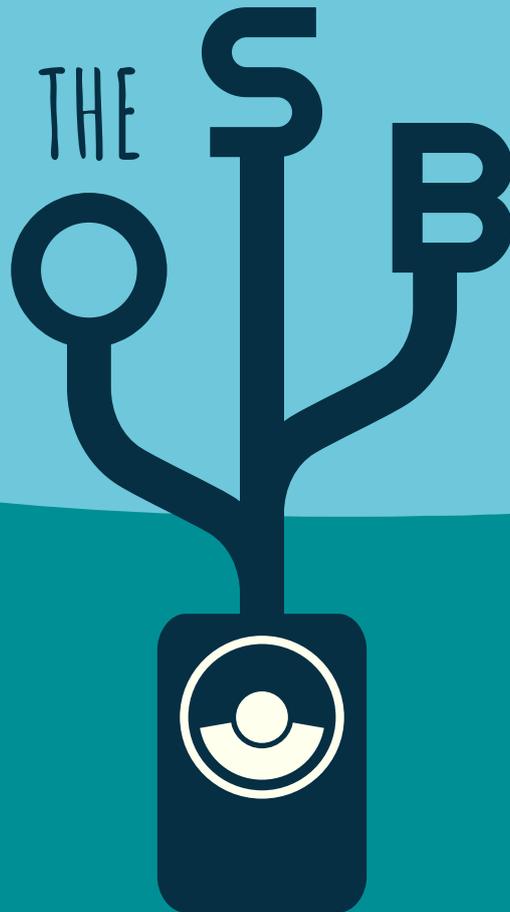

THE ONE STEP BEYOND

We contact artists

BOOKING

www.theosbmusic.com

CUARTETA

Rosario Toledo
Inma "La Carbonera"
Eva Ruiz "La Lebri"

Cuarteta

recorre a través del baile y del cante un ensayo de cuartetito de carnaval que es una agrupación carnavalesca genuina de Cádiz, donde sus componentes nunca son cuatro sino tres o cinco. Si el carnaval es además un momento de inversión de los roles, Rosario Toledo, Inma La Carbonera y Eva La Leбри insisten en bailar hacia atrás, cantar hacia atrás, reír hacia atrás. Y lo hacen con los ovarios en las mejillas, los pulmones en la nariz, la cabeza en el culo y la espalda en la frente. Un repertorio tradicional volteado, revertido, alterado, trastocado, contrario. **Cuarteta** es por lo tanto eso, una pieza antagonista de flamenco o una gran sombra de tres cuerpos que desde la nuca te masculla:

Vladimir: Encantadora velada.

Estragon: Inolvidable.

Vladimir: Y aún no ha acabado.

Estragon: Parece que no.

Vladimir: Acaba de empezar.

Estragon: Es terrible.

Vladimir: Es como si estuviéramos en un espectáculo.

Estragon: En el circo.

Vladimir: En un music-hall.

Estragon: En el carnaval.

Pozzo: ¿Usted cree?

Estragon: Con toda seguridad.

Estragon: Hoy todo lo ve negro.

Pozzo: Salvo el firmamento.

Fragmento de la obra teatral *Esperando a Godot* de Samuel Beckett (1940)

Cuarteta bien podría ser el nombre de una redada policial para detener una red de tráfico de estupefacientes dirigida por tres mujeres, por ejemplo, Rosario Toledo, La Carbo y La Leбри. También podría ser que estas tres artistas estuvieran cachondeándose juntas con esa idea del Carnaval de Cádiz de decir Cuartetito, cuando se trata de un Trío; como si de eso fuera el carnaval, o sea de quitarle la cuarta pata a la mesa y ya con sólo tres patitas hacerla tambalear.

En el proceso de investigación de lo que supone bailar flamenco hacia atrás, nos vamos dando cuenta, de cuánto tiene ya de por sí el flamenco de invertido. Entendemos pues, el humor carnavalesco como ese hacer tambalear la estructura establecida, como un lugar y tiempo de inversión, donde todo cabe tanto por delante como por detrás.

