

A full-page photograph of a flamenco dancer in a vibrant red dress with multiple layers of ruffles. She is captured in a dynamic pose, with her arms raised and hands open, and her long black hair flowing. The background is dark, making the dancer stand out.

Ballet
Hispania
35º Aniversario

a la luz del **Flamenco**

A los poetas y pintores españoles
Tributo a Federico García Lorca

Poemas de Gabriel Espiño

Fotografías:

- . Marisa Conde
- . Tobías Fernández
- . Javier Pacheco
- . Lorena Pérez
- . Claudio Suárez

Teatro LA COMEDIA – C.A.B.A.
TEMPORADA 2019

Ballet
Hispania
35º Aniversario

Diseño del libro: **Mauge**
Foto de tapa y encuadernación: **Marisa Conde**

Noviembre 2019

a la luz del **Flamenco**

A los poetas y pintores españoles
Tributo a Federico García Lorca

POEMAS
Gabriel Espiño

FOTOS
.*Marisa Conde*
.*Tobías Fernández*
.*Javier Pacheco*
.*Lorena Pérez*
.*Claudio Suárez*

Teatro LA COMEDIA – C.A.B.A.-
TEMPORADA 2019

a la luz del Flamenco

*“Aquella gitana pasión que
despierta exquisita alegría”*

Analía Melgar

Diario “Perfil” 19/02/2019

Paula Suárez. *Tangos.* Foto: **Lorena Pérez**
Premiada en el concurso fotográfico de Granada

Querido Federico:

Las Lunas siguen siendo de plata,
los capotes toreros aún lloran
más allá de las cinco de la tarde...
los nardos siguen floreciendo,
Doña Rosita sigue Soltera,
Las Bodas de Sangre aún sangran,
La Casa de Bernarda Alba, sigue
cerrada a las miradas...
Yerma no ha quedado encinta...
los olivos siguen recordándote
los romeros en sus romerías
la guitarra devuelve gotas de rocío
el viento recita tus poemas
el Cantejondo te nombra
los puñales camborios te escriben
el Amor te está duelando todavía
Sin sepultura... todo es sepultura

El Flamenco te resucita
los Duendes te representan
toda España y el mundo te extrañan
y todo el que te conociera,
los que te leen, los que te actúan,
los que te toman las palabras
los que te respiran, te bailan por las noches,
bajo Lunas gitanas en Tablaos de arena.
Como te decía, todo el mundo te extraña
y te entraña
y como suele ocurrir,
los grandes poetas...
se van pero se quedan...
seguramente, alguno de tus duendes
andaré por aquí, esta noche... en Buenos Aires...
seguramente... A la Luz del Flamenco

Luciana Di Lorenzo. *Alegrías*
Foto: Lorena Pérez

De una gesta de fuego...

nació el Flamenco,
leños el corazón
chispas el cuerpo
y un viento de pasiones
para encenderlo.
Un destino gitano
para leerlo
en las cartas del tiempo
y en los penares
de amores que aún no nacen
o que han partido.
Unas Lunas de aquellas,
de Federico,
plata fina en las noches
o esos anillos,
que anudan cuerpo y alma
en el compromiso.
Y echa a andar esa música,
por los caminos,
la guitarra y el cante,
son sus amigos,..
Trilogía Flamenca,
le ha dicho alguno,
para ponerle nombre
a este bandidaje,
a través del Arte,

María Eugenia Seijó. *Guajiras*
Foto: Lorena Pérez

de robar corazones
con sus latidos.
De una gesta de fuego,
nació el Flamenco..
leña en el corazón,
chispas al cuerpo
y un viento de pasiones
para encenderlo.

Baile.

En una incierta laguna
que no se sabe si existe,
se reunieron de tarde
un junco y un colibrí
y el diálogo resultante
tuvo algo de melodía
que surgió así como así.
Dime colibrí, ese vuelo,
como puedo conseguir?
“No sé, si a mí me lo dieron,
apenitas que nací. Y vos,
cómo es que te ondulas tanto?
quisiera eso para mí.
Y si, nos lo proponemos,
tal vez, se puedan unir,
la ondulación con los vuelos
y vemos que sale allí?
Era por Andalucía, y dicen,
que fue algo así,
que el flamenco tiene de ambos,
más lo que agrega el sufrir,
el viento que es un prodigio
de movimientos en sí,
el amor con sus encantos,
ciertas formas de vivir,

y una música del alma
que en el canto hace decir
y en la guitarra se borda
en melodías sin n.
Dicen que nació el flamenco,
de un junco y un colibrí,
seguramente no es cierto
pero así, lo oí decir.

