

Flamenco: Catálogo de exposiciones

AGENCIA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL FLAMENCO
Avda. de la Borbolla, 59
41002 Sevilla
Tel. 95 4787029
Fax. 95 4626253
agenciaandaluza.flamenco@junta.deandalucia.es

Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco

La Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco es el instrumento creado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para impulsar y coordinar las políticas relacionadas con el Flamenco. Su conservación, difusión y recuperación, la plena integración en el mercado musical y su consolidación como industria cultural, la promoción del flamenco a nivel internacional, su investigación y conocimiento riguroso, y su aprovechamiento como recurso turístico y educativo, marcan las líneas maestras de este organismo, que vela por un arte que José Luis Ortiz Nuevo define como “universal”, “una muestra del saber humano por mor de la alegría y el dolor. Un hijo natural de la fiesta. Una creación del genio popular andaluz desarrollada y pulida por artistas excepcionales. Un hecho social. Una obra maestra. Una extraordinaria conjunción de valores de comunicación y encuentro: el canto, la música y la danza. Una actividad profesional. Una manera radical de interpretar la vida desde la propia vida. Un juego de brillos y de sombras fugaces. Una declaración de amor. Una queja de celos. Un espanto de muerte. Un trabajo. Una diferencial forma de cultura. Una disciplina la mar de exigente. Una formidable exaltación del ritmo y sus poderes. Una asombrosa fuente de belleza. Una saga continua de acumulaciones y de olvidos desde que comenzó y aún se perpetúa. Un conjunto de piezas a compás. Una celebración y un duelo. Un territorio lleno de gracia. Una compleja matemática de signos cifrados por el son y el entusiasmo. Una voluntad de distinguirse entre las criaturas de la tierra. Una criatura de la tierra, de naturaleza terrenal y aérea, por los pies que sienten la llamada de lo telúrico y los brazos que vuelan. Una imagen única, distinta de perfiles propios. Un negocio. Una maravilla. Una rama dorada del árbol. Una exageración. Un consuelo. Una teoría de espejos reflejando imágenes de júbilo y también espectros de la pena. Un reclamo turístico. Un objeto peculiar en el mercado de la globalización. Un tratado de melancolía. Un sueño. Una porfía por alcanzar los imposibles. Un código. Una luz en la noche. Un desafío a la tristeza. Una ceremonia íntima y un espectáculo público. Una poderosa conexión de sentimientos al límite. Un caudal de historias rimadas por la necesidad, el talento y el conocimiento. Una habilidad. Un modo de entretenerse y disfrutar. Una dichosa manera de pasar el tiempo. Un grito y un griterío en el tiempo. Una exhibición de los cuerpos garbosos. Una síntesis cabal de lo diverso. Un producto ejemplar del mestizaje. Una herencia. Una compañía con que distraer la soledad. Un bálsamo para cicatrizar y un bisturí para abrir heridas. Una exaltación. Una llama viva”.

-Centro Andaluz de Flamenco.

El Centro Andaluz de Flamenco es uno de los pilares de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Con una biblioteca con más de 8.800 volúmenes y 2.500 archivos de música impresa, una fonoteca con casi 95.000 registros discográficos, una colección de 1.300 vídeos, más de 4.700 discos de pizarra, 64 cilindros de cera y una hemeroteca y un archivo gráfico excepcionales, el Centro Andaluz de Flamenco es el mayor centro de documentación sobre este arte, y cumple una labor fundamental para la conservación, la investigación, la recuperación y la divulgación del flamenco. Asimismo, cuenta con varias exposiciones que se pueden ceder temporalmente: ‘Pastora Pavón, La Niña de los Peines (1890-1969)’, ‘Costumbres andaluzas’, ‘El Color del Baile Flamenco’, ‘Respira Jondo’, ‘Baile flamenco: estética del movimiento’, ‘Paraíso flamenco’, ‘Galería de figuras históricas del Flamenco’, ‘Rosa vestida de azul. El legado de Rosa Durán’, ‘Memoria de Paco’ y ‘Caracol, un cantaor de leyenda’.

-Pastora Pavón, La Niña de los Peines (1890-1969).

