

DIRIGIDO POR PEDRO G. ROMERO

PLAYERAS

JAVIER
GALIANA

ROSARIO
TOLEDO

ALBA
HARO

Ayuntamiento de Cádiz
Fundación Municipal de Cultura

SINOPSIS SOUS LES PAVÉS, LA PAGE!

*(Bajo los adoquines,
la playa.)*

*Bernard Cousin o Raoul Vaneigem,
no se sabe muy bien, París, 1968.*

Con la forma de un trío de jazz, o de un cuarteto flamenco – ya se sabe que en Cádiz, los cuartetos son de tres o de cinco miembros - presentan Rosario Toledo (bailaora), Alba Haro (violonchelo) y Javier Galiana (piano) estas Playeras. Que salen así, de un disco increíble, grabado por los dos músicos bajo el estado de sitio de la pandemia del dichoso coronavirus y que quisieron dedicar, sí, a las playas, a las playas del mundo. Se canta lo que se pierde, y algo de esa perdida se cuela por las cuerdas del chelo y el piano, algo que ha hecho mover los inquietos pies de Rosario.

*¡Ella veía las huellas de unos pies en la playa
y no se daba cuenta de que eran sus
propios pies!*

Playeras sale de ahí. Los músicos, Javier y Alba le proponen a Rosario venir a bailar estas músicas y Rosario va y se mete en el agua. De todos es conocido el carácter musical que tienen los pies de Rosario, sus zapateados son frases musicales y cómo tales están aquí. ¿Acaso Alba y Javier no

ponen también el cuerpo cuando tocan, es decir, no bailan también?. Pues eso, que se trata de entender el fraseo, la profundidad de los ritmos, el vaivén del mar.

Me atrevería a decir que este es un proyecto casi político, quiero decir, que este aferrarse al mar, a la playa, donde los ríos van a morir, tiene algo de reivindicación de la vida por encima de todas las cosas.

Hay una profunda melancolía en estas estampas, estas flâneries, como dice Galiana, paseos interminables por la playa. Pero lo que se quiere es vivir, nada aquí está teñido de negro, hasta las pozas más oscuras están vistas con el cegador sol al borde del mar.

Y es un trío de vanguardia. No sólo porque se citen Ornette Coleman con el Manolo Sanlúcar de la escala dórica, es que estos tres se han puesto en primera línea de playa, con los pies al borde del mar. Ya saben que las playeras son un género musical en disputa. Por un lado, son cantos de playa, muy populares en Cádiz y Málaga a mediados del siglo XIX, entre habaneras marineras y pregones de vender pescaito. Pero las playeras son también los lamentos de plañideras hechos son, es decir, seguiriyas, como las que Elías Reclus describió en Cádiz en 1868, al borde del mar y de la revolución, cien años antes que el famoso mayo francés. Ser capaz de tocar con los dedos esos dos lados, los de la vida y los de la muerte, como dijo César Vallejo, eso es ser vanguardia.

En realidad no hay nada más revolucionario que la alegría de vivir. Me contaron que estabas enamorada de otro y entonces me fui a mi cuarto y escribí ese artículo contra el Gobierno por el que estoy preso, escribió zumbón Ernesto Cardenal. Nada tan potente como la melancolía que entierra en las propias entrañas todo lo que uno puede hacer como si ya lo hubiera hecho. Esa nostalgia de la utopía, arqueología del futuro, está en cada uno de estos paseos por las playas de Cádiz y de Brasil, del norte y del sur, del mundo. Si quieren entender bien, profundamente, el adagio parisién que abre estas líneas, si quieren descubrir la arena bajo el asfalto, vean, escuchen estas Playeras. Vivir merece la pena sólo por dejarse mecer por maravillas como ésta.

PEDRO G. ROMERO

FOTO
RODDRITZ

PROGRAMA

ARPOADOR

ACAPULCO

TABATINGA

BOTAFOGO

TONALBA

LONELY WOMAN

LAS CATEDRALES

CALELLA DE PALAFRUGELL

BOLONIA

PUNTA PALOMA

CALETEANDO

FICHA ARTÍSTICA

BAILE
ROSARIO TOLEDO

PIANO
JAVIER GALIANA

VIOLONCHELO
ALBA HARO

APARATO / DIRECCIÓN ARTÍSTICA
PEDRO G. ROMERO

COREOGRAFÍA
ROSARIO TOLEDO

COMPOSICIÓN MUSICAL
JAVIER GALIANA
ORNETTE COLEMAN
(LONELY WOMAN / PLAYERA)

ARREGLOS LONELY WOMAN
ALBA HARO
JAVIER GALIANA

DIRECCIÓN MUSICAL
JAVIER GALIANA

SOPORTE COREOGRÁFICO
MARCO DE ANA

DISEÑO DE ILUMINACIÓN
BENITO JIMÉNEZ

DISEÑO DE VESTUARIO
ANA BARLA

ESPACIO SONORO
MANU MEÑACA

PRODUCCIÓN
ROSARIO TOLEDO
ALBA HARO
JAVIER GALIANA

VIDEO DISEÑO Y FOTOGRAFÍA
RODDRITZ
ANA SOLINIS

OFICINA Y DISTRIBUCIÓN
HELENA ASTORGA

ROSARIO TOLEDO

“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.