María Victoria López. *Sevillanas del Siglo XVIII.* Foto: **Javier Pacheco**

Ma. Eugenia Seijó, Luciana Di Lorenzo, Laura Garrido, Claudia Montoya. *Bulerías*. Foto: Lorena Pérez

El viento sabía...

bailar un flamenco
que te respiraba
quitando el aliento...
El viento sabía...
cantar esos cantes
que vienen de adentro
bajando y subiendo,
desde los abismos
a tocar el cielo...
El viento sabía...
tocar la guitarra
y acariciar notas
en esos momentos
que el alma en las cuerdas
dice sus lamentos...
El viento sabía
todos los secretos
y sabía el viento,
que ciertas verdades
solo pueden darse,
tocarse y decirse,
cantarse y bailarse,
sólo en el Flamenco.

Manolo Yglesias. *Solo Guitarra*
Foto: **Javier Pacheco**

Carlos Soto López. *Sigüiriya*. Foto: Lorena Pérez

Flamenco.

En una noche de Luna,
dicen que nació el Flamenco,
de una guitarra de fuego
y unos cantes de lamento,
mientras las chispas bailaban,
encendiendo movimientos.
Las manos hacían gestos
de magias entre los dedos
y los cuerpos despegaban,
abismándose en el cielo
y el taconeo llamaba
a las puertas del misterio.
Luego vinieron los Palos,
a golpear los sentimientos,
sacudiendo Bulerías, Soleares,
Fandangos y otros portentos,
toda la gama de un arte
que va desplegando el alma,
sobre un Tablao de sueños.
Será por eso, tal vez,
que no es un baile entre otros
y es la verdad que lo habita,
la que baila con nosotros.

La tarde tenía penas...

que viajaban por la sangre
en barcarolas de coplas
y en suspiros por el aire.
Un Tablao abandonado,
crujía entre los maderos,
como pidiendo una ayuda
de portes y taconeos.
En la cintura del viento
se abrazaban Bulerías,
Alegrías y Cantiñas,
Tangos y esas Soleares
que suelen llenar la vida
cuando parece vacía.
Cuando se apagaba el Sol
y la tarde se moría,
se encendieron las candelas
del Tablao que decía
y allí sonó una guitarra,
y un Cante por Seguiriya
un mantón fabricó el viento
las castañuelas latidos
la garganta unos quejidos
y subió una bailaora
a ordenar todas las cosas
poner la Magia en su sitio,
y convocar a esos Olees
con el Flamenco más vivo.

Si la tarde tuvo penas,
el arte las hizo añicos,
no hay como el arte flamenco
pa hacer esos estropicios
o esa explosión de pasiones
de Duendes y de improvisos.
Cerramos con otros Olees,
estas letras de camino
donde una tarde de penas
se hizo noche en el alivio
porque hay remedios flamencos
para todo lo vivido.

Paula Suárez - **Laura Garrido (al baile)** - Noelia Deluca. *Tangos*
Foto: **Tobías Fernández**

Para el que baila Flamenco...

hay hogueras en el alma
donde se encienden pasiones
que en el cuerpo se entrelazan;
y éste, como transportado
entre guitarras y palmas
entre voces doloridas
manos que al viento se agarran
mantones y castañuelas
y taconeos al alba
que dicen cuando no callan...
Solo cabe, gritar Olees,
se sabe que no hay palabras,
bailas con todas las letras
si es Flamenco lo que bailas
y en el corazón se escribe
una belleza que llega,
con una que ya se marcha...
y el Flamenco es ese encuentro
y ese rescoldo en el alma.

María Eugenia Seijó. Alegrías
Foto: Claudio Suárez

Anda una voz al viento...

cantando Soleares
y responden las piedras
cantando unas Mineras
mientras tanto en la Trena
se entonan Carceleras
para aquellos tan presos
de amores y cadenas...
hay un surco que dice,
que la herida está abierta
que por el corazón,
laten aquellas penas
que se vuelven Farrucas
o tal vez Peteneras
o ciertas Bulerías
que alivian cuando llegan.
Ni que decir, si el baile,
con la guitarra juega
los juegos amorosos
que en el aire trasiegan
la cosecha de Olees
que aflora en sus cadencias.

Manolo Yglesias – José Bazán. Bulerías
Foto: **Lorena Pérez**

Anda una voz al viento,
cantándole a las penas,
a la pasión herida,
al amor que se marcha
o a aquel que recién llega...
anda una voz al viento
y dicen que es flamenca.

Dos luces del firmamento...

dos candelas

dos luceros

dos ascuas

que incendian cuerpos
cuando se baila Flamenco.

