

in_ter_va_lo _CICLO DE ARTE CONTEMPORÁNEO Y FLAMENCO

INTERVALO es un proyecto iniciado en 2004 y desarrollado hasta 2011, que ha contado con la participación de los artistas Alex Francés, Alonso Gil, Carmen Sigler, Dias&Riedweg, Javier Codesal, Jorge Ribalta, Kaoru Katayama, La Ribot y Vasco Araújo. Los proyectos individuales se han mostrado hasta ahora en 13 exposiciones que han tenido lugar en Jerez, Cádiz, Córdoba y Sevilla. A lo que se añaden 5 exposiciones del conjunto de *Intervalo*: en Cajasol de Sevilla, el MEIAC de Badajoz, la Universidad de Salamanca, el MADC de Costa Rica y VIMCORSA de Córdoba. Se han editado 9 catálogos monográficos dedicados a cada proyecto, una guía didáctica y una web de documentación.

Algunas exposiciones han coincidido con la Bienal de Flamenco de Sevilla, el Festival de la Guitarra de Córdoba y el Festival de Jerez; por tanto, desde la misma elección del contexto expositivo, *Intervalo* se sitúa entre distancia y proximidad, acuerdo y desacuerdo, respecto a los modos tradicionales de representación de lo flamenco y el arte contemporáneo.

En *Intervalo* han participado algunos de los artistas flamencos más destacados –Cristina Hoyos, José Menese y Mayte Martín–, grandes flamencos como Alberto San Miguel, Antonio Agujetas, Diego Agujetas, José Méndez, El Zarzuelita y Paco El Gasolina, junto a otros menos conocidos: Sara Heredia, Julio Gilabert y Salud Molina, Manuel Fernández Reyes, Cristina Simón, José Bueno “El Niño de los Brezos”, Manolo Cárdenas, Francisco García “Quico”, Gabriel Jiménez Cortés, Gabriel Jiménez Heredia, Carmen Lara, Charo Martín, Iván Ramos “El Pumu” y Antonio Talén.

Los artistas visuales fueron invitados a producir una o varias obras a partir de cuestionamientos críticos. El despliegue progresivo de *Intervalo* ha permitido una evolución reflexiva, pues cada nueva incorporación discutía o experimentaba nuevos problemas suscitados por las propuestas anteriores. Esta particularidad en la gestión de la investigación visual ha propiciado un conjunto integrado y dinámico que no aspira a cerrar las preguntas pero que sí construye un discurso propio.

Intervalo es un ciclo de arte contemporáneo y flamenco. Se plantea, por tanto, como una serie de acercamientos a esa conjunción que el arte visual ha buscado reiteradamente en la representación de otros modos artísticos, la música en particular, pero también el flamenco desde el siglo XIX, o sea, casi desde su origen. Lo singular del proyecto *Intervalo* es que no pretende representar el flamenco como un tema, ni documentarlo de manera especular.

Intervalo se nutre, en primer lugar, de la distancia entre la cultura de los artistas visuales actuales y la cultura de los artistas flamencos, y parte de la hipótesis de que lo flamenco resulta audible (que dice algo) para no pocos artistas visuales, como es un hecho que resulta audible para muchos espectadores contemporáneos. En el propósito de este proyecto se incluye también el deseo de hacer eco en la cultura flamenca con estas propuestas que parten del arte actual.

Intervalo es la medida entre dos extremos, por tanto se trata de una posibilidad o de una mediación. Lo que se pone en medio, aparte de la mirada del artista, es el cuerpo en su dimensión social, como una construcción reconocible, y en su realidad inclasificable, por la que se sustrae a toda regulación. *Intervalo* acoge aquello que comparten flamenco y arte actual, pero que el flamenco, por sus maneras, puede hacer presente con un resalte nuevo. Se trata de obtener algo en el proceso, al acercarse, al escuchar. Y tal vez estas dos cosas, proximidad y atención, sean los parámetros que miden en este juego de medidas que se establece entre lo que acostumbra a revestirse con la idea del pasado y lo que no cesa de disfrazarse de futuro. La presencia del presente es el intervalo.

La producción pausada de *Intervalo* ha permitido un desplazamiento reflexivo desde problemas de la fotografía y el retrato, cuestionando la capacidad de representar la subjetividad, a temas como la

construcción social de la identidad sexual, el deseo y la mirada, el fetiche o el ritual. Para abordar luego los espacios cotidianos de hombres y mujeres, sus condiciones de trabajo, la esfera íntima y la dimensión pública de la actividad artística, el diálogo de culturas y su hibridación, o el análisis de la estructura social del flamenco en España.

