

CIA. JOSÉ GALÁN

EN MIS CABALES

flamenco integrado

JOSÉ GALÁN

SINOPSIS

En mis cabaes es fruto de una **mirada retrospectiva sobre la discapacidad en el flamenco**. Usando de referentes a artistas como la Niña de la Puebla, la Sordita y Enrique el Cojo entre otros, llegamos a la actualidad para cuestionarnos el ambiguo concepto de normalidad, los cánones establecidos y la asociación flamenco-discapacidad.

En mis Cabaes es una reflexión sobre el desarrollo de la consciencia y la comprensión cabal. No considera el ser discapacitado como algo ajeno, sino que 'todos somos o seremos discapacitados en algún momento de nuestra vida'. Con esta premisa de empatía, bailamos con los sentidos y en ausencia de los mismos. Bailamos con los defectos físicos que otros grandes artistas del pasado poseían y superaban contra todo pronóstico. Bailamos con los trastornos mentales al límite entre el delirio y la cordura.

Quien estableció los cánones del ARTE...

ELENCO ARTÍSTICO

JOSÉ GALÁN · baile

VANESA AIBAR · baile

REYES VERGARA · baile

HELLIOT BAEZA · baile

INMA LA CARBONERA · cante

JUAN DE MAIRENA · cante

JAVIER GÓMEZ · guitarra

LUATI · percusión

LESLIE ANN JORDAN · violín

PROGRAMA

1. SOCLARNA

Texto: José Galán

2. LO LLAMABAN RARO

Soleá inspirada en Tomás Pavón el Loco Mateo Semblanza a Tomás Pavón de Pepe Pinto

3. GUAJIRA DE LA SORDITA

Guajira inspirada en Juana Valencia "La Sordita"

4. A OSCURAS

Campanilleros de la Niña de la Puebla y música sefardí/zambra Letras: Cervantes

5. SOMBRERO ROJO

Garrotín

6. ALEGRÍAS DEL COJO

Alegrías inspiradas en Enrique el Cojo

7. SEVILLANAS MAESTRAS

Sevillanas de El Pali

8. MUJERES BAILAORAS

Malagueñas/verdiales

9. DESEQUILIBRIO

Seguiriyas inspiradas en el Miracielos y Enrique el Jorobao

10. EL CÁNON

Bulería

ELENCO TÉCNICO-CREATIVO

Idea original, dirección artística y coreografía · JOSÉ GALÁN

Dirección escénica y coreografía · JUAN CARLOS LÉRIDA

Música · JAVIER GÓMEZ/POPULAR

Colaboración voz en off · JESÚS QUINTERO

Figuras de alambre · RICARDO ROJAS

Intérprete de lengua de signos · JESÚS MOLINA MONTAÑEZ

Diseño de luces · ANTONIO VALIENTE

Diseño de sonido · ALFONSO ESPADERO

Audiovisuales · JESÚS GARCÍA

Colaboración especial · DANZA MOBILE

Producción · CÍA JOSÉ GALÁN

TRAYECTORIA PROFESIONAL DE LA COMPAÑÍA

JOSÉ GALÁN, coreógrafo, bailarín y pedagogo.

José Galán (Sevilla 1980)

En 1998 obtiene el Título de Danza Española en el CPD de Sevilla, Antonio Ruiz Soler. En ese mismo año comienza a actuar en compañías de danza y teatro como: Mario Maya, Salvador Távora, Aída Gómez, Javier Latorre, Sara Baras y Antonio Canales.

En 2004 alcanza la Licenciatura en Pedagogía por la Universidad de Sevilla y de forma paralela, comienza su función docente en Danza Mobile. Estudia un Máster en Educación Social y Animación Sociocultural; estudios y prácticas que orientan su carrera artística hacia una perspectiva más social.

En Madrid, consigue el Grado Superior en Pedagogía de la Danza por el CSD María de Ávila. Actualmente, es profesor en Conservatorios profesionales de danza de Andalucía y prepara su tesis doctoral "La integración de la discapacidad en el flamenco".

La Compañía José Galán, nace con el propósito de aportar algo nuevo al flamenco y es pionera en crear un espectáculo integrador en el que participen artistas con y sin discapacidad. "En el flamenco, el hecho de ser artista está por encima de características circunstanciales como la discapacidad". A raíz de aquí, comienza a usar el arte como mejora social y como recurso didáctico. Impartiendo talleres y cursos a distintas entidades como: Dace, Amama, Once...