Dicen que son las miradas,
que miran el universo
desde ese pueblo andaluz
cruza de árabe y hebreo
con los cantes de la tierra
y los bailes de ese viento
que va sacudiendo el alma
y que hace volar los cuerpos.

No todo lo que se ve,
con esos ojos de fuego,
puede ponerse en palabras
o en un lenguaje de gestos,
la verdad que va en el Arte
es siempre descubrimiento.

Por eso es que en cuerpo y alma,
solo se canta y se baila
si una guitarra acompaña,
a ese misterio inefable,
a esa aventura inaudita
a esa magia insobornable
de descubrir el Flamenco
y la pasión que lo habita.

Noelia Deluca. *Tangos*
Foto **Claudio Suárez**

Noelia Deluca, Victoria López, Paula Suárez. *El Vito*. Foto: Claudio Suárez

Paula Suárez. *Los cuatro muleros*.
Foto: Claudio Suárez

Ballet Hispania. *Guajiras*. Foto: Lorena Pérez

Ballet Hispania. Foto: Claudio Suárez

Detalle. Foto: Lorena Pérez

Natalia Bonansea, Mijal Cugat. *Tributo.*
Foto: **Lorena Pérez**

Noelia Deluca.
Foto: **Lorena Pérez**

La Luna que era flamenca...

salió a bailar peteneras
con una bata de cola
adornada con estrellas
y una peineta de plata
en su negra cabellera.
Y bailó toda la noche
en el Tablao del cielo
al compás de esas guitarras
y entre sus cuerdas el vuelo.
Se puso un mantón de nubes
sobre los hombros del tiempo
sueños en las castañuelas
en los tacones consuelo
para esas almas que sufren
de amores que están en duelo.
El cante de los abismos
o esos cantes de los cielos,
siempre habrán sido flamencos
testimonios del insomnio
del alma y de sus desvelos.
La Luna que era flamenca,
salió a bailar peteneras,
con una bata de cola,
adornada con estrellas
y una peineta de plata
en su negra cabellera.

Natalia Bonansea.

Tientos

Foto: **Marisa Conde**

Foto: Lorena Pérez

Una navaja de plata...

o una estrella en plena noche
eran como una peineta
de la oscura cabellera
de aquella Luna gitana
que con su bata de cola
en el Tablao del cielo,
desafiaba en Bulerías
a los sueños más flamencos
que en la noche se encendían.
Bailaba sola la Luna
y el mundo le respondía
el mar alzaba mareas
que por la playa decían:
Ay gitanito del alma,
gitanita de mi vida,
bailen unas Sevillanas,
que la Luna los invita.
Bailen un palo flamenco,
cualquiera de los que elijan,
porque el Flamenco es la fuente
de toda sed recibida
y cuando se bebe de él
la sed se torna infinita
y el corazón es la copa
la pasión la que se brinda
por eso bailar Flamenco,
es como bailar la vida.

Luciana Di Lorenzo. *Tientos*. Foto: Lorena Pérez

Un rayo de Sol, errante...

parió en la Tierra,
al Flamenco,
que se vistió de misterios
en el Tablao del Tiempo.
Sus pasos fueron andando
y creciéndole los gestos,
mientras las manos altivas,
en el aire dibujaban
un mágico sortilegio,
hecho para robar almas,
corazones y hasta cuerpos,
en la belleza del juego.
Juegos de amor en el borde,
del abismo más profundo,
ese que conoce el alma
y el corazón hace suyo.
Ese, de hacer el amor,
entre el viento y los susurros,
entre un Mantón de Manila
y una Bailaora invicta,
armada de castañuelas,
en el centro de la vida,

mostrando un arte capaz,
de romper toda medida
y desbordarse en torrentes,
que los Palos del Flamenco,
le marcan y le consienten.
Que el cante y que la guitarra,
y el Cante jondo demuestren,
como es que puede la magia,
lo imposible de poderse...
que un rayo de Sol errante,
junto a una Luna de plata,
haya parido en la fragua,
un Arte tan prominente,
una montaña de amores
y dolores penitentes.
Un embrujo, un sortilegio,
también un encantamiento,
te captura si te animas,
si pones el cuerpo en vuelo,
en un Tablao cualquiera,
o en un Cortijo de sueños,
bajo el ala del Flamenco.