_Alex Francés

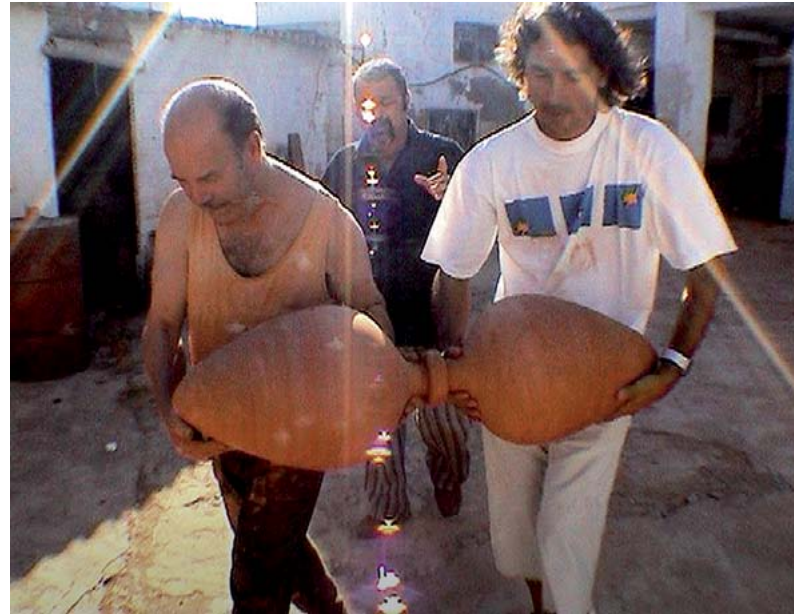
_BUENALUZ

_VIDEOPROYECCIÓN _AÑO: 2008 _DURACIÓN: 2'30"

_CRISTINA SIMÓN (Coreografía y baile) y **MANUEL FERNÁNDEZ REYES** (Cantaor)

Un fondo blanco acoge la acción, una bailaora vestida por completo de negro, con sus manos anudadas con cuerda blanca, baila sobre una tarima de madera bajo la cual reposa tumbado boca arriba un hombre desnudo.

La importancia del cuerpo masculino como motor pasivo y la presencia de lo femenino en este caso asociada a los límites y al aprendizaje: aprendizaje de la figura que permanece a la escucha pero también confinada. Figura de una identidad por construir.

_NIÑO QUE

_VIDEINSTALACIÓN (proyección de vídeo y pieza cerámica) _ DURACIÓN: 07'03" _ AÑO: 2006

_CON LA PARTICIPACIÓN DE: **BARTOLOMÉ PEDRAZA** (alfarero) y **MANUEL FERNÁNDEZ REYES** (cantaor)

Según Alex Francés la imagen del alfarero es la del padre generador de formas, de hijos. La vasija evoca el cuerpo y cómo éste se configura alrededor de un vacío. Vacío del cuerpo y sus huecos donde hacer resonar lo indecible de la carne. Piel de barro donde se inscribe la mancha, que es la esencia del erotismo (Bataille). Su imagen doble muestra tanto la imposibilidad como el deseo de comunicarse. Generación de formas y el traslado de la doble-vasija hasta el horno hacen alusión a los dos gestos originarios, el nacimiento y la muerte. El traslado se

acompaña del cante, una especie de nana interpretada por el hombre, no por la mujer. El título surge de la letra y de esta relación entre vasija y criatura, un niño que no es de este mundo, no determinado por su destino anatómico, doble vasija: "Que no soy de esta tierra/ ni conozco a nadie./ Cuéntame tus penas/ y te cuento yo las mías/ y verás cómo el rati-to/ que estamos juntos/ todito se te olvida". El cante consuela del dolor porque de la comunicación con el otro puede surgir el olvido.

