

MÚSICA / DANÇA
16 DEZEMBRO 2016

Uma nova sociedade

Mujer Klórica

FUNDAÇÃO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Culturgest

Cante flamenco Alicia Carrasco **Guitarra** José Manuel León **Baile** Vanesa Aibar
Trompete Audun Waage **Percussão** Israel Katumba

Sex 16 de dezembro
21h30 · Grande Auditório · Duração: 1h20 · M12

Mujer Klórica é o nome do duo formado por Alicia Carrasco, *cantaora*, e José Manuel León, guitarrista e compositor. *Una Nueva Sociedad* é a primeira criação do duo, estreada em setembro de 2011 em Ceuta, e desde então apresentado, com formações variadas, em extensas digressões, dando ainda origem ao CD homónimo.

José Manuel León compôs as músicas, respeitando os *palos* do flamenco tradicional. Os *palos* são as diversas formas que as canções e danças flamencas tomam, definidas por um complexo número de fatores como o padrão rítmico, o modo musical, os motivos (ou ideias musicais), as letras cantadas, etc.

Na lista das várias canções deste espetáculo, e que se seguem a esta breve nota inicial, pode ler-se, por debaixo do título de cada uma, o *palo* correspondente (Romance, Vidalita, Milonga, etc.). Só quem tenha bom ouvido e conheça muito bem o flamenco é capaz de ouvir uma música e identificar o *palo*. Eu não sou capaz e não me preocupo. Não me impede de gostar muito.

Aqui as letras das canções, de Pablo Villanueva Nieto, têm uma especial importância. Por isso são transcritas nesta folha de sala e são projetadas durante o espetáculo. Quer pelo sotaque próprio do flamenco, quer pela técnica usada para o cantar, para quem não conheça muito bem a língua é muito difícil seguir o sentido dos poemas. Mesmo lidas, por quem não saiba de estudo ou prática, em espanhol, há palavras cujo significado me escapa. Ainda assim, pareceu-nos que em geral se percebe, no mínimo, o sentido.

São letras que falam, através de exemplos de acontecimentos, de situações, de pessoas, do papel social e político da mulher espanhola desde o final da Guerra Civil até hoje. Também se referem a problemas que recentemente têm particular acuidade, como sejam os refugiados, as pessoas que emigram de Espanha à procura do que não encontram na sua terra, a luta pela igualdade.

Quase sempre os temas são abordados de uma maneira não explícita, antes poética, permitindo várias leituras. O sentido de intervenção está mais na intenção, parece-me, do que no texto expresso. Está numa das leituras possíveis do texto. Treze rosas não são, literalmente, treze mulheres. É uma metáfora, obviamente.

O título do espetáculo mostra a intenção dos seus criadores: a partir do flamenco tradicional, pugnar por uma “nova sociedade”, mais propícia à felicidade individual e coletiva.

Claro que sem a qualidade de todos os intérpretes, para além da das músicas e das letras, e da habilidade com que é construído o espetáculo na sucessão de temas e na intervenção da dança, o projeto não seria muito bom, como acho que é. A utilização inusitada do trompete dá uma sonoridade metálica e brilhante à música.

Este é mais um exemplo, junto com outros que temos apresentado desde há uns anos, dos caminhos que vem seguindo o flamenco contemporâneo. Respeito pela tradição, modernizando-a.

Miguel Lobo Antunes

Programa

Letras

Pablo Villanueva Nieto

Músicas

José Manuel León

Las “13 rosas” (Romance)

Em Madrid, depois da guerra civil de 1936, na luta pela Liberdade das juventudes democráticas, 13 Rosas, 13 mulheres, deram a sua vida. Que os seus nomes não sejam apagados da história é o que nos move nesta humilde homenagem.