En 2010 estrena su primer espectáculo 'Cierra los ojos y mírame', dirigido por Juanjo Macías, para la Bienal de Flamenco de Sevilla.

En 2011 crea dos piezas coreográficas cortas: 'Sin descuido' y 'Minotauro', que surgen a partir del trabajo documental de Ander Duque con Ictus, un terremoto emocional y Morarte. Ambas fueron Premio Videodanza en el Festival Cocoa de Argentina y representados en la Bienal de Sevilla, en Festival Ciutat Flamenco de Barcelona, Mes de Danza en Cádiz, Festival Europeo de Cine en Sevilla y en el Certamen Coreográfico de Madrid.

En 2012 estrena la obra 'En mis cabaes', dirigido por Juan Carlos Lériada y dos grandes colaboraciones como Jesús Quintero y Manuel Molina. Actuaciones en Bienal de Sevilla, Festival de Jerez, Festival de Nimes, Festival Escena Mobile, Festival Unity de Cardiff y Festival 10 Sentidos de Valencia.

En este mismo año, la Compañía José Galán es galardonada con el Premio Andaluz a las Buenas Prácticas, en atención a las personas con discapacidad, convocado por la Conserjería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en la modalidad de igualdad de oportunidades.

En 2013 estrena 'Con-capacidad' diferente' en el I Encuentro Internacional de Coreografía y Danza de Jerez y también 'Socularna' en la I Muestra de Flamenco que organiza el IAF.

En 2014 estrena el espectáculo infantil 'El duende de los sentidos', dirigido por Susi González, en el que el teatro, la música, el flamenco y la educación se dan la mano. Representaciones en el Ciclo 'Flamenco y Escuela' del Teatro Alameda de Sevilla, Circuito Abecedaria, Festival de Mont de Marsan...

DOSSIER DE PRENSA

“Los abanicos de la cordura, los braceos del porvenir” [Diario de Sevilla](#) Carla Carmona

“El flamenco bien hecho no entiende de limitaciones” [El Correo de Andalucía](#) Alejandro Luque

“La verdad del arte” [Revista La Flamenca](#) Lola Pantoja

“Los abanicos de la cordura, los braceos del porvenir”

En mis cabales es una propuesta sincera y emotiva que logra, sin duda alguna, lo que se propone: celebrar la danza como espacio de integración de las personas con discapacidad. Pero también celebra el baile por el baile. Se bailó con viveza y alegría todos y cada uno de los palos. Además, la Compañía de José Galán nos recordó que hace ya bastante que el arte tiene que volver a rendirle cuentas a lo que pasa a su alrededor, casi por definición.

No es fácil dar con una propuesta de danza integrada que integre. Sin embargo, la presencia de Reyes Vergara y Heliot Baeza en el espectáculo fue continua y fibrosa. Y se les arropó siempre que fue necesario, ya con otros cuerpos y miradas, ya con voces y audiovisuales.

Vergara parece tener una capacidad innata para conectar con el espectador, para implicarlo en la tensión de sus brazos y en la inclinación enérgica de su cabeza.

Baeza dejó claro que el flamenco también emociona cuando se baila descalzo y se prescindir de lugares comunes, cuando se apuesta por formas más abiertas y contemporáneas.

Hay que celebrar la música, sobre todo a la violinista y al cante en femenino de Inma la Carbonera. Cuánto gana el baile de José Galán cuando se suelta, pues no necesita apoyarse en prótesis alguna. Le sobra todo, desde la silla hasta el sombrero.

“El flamenco bien hecho no entiende de limitaciones”

Lo mejor que se puede decir de lo último de José Galán y su Compañía es que es un estupendo espectáculo flamenco. Que además venga alentado por un serio proyecto de integración es, evidentemente, un plus, pero no el sostén de la propuesta. El numeroso público que la vio ayer -entre los que se contaban varios artistas de primera-disfrutó de bella música, de un cante alentador, de un bonito montaje audiovisual y de una coreografía intachable.

