

aplausos

danza

Paco y Celia Fonta siguen con la tradición del flamenco

OLGA CONNOR
Especial/El Nuevo Herald

Cada año un festival mayor y mejor, ésa es la consigna que se han impuesto el guitarrista y cantaor español Paco Fonta y su esposa, la bailarina americana Celia Fonta, ambos dedicados al flamenco puro en Miami, que por segundo año consecutivo presentan con *Siempre Flamenco* el II Festival de Cante Flamenco. En esta edición cuentan con valores artísticos que traen directamente desde España, para darle más sabor de tierra andaluza. Manolo Palacín, de Jerez de la Frontera, y las hermanas María y Eva Montilla, de Algeciras, llenarán el cometido, porque más auténticos no pueden ser. Vienen de la cuna de la mismísima tradición del flamenco. También participarán Félix de Lola, que reside en San Francisco, la sevillana María Benítez, y el grupo de baile que ha coordinado Celia Fonta.

El Festival del Cante Flamenco incluye la guitarra, el cante y el baile. El cante y la guitarra los representan los cantaores invitados y Paco Fonta; el baile lo dirige Celia, que ha preparado este año una coreografía guajira titulada *Sueño con La Habana*. También habrá percusión y cante a "palo seco", o a *capella*. También se oír el batir de las palmas, que es la interrelación con el público. Pero se necesita la técnica virtuosa, porque el flamenco tiene más de 50 palos o formas de la música, con ritmo y armonía, que muestran dos aspectos: el cante jondo, más profundo y trístico, y el festero, para animar el baile y la fiesta.

El primero tendrá su principal interpretación en Manuel Palacín, que fue cantaor del "Ballet Nacional de España", y con 40 años de experiencia es una autoridad en la preservación de los antiguos versos y melodías del flamenco. "He trabajado con todas las compañías grandes de Madrid y he hecho muchos festivales cantando solo, la mayoría de festivales internacionales del mundo y también en el City Center de Nueva York y en el Kennedy Center de Washington D.C. En el año 88 allí

CELIA FONTA (CON EL GRUPO DE BAILAORAS)

FOTO: GASTÓN DE CÁRDENAS / El Nuevo Herald

tuvimos un premio bailando con Meche Esmeralda. He interpretado también en el Corral de la Morería, en el Corral de la Pacheca, cuando estaba en todo su apogeo, y en el Tablao de las Brujas...", y así sigue contando un historial imposible de reseñar por lo largo y lucido.

Con quien más ha trabajado Palacín es con Manuela Vargas, desde el año 81 al 96 en varias temporadas. En Miami ha estado cuatro veces en el Jackie Gleason Theater y también ha ido a Los Angeles. El programa que presentará incluye la seguidilla, las soleás y las bulerías, que son de su tierra, del barrio San Miguel. "Cante jondo es una seguidilla y un martinete, eso es cante jondo... voy a empezar con martinetes y tiento, a palo seco, luego cantaré malagueñas y más cosas. El flamenco tiene calidad de siempre y arrastra muy bonito...", comenta Palacín. "Aquí bien que han trabajado haciendo ballet español, mucho el Greco, que murió ya, y

también estaba José de Molina", recuerda el cantaor que canta ya por instinto. "Abro la garganta y ya sale la canción, exactamente, por intuición".

El segundo ritmo, el festero, tendrá sus intérpretes en María y Eva Montilla, que traen rumbas, tangos, y fusión. "Somos muy completitas", dice María. Aunque andar de plaza en plaza debe ser muy difícil, dice que no la cansa. "Personalmente no me aburre, es lo mío, es con lo que se nace, es como una adicción, como una droga, te va hacia los sentimientos por dentro, para mostrar alegría, pena, celos, desamor, va congeniado todo y lo conectas con el cante".

Las diferencias entre ambas hermanas es que a Eva le suena la voz muy "afillá" [ronca, grave o rajada], dice María. "Es voz flamenca, por lo contrario la mía es 'laina' [fina], eso es lo mío, tenemos un estilo propio de cada una, aunque solemos cantar juntas. Haré soleás, tientos y bulerías al fin de la fiesta, y Eva bulerías por soleá, fandango, y también por tiento y también tango. Son canciones tradicionales, tanto las letras como las músicas, que vienen del 1800 y pico y del 1900, de los primeros cantaores que empezaron a diseminar lo que era el flamenco en los bares y los tablaos; pero se veía muy mal que cantaran las mujeres".

"Cuando se empezó a echar para adelante, se le dio lugar a la mujer, cantando la seguidilla", explica María, "eran las carceleras y las gitanas, las que cantaban a los maridos esas canciones libres, sin compás ninguno, a palo seco, sin guitarra, y cuando cantaban los cantes expresaban sus sentimientos". Hoy, María y Eva Montilla son los valores jóvenes del cante flamenco y vienen con orgullo y deleite a expresarlo en Miami.

olconnor@bellsouth.net

'Siempre Flamenco' presenta el segundo Festival de la Canción del Flamenco, mañana y el sábado a las 7:30 p.m., Byron Carlyle Theatre, 500 71 St., Miami Beach. (305) 866-4387, Ticketmaster, y todos los teatros de La Playa.