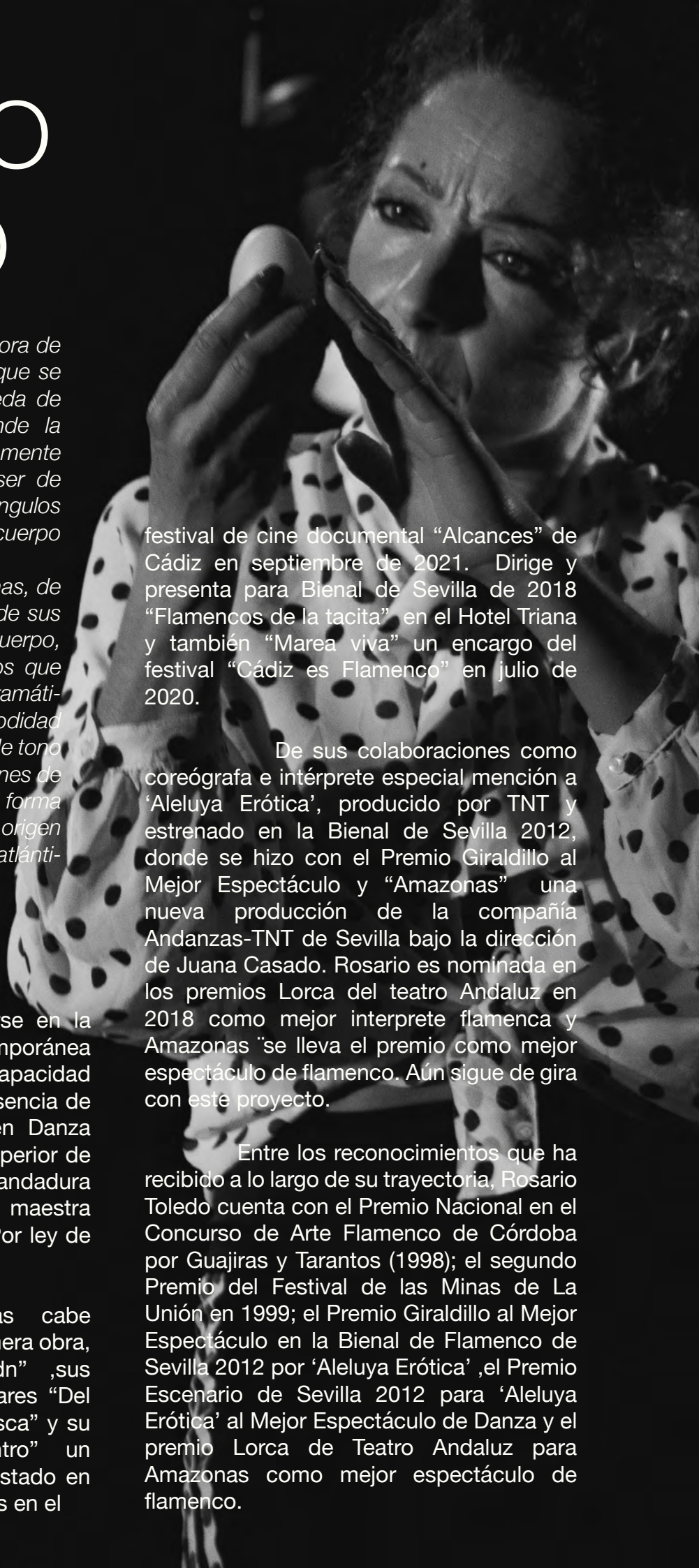
Rosario Toledo ha sabido situarse en la cima de la danza flamenca contemporánea gracias a su creatividad y su capacidad para transmitir al espectador la esencia de lo que nos rodea. Licenciada en Danza Española por el Conservatorio Superior de Danza de Sevilla, comienza su andadura profesional de la mano de su maestra Charo Cruz con el espectáculo ‘Por ley de vida’.

De sus producciones propias cabe destacar “El aire de Cádiz” su primera obra, su aclamado espectáculo “Adn”, sus propuestas para espacios singulares “Del primer paso”, “Vengo” y “Pintoresca” y su último proyecto “Me encuentro” un cortometraje de danza ficción gestado en pandemia y presentado entre otros en el

festival de cine documental “Alcances” de Cádiz en septiembre de 2021. Dirige y presenta para Bienal de Sevilla de 2018 “Flamencos de la tacita” en el Hotel Triana y también “Marea viva” un encargo del festival “Cádiz es Flamenco” en julio de 2020.

De sus colaboraciones como coreógrafa e intérprete especial mención a ‘Aleluya Erótica’, producido por TNT y estrenado en la Bienal de Sevilla 2012, donde se hizo con el Premio Giraldirillo al Mejor Espectáculo y “Amazonas” una nueva producción de la compañía Andanzas-TNT de Sevilla bajo la dirección de Juana Casado. Rosario es nominada en los premios Lorca del teatro Andaluz en 2018 como mejor interprete flamenca y Amazonas “se lleva el premio como mejor espectáculo de flamenco. Aún sigue de gira con este proyecto.