_Alonso Gil

LA FELICIDAD EN EL TRABAJO

_ **VIDEOINSTALACIÓN** (8 vídeos simultáneos de distinta duración) _AÑO: 2008

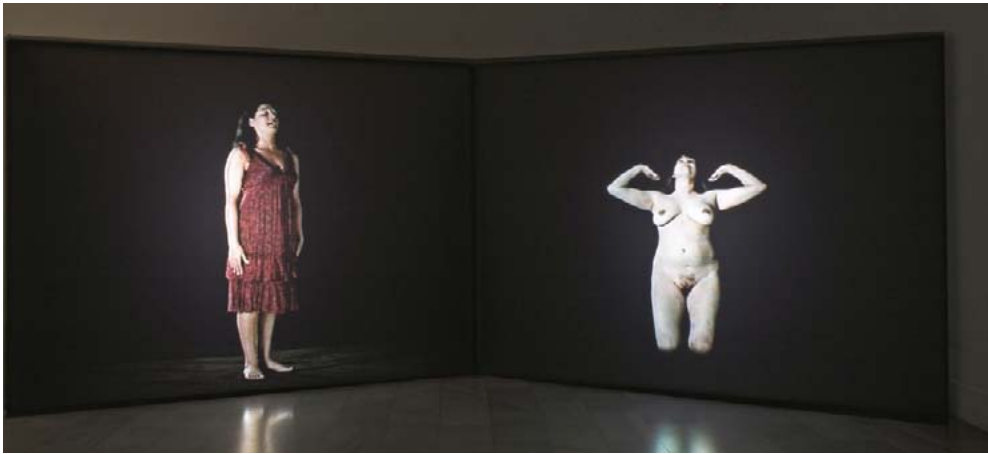
_ **AL CANTE:** JOSÉ BUENO "EL NIÑO DE LOS BREZOS", MANOLO CÁRDENAS, FRANCISCO GARCÍA "QUICO", GABRIEL JIMÉNEZ CORTÉS, GABRIEL JIMÉNEZ HEREDIA, CARMEN LARA, CHARO MARTÍN, IVÁN RAMÓS "EL PUMU" y ANTONIO TALÉN

La felicidad en el trabajo es una vídeoinstalación realizada en clave documental que, como indica su título, aborda la idea del placer en el trabajo a través del cante flamenco. Esta obra, realizada en Andalucía y Extremadura, muestra a personas de diversos oficios que cantan al tiempo que realizan sus tareas y trabajos; gestos que fluyen entre la celebración, el lamento y el gozo. Fandangos, deblas, tientos y otros muchos cantes se marcan a ritmo de diversas actividades cotidianas como la conducción de un autobús, el corte de telas con la maestría de un sastre, la doma de caballos, etc. con la cadencia que impone el saber que ese cante no forma parte de ninguna "actuación", que es para el propio disfrute.

La obra se compone de ocho monitores y en cada uno de ellos aparece uno de los ocho personajes.

_Carmen Sigler

_INVOCACIÓN

_VIDEOINSTALACIÓN (dos proyecciones contiguas en ángulo de 120º) _DURACIÓN: 04' _AÑO: 2006
_CON LA PARTICIPACIÓN DE: **SARA HEREDIA, MARTA LIMA, CARMEN F. SIGLER**

En la videoinstalación *Invocación* se conjuga el tema de lo materno y el flamenco. La pieza se construye como un ritual, con toda su ceremonia y teatralidad. Compuesta por dos proyecciones, en una aparece la cantaora a escala real interpretando letras alusivas al tema, y en la contigua se muestran, sucesivamente, representaciones simbólicas que inducen a una toma de conciencia: una madonna bañándose en leche, metáfora del ideal de una diosa de la fecundidad, toda omnipotencia; la imagen de la Virgen dando de mamar al hijo y la de la *mater dolorosa*, donde desaparece el cuerpo físico y surge el espectro. La filmación concluye con una acción de la artista descendiendo por una escalera, alegoría de un cambio de nivel con respecto a la idealización de la maternidad.

_MAMÁ FUENTE

_VIDEOINSTALACIÓN (fotografía y monitor de vídeo de 17") _AÑO: 2006 _DURACIÓN VÍDEO: 04'

Inspirada en la iconografía de la fuente mística y en las representaciones pictóricas del barroco, de *santas* y *dolorosas*, en esta pieza Carmen Sigler se autorretrata sobre un fondo tenebrista del que surge su figura dramáticamente contrastada. Su rostro expresa, paródicamente, la idea de sacrificio y de su cuerpo emanan por cada uno de los chorros las virtudes que toda madre ha de poseer: bondad, paciencia, sumisión, ternura infinita, comprensión... La mujer construye

su yo–madre como una obra de arte, como un cuerpo–vida que cumple con la función social de la maternidad. Una imagen imposible, un milagro. De aquí resulta un retrato fragmentado entre los diversos elementos de la obra (fotografía y monitor de vídeo) y sus imágenes disociadas; entre la aquiescencia femenina y su fidelidad al sistema patriarcal y la angustia que comporta la transgresión de ese modelo ideal de maternidad.