WEEKEND Diversions

FOR MID AND NORTH PINELLAS COUNTY

CLW

FRIDAY, NOVEMBER 19

A dance's deep roots

Special to the Times

The origins of flamenco music and dance trace to medieval Spain, with Moorish, Gypsy and Jewish influences.

R LEAVY

TARPON SPRINGS

Color and flash of flamenco dancing lies in meaning. Celia Fonta of Florida International University in Miami, her husband, and their Siempre Flamenco troupe will perform at the Tarpon Springs Performing Arts Center with a performance, "Flamenco

and dance herald from a part of south-Andalucia. Flamenco has its roots in a deep singing music, with Moorish and Jewish influences.

Flamenco performances often begin with a deep singing sound. *Cante jondo* has been the most difficult of flamenco singing styles. What is going on with this kind of

music and to the Spanish Inquisition when it was everyone who was not Catholic — Jews and Gypsies — would be expelled. Legend has it that flamenco was possi-

bly born out of this persecution, said Fonta, leading people to sing the blues to ease their pain, in a manner similar to African-Americans' blues experience in the United States.

Gypsies adopted flamenco as their own dance and have had the greatest influence on its recent development.

"Basically, it's the cry of persecuted people, as the legend goes," Fonta said. "I don't know exactly when it was born, sometime at least 500 years ago."

Tablao, an intimate wooden stage in a restaurant or night club, usually serves as the flamenco venue. Saturday afternoon's Flamenco Anthology workshop and the evening performance will take place in a slightly larger venue, on the Tarpon Springs Performing Arts Center stage.

"It's not quite as intimate as a *tablao*, but it's a flamenco concert performance," Fonta said. "We will try to make it as intimate as possible no matter how big the venue is."

Children ages 4 and older through senior citizens are welcome at the workshop, which is limited to 30 partici-

pants.

Flamenco uses a 12-count beat as opposed to a four-count beat and the one-two-three count waltz that are more familiar. Workshop participants can expect history, talking, clapping, music and percussion dance styles as they beat out rhythms with their feet and hands.

"The workshop is ageless and as long as you can stand without a cane, you can come and do it, no problem," Fonta said.

And don't expect jazz or pop flamenco music. Siempre Flamenco presents traditional, authentic sounds.

Saturday night's performance features Estrella Moreno of Madrid, a dancer since age 16 when she made her *tablao* debut. Moreno danced with the international Antonio Dance Company and later with Jose Greco. She operates a dance academy in Miami.

Celia Fonta also will perform Saturday night with her husband, Paco, an international flamenco *cante jondo* singer, composer and guitarist. The couple formed Siempre Flamenco in 2002, a nonprofit company to pro-

IF YOU GO

WHAT: Flamenco dance workshop at anthology

WHEN: Workshop, p.m., Saturday; flamenco anthology is at 8 p.m.

WHERE: Tarpon Springs Performing Arts Center, 324 Pitt St.

WORKSHOP COST: \$15. Limited to 30 participants. Call 942-5605.

FLAMENCO ANTHOLOGY: \$18 for general admission, \$16 for center members or students. Reserved seating. Call 942-5605.

mote awareness of flamenco music and dance, a preservation of its arts and traditions.

Celia Fonta has been a featured dancer with Ba Flamenco La Rose in Miami and Bailes Ferra in Ft Lauderdale. In 2002 she received an individual artist award from the state of Florida. She teaches Spanish dance at Florida International University.

Eiko Isogai, a native of Japan, adds an international flavor to the troupe that also includes Isnaya Santos and Miranda. Isogai began studying flamenco while living in Madrid.

Flamenco Anthology marks an encore performance at Tarpon Springs.

"They have been here before, two years ago, and they are excellent," said Billie Poteat, Tarpon Springs Performing Arts Center supervisor. "Flamenco is very popular here even though we are not a Spanish community. Who would think in a Greek community flamenco would be so popular?"

Fonta sees dancing gaining popularity because it serves the spirit.

