

Marco Flores
Olga Pericet
Laura Rozalén
Mercedes Ruiz

LAS CINCO ESTACIONES

Una producción del
FESTIVAL DE JEREZ
FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

Francisco López
LIBRETO Y DIRECCIÓN DE ESCENA

FICHA ARTÍSTICA

Marco Flores
Olga Pericet
Laura Rozalén
Mercedes Ruiz
BAILE

Londro, Miguel Ortega, Manuel Gago
CANTE

Santiago Lara, Antonia Jiménez
GUITARRAS

Rafael García
PERCUSIÓN

FICHA TÉCNICA

Kike Cabaña
SONIDO

Marcos Serna
COORDINACIÓN TÉCNICA Y DE ILUMINACIÓN

Carmen Guerra
REGIDURÍA

Francisco López
LIBRETO, ESPACIO ESCÉNICO, ILUMINACIÓN Y DIRECCIÓN DE ESCENA

Una producción del
FESTIVAL DE JEREZ
FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA

Distribución e información:
festivaldejerez@teatrovillamarta.es
(+34) 956 149 685 / (+34) 956 149 693

1. EN LAS ESTACIONES DE LA MEMORIA

LAURA ROZALÉN / *AntiguosModernos*

Guajira

Grabación de Pepe Marchena.

OLGA PERICET Y MARCO FLORES / *Espejos donde mirarse*

Caña

Con Miguel Ortega, Londro, Manuel Gago, Antonia Jiménez y Rafael García.

2. ESTACIONES DE PASO

MERCEDES RUIZ / *Tánatos*

Sigiriya

Con Londro, Miguel Ortega, Manuel Gago, Santiago Lara y Rafael García.

LAURA ROZALÉN / *Eros*

Garrotín con tangos de Triana

Con Londro, Miguel Ortega, Manuel Gago, Santiago Lara y Rafael García.

3. EL EXTRAÑO VIAJE

MARCO FLORES / *Viaje a ninguna parte*

Petenera

Con Miguel Ortega, Londro, Manuel Gago y Antonia Jiménez.

OLGA PERICET / *Ticket to ride*

Abandolaos

Con Miguel Ortega, Londro, Manuel Gago y Antonia Jiménez.

4. LA ÚLTIMA ESTACIÓN

MERCEDES RUIZ / *Sala de espera*

Farruca

Con Londro, Santiago Lara y Rafael García.

5. VIAJE A ÍTACA

SANTIAGO LARA / *En-Balao*

Bulería

Con Londo, Miguel Ortega, Manuel Gago y Rafael García.

TODA LA COMPAÑÍA / *Tantas maneras de reír*

Cantiñas

Toda la Compañía

PRESENTACIÓN

La vida como viaje: existencial, emocional.

La propia experiencia flamenca: un viaje por la memoria y el reconocimiento a un arte y a grandes artistas.

Estaciones que son recuerdos, ciudades, ilusiones, deseos que descarrilan, salas de espera para el último viaje. Y la voluntad indomable de proseguir el viaje: de seguir riendo.

Francisco López

SINOPSIS

Marco Flores, Olga Pericet, Laura Rozalén y Mercedes Ruiz son los protagonistas de 'Las cinco estaciones', un espectáculo dirigido por Francisco López que entiende “la vida como un viaje existencial y emocional” y la “experiencia flamenca, como un viaje por la memoria y el reconocimiento a un arte y a sus grandes artistas”. Y que, ante todo, danza, canta y celebra “la voluntad indomable de proseguir el viaje”. El espectáculo, que se estrenó inaugurando la décimo séptima edición del Festival de Jerez 2013, como la segunda producción propia de esta muestra tras '¡Viva Jerez!', aborda la idea del tránsito y de las paradas que el mismo conlleva, tanto en la vida, como en el flamenco. López, autor del libreto, lo sintetiza poéticamente en la sinopsis: “La vida como viaje: existencial, emocional. La propia experiencia flamenca: un viaje por la memoria y el reconocimiento a un arte y a grandes artistas. Estaciones que son recuerdos, ciudades, ilusiones, deseos que descarrilan, salas de espera para el último viaje”. Y, como destino, subraya “la voluntad indomable de proseguir el viaje: de seguir riendo”. Un selecto elenco de bailarinas la protagoniza: Marco Flores, Olga Pericet, Laura Rozalén y Mercedes Ruiz. “Son los artistas en los que pensé desde el primer momento. Necesitaba su riqueza creadora, su diversidad de registros interpretativos y su manera de ‘estar’ dentro del flamenco”, explica el director. Y no se refiere sólo a los artistas de la danza flamenca, pues “es también obra de grandes músicos y de estupendas voces”.