_Dias & Riedweg

_ANTONIO

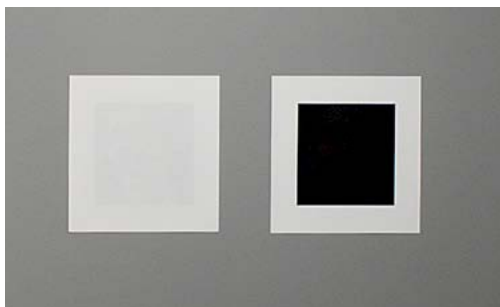
_VIDEOPROYECCIÓN _DURACIÓN: 17' 26" _AÑO: 2010 _CON LA PARTICIPACIÓN DE: **ANTONIO AGUJETAS**

Vídeo cuyo color ha sido desaturado hasta casi llegar al blanco y negro. Esta obra presenta al cantao Antonio Agujetas, hijo de Manuel Agujetas y nieto de Manuel Agujetas "El Viejo", miembro de una tercera generación y representante de una de las más brillantes familias de cantaores jerezanos. En el vídeo habla sobre su madre sordomuda y la difícil relación entre él y su padre, artísticamente tan brillante pero de carácter difícil. También narra cómo la vida le llevó a prisión durante 16 años, donde se convirtió en heroinómano y enfermó. Con toda su fragilidad, él habla directamente a la cámara y, cada vez que pierde sus palabras, canta los martinetes más tristes del antiguo flamenco.

_PADRE & HIJO

_INSTALACIÓN (2 fotografías gemelas sobre papel Print Arts) _AÑO: 2010

2 fotografías gemelas monocromas, realizadas en chorro de tinta sobre papel de algodón, de 58 x 58 cm cada una, representan las sombras de Antonio y Manuel, inscritas en negro la primera y en blanco la segunda. Sugieren el comienzo o el fin de una película, mostrándose con una luz concentrada en un espacio oscuro.

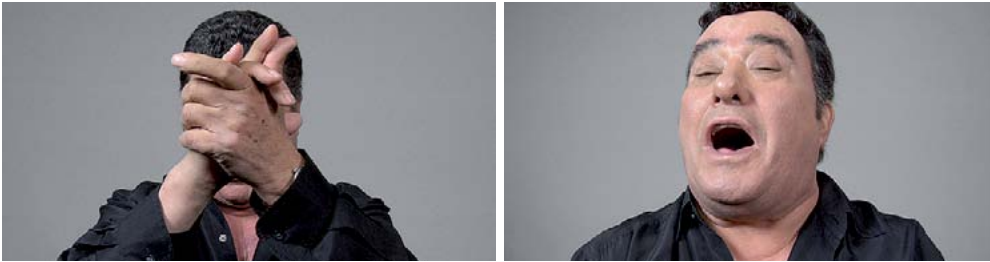
_CUARTO DE CABLES

_VIDEINSTALACIÓN (2 canales de vídeo sincrónicos, en B/N, y 4 canales de audio) _DURACIÓN: 23' 2" _AÑO: 2010 _CON LA PARTICIPACIÓN DE: **DIEGO AGUJETAS, JOSÉ MÉNDEZ, EL ZARZUELITA, PACO EL GASOLINA** y **ALBERTO SAN MIGUEL** _SONIDO DIRECTO: **ALEJANDRO RECIO**

Díptico de proyecciones de vídeo sincronizadas, en *loop*, de 23 minutos, en blanco y negro, que reproduce las tradicionales reuniones flamencas del siglo XIX conocidas como *cuarto de los cables*. La escena muestra a cuatro de los mejores cantaores de la tradición flamenca de Jerez, Diego Agujetas, José Méndez, El Zarzuelita y Paco El Gasolina, acompañados por el guitarrista Alberto San Miguel. Los músicos, que nunca habían sido grabados juntos anteriormente, actuaron, cantaron y bebieron alrededor de una mesa con algunos amigos. Dias & Riedweg filmaron con dos cámaras alrededor de esta mesa, al mismo

nivel y distancia de los participantes. Sus cámaras actuaron como los músicos, interpretando la misma música e imagen mostradas en una coreografía. 4 canales de sonido, grabados desde el centro de la mesa, son luego emitidos desde las cuatro esquinas del espacio de la instalación, expandiendo la intimidad y la fuerza artística de este encuentro.

