

ESTÉVEZ / PAÑOS Y COMPAÑÍA
PREMIO NACIONAL DE DANZA 2019
-modalidad de creación-

EL SOMBRERO

ESTRENO

Programación paralela al XXII Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.
Gran Teatro - Córdoba - España - 15 de noviembre de 2019

ESTRENO INTERNACIONAL

Programación del Festival Flamenco de Nîmes.
Théâtre Bernardette Lafont - Nîmes - Francia - 10 de enero de 2020

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

dirección artística, idea original, coreografía,
diseño de iluminación, vestuario y espacio escénico

RAFAEL ESTÉVEZ / VALERIANO PAÑOS

música original **DANI DE MORÓN / LUIS GUSTAVO PRADO**

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

Colaboración artística y escénica

JUAN KRUZ DÍAZ DE GARAIO ESNAOLA

música adicional, arreglos musicales, espacio sonoro

LUIS GUSTAVO PRADO / ANTONIO GARCÍA ESCOLAR / ATELIERMUSICAL.ES

música, guión, repertorio, selección y adaptación de textos,
imagen, fotografía, vídeo, collages, pinturas **RAFAEL ESTÉVEZ**

ayudante de dirección / repetidora **ROSANA ROMERO**

diseño de iluminación y dirección técnica **OLGA GARCÍA (a.a.i)**

sonido **CHIPI CACHEDA**

técnico de luces **MANUEL COLCHERO**

regiduría / coordinación **MARÍA JOSÉ FUENZALIDA**

coordinación de vestuario **MAI CANTO**

realización de vestuario

UBALDO (masculino), PILAR CORDERO (femenino), MAI CANTO

zapatería **GALLARDO / SENOVILLA**

sombrerería **ANTONIO GARCÍA**

atrezzo / escenografía / vestuario / zapatería **ESTÉVEZ / PAÑOS Y COMPAÑÍA**

fotografía **DANIEL M PANTIGA**

traducción **ASTRIG MARIAM TINGHERIAN**

coordinación / producción / road manager

PATRICIA GARZÓN / AURORA LIMBURG / ROCÍO SÁNCHEZ

gestión y administración **GNP PRODUCCIONES**

distribución nacional

PATRICIA GARZÓN (GNP PRODUCCIONES), CARMEN CANTERO

distribución internacional **AURORA LIMBURG**

espectáculo producido por **ESTÉVEZ / PAÑOS Y COMPAÑÍA**

con la colaboración de **COMUNIDAD DE MADRID, GNP PRODUCCIONES,
FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN DE ARTE FLAMENCO**

**GNP
PRODUCCIONES**

AGRADECIMIENTOS

Al Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), a Tanzhaus nrw Düsseldorf (Alemania), a Rocío Molina y La Aceitera, a Estudio de Danza Lucía Guarnido (Granada), Pilar Vallo, Rosario Rodríguez Lloréns, Ángeles Cruzado, Cristina Cruces Roldán, Faustino Núñez, Guillermo Castro, Antonio Hernández Moreno y Gabriela Estada. A K. Meira Goldberg, a Tanisha Jones, (directora del Archivo de la Imagen en Movimiento Grabado Jerome Robbins, de La Biblioteca de Nueva York para las Artes Escénicas) y a Tatiana Weinbaum, Lorca Massine, Theodor Massine (herederos de Léonide Massine) por permitirnos el acceso a las filmaciones que realizó Léonide Massine en 1917 de Juana y María Vargas "Las Macarronas" y Antonio López Clavijo "Ramirito de Jerez" para el estudio y reconstrucción de estos bailes flamencos.

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.