*Cuando la muerte corría
por las calles de Madrid
se cortaron trece rosas
sacándolas del jardín.
Trece causas sin sentencia
pues sentencias al dictado
no son sentencias,
son venganzas en estrado*

*Trece dolores,
trece con olor a rosas
privadas de sus olores,
Trece mudos alegatos
trece rosas sin abrir
que rozando al alba fueron
trece rosas a morir.
Trece estertores
trece con olor a rosas
privadas de sus olores.*

Vidalikia (Vidalita)

Na sua origem a vidalita é um *cante* de ida e volta. Falamos da viagem contínua de milhares de pessoas que atravessam mares e fronteiras com o único objetivo de ter uma vida melhor.

*Mi alma y mi cante,
vidalita
vienen llorando.
Que de orilla a orilla
vidalita
yo voy soñando.
Ni el agua ni el viento
vidalita
podrán ahogarlo,
mi alma y mi cante
vidalita
vienen llorando.*

*Navegar en los esteros
sal derramada en sus sienas,
tristeza azabache
vidalita
reman paciente,
cánticos de azufre
vidalita
la noche bebe.*

*A los sueños peregrinos
de los que cantan y lloran
mi alma y mi cante
vidalita*

*de los que cantan y lloran.
de los que cantan llorando
salinas de algodón blanco.*

*Dios no vende,
Dios sólo da...*

La Manola (Campanilleros e Milonga)

De uma rua de um bairro qualquer pedimos, em honra a Clara Campoamor [1888-1972, política espanhola lutadora pelos direitos das mulheres], igualdade para todas as pessoas, seja qual for a sua orientação sexual, local de nascimento, ideias políticas, classe social, etc.

*En la calle de un barrio cualquiera
nació la leyenda que os voy a contar
se comenta que fue en una noche
de puro derroche, de querer y amar.*

*Se encontraron rodando en la calle
cada uno una vida, cansada de andar
y colmaron sus ansias de amores
entre humo y licores de aquel viejo bar.*

*Era el amor de un momento
que rebozaba empatía
un olor fuerte a pasión
que disfrazaba el amor
era así lo que sentían.*

*La rabia de un amor antiguo
caído en el olvido de pronto irrumpió
un recuerdo de sangre y pistola
sintió la Manola
cuando allí lo vio.*

*Y todo acabó
en un sólo momento
con un sentimiento
de muerte y dolor
que sembró de pena y sufrimiento
y aquel sentimiento, allí terminó.*

*Mala vida que a algunos veja y engaña,
ay pobre de la manola
que volvió a ser alma sola
en un mundo sin entrañas.*

**Olores de Mejorana
(Cartagenera de chacón/ Taranto
de Almería)**

Estes *cantes* descrevem de uma maneira poética a difícil situação de ser mãe na prisão.

*Se entremezclan mi dolor
y una ternura culpable
que entre rejas está mi sangre
padeciendo con temor
los errores de su madre.*

*Que vuelen por dios dejad
mis sueños por la ventana
que quiero cantar mañana
tarantas de libertad
y olores de mejorana
con mi hija disfrutar.*

**Los Bienes de la Tierra
(Seguirilla del Tio Mollino)**

Usamos um dos *cantes* mais antigos do flamenco para reivindicar a necessidade de humanizar o “Sistema” estabelecido, relativo a bens de primeira necessidade como a água e o alimento, tão inalcançáveis para tantas pessoas no mundo.

*Quiero ser una persona
que como fortuna tenga
el trabajo de sus manos
y los bienes de la tierra*

*Quiero ser un ser humano
sin colores ni fronteras
sólo ser una persona
sólo vivir con la tierra.*

**Nana de Manuel
(Nana)**

Uma canção de embalar evoca a maternidade ou a paternidade.

*Nana, nanita
nanita la nana
nana, nanita
nanita la nana.*

*Un sueño vela la noche
con zapatitos de luna
acordes de una guitarra
que zurce con su dulzura.*

*Acurrucaíto sobre mi almohada
guardo tu inocencia verde aceituna,
recordando tu risa clara de luna.*

**El Navegar de un Sueño
(Solea por bulerías)**

Sobre a importância da independência económica das pessoas, num mundo capitalista em que os sonhos não têm valor.

