

FLAMENCO PARA TRAVIATA
VIDA, AMOR Y MUERTE

Un teatro a partir de nuestras raíces

FLAMENCO PARA TRAVIATA

VIDA, AMOR Y MUERTE

QUEJĺO (CLIKEAR)

FOTO: LA CUADRA DE SEVILLA

En 1971 surge *Quejío*, un espectáculo con un lenguaje teatral nuevo e impregnado de compromiso social. Detrás de él está un nombre
Salvador Távora
y una compañía que él funda:
La Cuadra de Sevilla
. A partir de entonces nacieron 24 espectáculos y en el 2007 inaugura un local propio:
Teatro Salvador Távora
.

· *En estos 40 años* – declara **Salvador Távora** – *de* **La Cuadra***, hemos pasado por distintos períodos del arte del teatro de nuestro país. Hemos hecho muchas propuestas y estéticas nuevas, recogiendo, al mismo tiempo, lo que hemos visto en los Festivales. Así hemos llegado al próximo espectáculo*
Flamenco para Traviata
. Es un espectáculo que recoge la exquisitez de estos 40 años.

EL TEATRO A PARTIR DE SUS RAÍCES ANDALUZAS

Las bases comunes de todos los espectáculos han conformado una filosofía teatra

. *Un hondo compromiso hacia Andalucía, a la*

GRAN TEATRO LA FENICE

Per la sera di Domenica 6 *Marzo* 1853. Recita XLI.

PRIMA RAPPRESENTAZIONE DELL'OPERA NUOVA

LA TRAVIATA

LA LUCERNA MARAVIGLIOSA

ESTRENO DE *LA TRAVIATA*, 6 - MARZ
GRAN TEATRO DE LA FENICE

La historia de *La Traviata* de **Giuseppe Verdi**, antes *La dama de las Camelias* de **Alejandro Dumas** es de sobras conocida. Una prostituta, ***Violeta***, de lujo encandila a ***Alfredo***, personaje de la Alta Sociedad. Tal relación la entorpece el padre de

Alfredo

.

Salvador Távora

parte de la ópera de Verdi. La conoció más profundamente en 1988 cuando **Nuria Espert**

le pidió una coreografía para
La Traviata
operística en la
Real Ópera de Glasgow
.

· A **Salvador** *Le sedujo la música, las voces, el libreto* – declara **LiLyane Drillon** ,
coordinadora general y de producción.
Enseguida supo que, tarde o temprano, se apoderaría de esta historia, de esta música y que las confrontaría al lenguaje específico del flamenco que, desde siempre forma parte integrante de su cultura. Esperó muchos años antes de sentirse preparado para semejante reto.

VIOLETA EN LA POSTGUERRA ESPAÑOLA

La Traviata de **Salvador** sucede en el mundo de l

· *Recojo el sufrimiento y vida de las* ***Traviatas*** *como , pers*

FOTO: LA CUADRA DE SEVILLA
FOTO: ROBERT RAMOS

FLAMENCO PARA TRAVIATA
CARMEN ***(CLIKEAR)***

Una de las peculiaridades de *Flamenco para Traviata* es la presencia de un caballo en escena, al cual ya había recurrido para
Carmen
(1996).

· *El caballo en escena no responde a un capricho estético. El caballo lo monta el padre. Es frío y calculador. Intenta separar el amor entre su hijo y la prostituta* ***Violeta*** *(Traviata). Nada mejor para expresar el signo externo del poder como un hombre a caballo. En* *C*
armen
también tenía su sentido. En aquella versión sustituí al
"torero"
por un
"picador"
y era lógico que montase a caballo además de comunicar cierto poder.

EL DOLOROSO FANDANGO DE LOS CANTAORES DE LA CALLE

LALO TEJ A
A CUADRA DE SEVILLA

La historia de esos amores prohibidos han sido trasladados al mundo de los marginados. En ella se canta el fandango, como base del "cante" y se baila. Es un cante desgarrado, aguardentoso. **Lilyane Drillon** aclara:

· *La niñez de* **Salvador** *fue marcada por este cante y los que cantaban. Hombres de la calle, cargados de miseria, alcohólicos, residuos de la sociedad, su escape era el cante. Describían en los roncos sonidos de sus gargantas cargadas de anís, de humo, enfermos de tuberculosis, las miserias de su vida, los pocos momentos de felicidad que podían conocer, sus amargas reflexiones sobre los implacables mecanismos de la sociedad, el poder de las instituciones, de los poderosos.*

Salvador admiraba a estos hombres y los quería, pero uno le marcó de modo especial, que vivía en su barrio.