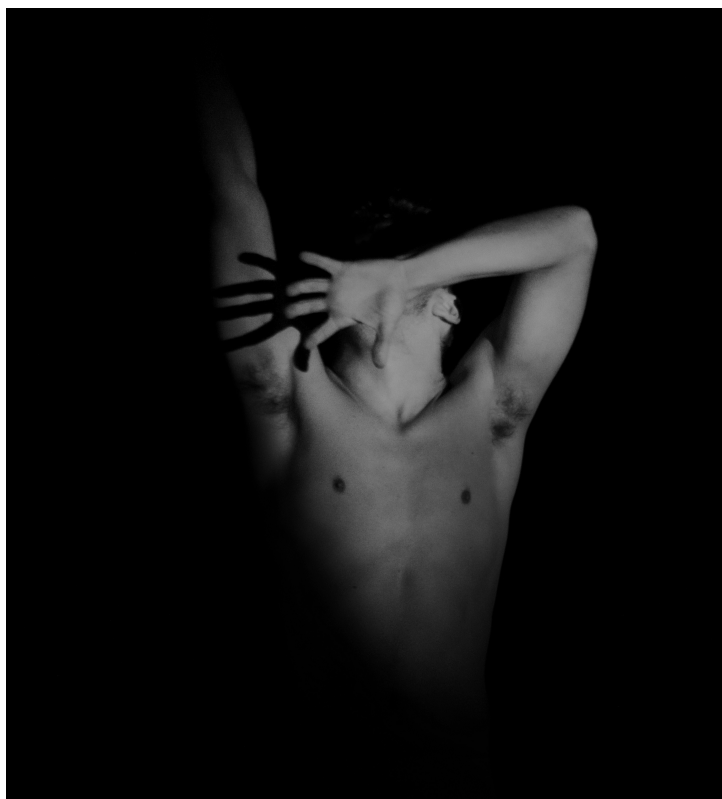
Esta nueva fantasía que planteamos es la sumatoria de distintos procesos artísticos y creativos sobre el proceso creativo de este mítico ballet que obtuvo resonancia internacional y que hizo que los artistas españoles empezaran a plantearse como hacer un ballet español. Un ballet, que por su éxito fue 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 / REPARTO

RAFAEL ESTÉVEZ es el empresario / **VALERIANO PAÑOS** es el bailarín
ALBERTO SELLÉS es Félix

ROSANA ROMERO

es una bailaora, una bailarina española y la bailarina rusa (la recién llegada)

NADIA GONZÁLEZ TINGHERIAN

es una bailaora, una bailarina española y una bailarina rusa (aguadora)

MACARENA LÓPEZ

es una bailaora, una bailarina española y la bailarina inglesa

CARMEN MUÑOZ

es una bailarina bolera, una bailarina española y una bailarina rusa

JESÚS PERONA

es el compositor, un bailarín polaco y un guardia

NINO GONZÁLEZ

es un bailaor, el torero, un bailarín ruso y un guardia

BENITO BERNAL

guitarrista

MATÍAS LÓPEZ "EL MATI"

cantaor

PROGRAMA*

INTRODUCCIÓN (BESAR EL SUELO)

1.- CAFÉ E IMPRENTA / INTENSIDAD CAUTIVADORA / FEROZ PODERÍO

Final de unas bulerías / Granainas-Atardecer / Guajira de la vida del artista sobre impresora / Olé y Petenera / Colección de Tangos: del Morrongo, Garrotín con Cakewalk, Tangos de María Vargas "La Macarrona" y apunte por Farruca.

2.- CORPUS / QUIETUD / CÍRCULO / LAS DELICIOSAS NOCHES

Seguidillas del Mendigo Ciego y Tango granaíno

3.-DIFUMINE LA LITERALIDAD...LIBERTAD COREOGRÁFICA / REENCUENTRO / EL CRUEL ALEJAMIENTO

La espera galante (del Corregidor y la Molinera), Chufas inspiradas en Gabrielita Clavijo "la del Garrotín", Farruca

4.- LA GRAMÁTICA/ EL VIAJE DE UN GRACIOSO CUARTETO / UN COMPAÑERO ENCANTADOR / FEROZ PODERÍO

Fantasia sobre el cuaderno del bailarín español Félix Fernández, Fantasia sobre aires folklóricos españoles, Alegrías de Juana Vargas "La Macarrona", Sevillanas.

5.- 4/4 LOS RITMOS DE FÉLIX / LA REINTERPRETACIÓN / FEROZ PODERÍO

Farruca (transcripción rítmica de la Danza del Molinero y fantasía inspirada en la Mantilla y en las Farrucas de Francisco Mendoza "Faíco", del Maestro José Otero y de Antonio López Clavijo "Ramirito"), Danza del Molinero y Bulerías.

6.-TRIÁNGULO-TENSIÓN-ABRIL

Fantasia, Ragtime y fragmento de Fandango

7.-EL CRUEL DIOS DEL TIEMPO Y EL ORDEN

Variaciones sobre el metrónomo, la obsesión y Tarantela

8.-SU ESPÍRITU VOLABA MUY LEJOS

Collage de cantes y bailes flamencos sobre sonido ambiente grabado en el Hotel Savoy. Fantasia musical sobre la seducción y el rechazo, Habanera/Zambra del Empresario.

