

SPE

***De Raíces
y Ramas***

¿No podrán comprender mis
dulces hojas el secreto del agua?

¿Llegarán mis raíces a los reinos
donde nace y se cuaja?

Federico García Lorca, "Manantial",
Libro de Poemas, 1921.

Sala 205.11 La noche española. Flamenco,
vanguardia y cultura popular, MNCARS.

El retrato cubista de una mujer con abanicos,
una esquemática y abstracta representación del
baile flamenco femenino, la ondulante silueta de
una bailaora en cemento y madera, vibrantes
naturalezas muertas con guitarras fragmentadas;
entre otras obras vanguardistas.

En un rincón, inadvertida para los numerosos
visitantes que caminan apresurados a contemplar
el Guernica en la sala contigua, se proyecta una
antigua película. Sobre la pared blanca,
iluminada en demasía, se dibuja la impactante
silueta de un misterioso bailaror. Algunos de sus
movimientos parecen extraídos de una coreografía
de baile flamenco contemporáneo, otros aluden a
un baile más primitivo; una danza que entre
arrebatos contenidos e inquietantes quietudes,
esculpe figuras con el vacío.

Es Vicente Escudero. Bailaor, dibujante de formas y pintor de ritmos; creador polifacético, teórico de la danza y revolucionario del flamenco. Su baile austero, alejado de artificios, traza en el espacio, cual pintor cubista, líneas de aparente sencillez resultantes de profundas experimentaciones.

En un apéndice de la misma sala, frente a la rural escenografía de *La Romería de los Cornudos* y un vídeo de las hermanas Encarnación López "La Argentinista" y Pilar López, interpretando entre volantes y repiqueteos de castañuelas, diversos palos flamencos, nos encontramos los carteles de los Ballets Espagnols de Antonia Mercé "La Argentina".

Junto a ella, Vicente Escudero, conformaría la electrizante pareja que protagonizó en 1925, el estreno en París de *El Amor Brujo* de Falla, deslumbrando a la ciudad más vanguardista del momento.

Él, autodidacta, improvisador irredento, buscador incansable, admirador de Picasso.

Ella, figura internacional de la danza española. Elegante, academicista, de enorme plasticidad y musicalidad, más cercana a Zuloaga y admirada por Lorca. Apasionada del folklore, se acercó entre otros lugares a Villares de la Reina para estudiar el folklore salmantino. Además, creó un estilo propio: la danza estilizada.

Polos opuestos que se atraieron irremediablemente, unidos por una misma raíz: su amor por la cultura popular y una forma vanguardista de afrontar la tradición, cercana a las corrientes artísticas del momento y alejada de verdades absolutas e inmovilismos. Ambos huyeron de la visión artificiosa, llena de clichés y falsos exotismos que el Romanticismo había impuesto sobre el flamenco y el folclore de nuestro país, vaciándolos en muchos casos de su esencia más profunda.

Así, atraídos por el magnetismo apabullante de estas dos enormes figuras, nuestra identificación con su manera de acercarse a la tradición y la necesidad personal de reencontrar unos cimientos sólidos en esta época de incertidumbre, surge el manantial de ideas para desarrollar nuestra última creación: *De Raíces y Ramas*.

Un espectáculo de baile flamenco contemporáneo, danza española y músicas de raíz popular abordadas desde el jazz flamenco, inspirado en la mirada de Federico García Lorca al folclore peninsular y en las vanguardistas figuras de Vicente Escudero y Antonia Mercé "La Argentina". Una obra que, desde una interpretación libre y personal, aborda expresiones dancísticas y musicales tradicionales desde un punto de vista contemporáneo.

Sitio web del espectáculo

<https://yorukalia.wixsite.com/yorukalia/deraicesyramas>

Videos fragmentos de actuaciones en directo Quinteto y Cuarteto

<https://youtu.be/L3kwo7I-bMs>

Trío

https://youtu.be/Ls1i_7XxV2o

<https://youtu.be/SOTA886d3RE>

Datos del espectáculo

Título: *De Raíces y Ramas*

Duración: 70 minutos

Público: Apto para todos los públicos

Formatos:

- Trío: Bailarina danza española y flamenco, pianista y guitarrista.
- Cuarteto: Bailarina danza española, bailaora de flamenco y dos músicos.
- Quinteto: Bailarina danza española, bailaora flamenco, cantante y dos músicos.

Ficha artística

Idea original - Covadonga Pérez y Aldo Hernández

Coreografía - Covadonga Pérez

Composición y dirección musical - Aldo Hernández

Intérpretes:

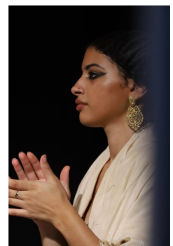
Covadonga Pérez - Danza española y baile flamenco

Léa Laurent - Baile flamenco y palmas

Natalia (El Niño Lord.Cah) - Voz

Aldo Hernández - Guitarra

Paloma Rivera - Piano

Ficha técnica

Sonido

Yorukalia Cía aporta:

- Un teclado que saldrá por la línea del teatro. En el caso de que la sala dispusiese de piano acústico afinado, lo utilizaríamos.
- Guitarra eléctrica y amplificador.
- Percusión de castañuelas y zapatos, que no necesitarán ser microfonados.

Necesitamos:

- 3 monitores de escenario para los músicos y bailarinas.
- 1 micrófono tipo SM57 o similar para microfonar amplificador de guitarra.
- 3 micrófonos tipo SM58 para microfonar palmas.
- En el caso de disponer de piano acústico en el centro, micrófonos para microfonar el piano y sacarlo por monitores y línea del teatro.
- Pies de micrófono y cableado para todos los micrófonos anteriores.
- 2 cajas de inyección directa (DI) y 2 cables jack-jack.

