte y discapacidad escrito por José Galán y narrado en off por Jesús Quintero mientras es traducido al lenguaje de signos por Jesús Molina, cuya figura podemos ver en una gran pantalla situada al fondo del escenario. A partir de ahí, el guion nos propone un original recorrido histórico que trae a escena algunas figuras de artistas discapacitados que han puesto su granito creativo en la conformación del arte flamenco. Como El loco Mateo y Tomás Pavón, que aparecen en escena gracias a la voz grabada de Pepe Pinto, quien le dedica a este último una semblanza donde reconoce que es un hombre “raro”, siendo uno de los mejores cantaores de todos los tiempos. También nos encontramos con la figura de Juana Valencia, ‘La Sordita’ recreada en el baile por guajiras interpretado por Vanesa Aibar con donaire y dominio de la expresión gestual.

Y de nuevo el espectáculo vuelve al cante para hacer su particular homenaje a otra figura discapacitada cuyo nombre tiene un sitio de honor en el acervo del cante flamenco: La Niña de la Puebla, cuya voz grabada nos regala un fragmento de ‘Los Campanilleros’ que nos lleva de la mano hacia ese pasado gris de cartillas de racionamiento y nacionalcatolicismo, pero también de arte, valentía y solidaridad, tres conceptos que se apoderan de este espectáculo cuando, a partir de la siguiente escena, se suman una bailaora y un bailarín con síndrome de Down impregnando la escena de verdad. Porque si algo distingue a Reyes Vergara y a Helliot Baeza, es la firmeza y seguridad con la que afrontan las coreografías que José Galán y Juan Carlos Lérida han creado para ellos. Así, mientras Reyes se funde con el espíritu alegre y rítmico del garrotín, con su meneo de volantes y una escobilla tan sui géneris como luminosa, Helliot se impregna del flamenco colmando de desplantes y recogimientos su expresión corporal, que se sitúa en los márgenes de la danza contemporánea.

Así, tras el magnífico baile por alegrías con el José Galán nos regala un brillante homenaje al célebre bailaor Enrique el Cojo, podemos relajarnos con un baile por sevillanas con el que los cuatro artistas derrocharon ingenio y salero ,despertando todo tipo de frases de ánimo y halago del respetable, que a esas alturas se había entregado por completo.

Y por si todo eso no hubiera sido bastante, Vanesa y Reyes se adueñaron del escenario para brindarnos un sinfín de estampas flamencas con un baile por malagueñas tan colorido como exquisito con el que las dos bailaoras, vestidas con elegantes trajes de flamenca en tonos marrón y naranja, alcanzaron un alto grado de complicidad y compenetración. Al igual que los dos bailaores en la coreografía por seguiriyas que siguió a las malagueñas,

un peculiar pase a dos con el que Helliot Baeza y José Galán se adentraron en un diálogo dancístico colmado de solemnidad, y eso que se trataba de unas seguiriyas inspiradas en las figuras e El Miracielos y El Jorobao que juegan con el concepto del desequilibrio.

Y el espectáculo llegó al final entre continuas interrupciones del

público que llegó incluso a acompañar a las palmas en algunos fragmentos de la última pieza, un fin de fiesta que resume el ejercicio de veracidad artística de los cuatro artistas. Cabe destacar la sencillez de la escenografía, las acertadas transiciones y la luminosidad y elegancia del vestuario, así como el magnífico trabajo de investigación musical y dancística que se vuelca en las figuras homenajeadas.

DISTRIBUCIÓN y CONTRATACIÓN

sara *dezza*
PRODUCCIONES

SARA DEZZA
+34 954 220 983
+34 671 610 706
sara@saradezza.com

www.saradezza.com