9.- SOMBRERO, MAQUILLAJE, MUECAS... DESAPARICIÓN... ¡PLEGARIA!

Baile por farruca demente sobre el sonido ambiente grabado en St. Martin in the Fields (Londres).

10.-I'VE GOT IT

Danza del Molinero

11.-EDÉN / SOLEDAD

Variaciones sobre el sonido ambiente de Epsom grabado el 13 de mayo de 2019.

Duración aproximada: 100 minutos

**La dirección se reserva el derecho de realizar cambios en el reparto/elenco y programa/guión.*

PRENSA / ENTREVISTAS / CRÍTICAS

ENTREVISTAS

balletindance.com [[ir a entrevista](#)]
Diario de Sevilla [[ir a entrevista](#)]

CRÍTICAS

<UN REPERTORIO RIGUROSO, EXHAUSTIVO, ESTUDIOSO, INGENIOSO>

GLOBALFLAMENCO.COM / Silvia Calado [[LEER CRÍTICA](#)]

**<TODO ES REPRESENTADO, CON EXQUISITEZ Y DELICADEZA,
EN ESTA MARAVILLOSA OBRA DE ESTÉVEZ Y PAÑOS>**

CORDOPOLIS.ES / David Hornillo [[LEER CRÍTICA](#)]

<UNA TRAGEDIA DOCUMENTADA Y COREOGRAFIADA DE FORMA MAGISTRAL>

CORDOBAFLAMENCA.COM / Antonio Higuera [[LEER CRÍTICA](#)]

**<UNA OBRA TEATRAL RIQUÍSIMA, LLENA DE MATICES, QUE,
CON UNA ESCENOGRAFÍA NEUTRA Y RECURSOS ESCÉNICOS SENCILLOS,
CONSIGUE NARRAR Y SEDUCIR>**

DEFLAMENCO.COM / Sara Arguijo [[LEER CRÍTICA](#)]

<ELENCO FLAMENCO CON COREOGRAFÍA Y DIRECCIÓN DE LUJO>

EL DÍA DE CÓRDOBA / Baldomero Pardo [[LEER CRÍTICA](#)]

<IMPACTANTE SURREALISMO>

DIARIO DE CÓRDOBA / Francisco del Cid [[LEER CRÍTICA](#)]

VÍDEOS Y FOTOGRAFÍAS [EL SOMBRERO]

TEASER ESTRENO

© RAFAEL ESTÉVEZ / EL ESTUDIO DE MARCELA

[\[VER>>>\]](#)

TEASER

© ESTÉVEZ/PAÑOS

[\[VER>>>\]](#)

COLECCIÓN DE VÍDEOS SOBRE EL PROCESO CREATIVO

© ESTÉVEZ/PAÑOS

[\[VER VÍDEOS>>>\]](#)

GALERÍA DE IMÁGENES

© RAFAEL ESTÉVEZ

[\[IR A LA GALERÍA>>>\]](#)

GALERÍA FOTOGRÁFICA ESTRENO

© DANIEL M PANTIGA

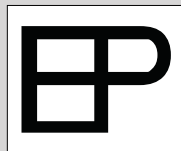
[\[IR A LA GALERÍA>>>\]](#)

GALERÍA FOTOGRÁFICA PROCESO CREATIVO

© ESTÉVEZ/PAÑOS

[\[IR A LA GALERÍA>>>\]](#)

CONTACTO

**INTER-
NATIONAL
TOUR
PRODUCER**
DANCE | MUSIC

**GNP
PRODUCCIONES**

ESTÉVEZ / PAÑOS Y COMPAÑÍA

+34 619 539 412 / +34 615 988 195

www.estevezpanoscia.com

estevezpanoscia@estevezpanoscia.com

distribucion@estevezpanoscia.com

direccion@estevezpanoscia.com

AURORA LIMBURG

+33 686 867 999 / +34 636 509 052

www.auroralimburg.com

contact@auroralimburg.com

GNP PRODUCCIONES [PATRICIA GARZÓN]

+34 667 489 594

www.gnpproducciones.es

patriciagarzon@nuevosproyectos.net