Utilería

- 3 sillas sin reposabrazos y 1 banqueta para piano, ó 4 sillas sin reposabrazos.

Iluminación

- Nos ajustamos a los recursos de iluminación disponibles en la sala o espacio. El espectáculo es adaptable a diferentes contextos, pudiendo incluso desarrollarse sin problemas en una situación de luz natural en escenarios al aire libre.

La compañía

Yorukalia Cía es un proyecto que nace a principios de 2016, fruto del encuentro de una bailarina de danza española y flamenco con dos músicos de jazz y diversas músicas de raíz. Tras unos primeros ensayos experimentales, empieza a tomar forma la línea de trabajo que vertebrará su actividad creativa: la curiosidad por explorar las confluencias y la capacidad de interacción de los cuatro estilos de danza española (escuela bolera, folklore, danza estilizada y flamenco) con las diferentes formas que ha ido adoptando el jazz en su encuentro con otras músicas de raíz, como el tango, la bossa nova, la música cubana o el propio flamenco, entre otras. Y al mismo tiempo, tratar de aplicar preceptos asociados a estas músicas populares como la libertad interpretativa, la improvisación o el diálogo constante entre los intérpretes, a la creación coreográfica.

De este modo, tras unos meses de trabajo colectivo, la compañía presenta su primera obra en julio de 2016. A partir de entonces, intensifica su actividad interpretativa y creativa, pasando a estar presente en todo tipo de programaciones culturales, tanto públicas como privadas, con diversos espectáculos que siguen representando hasta el día de hoy: Jazzañuela, Helena y Tierra Mestiza. Igualmente, dentro de un proceso de constante crecimiento, la formación se amplía con la colaboración de diferentes artistas en cada uno de sus espectáculos, gozando así de una gran flexibilidad que permite a la compañía encajar en programaciones de mayor o menor tamaño.

A mediados de 2020, tras haber trabajado en anteriores espectáculos con músicas de diversos lugares del mundo, una inquietud interior nos lleva a revisar desde un punto de vista actual el patrimonio cultural popular, musical y dancístico de nuestras tierras. Lo que dará lugar a nuestra propuesta artística Lunas de Verde y Bronce, estrenada en octubre de 2021; y originando posteriormente, en 2022, nuestro último espectáculo *De Raíces y Ramas*.

Paralelamente a la interpretación de nuestros espectáculos, ofrecemos la posibilidad de acompañarlos con actividades complementarias como conciertos didácticos, talleres, masterclasses, encuentros con el público, etc.

Trayectoria

Desde sus inicios y hasta el día de hoy, Yorukalia Cía ha formado parte de numerosas programaciones culturales organizadas por entidades públicas y privadas en todo tipo de espacios, tanto escénicos como no convencionales. Dado el tipo de proyecto, un formato flexible en cuanto al número de intérpretes y las condiciones técnicas requeridas para el desarrollo de nuestros espectáculos, hemos podido actuar en lugares que van desde teatros, auditorios y salas de artes escénicas; hasta bibliotecas, galerías de arte, hoteles e incluso actividades de calle, pasando por fiestas patronales, ciclos de artes escénicas y festivales de música y danza desarrollados al aire libre.

A modo de breve apunte, anotamos a continuación algunas de las programaciones de las que hemos formado parte:

- III Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León, Caleruega, Burgos (2023)
- Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis, Salamanca (2023)
- Festival Noches de la Cebera, Siero, Asturias (2023)
- Biblioteca Pública de Palencia (2023)
- Mirador Teatro Ramos Carrión, Zamora (2023)
- Real Soc. Econ. Amigos del País de Jaén, Jaén (2023)
- II Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León, Arévalo, Ávila (2022)
- Red de Circuitos Escénicos Junta de Castilla y León (2022)
- Programa Allegriísimo Verano Cultural, Diputación de Palencia (2022)
- Program. Fiestas Cantalejo, Segovia (2023)
- Red de Centros Culturales Ayuntamiento de Madrid (2017-2023)
- Veranos de la Villa, Madrid (2021)
- Ciclo Espiga Cosecha Cultural, Diputación de Palencia (2019)
- Fiestas patronales Nava de Béjar, Salamanca (2021 y 2022)
- Programación Auditorio Santovenia de Pisuegra, Valladolid (2022)
- IX Festival Segontia Folk, Sigüenza (2021)
- Fiestas patronales Cantalpino, Salamanca (2021)
- Biblioteca C.C.Pablo Iglesias, Alcobendas (2019)
- Programación Cultural InspirArte, Hospital La Paz, Madrid (2019)
- Programa de Fiestas Distrito Villaverde (2017, 2018, 2019 y 2022)
- Programa difusión cultural y dinamización calles y plazas Distrito Villaverde (2016-2023)
- Centro Cultural Pilar Miró, Madrid (2016, 2017, 2018)
- Festival Noches de la Cebera, Ayto. Lugones-Siero, Asturias (2019)
- IV y VI Festival Veladas Mágicas, Parador de Cangas de Onís, Claustro Monasterio de San Pedro Villanueva, Asturias (2017, 2019)

Información y contacto

Sitio web:

<https://soundplusevents.wixsite.com/soundplusevents>

Teléfono y Whatsapp:

652 100 277

E-mail:

SOUNDPLUSEVENTS@HOTMAIL.COM

Yorukalia
Cía

Incliné mis ramajes hacia el cielo
que las ondas copiaban,
mojé las hojas en el cristalino
diamante azul que canta,
y sentí borbotar los manantiales
como de humano yo los escuchara
Era el mismo fluir lleno de música
y de ciencia ignorada.

Federico García Lorca, "Manantial",
Libro de Poemas, 1921.