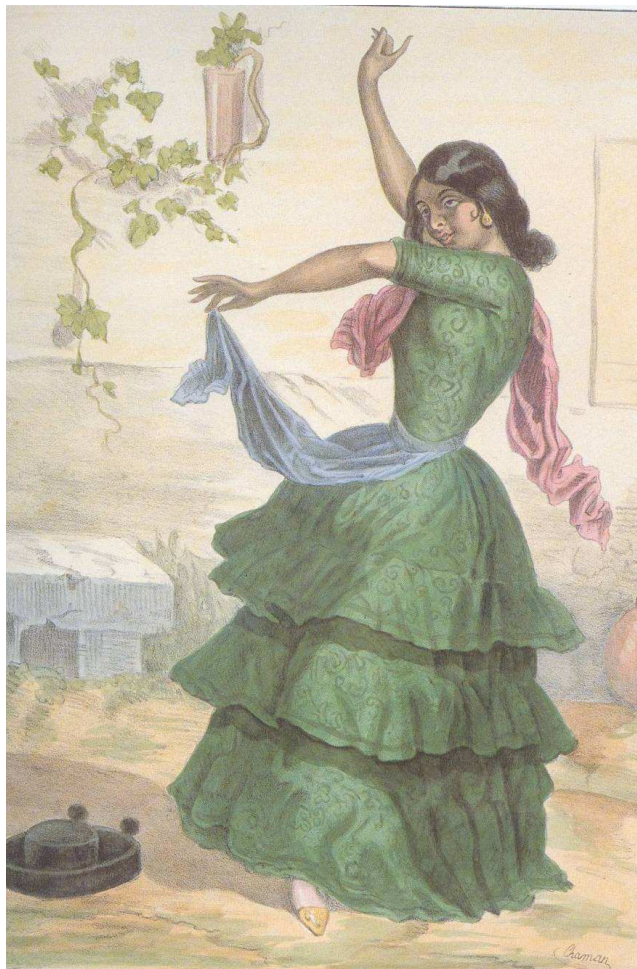
La voz de Pastora Pavón, La Niña de los Peines, fue declarada en 1996 Bien de Interés Cultural. Era el reconocimiento de la honda huella que ha dejado en el flamenco de todos los tiempos. El Centro Andaluz de Flamenco le rinde homenaje con una exposición en la que, a través de veinte fotografías de 51 x 41 centímetros, se realiza un recorrido biográfico de la genial artista, desde su juventud hasta las últimas fotografías para las que posó. Es, en suma, la imagen de todas las edades de una voz sin igual, elogiada por Federico García Lorca, que decía un cante que ella definía como “con fundamento”; de una cantaora total, una de las más completa de la historia, destacada por los expertos como insuperable en los tangos -a los que dotaba de una extraordinaria jondura que también impregnaba, en general, todo su arte- pero que también dejó para la posteridad el eco sonoro de unas memorables seguiriyas, soleá o saetas y que creó un nuevo estilo.

-Costumbres andaluzas.

Que el flamenco está imbricado en la historia de Andalucía queda patente en esta exposición, que incluye un total de 25 láminas realizadas entre 1852 y 1854 por Antonio Chamán. La colección pertenecía al legado de Mario Bois, gran conocedor de Andalucía, que ha creado y dirigido prestigiosas series discográficas dedicadas al flamenco y que ha escrito varios libros y artículos sobre este arte, así como sobre la música y la danza clásicas y la tauromaquia. La serie de láminas, adquiridas por el Centro Andaluz de Flamenco, incluye estampas inspiradas en la Feria de Sevilla o la Romería del Rocío, además de escenas donde se refleja la cotidianidad de la época y la personalidad de la Andalucía de mediados del siglo XIX. Todas las láminas miden 65 por 50 centímetros y constituye una serie cuya contemplación remite al espectador a otra época, y le hace percibir la riqueza de la cultura andaluza de entonces.

-El Color del Baile Flamenco.