Todos ellos aceptaron participar en el proyecto de forma “colateral a sus respectivas (y exitosas) carreras”, afirma. Y se han volcado con la propuesta creando piezas especialmente para una gala que en su estreno recibió numerosos elogios de la crítica.

Para 'Diario de Jerez' fue “una gala llena de destellos”. Para Flamenco-world.com, la obra “muestra de dónde viene y hacia dónde va el baile flamenco actual según sus diversas individualidades”.

MARCO FLORES

Bailaor. Arcos de la Frontera (Cádiz), 1981

Marco Flores es uno de los valores en alza del baile flamenco actual desde que ganara el premio absoluto de baile del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 2007. El bailaor se formó como artista autodidacta, perfeccionándose con maestros como Javier Latorre, Antonio Canales y Javier Barón, debutando profesionalmente en el Tablao El Cordobés de Barcelona. Al trasladarse a Madrid, ingresó en compañías como las de Sara Baras y Rafaela Carrasco. También en la capital comienzan a colaborar creativamente con otros bailarines como Olga Pericet, Manuel Liñán y Daniel Doña, alumbrando proyectos como “2 en compañía”, “Chanta la Mui” y “En sus 13”. En 2010 funda su propia compañía, con el estreno en el Gran Teatro de Córdoba de su espectáculo 'De flamencas', Premio de la Crítica del Festival de Jerez 2012, también mostrado en ciudades como Nîmes y Sevilla. Paralelamente, monta 'Tránsito', un compendio actualizado de sus coreografías anteriores que lleva a festivales como Ciutat Vella de Barcelona, Suma Flamenca de Madrid, Festival Flamenco Tanzhaus de Düsseldorf y Veranos del Corral en Granada, entre otros.

OLGA PERICET

Bailaora. Córdoba, 1975

Olga Pericet es una de las figuras más renovadoras de la escena flamenca actual. Flamenco, danza española y contemporáneo se unen en la formación de esta artista, licenciada por el Conservatorio de Córdoba y discípula de maestros como Matilde Coral, Manolo Marín, Maica Moyano y José Granero, entre otros. Ha sido solista y artista invitada de compañías como las de Rafaela Carrasco, Nuevo Ballet Español, Arrieritos, Miguel Ángel Berna, Teresa Nieto, Belén Maya y el Ballet Nacional de España. En 2004 estrena en Madrid como coreógrafa y solista el espectáculo "Bolero, carta de amor y desamor". Un año después crea el espectáculo "Cámara negra" junto a Manuel Liñán, aliándose también ambos con Marco Flores y Daniel Doña en montajes como “Chanta la mui” y “En sus 13”. Como coreógrafa, también crea "De cabeza" (2009) para la compañía de Teresa Nieto y trabaja mano a mano con Belén Maya en "Bailes alegres para personas tristes", que ambas protagonizan y que a Pericet le vale el Premio Revelación del Festival de Jerez 2010. Con su primer espectáculo en solitario, "Rosa Metal Ceniza" (2011), recibe una nominación a mejor intérprete femenina de danza en los Premios Max.

Posteriormente, monta "De una pieza" (2012) estrenado como preludeo a la cuarta edición del festival de flamenco Biennale Holanda y en el Festival de Düsseldorf en Alemania, que son sólo algunos de los muchos foros internacionales donde ha mostrado su arte. La bailaora, que atesora galardones como el primer premio de coreografía y música

en el Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid (2004) y el Premio Nacional de Flamenco Pilar López en el Concurso de Córdoba, es actualmente artista invitada del Ballet Nacional de España en la producción “Ángeles Caídos” (2012).