*Un día soñé que tenía
entre mis manos un sueño
y nada me detenía.*

*Se entremezclan en mi mente
mi sueño y mi realidad
y es que el mundo en el que vivo
difícil es de aceptar.*

*La libertad es un tren,
que por mu tarde que llegue
tiene nombre de mujer.*

*Quiero cabalgar las olas
navegar mi sueño sola,
por los llanos de la mar.*

*Es difícil el viaje
no quisiera pensar
que al final todo fue un sueño
al que no pude llegar.*

*Toíta la noche pasé
esperando si veía los sueños de mi Manué
en su alcoba yo esperaba
los sueños de mi Manué.*

**Guajira de un Presente Sordo
(Guajiras)**

Com a saudade e a coragem que caracterizam as pessoas que têm que partir do seu país, damos um testemunho atual da situação social, política e económica de Espanha.

*Busco mi suerte
me voy de España
algún día si vuelvo a verte
no quiero ser una extraña
Me duelen las entrañas
de ver como en mi país.*

*Todo lo que fui no fui
y como se me robo
Lo que tanto me costo
por lo que tanto sufrí... ay que*

*Pero prometo
prometo España
romper las montañas
y volver de nuevo
junto con todos los otros
y que exista un luego
no un futuro roto... creer en mi*

*Mañana, mañana, mañana
que todo se queda
y todo es mañana.*

*Todo se me queda
se queda mi vida
se queda mi infancia
se quedan mis sueños
mis logros, mis ansias.
Y para mi esfuerzo
ilusión y ganas
ya solo me queda
me queda mañana*

*Por lo que tanto sufrí
lo que tanto me costo
y aquel que me lo quito
no le importo lo que fui.*

*Todo lo que fui no fui
y lo que se me robo
Lo que tanto me costo
por lo que tanto sufrí.*

*Aquello que fui no fui
que aquello que me costo
y el poder me lo quito
el poder me hizo sufrir
Todo lo que fui no fui
y lo que se me robo
Lo que tanto me costo
por lo que tanto sufrí.*

Padre y Segao (Cantes Camperos y Pregón del Niño de las Moras)

A figura masculina aparece em muitas letras tradicionais, marcada por um carácter forte e insensível. É uma visão incompleta e que induz em erro. A sensibilidade e o equilíbrio do homem são mais necessários que nunca.

*Acércate mi hermano
con cedazo y harreillo
que en la casa me esperan
mis dos chiquillos.*

*Aun me quedan por apilar
diez costales de trigo...
pronto el día se acabará.*

*Segao surcando
los surcos nuevos
en ellos va sembrando
todos sus anhelos.
Cuando muere el sol
y baja con la luna
padre y segao
siembra su ternura.*

Una Nueva Sociedad (Alborea y Bambera)

Dois *cantes* de carácter feminino, que utilizamos para reivindicar a honestidade e a liberdade sexual da mulher. Pedindo, desta forma, “Uma Nova Sociedade”.

*En mi infancia he conocido
que había una sola verdad
que me inculcaron mis padres
guardar mi virginidad.*

*Decían que guardara honra
pa quien me va a desposar
que así lo dicen las normas
y las debo de aceptar.*

*Años arrastrando llevan
creencias que han de cambiar
creencias que en estos tiempos
no tienen continuidad.*

*Por eso yo he decidido
no mostrar conformidad
y hacer de mi cuerpo el dueño
de su propia honestidad.*

*Mi cuerpo mi honra,
mi vida mi historia,
una nueva sociedad.*

La Tarifeña (Cantes por alegrías)

Cantes do litoral da zona de Cádiz: Tarifeña, contrabandista, e Monterana relatam “feitos folclóricos” que acontecem na costa desde Cádiz a Gibraltar.

*Se divisan dos veleros,
desde el puerto de Tarifa.
Delante va el “Trinidad”
y detrás el “Juan Piñero”
Desde el puerto de Tarifa,
se divisan dos veleros.*

BIS

Zambra

Fim da Festa

Alicia Carrasco

Natural de Algeciras, Cádiz, começa a sua carreira com o guitarrista Paco Martín, também de Algeciras. Em 2010, em conjunto com o guitarrista Michio Woïrgardt, recebeu o 2.º prémio no Concurso Internacional de Música do Mundo Voice & Guitar, na Alemanha.