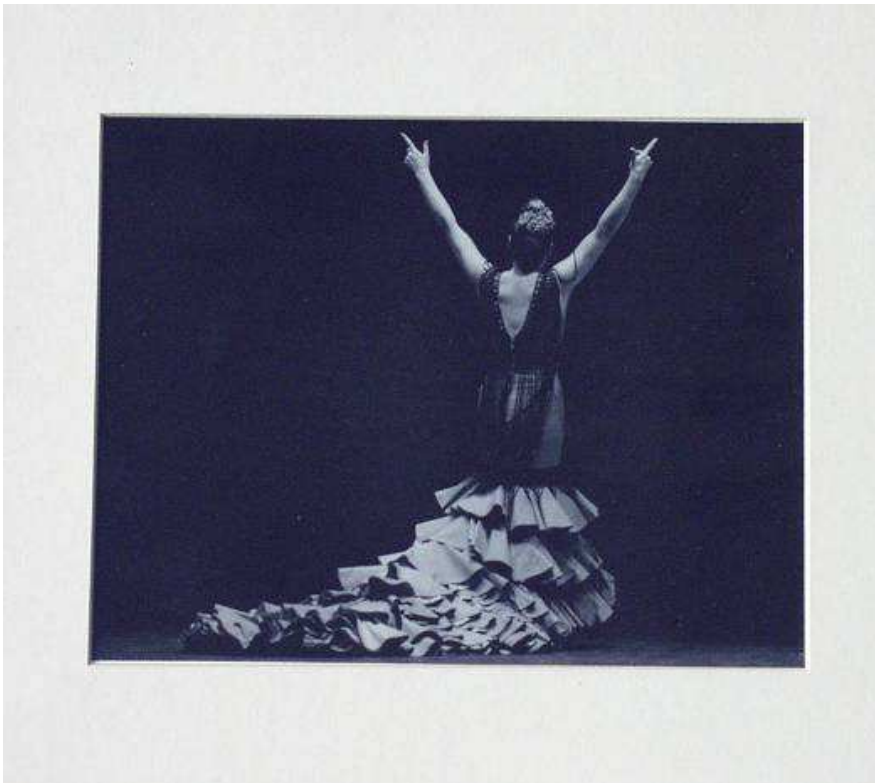
El fotógrafo Paco Sánchez lleva años reflejando el cuerpo y el alma del flamenco. La plasticidad de una estampa, la expresividad del gesto no han sido ajenas al objetivo de este artista, cuyas imágenes son, y nunca mejor dicho, retratos del cante, el baile y el toque flamencos, pero también de la personalidad del arte que atesoran aquellos y aquellas artistas que ante él posan. Todo ello queda reflejado en esta exposición, integrada por treinta cuadros de 50 por 60 centímetros, 10 Cuadros de 110 por 75 centímetros y 22 fotografías de 150 por 185 centímetros aproximadamente. La muestra, por tanto, contiene tanto obras para ser exhibidas en una sala de exposiciones como otras que se pueden instalar en fachadas y calles, formando un paseo artístico en el que el espectador se ve rodeado por la alegría y el color del baile flamenco.

-Respira Jondo.

La fotografía flamenca debe ser considerada como una parte más de su legado artístico. Testimonio del ayer, testigo del presente, historia del futuro, la imagen ilustra la vida cotidiana, capta la expresión, la personalidad, la templanza o el nervio del artista. Todo ello se da en la obra del fotógrafo Miguel Ángel González, periodista gráfico cuya cámara capta como pocas la esencia del flamenco. Miguel Ángel González, redactor gráfico, sabe esperar el momento único, ése en el que el tiempo se detiene y se convierte en leyenda. Entonces, y sólo entonces, dispara su cámara. Y de ahí las balas gráficas conservadas en este 'Respira Jondo', un conjunto de 45 fotografías, en blanco y negro, de 35,5 por 41 centímetros, en el que se reflejan los momentos álgidos de señeros artistas del cante, el baile o el toque. Desde José Mercé, de quien Miguel Ángel González capta hasta la respiración –el pecho hinchado, detenido en el cante- hasta la el revuelo de volantes de María del Mar Moreno, concentrada en el cante de Juana la del Pipa, Miguel Ángel González conservó en imágenes el arte de La Paquera, Macarena de Jerez, Ana Parrilla, El Pipa, El Torta, Manuel Agujetas o Luis de la Pica, y, con él, la expresión, la jondura, el duende y la inspiración de los artistas, es decir, el espíritu del flamenco.

-Baile Flamenco: estética del movimiento.