LAURA ROZALÉN

Bailaora. Madrid, 1979

Laura Rozalén es una de las representantes de la escuela sevillana del baile flamenco. La aprende de Merche Esmeralda, su maestra y mentora, quien la prepara para sus estudios universitarios de Artes Escénicas y de Magisterio, que finaliza en 2004. Un año después, debuta profesionalmente en el espectáculo “De Puertas Adentro” de la Compañía de Mar Vivó. A partir de ese momento, pasea su baile por los tablaos sevillanos Los Gallos, El Arenal y los madrileños Corral de la Morería, Corral de la Pacheca y Torre Bermejas. En 2006 colabora como artista invitada en la Compañía Dospormedio de Nani Paños y Rafael Estévez, en la que repetiría después con el espectáculo 'Flamenco XXI' (2007). Ese mismo año, inicia su colaboración como bailaora y coreógrafa con Rocío Molina, con el espectáculo “Turquesa como el limón”, que llevan a numerosos escenarios nacionales e internacionales. Con la bailaora malagueña, vuelve a trabajar en 2008 como artista invitada en “Oro viejo”, premiado en la Bienal de Sevilla y mostrado en ciudades como Londres, Jerez y Madrid, además de realizar la dirección de producción para la compañía.

En 2009 es elegida para participar como bailaora solista en el musical “Flamenco Hoy de Carlos Saura”. En diciembre de este mismo año, la bailaora -que tiene escuela propia en Madrid- participa en el “Homenaje a Antonio Mairena” en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, compartiendo cartel con primeras figuras del cante, baile y la guitarra. Un año más tarde, Miguel Poveda cuenta con ella para la inauguración de la Bienal de Sevilla en la Plaza de Toros de la Maestranza en el espectáculo “Historias de Viva Voz”. A partir de entonces, bailará en numerosas ocasiones como invitada en los conciertos del célebre cantaor.

MERCEDES RUIZ

Bailaora. Jerez de la Frontera, 1980

Mercedes Ruiz es una renovadora de la tradición del baile flamenco, que heredó en su Jerez natal. Y allí comenzó su carrera profesional, enrolada en la compañía de Manuel Morao y Gitanos de Jerez, con la que recorrió escenarios de todo el mundo. Numerosos premios impulsaron su carrera, entre ellos, el Premio Antonio Gades del Concurso Nacional de Córdoba, el Premio de Jóvenes Intérpretes de la Bienal de Sevilla 2002 y la Copa Jerez 2002. Durante sus inicios, formó parte de compañías como las de Antonio el Pipa, Eva Yerbabuena y Andrés Marín. En 2002, inicia su carrera como solista compartiendo cartel con el bailar jerezano Andrés Peña, en escenarios como los Jueves Flamencos de Sevilla o el Festival Mont de Marsan (Francia). Con Belén Maya, realiza una exitosa gira por Japón.

La compañía de la bailaora nace en 2003 con el estreno de “Dibujos en el aire” en el Festival de Jerez. Su primera obra llega a países como Francia, Holanda y Japón. En 2004, además de bailar como artista invitada de Miguel Poveda y de girar por Sudáfrica con Antonio Canales, presenta en la Maison de la Danse de Lyon su segundo espectáculo en solitario, 'Gestos de mujer', que se presenta en ciudades como Londres y París. 'Juncá', su tercer espectáculo, se presenta en la Bienal de Sevilla 2006, que sería Premio de la Crítica del Festival de Jerez 2007. Con este montaje, editado en DVD, hizo temporada en la Gran Vía de Madrid. En el Festival de Jerez 2009 ve la luz su siguiente producción 'Mi último secreto', que gira por Europa. En el Flamenco Festival Londres 2011 muestra una recopilación de su obra, 'Baile de palabra', que después muestra en Jerez y Madrid, entre otra ciudades. 'Perspectivas' es la más reciente de sus creaciones, también publicada como audiovisual, premiada por la crítica y representada internacionalmente.

FRANCISCO LÓPEZ

Director de escena. Córdoba, 1.954.

Ha creado el libreto y ha dirigido los ballets flamencos **La fuerza del destino** (para la Compañía Ziryab Danza), **Eco y Narciso** (para el Festival de la Guitarra de Córdoba), **Réquiem flamenco** (para la Compañía Andaluza de Danza, con coreografía de Mario Maya) y **El Loco** (para el Ballet Nacional de España, con coreografía de Javier Latorre). Ha escrito y dirigido también los espectáculos **¡Viva Jerez!** (coproducción del Festival de Jerez con la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco), **Perspectivas** y **Baile de palabra** (para la Compañía Mercedes Ruiz), **¡Le Le!** (para la Compañía Leonor Leal) y **Navidad flamenca en Jerez** (grabado para la televisión por Canal Sur). Recientemente, ha estrenado **Las cinco estaciones**, espectáculo inaugural del Festival de Jerez 2013 y del Original Flamenco Festival 2013. Próximamente, estrenará **Fatum!**, ballet flamenco con coreografía de Javier Latorre y producción de Shoji Kojima.