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 Giraldirillo 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 Andaluz para Amazonas como mejor espectáculo de flamenco.

JAVIER GALIANA

Javier Galiana es un músico de Cádi-Cádi (1975) que se formó con Antonio Reguera y en Barcelona, en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), y fue su flamante primer licenciado en piano jazz. Vivió en Río de Janeiro, en Lisboa, un poquito en Nueva York y en la plaza de San Antonio.

Forma parte de una suerte de especie protegida: pianistas de una ciudad milenaria que contaba con el Salón Quirell, donde Falla estrenó sus obras juveniles, en la que los padres burgueses compraban pianos para sus hijas sicur como chucherías. Uno de los cien mil pianistas hijos de Manuel de Falla. Gourmet contra los gourmets, vazquezmontalbano profundo, borgiano de Thelonius, flamenco de Ellington, el Bill Evans de El Cambalache, Bola de nieve en el sofrito, John Berger metió en manteca, compare del trompetista Julián Sánchez, es el hombre que todo lo arregla: desde las canciones de Silvia Pérez Cruz, hasta tangos de carnaval para big band. Malandro limón que se fue de gira mundial con Manu Chao, estudia a Aristóteles y toca en el Trío Garum, La Canalla, en Tomate, Trío y Cebolla, en Tumbando a Monk y en doscientos grupos más.

Dicen de él que lo han visto como cansautor en chiringuitos de playa, rockero con gafas, florero sonoro en bodas, bautizos y comuniones, de estrella del rock en estadios de fútbol.

Ha escrito, música para teatro, de músico actor. "Espejo, capricho escénico" fue nominada a los Premios Max y ganó el premio Lorca a la composición musical. Ha escrito, dirigido y grabado la Suite Trafalgar, de la que dicen maravillas, entre otros Faustino Núñez y José Miguel López, de Discópolis. Y ha colaborado con el escritor David Monthiel para pasearse por Cádiz y sus cosas en "Cádiz dentro de un piano".

"Galiana es de los que prefieren tocar. El hecho físico de estar en el sitio y en el lugar, la experiencia compartida de la música, la vibración del cara a cara, suceso este que le es perjudicial de cara al mercado de grabaciones, ya que nunca está al día con las cuentas del capitalismo de la grabación. Quizá por eso habla de los ratones que acaban en un disco frente a la vivencialidad del directo, de la improvisación, del aquí y ahora. Galiana juega aún y hace posible que siga mereciendo la pena el acto creativo. Sigue tocando. Componiendo música. Arsa."

David Monthiel.

ALBA HARO

"La barcelonesa Alba Haro, que además de cello puso la voz en el espectáculo en directo, desbordó con su potente interpretación imprimiendo ritmo y volúmenes al baile de Toledo sin pasar desapercibida según aplaudió el público."

Revista la flamenca. Xavier Grau.

"No hay día que la escuche que no me acabe emocionando, sabe crear hondura".

Marc López.

Nacida en Barcelona con raíces jienenses (1984). A los 5 años conoce el violonchelo y se decanta por él como instrumento principal y acompañante. Inicia la formación musical en la pequeña escuela de Santa Perpètua y posteriormente se traslada al Conservatorio Profesional de Música Badalona donde obtiene el grado Profesional con mención destacando aquella Elegía de Fauré como solista con la Orquesta del Conservatorio.

Decidida a seguir formándose, se traslada a la Escuela Superior de Música de Cataluña para estudiar la especialidad de música Clásica y Contemporánea, aunque la diversidad de géneros en la misma le brindan la oportunidad de usar el instrumento como vehículo más allá del género. Es ahí donde empieza a tocar con músicos flamencos, canta Standards y descubre la improvisación de Thompson entre otros. Se gradúa con proyecto final dedicado a la figura de Astor Piazzola, rindiendo tributo a esa versatilidad que ocupa el instrumento como solista o música de cámara.

Recientemente becada por el Berklee College of Music obtuvo la mención

Summa Cum Laude en el Máster de Producción e Interpretación por su trabajo Cantes Libres en el cual a través del violonchelo investiga los cantos de Pastora Pavón.

Ecléctica, destaca experiencias artísticas como esa Noche Transfigurada con Sir Neville Marriner y la Orquesta de Cadaqués, el espectáculo Piturrino y yo con Carles Santos, esas canciones de Kurt Weill con Ute Lemper y Bcn 216, la gira con el Teatre Lliure poniendo la banda sonora a Jane Eyre junto a Clara Peya, la gira que lleva a cabo con Vanesa Martín y el reciente proyecto junto a Javier Galiana y Rosario Toledo.

PEDRO G, ROMERO

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 Bellas Artes d'Álaba, la Diputació de Granada y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

CONTACTO

ROSARIO TOLEDO

+34 615 013 614

info@rosariotoledo.com

www.rosariotoledo.com