La exposición está integrada por más de cuarenta fotografías de Juan Salido Freyre, que recogen distintas instantáneas del baile flamenco, haciendo especial hincapié no en la bailaora que lo ejecuta, sino en la propia estética que el movimiento del cuerpo y del vestido proporcionan. El tiempo, pero no el baile, se paran en estas fotos en las que se plasma, de manera magistral, la suavidad y la plasticidad que acompañan a la expresión del artista. Juan Salido ofrece una visión innovadora del baile flamenco. En sus imágenes mezcla lo etéreo y lo material, lo sutil y lo mágico, de manera que el espectador descubrirá en cada una de ellas, y cada vez que las observe, un matiz nuevo y enriquecedor. Juan Salido Freyre mira la imagen del baile desde una doble perspectiva, alimentada tanto por la afición que desde niño siente por el flamenco, como su formación en lo jondo y su pasión por la fotografía. Son, en total, 42 imágenes en 38 marcos (de 80 por 61 centímetros) las que conforman ‘Baile flamenco: estética del movimiento’.

Juan Salido Freyre cuenta con un amplísimo currículum en el que no faltan distinciones nacionales, exposiciones en todo el territorio español y publicaciones dedicadas al flamenco. Con esta colección, logró el Premio Nacional a las Artes Plásticas otorgado por la Cátedra de Flamencología de Jerez.

-Paraíso Flamenco.

El fotógrafo Jorge Arroyo se revela como un magnífico captador de imágenes. Desde el puesto de observador que da el dedicarse al periodismo gráfico, Arroyo ha contemplado innumerables espectáculos y actuaciones en directo en Jerez de la Frontera, y de todas ellas ha sabido extraer y apresar las más diversas y sugestivas formas flamencas. El conjunto conservado en el Centro de Arte Flamenco –un total de 73 fotografías en color, casi en su totalidad de 47 por 31 centímetros- constituye una crónica en imágenes de la vida artística de una ciudad en la que el flamenco late en cada grieta de sus muros, en la que la savia del duende resbala en cada mesa donde alguien golpea con los nudillos marcando el compás. Jorge Arroyo ha estado en cada esquina flamenca de Jerez y ha sacado a la luz su belleza y su alma. Eso, unido al sentimiento del fotógrafo, hace que estas imágenes reunidas en ‘Paraíso flamenco’ transmitan el alma disciplinada del baile, el desgarró gestual del cante y el sentimiento armónico de la guitarra.

-Galería de figuras históricas del Flamenco.

Los artistas que han marcado la historia del flamenco y que han sido decisivos en su génesis y evolución se encuentran reflejados en esta exposición, gracias a los 35 retratos originales, realizados por Carmen Córdoba, en los que se representan a otros tantos artistas de todas las épocas. Comenzando por “El Planeta”, el primer cantaor de flamenco de cuya existencia y cantes se tiene testimonio documental y que vivió allá por el siglo XVIII, hasta Fernando Terremoto, fallecido en 1981, pasando por El Fillo, Pastora Imperio, Antonio Mairena, Juan Talega, Manuel Vallejo, Enrique El Mellizo, La Niña de los Peines, Carmen Amaya...

Junto a estos cuadros –cuyas dimensiones son de 78 por 63 centímetros- se encuentran otros dedicados a personalidades destacadas del mundo flamenco: Demófilo –seudónimo del flamencólogo andaluz Antonio Machado y Álvarez, autor de la ‘Colección de Cantes Flamencos en 1881 y padre de los poetas Antonio y Manuel Machado-, el poeta Federico García Lorca, el también poeta Ricardo Molina o el compositor gaditano Manuel de Falla.

-Rosa vestida de azul. El legado de Rosa Durán.