Dos carbones encendidos...

y una mirada de fuego
una falda de lunares
y la noche en los cabellos.
Los Tablaos preparaban
navigaciones y vuelos,
para un Flamenco profundo
que dibuja los senderos
para que el alma se encuentre
toda, todita en el cuerpo
que el baile la ha de llevar
mar afuera y cielo adentro.
La bailaora se mueve
como si fuera de viento,
su talle un junco de magia
sus manos todos los gestos
sus pasos esos caminos
que el arte llena de sueños.
La guitarra es esas cuerdas,
esa madera, ese celo,
que el tocaor hace amores
que escriben entre sus dedos.
El cante, es esa plegaria
de sonidos verdaderos
que salen de una garganta
para atrapar el deseo.

Dos carbones encendidos
y una mirada de fuego
una falda de lunares
y la noche en sus cabellos
y un Olee para cerrar
al corazón que se ha abierto,
a las corrientes del alma
siempre A la Luz del Flamenco.

Claudia Montoya, Sergio Barroso. *Sigüiriya*
Foto: Lorena Pérez

Un Duende salió a volar...

escondido en un mantón
y en el Tablao, ese vuelo,
Flamenco de corazón
tiñó a todo lo que existe,
del color de la pasión.
Las castañuelas temblaban,
el taconeo trazó,
un perímetro de fuego
donde el baile apareció.
La guitarra con el cante,
decían alrededor,
que el alma con el Flamenco,
sube desde el interior
y el firmamento es la firma
de ese fuego creador.
Por eso, es cuestión de duendes,
cuando baila un bailaor
o una bailaora enciende
lámparas de Arte Mayor,
para iluminar un mundo
de belleza en el dolor,
que el sufrimiento se alivia
porque se baila el amor,
el abandono, el exilio,
la bienvenida, el adiós
que caben en ese baile
y en su gesto creador.

A veces, gritar un Oleee,
es como cierto sudor
que va por la piel del alma,
al centro del corazón,
cosa que saben los Duendes,
y no te quieren decir,
porque el Flamenco es la clave,
símbolo secreto al fin,
que se revela en el baile,
en el toque y en el cante
para dejarse sentir.

Entregó su corazón...

sobre bandeja de plata,
hecha con trozos de Luna
de alguna Luna Lorquiana...
entregó también, su espíritu,
lleno de duendes y de hadas,
porque el Flamenco era atmósfera,
del aire que respiraba...
Seguiriyas, Soleares,
Mineras y Carceleras,
Serranas más otros cantes,
hacían vuelo en su baile.
Entregó su cuerpo entero,
como un río de montaña
que era un torrente de gestos
que arreciaban en la danza.
Todo el cielo era Flamenco,
cuando entregaba su alma,
si el amor es un Tablao,
donde la pasión se baila.
Algo de esto, ha sucedido,
así lo cuentan, palabras...
dicen que nació el Flamenco,
de esas entregas y andanzas
que implican al corazón,
al espíritu y al alma
y al Amor, que es el Tablao,
donde la pasión se baila.

Laura Garrido. *Martinete*
Foto: **Claudio Suárez.**

Qué es el flamenco...

nadie lo sabe muy bien,
pues no es posible atrapar
a un torbellino en conceptos,
sin embargo, las metáforas
insisten en esos juegos...

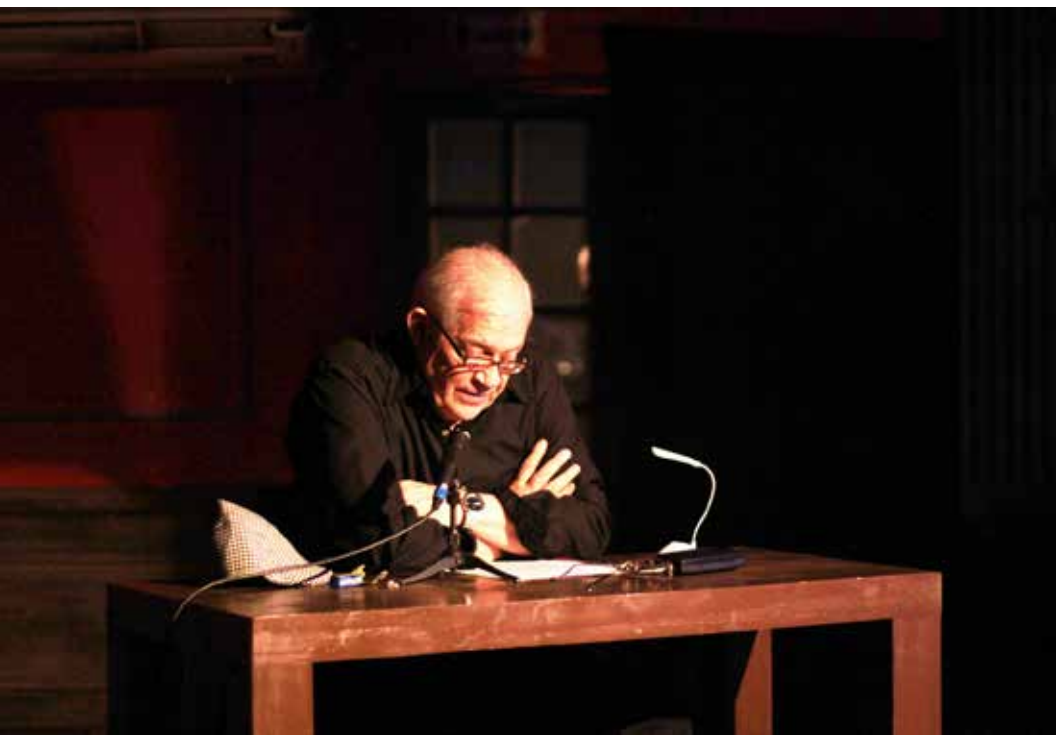
Así alguno te dirá
que el flamenco es ese fuego,
donde arden todas las penas,
los amores insurrectos,
los dolores del alma
que el corazón hace nuestros.