Rosario Toledo cuenta en escena con Inma “La Carbonera” y Eva Ruíz “La Leбри”, dos mujeres cantaoras de tradición flamenca que le acompañan con una curiosidad y una disposición a compartir aquello que saben al servicio de este proyecto en el que investigamos a través del humor carnavalesco-gaditano desde lo femenino, con la asistencia de Idoia Zabaleta y el acompañamiento de Pedro G Romero.

Einstein decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. No puedo estar mas de acuerdo. En aquello de divertirse, no siempre bien visto, me encuentro cada vez más con la verdadera naturaleza de lo que soy como artista y especialmente con una manera nueva de afrontar el reto de la creación, la investigación y la expresión artística; entendiéndose la diversión como un fluir en cada paso que damos-bailamos-contamos-cantamos, un reírse empezando por uno mismo, un humor sabio y fino, un aflojar: apretar solo si es necesario. No por estar mas dura está una mejor. Y es que el Flamenco en parte endurece el cuerpo del artista pero hay otro hacer flamenco desde ese divertimento inteligente, desde esa libertad de permitirse hacer, de dejar que suceda, sin esperar nada y es en ese no esperar cuando surge la chispa y aparece el fuego. En esa vereda transito junto a Idoia Zabaleta con la consciencia de que esto acaba de empezar. Rosario Toledo

Referencias utilizadas durante el proceso de creación

- El cuarteto de carnaval *"Tres notas musicales"* con dirección de José Peña Herrera (El Peña) y componentes: José Peña Herrera, Juan Antonio Villar Pacheco (El Masa) y Gabi (1991).
- La chirigota *"El que la lleva la entiende"*, más conocida como *"Los borrachos"*, con sus componentes José Guerrero (El Yuyu), José Luis García Cossío (El Selu) y Erasmo Ubera Morón, en una presentación histórica y genial, alteraron el orden de *"Los duros antiguos"* cantando la letra de final a principio (1992).
- La película *Film* (1965) y *Quad* (1981) de Beckett.
- El film *"Las aventuras de un buen ciudadano"* de Franciszka y Stefan Themerson (1937).
- La figura del mamarracho.
- *Estudios sobre el papel de la mujer en el carnaval de Cádiz* por Katerina Sergidou.

Equipo de trabajo

Dirección: Rosario Toledo

Dramaturgia y asistencia de dirección: Idoia Zabaleta (Azala)

Baile: Rosario Toledo

Cante: Inma "La Carbonera" y Eva Ruiz "La Lebri"

Vestuario: José Tarriño

Acompañamiento: Pedro G. Romero

Diseño de Iluminación: Antonio Valiente

Dirección técnica/sonido: Manu Meñaca

Fotografía: Carmen Kahlo

Vídeo: Calde Ramírez

Distribución/contratación: Antonio Juan Giménez (TheOSBmusic)

Producción: Rosario Toledo, Azala & The One Step Beyond (TheOSBmusic)

Residencias de creación en: Azala (Lasierra), Espacio Silvestre (La Muela), Azkuna Zentroa (Bilbao), Garallón (Ozaeta)

Residencia técnica en: In Progress Flamenco Festival (Torrox)

Biografías

Rosario Toledo

Licenciada en Danza Española por el Conservatorio Superior de Danza de Sevilla, Rosario Toledo (Cádiz,1977) comienza su andadura profesional de la mano de su maestra Charo Cruz con el espectáculo 'Por ley de vida' y forma parte de la Compañía de Manuela Carrasco y Antonio El Pipa.

A partir de este momento, combina su actividad en reconocidos tablaos como 'El Cordobés' en Barcelona o 'Los Gallos' en Sevilla con su colaboración como artista invitada en espectáculos junto a artistas de la talla de Javier Latorre, Javier Barón, Antonio Canales, Israel Galván, Joaquín Grilo, Miguel Poveda, Arcángel, Dorantes o José Antonio Rodríguez, entre otros. Además, trabaja como solista con Mario Maya en su espectáculo 'De Cádiz a Cuba, la mar de Flamenco'.