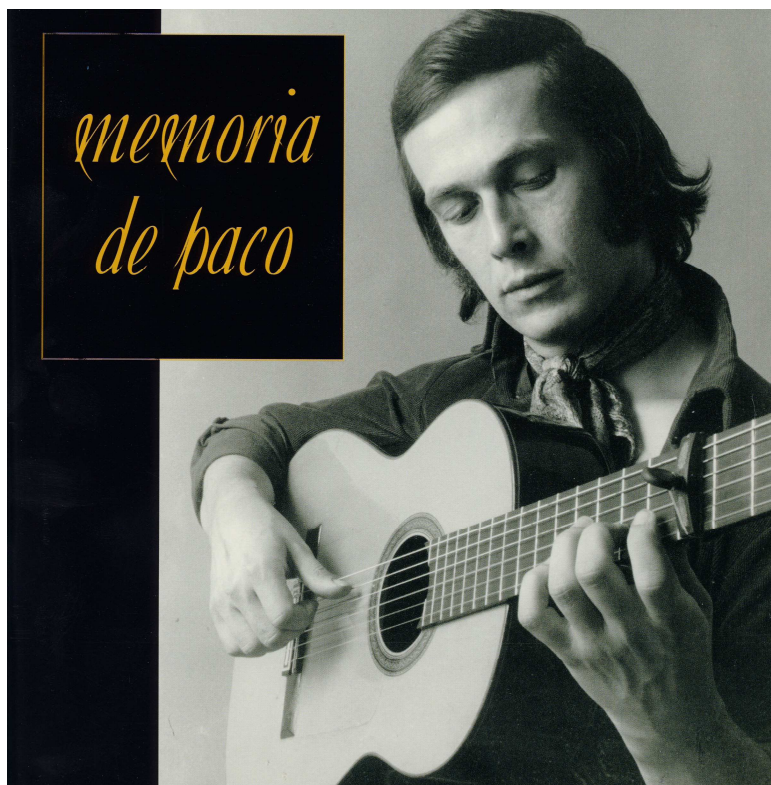
A la muerte de la bailaora Rosa Durán, el Centro Andaluz de Flamenco fue el receptor de su legado, fundamentalmente integrado por objetos personales –premios, trofeos o fotografías, entre otros objetos- y por gran parte del vestuario y los complementos que la artista jerezana utilizaba en sus actuaciones. Vestidos, mantones, zapatos, castañuelas o peinetas hablan de la personalidad de Rosa Durán, cuentan al espectador de la exposición cómo era la artista, cuáles eran sus preferencias, cuál era el talle que movía como un junco sobre el escenario. Junto a este testimonio material, un total de 31 fotografías en blanco y negro y en color, dos cuadros y 3 plotters de 70 por 100 que ofrecen, a modo de collage, los programas de mano y los artículos en prensa, constituyen un camino desde los primeros días de Rosa Durán como artista –incluso se puede contemplar su primer contrato de trabajo en el tablao Zambra- hasta su plenitud. Esta muestra es la memoria de Rosa Durán, es su vida y su arte, la memoria de sus días y de sus actuaciones.

-Memoria de Paco.

Memoria de Paco, comisariada por Juan José Téllez –biógrafo del artista-, es una muestra en la que, a través de textos y fotografías, se realiza un recorrido por la vida y la obra del guitarrista. “Hay un Paco niño que le cuesta mirar a la cámara, pero el brillo de sus pupilas es prácticamente el mismo en las fotos que desfilan desde el primer panel hasta el último”, dice un catálogo en el que se especifica que “*Memoria de Paco* no es sólo una exposición didáctica, sino un álbum familiar en donde una larga ración de rostros y palabras intentan componer el retrato-robot de un genio uncido a una guitarra”.

Memoria de Paco es un viaje cronológico y temático a través de veinte paneles al mundo personal del creador de *Entre dos aguas*, con documentos gráficos de Pepe Lamarca, Daniel Muñoz o José Luis Roca y aportaciones literarias, gráficas e historiográficas de Félix Grande, Donn Pohren, Paco Sevilla, Diana Pérez Custodio o Kioko Shizake, entre otros muchos. En resumen, esta Memoria de Paco no es sólo la memoria de una persona, sino la de su mundo y la de su tiempo

-Manolo Caracol, un cantaor de leyenda.

Manuel Ortega Juárez, conocido como Manolo Caracol, fue uno de los grandes mitos del flamenco. El legado de este cantaor pervive con fuerza entre muchos de los artistas de las nuevas generaciones. Supo abrir el flamenco a nuevos tiempos, y, sin duda, colaboró a hacer que éste se encontrara en el momento que hoy vive. Por todo ello, y por mucho más, su centenario, celebrado en 2009, es un motivo espléndido para recordarle, para recordar su cante, para recordar su arte.