Participou no documentário *Tocaoras* de Alicia Cifredo, com a guitarrista israelita Noa Drezner, fazendo uma digressão por Israel em 2013.

Trabalha no seu primeiro disco como líder *Mujer Klórica* e prepara com José Manuel León o seu próximo trabalho conjunto. No disco, *Una Nueva Sociedad*, é acompanhada por artistas “de grande nome e coração” como Carmen Linares, Jerry González, Tino di Geraldo, Tomasito, Martín Leiton, David León, Juan Cruz, Javier Galiana, Cepillo, entre outros. Com este projeto, e com diversas formações, fez digressões em países como Alemanha, Holanda, Suíça, França, Marrocos, etc. Hoje, na Culturgest.

Colabora com José Manuel León no II Festival Internacional de Guitarra Paco de Lucia Cidade de Algeciras 2015. Em 2015 faz uma digressão pelos EUA organizada pela Fundación Casa Patas, com Karen Lugo e Ricardo Moro. Participa no último trabalho de Myrdin de Caüter, *Rosa de Papel*, em que intervêm também La Susi, Alain Pérez, Manu Masaedo e Niño de Pura.

José Manuel León

Natural de Algeciras, começou a tocar guitarra com 13 anos pela mão do seu pai, guitarrista profissional, Salvador Andrades. Músico e compositor, José Manuel León publicou o seu primeiro disco, *Sirimusa*, em 2006, produzido por BOST e pelo músico Pablo Martín Caminero. O álbum foi apresentado ao vivo na Bienal de Flamenco de Sevilha de 2006. Durante a temporada seguinte foi combinando as colaborações com artistas como Carmen Linares ou Encarna Anillo em ocasiões como o Festival de Jerez, ou Málaga em Flamenco, com concertos próprios em países como o Brasil.

Depois de apresentar *Sirimusa* no Festival de Jerez de 2008, continua a sua colaboração com artistas como a *cantaora* Carmen Linares, enquanto preparava um projeto de encontro entre o flamenco e o jazz com Kike Perdomo, Martín Leiton e Borja Barruete, um projeto para cinema com Roque Baños e, entre outros mais, trabalhava com o músico experimental Artomático numa versão eletrónica de *Sirimusa*.

Com Alicia Carrasco formou *Mujer Klórica* e o espetáculo e disco *Una Nueva Sociedad*.

Em 2015 participou no Festival JFP Jodhpur, no Rajastão, Índia, dividindo o cartaz com Pepe Habichuela, Chano Domínguez e Josemi Carmona, no Festival Romaní de Dresden, na Alemanha, com *Campo Amor*, uma fusão das suas composições com a música de Rajastan, e no II Festival Internacional de Guitarra Paco de Lucia

Ciudad de Algeciras 2015. Compõe a música para a digressão pelos EUA promovida pela Fundación Casa Patas.

Em 2016 saiu a gravação da produtora belga La Sonanta, de um trabalho didático e em DVD e livro, *Sirimusa en Partitura*.

Trabalhou com artistas como José el Francés, Niña Pastori, Alejandro Sanz, Pastora Soler, Miguel Angel Rodriguez, Queco, Javier Limón, Alain Perez, Myrddin de Cauter ou com artistas de flamenco como Gerardo Nuñez, Carmen Linares, Rafael Estávez, Nani Paños, Joaquín Grilo, La Montea. Participou como intérprete no filme de Carlos Saura *Iberia*.

Vanessa Aibar

Nasceu em Jaén, Andaluzia, em 1983. Licenciou-se simultaneamente em Dança Espanhola no Conservatório Rainha Sofia e em Fisioterapia em Granada. Mais tarde estudou com o Mestre Granero no Centro Andaluz de Dança.

Estudou com professores de nomeada como Matilde Coral, Antonio Canales, Juan Martín, Isabel Bayon, Belén Maya, Andrés Marín, Rafael Campallo, Andrés Peña, Rafael Estévez, Alicia Márquez, e Adela Campallo, entre outros.