Dentro del género lírico, ha dirigido en distintas ocasiones producciones de **La Traviata**, **Rigoletto**, **Las bodas de Fígaro**, **Don Giovanni**, **La flauta mágica**, **Carmen**, **Romeo y Julieta**, **Orfeo y Euridice (Gluck)**, **L'Ottavia restituita al trono (D. Scarlatti)**, **Don Pasquale**, **El elixir de amor**, **Los amantes de Teruel**, **Cecilia Valdés**, **Maruxa**, **La canción del olvido** y **Doña Francisquita**.

Sus trabajos más recientes han sido una nueva producción (con dramaturgia propia) sobre composiciones de J. Brahms y Puccini titulada **Pasión y muerte de Angélica**; el espectáculo **Un aura amorosa**, recital escenificado, y una nueva producción de **Aída**, de Verdi. En la actualidad, prepara un nuevo estreno: **Lucia di Lammermoor**.

Proyectos suyos han sido presentados en teatros españoles como el Real y la Zarzuela (Madrid), Liceo (Barcelona), Maestranza y Lope de Vega (Sevilla), Arriaga (Bilbao), Gran Teatro (Córdoba), Palacio de Festivales (Santander), Victoria Eugenia (San Sebastián), Villamarta (Jerez) y el

Palacio de la Ópera (A Coruña); en eventos como el Festival Mozart, la Quincena Musical de San Sebastián, los Festivales de Ópera de Oviedo, Las Palmas y A Coruña; el Festival de Cap Roig (Girona), el Original Flamenco Festival de Madrid, la Bienal de Sevilla, el Festival de la Guitarra de Córdoba, el Otoño Lírico Jerezano o el Festival de Tardor de Barcelona; así como en teatros y festivales de Italia, Francia, Gran Bretaña, Rusia, México, Bélgica y Suiza.

VIAJE DE LARGO RECORRIDO Francisco Sánchez Múgica / *El alcázar de Jerez*

El director de escena cordobés no plantea más hilazón argumental que una sucesión de piezas dancísticas (y un par de interludios guitarrísticos) que son en conjunto un enorme poema flamenco. Unos números que conmemoran la grandeza de un arte siempre en tránsito (...). ‘Las cinco estaciones’ es una bella metáfora.

*La madrileña **Laura Rozalén**, fiel representante de ‘aquellos bailes antiguos’. Una Macarrona o una Malena capaz de sugerir mucho más con mil movimientos menos: mientras se contonea abanicándose con su pay pay bajo la guajira de Marchena.*

*Si vibrante y emocionante, hasta en sus silencios, es la caña que interpretan **Pericet** y **Flores** en homenaje a las grandes parejas de la danza flamenca, no menos arrolladora es la seguiriya que con cola negra brinda en solitario **Mercedes Ruiz**. Antes del desenlace, la bulería ‘En-Balao’ sirve a **Santiago Lara** para regalar un solo energético y eficaz en otro homenaje a un maestro, esta vez de la escuela jerezana del toque. En el número que clausura la obra, la última estación de una noche de contrapuntos y personalidades muy marcadas, las cantiñas tan socarronas de **Rozalén**, el mirabrás de **Pericet** y la escobilla antológica de **Mercedes** y **Marco** no solo asombran por la versatilidad y el catálogo de técnicas y estilos que se ofertan, sino que es un auténtico carrusel de emociones que da cuerpo y vida como síntesis del espectáculo.*

FÍSICOS SINGULARES EN EL BAILE FLAMENCO Roger Salas / *El País*

Las cinco estaciones es un espectáculo instintivo y de recorrido, sobriamente vestido e iluminado.

La reunión de estos cuatro artistas es una apuesta llena de responsabilidad y de aciertos. Marco Flores, Olga Pericet, Laura Rozalén y Mercedes Ruiz pertenecen a una generación de búsqueda e inquietudes; aún siendo buenos y conscientes artesanos, a veces han torcido el rizo de la experimentación, pero otras, como ahora, con más aplomo y experiencia, han cuajado una obra con ritmo y que trata de filtrar los saberes y las preferencias de sus talentos. Hay oficio y buen baile, hay gracejo cuando se precisa y hay un uso esmerado de la tradición del cante y la guitarra en su función ligada a la danza.