_Javier Codesal

_MENESE

_VÍDEOPROYECCIÓN _DURACIÓN: 43' 34" _AÑO: 2008 _**JOSÉ MENESE** (Cantaor)

El retrato de José Menese está organizado como una sucesión alterna de tramos hablados y cantados. El cantaor se cuenta a sí mismo en el doble registro del canto y la palabra, como ocurre en el flamenco, donde el intérprete es creador tanto de su personaje como su narrador. Voz hablada y cantada crean los modos de su autopresentación y sugieren continuas correspondencias entre la palabra que narra experiencias y el momento en que el canto excede la expresión del lenguaje, estallando el gesto.

_MAYTE

_VIDEINSTALACIÓN (2 canales de vídeo sincrónicos) _DURACIÓN: 11' 52" _AÑO: 2005

_MAYTE MARTÍN (cantaora)

El retrato de la cantaora Mayte Martín se presenta en una instalación de doble proyección alterando la idea de unidad de un sujeto tal como se halla en el retrato tradicional. En primer término, su rostro cantando una vidalita y en un segundo plano se la muestra en silencio. El canto se apoya pues en el silencio; silencio que es presentado como actividad psíquica, actividad interior que expresa un rostro ensimismado.

_GRITARRAS

_INSTALACIÓN (24 guitarras flamencas) _AÑO: 2004

Las curvas que evocan siempre lo femenino en la guitarra se transforman en la estructura triangular del cuerpo del varón, y ésta misma estructura, como sugiere el artista, puede ser interpretada como la de una cabeza-calavera, pelada como el hueso en la madera sin barniz. Coro de 24 cabezas humanas, con referencias a *El grito* de Munch. Grito como exteriorización dramática del sentimiento interior, esencial en el flamenco, pero que en la mudez de la pieza, señala hacia un abismo irrepresentable.

_Jorge Ribalta

_LAOCOONTE SALVAJE

_INSTALACIÓN (Entre 50 y 200 fotografías de distintos tamaños montadas con paspartú que lleva serigrafiado un texto y marcos iguales de 50x50 cm) _AÑO: 2011

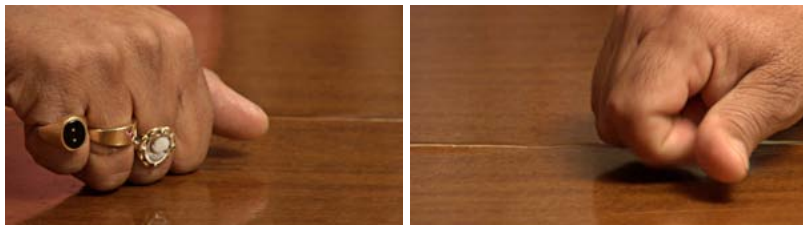
El proyecto Laocoonte Salvaje presenta una trama de imágenes destinadas a hacer visible la estructura del campo cultural flamenco en la actualidad. A través de una selección de espacios y lugares, tanto históricos y emblemáticos como ignorados o marginales, se muestra el trabajo de los múltiples y diferentes agentes implicados en el sistema y se manifiesta la tensión estructural entre lo nacional y lo popular, entre la cultura popular y la política e industria culturales. Las imágenes, formalizadas como un ejercicio de montaje, van acompañadas de sucintos textos que aportan datos de la toma. El título, que proviene de un poema de García Lorca incluido en *Poema del cante jondo*, sugiere la tensión entre alta cultura y cultura popular, y también señala hacia la representación –o congelación– del movimiento.

_Kaoru Katayama

_SOBREMESA

_VIDEOPROYECCIÓN _DURACIÓN 2'57" _AÑO: 2007 _INTÉRPRETES: JULIO GILBERT GUTIÉRREZ, SALUD MOLINA MONTOYA

Julio y Salud son un matrimonio gitano que lleva casado 38 años. En el vídeo la pareja marca compases de soleá después del café. El vídeo está grabado en el salón de su casa, el lugar donde hacen su vida cotidiana. El matrimonio que lleva años tocando juntos, dialoga a través de esos compases. Kaoru Katayama ha huido de toda representación virtuosa y espectacular del flamenco e intencionadamente ha llevado la acción al ámbito doméstico de Salud y Julio.