Em colaboração com o Centro Andaluz de Dança participou no XIV Bienal de Flamenco de Sevilha em *Homenaje al Maestro Granero*, dirigida por José Antonio Ruiz e também no Festival de Itálica e no Certamen de Coreografia de Sevilla.

Trabalhou com diversas companhias de dança como Blanca Li, Nuevo Ballet

Español, companhia de Esperanza Fernández e Miguel Vargas, Ballet flamenco de Jerez, companhia Jose Galán+Danza mobile (também como coreógrafa). Dançou nos *tablaos* Patio Sevillano e Tirititrán.

Colabora ocasionalmente, como convidada especial, com o espetáculo de Mujer Klórica onde tem dividido o palco com artistas de nomeada como Carmen Linares e Diego Carrasco.

Participou em Festivais como Bienal de Flamenco de Sevilla, Lorca y Granada, Jardines del Generalife, Festival Fringe of Edimburgh e Festival Escenamobile.

Na sua primeira coreografia, *Calima*, trabalhou com Manuel Roldán e Cristina San Gregorio. Receberam o Prémio de Melhor Coreografia de Dança Espanhola no II Certamen de Coreografia e Interpretación de Sevilla 2009. No mesmo ano criou *Por los pies* apresentado na IV Muestra de Danza de Andalucía.

Em 2011 criou, com Manuel Roldán, o dueto *Extra-bio*, um espetáculo de flamenco apresentado no Distrito Danza de Madrid.

Israel Katumba

Israel Mera Rodrigues nasceu em 1986 no Bairro de Mentidero, em Cádiz. Um bairro conhecido pela sua arte flamenco. A sua paixão pela música veio-lhe do pai, um grande guitarrista.

O irmão mais velho, Javier Katumba, também percussionista, influenciou muito a sua carreira ajudando-o no início da sua aprendizagem. Foi com o

irmão que começou a estudar percussão aos 6 anos de idade. Israel acompanhava-o nas digressões que este realizava por toda a Espanha. Com 7 anos deu os primeiros passos no flamenco acompanhando diferentes artistas da província de Cádiz. Começou a trabalhar profissionalmente para a companhia de Charo Cruz, uma prestigiada *bailaora* de flamenco de nível mundial.

Em 2004 faz a sua primeira digressão, participando como percussionista de Índia Martínez no seu primeiro disco *Azulejos de Lunares*. No ano seguinte trabalhou com José Merce e Marta Quintero, nas digressões que cada um fez. Começou a trabalhar como percussionista com o pianista de Cádiz Sergio Monroy acompanhando-o na digressão que ele fez de lançamento do disco *Garabato*. Trabalho semelhante realizou com “Maita vende cá” (nome artístico de Antonio Luís Caña Santana, que quer dizer “a minha mãe é cigana”) grande artista do Novo Flamenco, na digressão de lançamento do disco *Agua Viva*. Colaborou com a Snora Big Bang de Cádiz, e no espetáculo de Carmen Linares *Desde el alma*, percorrendo numerosos festivais, como a Bienal de Málaga, e cidades como Madrid ou Roma.

Em 2008 começou a trabalhar com o guitarrista Juan Diego Mateo, viajando pelos EUA, Índia e vários países da Europa e África. Em 2009 vai viver para Sevilha, trabalhando com dezenas de artistas do flamenco, da música pop e do jazz. Referem-se apenas alguns exemplos. Guitarristas, como Juan Diego Mateos, José Manuel León, Miguel

Angel Cortés. *Bailaores* como Joaquín Grillo, Rosario Toledo, Junco, Juan de Juan. *Cantaores* como Miguel Poveda, Jesús Corbacho, Argentina, Alicia Carrasco. Músicos de jazz como Chano Domínguez, Samuel Torres, Jorge Parido, Guillermo McGill.

A sua discografia inclui 11 títulos em que acompanha outros tantos artistas ou grupos.