Otro, te podrá decir,
que es un camino al abismo
para llegar a los cielos,
que es un mensaje cifrado
en el misterio del cuerpo,
que es toda la libertad
en que estamos prisioneros,
que es la incalculable cifra
donde se escribe el deseo,
que es una botella al mar,
con un mensaje secreto,
que es un suspiro inquietante
donde nos respira el tiempo.

Nadie lo sabe muy bien,
ni sabrá, qué es el Flamenco,
para el que lo ama de verdad,
alcanza con el silencio.

Sergio Barroso. Solo Guitarra. Foto: Lorena Pérez

Gabriel Espiño. *Prólogo*. Foto: Marisa Conde

Debiera haber,
como mínimo,
algunos sonidos negros,
luto de lo que se ha ido,
y que recuerdan los versos.
También ha de haber un duende,
que aparezca desde dentro,
porque camina en la sangre,
del andaluz y su pueblo.
No se lo convoca al duende,
él viene como los truenos,
y a veces parte las voces,
como si fueran maderos.
Un Olee, abrirá las puertas,
para cerrarlas de nuevo,
siendo a la vez una llave,
y el candado de los sueños.

Guitarras: **Manolo Yglesias - Sergio Barroso**
Cante: **Carlos Soto López - Claudia Montoya**
Cajón: **José Bazán**

Prólogos: **Gabriel Espiño**

Baile:

Solistas del Ballet Hispania en alternancia:

Natalia Bonansea Ríos

Mijal Cugat

Noelia Deluca

Luciana Di Lorenzo

Laura Garrido

Victoria López

María Eugenia Seijó

Paula Suárez.

Coreografía: **Natalia Bonansea**

Luces: **Carlos Rivadero**

Sonido: **Emilio Bonansea**

Vestuario: **Bibiana Muñoz**

Producción: Marisa Conde

Castañuelas, idea y dirección: **Graciela Ríos Saiz**

a la luz del **Flamenco**

Al acercarse el tiempo final de la celebración del 35° Aniversario de la creación del Ballet Hispania, he creído conveniente fijar los momentos más importantes que hemos recorrido en este año.

Hoy, 29 de noviembre ponemos fin a un hermoso camino de actuaciones cumplidas en el Teatro La Comedia, con la presentación del espectáculo “A la luz del Flamenco”.

Gracias a los espectadores que han asistido y nos han acompañado en todas las noches de los viernes durante este año, dedicadas al arte de los genios hispánicos convocados en ciclos de homenajes a Federico García Lorca y a los poetas y pintores españoles.

Una galería de fotografías que aquí se muestran dan testimonio de esos momentos, gracias al aporte artístico de los fotógrafos especializados Marisa Conde, Tobías Fernández, Javier Pacheco, Lorena Pérez y Claudio Suárez.

El curso musical y el colorido poético de las diferentes escenas fueron presentadas por el poeta Gabriel Espiño que engalanó el tema fundamental de nuestro arte, el Flamenco. Su poesía cuajada de emoción y belleza metafórica aquí queda consignada.

A todos los que hicieron posible este inolvidable año de celebración, elenco de músicos, cantaores, bailarinas, vestuarista, sonidista, iluminador, y al personal y directivos del Teatro La Comedia ¡Gracias siempre por su entrega y compromiso con el arte!

Graciela Ríos Saiz

Directora Ballet Hispania

Buenos Aires, noviembre 29 de 2019

Foto: **Javier Pacheco**

Natalia Bonansea. *Bulerías*. Foto: Marisa Conde