VIAJEROS DEL BAILE FLAMENCO Silvia Calado / Flamenco World

Cuatro marcadas personalidades bailaoras conviven en una obra tipo muestrario, pero con un pensado clima común. Lo da la iluminación, lo da la estructura y lo da la selección de sus protagonistas, todos comprometidos con la actualización de este arte, pero sin perder de vista la tradición. Claro que cada uno lo plantea a su manera. **Laura Rozalén**, que asume la responsabilidad de abrir la obra en pleno silencio y a cámara lenta, lanza una mirada propia sobre las estampas sepia de antiguas bailaoras de época. De la mimosa guajira de Marchena, al coqueto garrotín. Un legado que ya a ella le llegó restaurado de la mano de su maestra Merche Esmeralda. Un poema cómo tornea su cuerpo lento, lentísima. Un gusto cómo mueve en círculos sus manos.

En las antípodas de aquella sencillez se sitúa **Mercedes Ruiz**. La jerezana elabora en cada uno de sus solos complejas filigranas de pasos, giros y mudanzas, con una estética austera, seria, interior. De la seguriya con bata de cola y palillos, a la farruca con pantalón y chaquetilla blancos. Resulta barroco ese planteamiento extenso y recargado con el que plantea de sus bailes. Pero lo hace con tal calidad técnica, con tal entrega y con tal pulcritud que, a la postre, acaba abriendo rendijas hacia afuera y extrayendo el aplauso laudatorio de la audiencia.

El equilibrio entre exterior e interior es algo que controlan a la perfección **Marco Flores** y **Olga Pericet**. Lo ponen al límite en el creativo paso a dos por caña, una pieza llamada a perdurar. Exploran en ella la tridimensionalidad del tiempo y el espacio, en relación con cante, guitarra y silencio. Y la relación entre ellos mismos en una suerte de cortejo del siglo XXI. Dinámicos, hondos, intensos... plantean un más allá del pas de deux flamenco, sin perder de vista referentes clásicos como Rosario y Antonio. Nadie se resiste a ovacionar esta joya. Después, cada uno se bate en solitario. Y ninguno va a lo fácil. El bailaror exprime las posibilidades estéticas e interpretativas de la petenera, con figuras esbeltas y fino oído. La bailaora busca el sentido popular de la emoción y el disfrute tirando del folclore y la expresión única del fandango.

Y con ellos, en todo momento, están los cantaores, tres ecos -los de **Londro**, **Ortega** y **Gago**- también diversos y versátiles; y los músicos, con el peso repartido entre las sutilezas y el oficio de **Antonia Jiménez**, y la modernidad enraizada de **Santiago Lara**, que se expresa a solas con una enérgica bulería dedicada al maestro Balao. Todo encaja en este espectáculo de intención concreta, maneras sencillas, alta calidad y positivo efecto en una audiencia que, neófita o entendida, disfruta a placer.

LA ÍTACA DE FLORES Y PERICET
Manuel Martín Martín / El Mundo

*La caña magnífica, espectacular, de **Olga Pericet** y **Marco Flores**, en la que transmiten la necesidad más cabal de los sentimientos.*

*'El extraño viaje' centra el interés de la tercera entrada, donde el verdial y los fandangos se arraciman a lo grande sobre el diminuto cuerpo de **Pericet**, majestuosa.*

***Marco Flores**, sublime, todo elegancia y enjundia por petenera, confirmando así el momento dulce que vive.*

ELEGANCIA, GRANDEZA, EMOCIÓN: BAILE FLAMENCO
Paco Vargas / Ático Izquierda

*Punto y aparte para resaltar la grandeza de **Mercedes Ruiz**. Su diminuta figura –que se agrandó hasta donde alcanzan los sueños- colmó las ansias de los que exigimos la emoción como parte imprescindible del arte flamenco. Bailó por seguiriyas buscando en su cuerpo de azabache lo que solo ella es capaz de encontrar, la grandeza de un baile que únicamente se nos da en contadas ocasiones. Bailando hacia dentro nos recordó por momentos a la gran Carmen Amaya.*

*Lo de **Marco Flores** es de lo mejor que le puede ocurrir a este espectáculo. Su depurada, novedosa y hasta revolucionaria técnica es argumento suficiente para declarar al joven arcense como uno de los grandes. Su capacidad para llenar y andar el escenario, su soltura recorriéndolo y su controlada fuerza: su inteligencia interpretativa, están pidiendo a gritos un gran proyecto para este bailar elegante, apasionado y valiente. Lo sigo desde hace años y cada día me sorprende con algo que ayer no era. Así son los artistas.*