El contacto con estos grandes maestros le ha permitido desarrollar una personalísima visión del baile flamenco. Un baile profundo, conceptual y con ideas pero que, al mismo tiempo, pone los pies en el suelo, se aferra a la naturaleza y sale a la calle. En este contexto, la gaditana se sumerge en el desarrollo de proyectos con su propia compañía, cosechando un enorme éxito de crítica y público y convirtiéndose en una bailaora imprescindible en el panorama flamenco actual.”

Entre los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria, Rosario Toledo cuenta con el Premio Nacional en el Concurso de Arte Flamenco de Córdoba por Guajiras y Tarantos (1998); el segundo Premio del Festival de las Minas de La Unión en 1999; el Premio Giraldillo al Mejor Espectáculo en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012 por 'Aleluya Erótica', el Premio Escenario de Sevilla 2012 para 'Aleluya Erótica' al Mejor Espectáculo de Danza y el premio Lorca de Teatro Andalúz para Amazonas como mejor espectáculo de flamenco.

“Rosario Toledo es una bailaora de vocación firme, casi incorruptible, que se ha definido siempre por la búsqueda de una estética propia que trasciende la imagen tradicional. Profundamente flamenca, porque ella no podría ser de otra forma, su baile añade nuevos ángulos y curvaturas que nacen de un cuerpo trabajado hasta la extenuación. Más allá de la fortaleza de sus piernas, de la música de sus pies o del vuelo de sus brazos, Rosario baila con todo el cuerpo, especialmente con sus ojos, de los que emana una llamativa capacidad dramática. En ella se integran con comodidad rasgos de una singular comicidad, de tono pícaro, que se acompaña en ocasiones de unas gotas de sensualidad y de una forma de estar que no puede ocultar su origen (gaditano). El acento salado del sur atlántico servido a compás.” Fermín Lobatón.

Equipo artístico

Idoia Zabaleta

Coreógrafa. En la Facultad de Biología se especializó en ecosistemas y dinámica de poblaciones. Estudia nueva danza e improvisación en los años noventa. En 1992 funda la asociación de lenguajes corporales Moare Danza, que trabaja las relaciones del cuerpo con el espacio desde la perspectiva de género. Trabaja con la compañía Mal Pelo entre 1995 y 1999. Desde el año 2000 crea su propio trabajo colaborando con otras artistas e investigadoras. Su trabajo ha podido verse en festivales y encuentros de ámbito internacional. Imparte clases en diversos máster y cursos de postgrado.

Ha comisariado programas de artes en vivo como Lanbroa (2011-2013) y Proklama (2015-2019). También organiza ciclo de laboratorios "Eskutik Hitzza", donde exploran la escritura como coreografía; la serie de excursiones "Martxaundi", donde exploran el caminar como práctica de pensamiento; coordina el programa de imaginación colectiva en procesos de creación artística y de gestión cultural, "pica" y Lab-a respectivamente y acompaña los procesos de varias artistas jóvenes. Participa en asociaciones como ADDE y Karraskan, red de experiencias creativas de Euskadi.

En 2016-17 participa como mediadora en el proyecto comunitario de realización de un disco titulado 100% OION, promovido por la asociación Bitartean Jolasean, y financiado por Arتهazia.

Actualmente es parte del equipo editorial del proyecto "Borradores del futuro", una colección de fábulas a partir de alternativas ciudadanas situadas en el territorio, colabora con la coreógrafa portuguesa Claudia Dias en el espectáculo "Quinta feira - Osteguna" y acompaña a la bailaora Rosario Toledo en el proceso de investigación y creación "Cuarteta".

Desde 2008, construye y gobierna junto con Juan González, el espacio de creación y residencias artísticas Azala, situado en el mismo pueblo donde vive. En 2017 Azala recibe de la mano del Gobierno Vasco el premio Gure Artea, premio que reconoce su trayectoria como espacio de creación y su labor en el contexto de las artes escénicas y visuales del País Vasco.

Pedro G. Romero

(Aracena, Huelva, 1964) se licenció en Bellas Artes en Sevilla, ciudad en la que vive y trabaja. Es un artista polifacético que ha desarrollado una intensa actividad a través de múltiples disciplinas: escultor, pintor, performer, autor teatral, guionista, etc. además de crítico de arte y literatura, editor, ensayista y experto en flamenco. El tema central de su trabajo es la reflexión e investigación acerca de la imagen como punto de resistencia ante el tiempo, bien sea un tiempo histórico, biológico, psicológico o verbal. En sus trabajos se constata una preocupación constante por la desaparición de la autoría. Se podría decir que estas imágenes y escritos parecen signos que no son humanos.