· *Su vida pudo haber sido tema de una novela de* **Pérez Galdós –** añad e **LiL yane** *. Le llamaban* **El Bisco Amate** *. Las letras de sus cantes eran un libro de filosofía popular y un manual de reflexión social. El y muchos otros que dejaron sus nombres en la historia del flamenco, vivieron y murieron en la miseria, artistas ignorados, despreciados, demasiado marginales para ser reconocidos por molestar su verdad de hombres que ya no tienen nada que perder. En seguida estableció un vínculo entre los cantaores y el mundo de la prostitución en el*

cual se desenvuelve
Violeta
.

JAIME DE LA PUERTA / LALO TEJADA
FOTO: LA CUADRA DE SEVILLA

Ese mundo de dolor vivido por cantaores y bailaores de la calle no lo ha olvidado, ni lo olvidará **Salvador**:

· *Las relaciones del flamenco, del dolor y la sensibilidad sonora de los cantaores, con el ámbito cultural del mundo nocturno y de la prostitución, tuvo desde la época de los cafés cantantes o los tablaos una fuerte influencia en la inspiración letrista y estilística de los profesionales del gremio.*

Donde se cantan con más dolor esas historias es en el “fandango”-

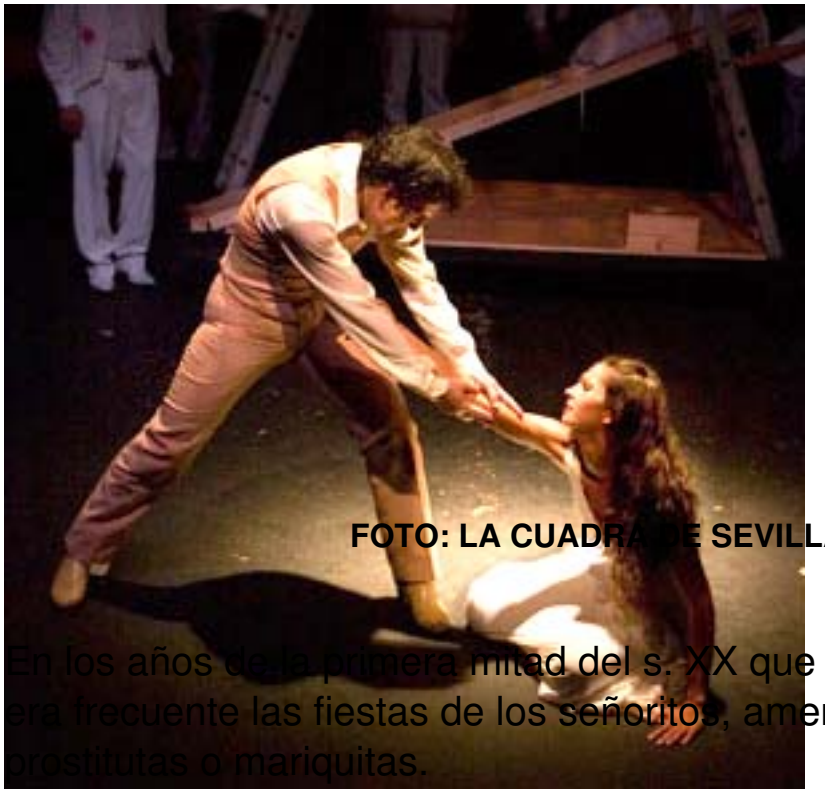
· *De tal manera se manifestaron estas relaciones en el fandango, cante desvalorado más tarde por los flamencólogos, que su libertad creativa sin modelos condicionantes de la nefasta pureza, hizo que cada barrio sevillano, granadino, onubense, malagueño, almeriense, jienense cordobés o gaditano estuviese emblematizado en un cantaor, en un estilo. Un cantaor con unas personales formas de vida que se reflejaban en sus fandangos; en las medidas diversas de su construcción sonora, en sus modulacione s dramáticas y en el sentido de sus letras; algunas cantadas sin escritura previa.*

Esos cantaores sin escuela, pero instruidos por la vida en sus historias y modulaciones de voz, según **Salvador**:

· *Quedaron relegados, olvidados y a veces pisoteados por las aplicaciones de unas reglas que momificaban las modulaciones dramáticas del cante en general y desconsideraban al fandango en particular, por su libertad anárquica y creativa y ser reflejo del sentir popular. Tales reglas*

crearon un academicismo en los años sesenta del siglo XX y olvidaron, injustamente, un cantaor, unos cantaores.

CANTAORES Y PROSTITUAS FRENTE A LOS SEÑORITOS

EL MISTAL / LALO TEJADA

FOTO: LA CUADRA DE SEVILLA

En los años de la primera mitad del s. XX que se continuó en la postguerra, era frecuente las fiestas de los señoritos, amenizadas por cantaores, prostitutas o mariquitas.