La exposición *Manolo Caracol, un cantaor de leyenda* fue una de las actividades organizadas por la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco para conmemorar la efemérides. Consta de 16 enaras en la que se recogen los principales hitos de la vida y la obra del artista. Dividida en áreas temáticas, la muestra incluye un importante material gráfico, con fotografías inéditas, documentos oficiales sobre su vida –muchos desconocidos-, cartelería de las diferentes épocas del artista y otros materiales procedentes de los archivos de Manuel Cerrejón y de otras colecciones privadas

-Antonio Mairena. Un cantaor imprescindible.

Antonio Cruz García, Antonio Mairena, uno de los más geniales cantaores de la historia del flamenco, nació el 5 de septiembre de 1909. Al cumplirse el centenario de su nacimiento y, en su conmemoración, la Consejería de Cultura, a través de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco y con la colaboración de la familia del cantaor, del Ayuntamiento de Mairena del Alcor y de la Fundación Mairena, organizó, entre otros eventos, una exposición titulada ‘Antonio Mairena. Un cantaor imprescindible’.

Esta exposición, que fue organizada junto al Centro de Estudios Andaluces, está integrada por cinco expositores de diverso tamaño en los que se muestran una quincena de fotografías del archivo de la Agencia Efe y otras 17 cedidas por la familia del artista. En estas imágenes se plasman momentos relevantes de la vida del artista.

Fecha: 1911-1912
El primer ministro de España, Antonio Maura, en un momento de su vida.

Fecha: 1911-1912
Antonio Maura, primer ministro de España, en un momento de su vida.

Fecha: 1911-1912
Antonio Maura, primer ministro de España, en un momento de su vida.

Fecha: 1911-1912
Antonio Maura, primer ministro de España, en un momento de su vida.

Fecha: 1911-1912
Antonio Maura, primer ministro de España, en un momento de su vida.

Fecha: 1911-1912
Antonio Maura, primer ministro de España, en un momento de su vida.

Alcalá

Alcalá de los panaderos, que pa su
 Ay, que Dios me mande un castigo, si no digo la verdad, que a ti sólo se parece la patrona de Alcalá.
 Tus gentes las más **gitanas** las de la Fuente de la Retama.

Fecha: 1911-1912
Antonio Maura, primer ministro de España, en un momento de su vida.

Fecha: 1911-1912
Antonio Maura, primer ministro de España, en un momento de su vida.

Fecha: 1911-1912
Antonio Maura, primer ministro de España, en un momento de su vida.

Fecha: 1911-1912
Antonio Maura, primer ministro de España, en un momento de su vida.

Fecha: 1911-1912
Antonio Maura, primer ministro de España, en un momento de su vida.

Fecha: 1911-1912
Antonio Maura, primer ministro de España, en un momento de su vida.

Alcalá

Alcalá de los panaderos, que pa su
 Ay, que Dios me mande un castigo, si no digo la verdad, que a ti sólo se parece la patrona de Alcalá.
 Tus gentes las más **gitanas** las de la Fuente de la Retama.