En 1986 hace su primera exposición individual y en 1988 expone Magatzen d'idees en la sala de Moncada de la Fundación La Caixa, en Barcelona. Entre 1988 y 1992 muestra en la galería Fúcares de Madrid, exposiciones como R.A.R.O. y Un mundo raro. Proyectó La sección áurea, título de la exposición de 1989 en la Fundación Luis Cernuda de Sevilla. Desde 1987 empieza a exponer sus series sobre la Bomba Atómica, como El tiempo de la bomba (sala de Unicaja, Málaga, 1993) o El saco de la risa (galería Tomas March, Valencia, 1995) o El fandango de la Bomba (Diputación de Huelva, 1996). También realiza exposiciones individuales en ciudades Barcelona, Nueva York o Milán, y países como Brasil o Alemania. Desde el año 2000 trabaja en los proyectos del Archivo F.X. y Máquina P.H. teniendo como material de trabajo a la iconoclastia y al flamenco, respectivamente.

Su obra se encuentra en colecciones como la de la MACBA, la de la Fundació "La Caixa", el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Bella Artes d'Álaba, la Diputació de Granada y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Eva Ruiz "La Lebri"

Lebrija, 1978. Vive en su casa desde siempre el gusto por el arte Flamenco gracias a la afición de su padre y de su entorno, y escuchando de su madre algunos cantes, como los de Levante y las saetas. Comienza haciendo intercambios con diversas Peñas flamencas, representando a la peña flamenca Pepe Montaraz de Lebrija. Destacable de estos primeros años el recital dado en el ciclo "El cantar de la Mujer" organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en el Centro Andaluz de Flamenco de Jerez de la Frontera, en Julio de 2002.

En 2004 inicia sus estudios en la Fundación Cristina Heeren de arte Flamenco de Sevilla, becada durante varios años, con los maestros José de la Tomasa, Paco Taranto y Esperanza Fernández, formación que compagina trabajando en la misma, como auxiliar en las clases de baile de Milagros Mengíbar, Rafael Campallo, José Galván y Carmen Ledesma.

En esos primeros años de profesionalización en Sevilla entra a trabajar en los tablaos, imparte clases en la escuela de Esperanza Fernández y en el Taller Flamenco con el que es participe seis años consecutivos en el festival de Mont de Marsan.

Empieza a ser requerida por compañías de baile, como la de Antonio Márquez y Varuma Teatro... y forma parte de diversos espectáculos. También participa en festivales como cantaora en solitario.

Ya en 2012, se traslada a Madrid, donde realmente se va terminando de forjar como artista. Imprescindible para el baile en tablaos como Villa Rosa, Las Carboneras y Corral de la Morería. Cantaora en compañías como la de Jesús Carmona, Lucía Álvarez "La Piñona" y Adrián Santana. Son años, hasta la actualidad, de giras internacionales, participaciones en festivales como el de Albuquerque, donde ha sido profesora invitada por la Universidad de Nuevo México, en dos ocasiones, y también comienza su consagración como cantaora solista.

Inma “La Carbonera”

Sevilla, 1971. Sus comienzos fueron en diferentes Tabernas de Sevilla como “La Sonanta”, “La Yerbabuena”, “Pata Negra” o “La carbonería” pasando después a trabajar en Peñas Flamencas.

Durante los años 1999, 2000 y 2001 trabajó en diferentes Tablaos Flamencos y prestigiosos teatros de Bélgica, en La Peña Andaluza de Amberes, Peña Taranto de Bruselas, coincidiendo con artistas de gran prestigio como Maite Martín ó Miguel Poveda. En 2005 entra en la “Compañía María Serrano”, actuando por muchos países de Europa, Asia y América con dos espectáculos: “Carmen” y “Flamentango” “Falete” la llama para integrarse en su gira “Amar Duele” actuando en 70 conciertos por toda España y repitiendo con el disco “Putá Mentira”.