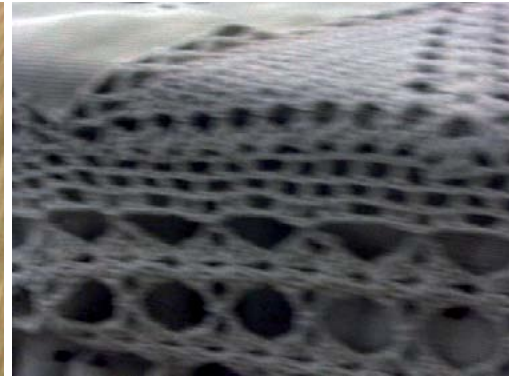
_STYLE UP SEVILLANAS

_INSTALACIÓN (Escultura, vídeo, espacio cerrado con iluminación cenital y sonido) _AÑO: 2008

"Style up Sevillanas" es el slogan publicitario de clases de sevillanas en Japón. Allí el baile popular originario de Sevilla es practicado predominantemente por mujeres, que les proporciona algo más que un simple ejercicio físico, convirtiéndose en un acto exótico, alegre, comunicativo y finalmente cultural. Se conectan dos mundos, el de la danza andaluza (el disfrute y el placer) con el de la disciplina japonesa (aprender algo útil y práctico y obtener un beneficio físico notable). Ellas, a partir de la interpretación, la modificación y la apropiación de un elemento

cultural ajeno acaban creando un micro mundo, un oasis en su vida cotidiana. La instalación comprende, además de una caseta típica de la Feria de Abril de Sevilla a escala reducida, el propio espacio en el que está expuesta con un sonido de sevillanas que es sólo percusión y palmas y una iluminación cenital creando una isla de luz en medio del espacio oscurecido. La decoración de la caseta es la clásica y en su interior un monitor de 8,5 pulgadas emite la imagen de una pareja bailando, practicando pasos de sevillanas en su estudio.

_La Ribot

_CUARTO DE ORO

_VIDEOINSTALACIÓN (Proyección de vídeo. Medidas variables)

_DURACIÓN: 3' _AÑO: 2008 _INTERPRETACIÓN Y CÁMARA: **CRISTINA HOYOS**

En esta obra La Ribot ha hecho confluír danza, performance y arte visual y ha llevado la acción a un ámbito doméstico y recogiendo el sentir de la bailaora que, según propias manifestaciones, mientras ordena o recoge "cualquier cosa en la casa, o haciendo la cama", se pone a bailar. Este espacio íntimo es sala de estar de la casa de Cristina Hoyos. En esta sala bañada de luz blanca, que pasa a dorado a medida que avanza la acción, La Ribot la ha puesto a bailar cámara en mano los tres minutos que dura el entreacto III de la ópera *Carmen* de Bizet. La cámara recoge el baile y el espacio de la sala desde el punto de vista de la bailaora a la vez que nos permite a los espectadores cambiar nuestro lugar habitual y ponernos en el lugar de la bailaora-cámara para ver lo que ella ve cuando baila y hacer el recorrido de su baile desde la fragmentada proximidad de su cuerpo.

_Vasco Araújo

_O PERCURSO (EL CAMINO)

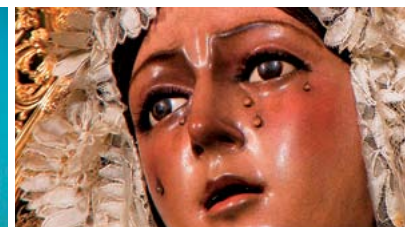
_ **VÍDEO** _AÑO: 2009 _DURACIÓN: 12'55"

_ **INTÉRPRETES:** CRISTÓBAL FERNÁNDEZ, NEHEMÍAS SANTIAGO

_ **VOCES:** BELÉN JURADO, NEHEMÍAS SANTIAGO, SERGIO SÁEZ

_ **TEXTO:** JOSÉ MARIA VIEIRA MENDES

Esta obra de Vasco Araújo parte de tres características que influyen en la cultura del pueblo gitano; la herencia, el nomadismo y la tradición oral. Los relaciona con la poesía flamenca, reflejo de un modus operandi definitorio de la identidad del pueblo que a través de ella se define y actúa. La poesía flamenca se refleja, se relaciona y forma parte de la vida del pueblo gitano. El vídeo nos presenta el viaje de un hombre y un niño de etnia gitana. Este viaje, resultado de la pérdida de una tierra y consecuente búsqueda de una nueva, surge en los paisajes inhóspitos de Andalucía como una búsqueda de libertad. A lo largo del camino se desarrolla un diálogo. La verdad de una generación es transmitida oralmente a la siguiente. Intercalado con imágenes de la Virgen Macarena que asume un modelo maternal, el vídeo acentúa toda la mística inherente a un viaje de sabiduría en busca de libertad.

ignacio@elcorreodee.com