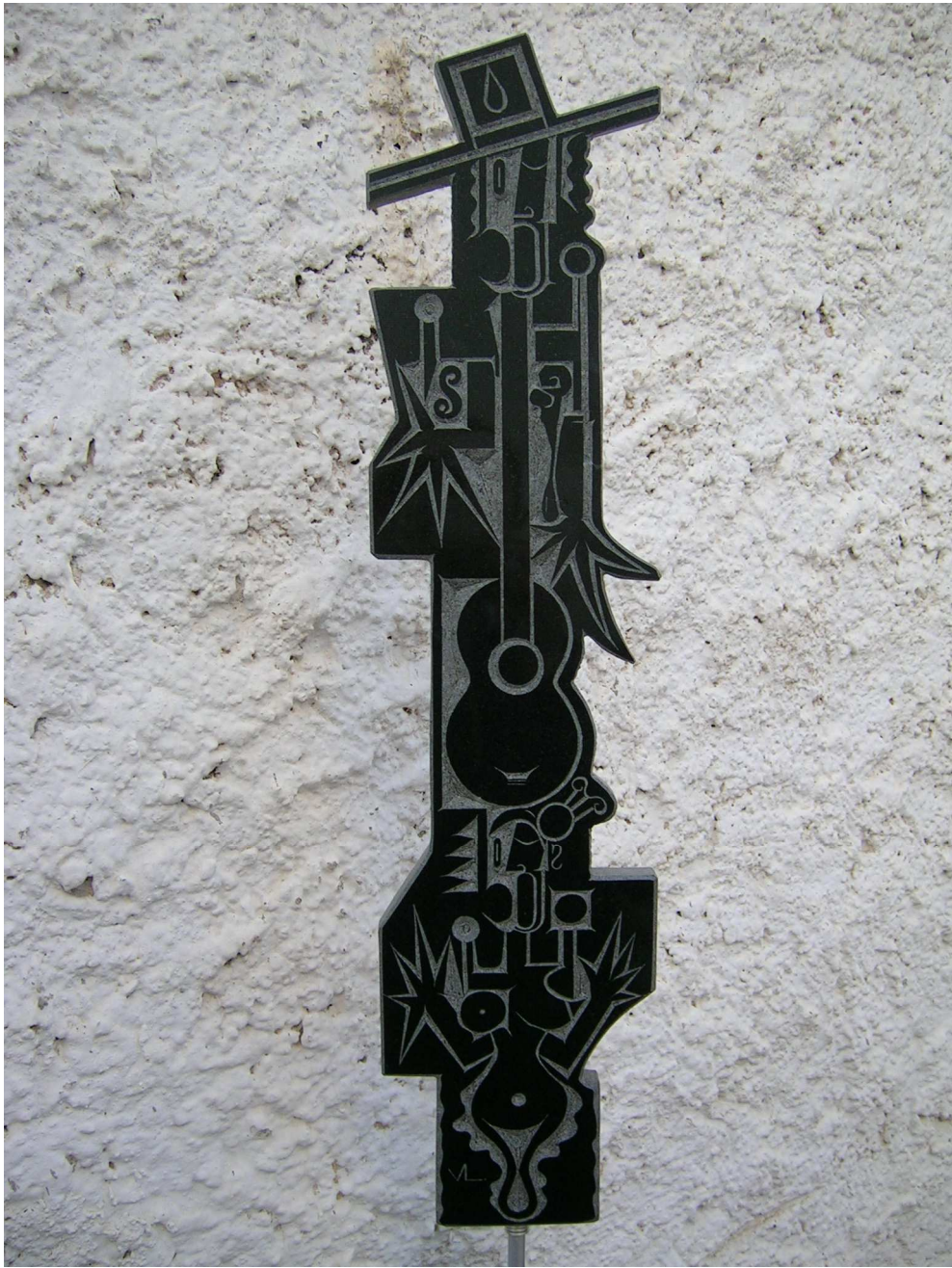

-Sentimientos.

El flamenco es arte. Y por tener tal condición, su esencia traspasa en no pocas ocasiones la frontera material del escenario para mostrarse a través de las más diversas expresiones culturales. Ahora esta esencia se hace aluminio, y bronce, y granito negro, y acrílico. Son los materiales que utiliza David Vaamonde para dar rienda suelta a una emotividad jonda en la que la elegancia y la sutileza, incluso la serenidad, de sus figuras femeninas contrasta con la fuerza vital de la pintura. “En el flamenco, la mujer es energía, acción, reacción, contracción. En la vida también”, afirma Vaamonde refiriéndose a su exposición, que no quiere ser anécdota, sino metáfora: “En el éxodo de muchas familias se desarrolló un modo de manifestarse frente a las cosas; quizá se podría llamar “quejío”. Mis personajes no bailan, no tocan palmas: se doblan, se mueven lentamente, se estiran... Respiran”.

-Centro Andaluz de Fotografía.

El Centro Andaluz de la Fotografía tiene su sede en Almería. Fue creado en 1992, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, como el ente idóneo para la realización de actividades relacionadas con la investigación, recopilación y difusión de la fotografía como manifestación cultural. En 1996 este Centro pasa a depender de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico. Constituye una oferta institucional permanente, en la cual se trata la fotografía no como un medio en sí mismo, sino desde una perspectiva interdisciplinar, donde tiene cabida el tratamiento y estudio de los medios audiovisuales bajo diversos enfoques. En el Centro se promueve la realización de exposiciones, talleres, ediciones de catálogos y producciones propias, y se desarrollan líneas de investigación y la recuperación y divulgación del Patrimonio Gráfico Andaluz, así como la colaboración con instituciones y colectivos relacionados con la fotografía.