· *En esas fiestas pagadas, la complicidad entre el cantaor y la prostituta que alegraba la noche tomaba forma de amores solidarios que producían letras desgarradoras* – continúa **Lilyane**.

En la historia que nos cuenta **Salvador**, ***Violeta*** es una muchacha que intenta vivir. En su ingenuidad cree que puede ser amada sin ser despreciada, no obstante la jerarquía social le veta el paso y la machaca.

· *En la actualidad esas fiestas de señoritos ya no existen, pero sólo en apariencia* – precisa **Salvador***. Es cierto que la separación social, quizás las palabras burgueses y proletarios no corresponden ya realmente al orden mundial, pero sí entre ricos y pobres es cada vez más implacable y profunda.*

El vehículo artístico para transmitir la historia se hace a través del cante y del baile. En el cante, el "fandango" es protagonista.

· *El fandango tiene un sentimiento poético, que aquí se relaciona con la enfermedad. En la letra se advierte que, debido a la enfermedad, el beso no puede ser en la boca sino en las manos. Este cante relaciona al señorito, al cantaor y a la prostituta. Muestra amores muy violentos y duros. Los fandangos se crean a partir de la inspiración de esa mujer prostituta. Este espectáculo quiere ser una llamada a la conciencia histórica acerca del*

valor poético del fandango desgarrado, como crónica oscura de la realidad popular del cante y como un homenaje a tantos y tantos fandangueros olvidados; y, también, y fundamentalmente, como noticia estremecedora de la generosidad del oficio más viejo del mundo: el de las prostitutas, el de las "traviatas" – extraviadas de cualquier lugar de la tierra.

EL MISTAL / LALO TEJADA

FOTO: LA CUADRA DE SEVILLA

La otra dimensión expresiva es el baile.

· *Un baile de gran belleza* – continúa **Salvador** -*, pero elegido a partir de aquellos bailes tan auténticos.*

Cantaores y bailaores con bailes y músicas ancestrales son atravesados por la música de **Verdi** en su *Traviata.* Se trata de un encuentro entre el mundo etéreo de la ópera con el otro más rudo del flamenco. Según **Salvador** :

· *Al entrar* **Verdi** *hace que consigamos llegar con el flamenco al mundo de la música culta, aunque hoy el flamenco es patrimonio de la humanidad. Aquí es la crónica oscura de una realidad que nunca se ha hecho. Es lo popular y el dolor* *que se lleva a la altura de Verdi. Otro autor no serviría, pues la forma de Traviata*
que encara llega a esos cantes.

Violeta (**Lalo Tejada**) es bailaora, ***Alfredo*** (**El Mistela**) es bailaor, pero también existe una ***bailarina*** (**Raquel López**).

· *Se enfrenta la belleza de la bailarina de clásico frente al flamenco. Esto*

ya lo hemos hecho en otras ocasiones. En Rafael Alberti, un compromiso con el pueblo (2010), mezclo actor, cantaor, bailarían de clásico contemporáneo. Hay una mezcla de todo y parece que es la misma cosa. Se trata de un **Alberti** *no popular, sino comprometido políticamente. De esta forma hemos destruido los compartimentos estancos de clásico o flamenco, algo que el arte pequeño burgués no concibe. El teatro tradicional proviene de la historia del pequeño burgués. Nosotros no venimos de ahí. Lo destrozamos. Venimos de muchas claves y de los Festivales.*

HUIR DEL ACADEMICISMO

EN EL CANTE, EL BAILE Y LA PALABRA

JAIME DE LA PUERTA / LALO T

FOTO: LA CUADRA DE SEVILLA

En todos los espectáculos **Salvador** huye de lo que él llama "academicismo", y en este caso más.

· *Son bailaores, pero no de Academia.* **Alfredo** *es un bailaor, bailaor. El padre, al cual le he dejado la palabra además del caballo, es un chaval que no viene de la declamación. Su recitado es menos perfecta, pero menos creíble. Huyo, también, del cante académico.*

Con respecto a la estética visual del montaje, **Salvador** relaciona teatro y pintura.

· *Tengo tanta vocación sobre la historia del teatro como la de pintor. En mi paleta hay dos colores: el blanco y el rojo, que son de gran importancia. El vestuario de la vida cotidiana es el blanco, pero se transforma en trágico cuando el blanco tiene una mancha de rojo. La estética en Andalucía Amarga (1979), ya era el blanco manchado de rojo. Aquí lo trasladamos a todos. Es una gran tragedia.*

LOS TEATROS DEBEN DAR PROXIMIDAD

EL MISTAL / LALO TEJADA
FOTO: LA CUADRA DE SEVILLA

El **Teatro Salvador Távora** (2007) sigue los criterios que **Salvador** tiene acerca de los locales teatrales.