En Julio de 2010 trabajó con la Orquesta Sinfónica de Bruselas en el cambio de presidencia del Gobierno. Solista en la compañía de Carlos Carbonell presentando su espectáculo en Italia “8 Códigos”. Solista en el espectáculo de tango argentino “Tango de los pies al corazón” representado durante 2010 en el Teatro Haagen Dazs -Calderón de Madrid y en el espectáculo “Abandonado” de -Luis Caruana Tango Quartet. Participó en el Ciclo “Sangre Nueva” 2010 organizado por Paco Ortega, en el Teatro Madrid. En la Bienal de Flamenco de Sevilla de este mismo año, forma parte en el espectáculo de Ruben Olmo “Tranquilo Alboroto”.

Es solista en el espectáculo “Cómplices” tango-flamenco con los grandes bailarines de tango Pilar y Claudio Hoftman y con el bailar Juan de Juan. Participa en la Bienal de Sevilla 2012 junto a la gran bailaora Manuela Carrasco con el espectáculo “Raíces de Ébano” y con el bailar José Galán en el espectáculo “En mis cabales”.

En la Bienal del 2016, como cantaora solista para la bailaora Olga Pericet. Entre el año 2016-2019, es solista en la compañía Andanzas con “Amazonas” y “Flamenco Kitchen” dirigido por Juana Casado. Solista en el espectáculo “Un Cuerpo Infinito” de Olga Pericet, recorriendo Nueva York en el teatro repertorio y diversos teatros de España. Solista en el espectáculo “Flamenco Trane” estrenado en el teatro Fernán Gómez de Madrid en el festival Jazz Madrid 19, dirigido por Guillermo McGill. Solista colaboradora del proyecto “Chiqui Cienfuegos Trío”. Artista invitada en el Corral de la Morería con “Zincalí”, espectáculo dirigido por el maestro Antonio Najarro. Estrena su propio espectáculo “A Gaya” en 2022 con la guitarra de Antonia Jiménez.

ENLACES

WEB

<https://www.rosariotoledo.com>

FACEBOOK

<https://www.facebook.com/RosarioToledoOficial>

INSTAGRAM

<https://www.instagram.com/rostoledo>

YOUTUBE

<https://www.youtube.com/@rosariotoledo>

RRSS y HASHTAGS

(I) *Instagram* (F) *Facebook*

Rosario Toledo (I) [@rostoledo](#) (F) [@RosarioToledoOficial](#)

Idoia Zabaleta (Azala) (I) [@azalakreazio](#) (F) [@AzaleraK](#)

Inma "La Carbonera" (I) [@inmalacarbonera](#) (F) [@isaac.jacquot](#)

Eva Ruiz "La Lebri" (I) [@evaruizla](#) (F) [@EvaRuizlalebri](#)

José Tarrío (I) [@tarrinoleon](#) (F) [@josemaria.tarrino](#)

Antonio Valiente (I) [@antonio_valiente_aai](#) (F) [@100066894110583](#)

Manu Meñaca (I) [@apcaudio](#) (F) [@manu.menaca](#)

Carmen Kahlo (I) [@carmenkahlofotografia](#) (F) [@carmenkahlofotografia](#)

Calde Ramírez (I) [@calderamirez](#) (F) [@calde.ramirez](#)

The One Step Beyond (I) [@theosbmusic](#) (F) [@theosbmusic](#)

Hashtags

#RosarioToledo #Cuarteta #Flamenco #Danza #Teatro #Cadiz #FlamencoDancer #Women #TheOSBmusic

RIDER TÉCNICO

ENLACE DE DESCARGA

IMÁGENES HQ

ENLACE DE DESCARGA

CONTACTO DE PRENSA y CONTRATACIÓN

The One Step Beyond - www.theosbmusic.com

Antonio J. Giménez - booking@theosbmusic.com - +34 644 52 44 34 - [WhatsApp](#)

#theosbmusic

BOOKING

booking@theosbmusic.com

+34 644 524 434

www.theosbmusic.com

THE ONE STEP BEYOND

We contact artists