Con el pretexto de rendir tributo a tantos y tantos flamencos que a lo largo de la historia se asieron al arte para vencer sus barreras físicas o psíquicas (de Enrique el Cojo a La Sordita, pasando por La Niña de la Puebla, Miracielos y tantos otros), En mis cabales contiene un montón de momentos hermosos: la guajira con cuatro abanicos que hace Vanesa Aibar, el garrotín de Reyes Vergara, las sevillanas en las que se les incorporan Heliot Baeza y el propio Galán, o los verdiales que interpretan las dos primeras con un lindo juego con el mantón, sumaron no pocos motivos para aplaudir con ganas y preguntarse:

¿Discapacidad? ¿Qué discapacidad?

“La verdad del arte”

El espectáculo comienza con una escena que supone una declaración de intenciones: un texto sobre arte y discapacidad escrito por José Galán y narrado en off por Jesús Quintero mientras es traducido al lenguaje de signos por Jesús Molina, cuya figura podemos ver en una gran pantalla situada al fondo del escenario. A partir de ahí, el guion nos propone un original recorrido histórico que trae a escena algunas figuras de artistas discapacitados que han puesto su granito creativo en la conformación del arte flamenco. Como El loco Mateo y Tomás Pavón, que aparecen en escena gracias a la voz grabada de Pepe Pinto, quien le dedica a este último una semblanza donde reconoce que es un hombre “raro”, siendo uno de los mejores cantaores de todos los tiempos. También nos encontramos con la figura de Juana Valencia, ‘La Sordita’ recreada en el baile por guajiras interpretado por Vanesa Aibar con donaire y dominio de la expresión gestual.

Y de nuevo el espectáculo vuelve al cante para hacer su particular homenaje a otra figura discapacitada cuyo nombre tiene un sitio de honor en el acervo del cante flamenco: La Niña de la Puebla, cuya voz grabada nos regala un fragmento de ‘Los Campanilleros’ que nos lleva de la mano hacia ese pasado gris de cartillas de racionamiento y nacionalcatolicismo, pero también de arte, valentía y solidaridad, tres conceptos que se apoderan de este espectáculo cuando, a partir de la siguiente escena, se suman una bailaora y un bailarín con síndrome de Down impregnando la escena de verdad. Porque si algo distingue a Reyes Vergara y a Helliot Baeza, es la firmeza y seguridad con la que afrontan las coreografías que José Galán y Juan Carlos Lérica han creado para ellos. Así, mientras Reyes se funde con el espíritu alegre y rítmico del garrotín, con su meneo de volantes y una escobilla tan sui géneris como luminosa, Helliot se impregna del flamenco colmando de desplantes y recogimientos su expresión corporal, que se sitúa en los márgenes de la danza contemporánea.

Así, tras el magnífico baile por alegrías con el José Galán nos regala un brillante homenaje al célebre bailar Enrique el Cojo, podemos relajarnos con un baile por sevillanas con el que los cuatro artistas derrocharon ingenio y salero ,despertando todo tipo de frases de ánimo y halago del respetable, que a esas alturas se había entregado por completo.

Y por si todo eso no hubiera sido bastante, Vanesa y Reyes se adueñaron del escenario para brindarnos un sinfín de estampas flamencas con un baile por malagueñas tan colorido como exquisito con el que las dos bailaoras, vestidas con elegantes trajes de flamenca en tonos marrón y naranja, alcanzaron un alto grado de complicidad y compenetración. Al igual que los dos bailaroes en la coreografía por seguiriyas que siguió a las malagueñas, un peculiar pase a dos con el que Helliot Baeza y José Galán se adentraron en un diálogo dancístico colmado de solemnidad, y eso que se trataba de unas seguiriyas inspiradas en las figuras e El Miracielos y El Jorobao que juegan con el concepto del desequilibrio.

Y el espectáculo llegó al final entre continuas interrupciones del público que llegó incluso a acompañar a las palmas en algunos fragmentos de la última pieza, un fin de fiesta que resume el ejercicio de veracidad artística de los cuatro artistas. Cabe destacar la sencillez de la escenografía, las acertadas transiciones y la luminosidad y elegancia del vestuario, así como el magnífico trabajo de investigación musical y dancística que se vuelca en las figuras homenajeadas.

CIA. JOSÉ GALÁN

EN MIS CABALES

flamenco integrado

Contratación

saradezza
PRODUCCIONES

(+34) 671 610 706 - Spain / (+39) 345 33 44 940 - Italy
info@saradezza.com / www.saradezza.com