· *Está concebido para espectáculos como el nuestro, en los que la comunicación inmediata es importante, pues tiene que percibirse la lágrima y el sudor del actor. Los teatros deben dar proximidad pues es importante relacionar lo que "se hace y dice" con donde "se hace y se dice".*

El **Teatro Tavora** posee un grupo estable, un tanto especial pues en esos 40 años la edad no ha perdonado para cantaores y bailaores.

· *Por grupo estable se entiende un núcleo fijo de 5 personas. Yo me quité del escenario para dar paso a otros cantaores semejantes a mi estilo.*
Lillyane
es la que lleva la estructura de la organización.
Juan Romero
, el primer bailaor, sigue actuando pero con menesteres nuevos. Los últimos llevan cinco años. Entre ellos mi hija
Concha
que comenzó con cinco años y actualmente es profesora en la
Escuela de Arte Dramático de Sevilla
, manteniendo los criterios de
La Cuadra
. Quienes entran son cantaores, pero, pronto, quedan marcados por nuestro estilo, de modo que le veta a participar en otro tipo de espectáculos.

· *Hay ciertas personas desde hace muchos años* – añade **Lilylane** -*, como es uno de los guitarristas. La bailaora*
Lalo Tejada
lleva 14 años y ya estrenó
Carmen
. Quiso hacer cosas suyas y
Traviata
ha vuelto a recuperarla para interpretar a
Violeta
. El grupo se considera estable en cuanto que los intérpretes están disponibles y actúan cuando se necesitan. No siempre se necesita la guitarra o el bailaor, como es el caso de
Rafael Alberti, un compromiso con el pueblo
,
en el que sólo hay tres cantes a "capella". Según la creación se llama a las personas.

Flamenco para Traviata, del 2007 se retoma ahora en el 2011. Algo que también se hace con otros espectáculos.

· *Lo hemos retomado porque no ha venido a Madrid. El estreno fue en Sevilla y después viajó a América, Bogotá. El año pasado decidimos retomarlo y se puso en el* **Poliorama** *de Barcelona con un lleno absoluto. Estuvo también en el* **F estival de Peralada** *. Creímos que no debería faltar en Madrid.*

Los espectáculos de **La Cuadra** se retoman y ello supone cierta revisión:

· *Se revisan. Por ejemplo* ***Alfredo*** *de Traviata es un bailaor, a lo largo de las funciones ha ido incorporando mayor interpretación en su cara y los pies y termina convirtiéndose en actor. Los bailaores se van convirtiendo en actores.*

El cómputo de **La Cuadra** en cifras es: Cerca de cuatro mil actuaciones en treinta y cinco países y ciento setenta y dos Festivales Internacionales.

ME HE DEJADO MEDIA VIDA

PERO SIN SEPARARME DEL TEATRO.

SALVADOR TÁVORA
FOTO: PAG. WEB, LA CUADRA DE SEVILLA

FOTO: PACO RUIZ **MANUELA VARGAS** ***(FEDRA)***

Son cuarenta años y la pregunta es ¿qué se ha quedado en el camino?

· *Se han quedado los 40 años de vida* – responde **Salvador** *-, sin querer apartarte de tus raíces y seguir creando, sobre todo en estos momentos convulsos en los que pierden los valores del espíritu y se tiñen de lo meramente espectacular. Me he dejado media vida pero nunca mi vida ha estado separada del teatro. Nunca, profesionalmente, he utilizado el teatro para hacer cualquier cosa. Hemos vivido del teatro, pero haciendo lo que queríamos hacer. Hoy se ve la cartelera con grandes títulos de teatro que han dejado la comunicación del arte y el compromiso y han creado el musical del divertimento. Nosotros intentamos volver al origen del teatro: la tragedia griega y en concreto seguimos las teorías de Eurípides, para el cual de una forma u otra la tragedia es trascendencia de la propia tragedia humana y la Comedia es la trascendencia de lo vulgar. Todo esto va unido a la belleza y al teatro que es compromiso. Ya lo experimentamos con*
Las Bacantes
(2008) que interpretó
Manuela Vargas
y que ha sido la protagonista de muchas tragedias bailadas.
Fedra
entre ellas.

Manuela Vargas, fallecida, fue de las grandes bailaoras. En poco tiempo su

nombre ha sido recordado y en este mismo **Teatro Fernán Gómez** . La primera con motivo del *Homenaje a María Rosa* (Danza en la Villa). La palabra “homenaje” hizo nacer como un cierto sentido de culpa, al tenerla abandonada en lo que respecta a recuerdos y homenajes, cuando fue una de las grandes en el flamenco y a ella acudieron directores de teatro como **Miguel Narros** .

Más información

*Flamenco para Traviata. 2011. Távora *

José Ramón Díaz Sande
Copyright©diazsande