-Retratos del Flamenco.

El fotógrafo sevillano Paco Sánchez firma esta galería de retratos que constituye la expresión de los rostros más conocidos del flamenco. La colección, perteneciente a los fondos del centro almeriense (creado en 1992 y dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía) consta de 62 imágenes –enmarcadas con molduras de aluminio negro, con cristal de 3 milímetros, contrafuerte de DM y ballestas de presión– en las que su autor plasma a artistas en plena vorágine creadora, es decir, que han posado ante la cámara poco antes o poco después de sus actuaciones. Como escenario se han utilizado camerinos, salas de espera o pasillos, y como iluminación unas cajas de luz fosforescente diseñadas por el propio Paco Sánchez. Ante su cámara se han colocado artistas como Antonio Mairena, Paco de Lucía, Aurora Vargas, Carmen Linares, Cristina Hoyos, Camarón de la Isla, Estrella Morente, Eva la Yerbabuena, Fernanda de Utrera, José Menese, La Macanita, José Mercé, Mario Maya, Tomatito, Rancapino, Tía Juana la del Pipa, Paco Cepero, Vicente Amigo, Sara Baras... El resultado es sobrecogedor: la mirada, la sonrisa o la concentración del artista flamenco aparece en todo su esplendor, dando al espectador de la muestra la oportunidad de ver en plenitud la gestación del proceso creativo del artista o cómo éste incide en su expresión natural.

Paco Sánchez, radiofonista y fotógrafo autodidacta, se encontró con el mundo del flamenco en un homenaje al bailar Farruco. Fue presentador del programa *Con sabor andaluz*, que escribía el prestigioso experto Miguel Acal, quien le introdujo en este mundo de arte al pedirle que realizara fotografías para distintos trabajos en prensa. Una de las sesiones más importantes que ha realizado fue una colección de retratos a Juan Talega, cuyos negativos, desgraciadamente, han desaparecido. Su labor en la radio le ha permitido convivir con figuras como Antonio Mairena, Lebrijano o Chocolate, fueron la soleá y la seguiriya de José Menese y Diego Clavel las que le atrajeron a captar con una cámara la esencia y la grandeza del cante, el baile y el toque flamencos. En la actualidad cuenta con un archivo que supera las 50.000 fotografías. Es, además, autor de los libros *Flamenco en Escena*, *Nueva Savia del Flamenco* y *Retratos de la autonomía Andaluza*, y sus imágenes han sido incluidas en libros sobre Antonio Mairena o Camarón.

-Duendes del Flamenco.

El Centro Andaluz de Flamenco conserva provisionalmente en depósito esta exposición de la fotógrafa gaditana Ana Torralva, compuesta por veinte imágenes en las que capta la fuerza y la riqueza del cante, el toque y el baile. Aunque alejada de su tierra, Ana Torralva muestra su espiritualidad andaluza cuando afirma que “me gusta la luz de San Fernando, el campo de Jerez, la gente de mi tierra”; y deja patente su raíz en esta colección en la que se transmite la emoción del sentimiento, donde recoge el instante efímero del ritmo y el movimiento, ese momento único en el que el tiempo se para pero no así la vida, que vuelve a manifestarse cada vez que se miran las imágenes.

Sus fotos en blanco y negro, enmarcadas con moldura de madera y protección de metacrilato, son sobrias y austeras, sin artificios. La luz se convierte en aliada del objetivo de Ana Torralva, que es realzar la expresión, mostrar el espíritu y la personalidad de cada artista a la que ella ha querido mirar con su cámara. Entre ellos se encuentran Camarón de la Isla, Tomatito, Toni ‘El Pelao’, Carmen Cortés y Gerardo Núñez, Chano Lobato y Juan Habichuela, Encarnación Fernández, Riqueni, Manolo Sanlúcar, Remedios Amaya, así como un bodegón flamenco.