Audun Waage

Nasceu em Bergen, na Noruega, em 1980, numa família de músicos. Começou a tocar de ouvido aos 3 anos corneta e violino. Estreou-se como trompetista profissional com 11 anos. Tem tocado e gravado pelos cinco continentes acompanhando músicos como Janek Gwizdala, Eric Marienthal, Chano Domínguez, Jojo Mayer, Airtro Moreira, Mike Stern, Jon Christensen, Gwilym Simcock, Tim Miller, Terje Isungseth, entre muitos outros. Gravou recentemente o seu primeiro álbum como líder, *Cocker Spaniel*, com o baterista Jojo Mayer e o baixista Jasper Hoiby, em que se evidenciam uma mistura de influências.

João Barradas Trio

Ciclo "Jazz +351"

Comissário: Pedro Costa

Jazz Sáb 17 de dezembro

Pequeno Auditório · 21h30 · Duração: 1h · M6

Acordeão João Barradas **Contrabaixo** André Rosinha **Bateria** João Pereira

Considerado como um dos mais importantes acordeonistas do mundo na atualidade, e levando o seu instrumento para contextos em que habitualmente este não é ouvido, João Barradas tem-se interessado muito particularmente pelo jazz, neste domínio revelando-se mesmo como um improvisador de capacidades fora do vulgar. O seu trio com André Rosinha e João Lopes Pereira enraíza-se fortemente na tradição do género, com uma clara preferência pelas formas do *bop* e do *hard bop*, mas as composições do jovem músico concedem a esse figurino um elevado grau de imaginação, frescura e até excentricidade, que passa pela introdução de melodias da Europa Central e de um enlevo rítmico que lembra vagamente o tango *savant* de Astor Piazzolla. O espectro tímbrico da música do grupo

amplia-se consideravelmente quando utiliza o acordeão MIDI, ora surgindo, por exemplo, o som de um piano eléctrico Fender Rhodes ou determinada peça ganhando uma dimensão orquestral. E se se torna evidente que as abordagens são virtuosísticas, por vezes até raiando o inacreditável, tudo é colocado ao serviço da própria música.

Conselho de Administração

Presidente

Álvaro do Nascimento

Administradores

Miguel Lobo Antunes

Margarida Ferraz

Assessores

Dança

Gil Mendo

Teatro

Francisco Frazão

Arte Contemporânea

Delfim Sardo

Serviço Educativo

Raquel Ribeiro dos Santos

João Belo

Direção de Produção

Margarida Mota

Produção e Secretariado

Patrícia Blázquez

Mariana Cardoso de Lemos

Jorge Epifânio

Exposições

Coordenação de Produção

Mário Valente

Produção

António Sequeira Lopes

Paula Tavares dos Santos

Fernando Teixeira

Culturgest Porto

Susana Sameiro

Comunicação

Filipe Folhadela Moreira

Bruno Pereira

Publicações

Marta Cardoso

Rosário Sousa Machado

Atividades Comerciais

Catarina Carmona

Patrícia Blázquez

Serviços Administrativos e Financeiros

Cristina Ribeiro

Paulo Silva

Teresa Figueiredo

Direção Técnica

Paulo Prata Ramos

Direção de Cena e Luzes

José Rui Silva

Assistente de Direção Cenotécnica

José Manuel Rodrigues

Audiovisuais

Américo Firmino (coord.)

Ricardo Guerreiro

Suse Fernandes

Iluminação de Cena

Fernando Ricardo (chefe)

Vítor Pinto

Maquinaria de Cena

Nuno Alves (chefe)

Artur Brandão

Técnico Auxiliar

Vasco Branco

Frente de Casa

Rute Sousa

Bilheteira

Manuela Fialho

Edgar Andrade

Clara Troni

Receção

Sofia Fernandes

Auxiliar Administrativo

Nuno Cunha

Coleção da Caixa Geral de Depósitos

Isabel Corte-Real

Miguel Caissotti

Lúcia Marques

Maria Manuel Conceição

Edifício Sede da CGD · Rua Arco do

Cego nº50, 1000-300 Lisboa

21 790 51 55 · www.culturgest.pt