"I think everybody should be involved in some kind of dance as it's good for the soul, the body, good for your health and keeps you in shape."

la revista

Viernes, 17 de marzo de 2006

DEL DIARIO

MÚSICA:
Andrea Bocelli, Sergio Mendes y Rocío Jurado

LETRAS:
libros de la semana

ARTE:
Distinción agregada con Héctor Catá

TENDENCIAS:
Las libras, *a dieta*

QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE
ir el fin de semana

Flamenco del bueno

www.DiarioLasAmericas.com

Suplemento de Diario Las Américas

www.LaRevistaDelDiario.com

PORTADA

A todos cautiva, pero pocos saben porqué. Y es que la raíz del flamenco está en la pasión de su cante, guitarra y baile. Una combinación única que hace posible la universalidad de este arte andaluz, donde primero suenan los acordes, luego brota la voz y los tacones retumban como si uno le hablara al otro para comenzar la fiesta. Un primer Festival de Cante Flamenco en Miami. Un espectáculo muy prometedor que subirá a escena en el teatro Manuel Artime el viernes 17. Bailaores, guitarristas y cantaores, todos presentados por Siempre Flamenco, una compañía miamense que vela precisamente por la salud de los orígenes.

chos conocemos de los tablaos en Miami, surge la pregunta esperada ¿por qué un festival? "Queremos preservar el flamenco puro", apunta Paco, "que no se pierdan las raíces. Queremos mostrar que el flamenco no es sólo rumba y castañuela". Un criterio que escuchamos decir a diario. Como lo dicho por el bailar y coreógrafo Rafael Amargo, "el flamenco sigue siendo por excelencia el cante, el baile y la guitarra. Nada más. Ni historias, ni argumentos, ni movidas", interpretando por "movidas" las nuevas tendencias musicales o fusiones.

"Tenemos que diferenciar qué es una cosa y la otra", acentúa Paco, refiriéndose a la avalancha de ritmos convencionales mezclados con el sentimiento andaluz. Gusta tanto el condimento del flamenco, que hoy el célebre ritmo gitano se escucha atado a

musical contemporánea. Sin la mezcla que le provoca el pop, el dance, el rock e incluso ese otro híbrido que llaman reggaetón. Un concepto que también se aplica al baile y origina un género mitad flamenco que hace grandes nombres y llena los teatros. Una popularidad innegable que estimula la creación de más mezclas.

Paco comenta que él hace lo que siente y que igualmente respeta lo que otros hacen.

"El flamenco siempre se ha prestado para mezclar", comenta Paco, cuya guitarra suena en la canción "Cut Both Ways" de Gloria Estefan y "Tu amor" de Olga Tañón. Incluso su voz se escucha en el coro acompañante de David Bisbal en "Bulería", una composición abiertamente basada en la fusión de la rumba flamenca con ritmos más caribeños.

cialmente la evolución de sus ritmos y armonías.

Se manifiesta básicamente en tres formas, el cante, el baile y la guitarra, siendo atribuido mayormente a los gitanos por su cercanía a los complejos ritmos que proceden de la India y otra de los árabes, particularmente de los moros cuando ocuparon el sur de la Península, que claramente se puede apreciar en sus armonías.

Su primer gran mayor florecimiento fue entre 1765 y 1860 cuando surgieron los tres focos de importancia que crearían las escuelas tradicionales: Cádiz, Jerez de la Frontera y Sevilla, siendo el barrio de Triana su gran arsenal. Es a partir de esta época cuando el baile flamenco comienza a tener un sitio entre los españoles, llegando asimismo a escuelas y salones de fiesta.

Flamenco del bueno

Por Jesús Hernández

Al cante estarán La Morita, Pepe de Málaga y María Elena "la Cordobesa", tres importantes voces andaluzas, mientras que la guitarra será ejecutada por Paco Fonta y Pedro Cortés, dos importantes figuras de la técnica del toque, quienes recrearán así el alma que hará bailar a Celia Fonta, Virginia Moreno e Ismaya Santos, las tres que harán sonar las tablas. Un programa que tendrá por presentador y recitador a Juan de Alba. Nombres todos conocidos y muy populares en el mundo del flamenco, sea en Miami, Andalucía u otras plazas.

Nacido en Jaen, tierra andaluza famosa por sus grandes olivares. Paco Fonta llegó a Miami en 1986 luego de recorrer España y media Europa. Aquí montó su guitarra y canto junto al baile de su esposa Celia para unirse al show de Cacharrito de Málaga, el multifacético cantautor que animó por mucho tiempo las noches del Centro Vasco en Calle 8. "Fue una época muy bonita", comenta Paco, "de mucha alegría y grandes experiencias". Una que planea revivir la noche del viernes.

Conversando con él, a quien mu-

varias tendencias musicales, que juntas escalan la cuesta de la popularidad e indirectamente mandan el flamenco en su estado natural a retiro. Un fenómeno que tiene su base precisamente en España, donde el "flamenco mezclado" gana más terreno cada día. Una tendencia que es parte asimismo de la llamada "globalización", que ataña igualmente a la cultura.

Este año el festival tiene un día de duración. Específicamente una noche. "El próximo tendrá incluso más invitados", asegura Paco, que ahora sabe lo difícil que es meterse en camisa de once varas con el tema de los gastos y la divulgación. Dos ingredientes básicos para arreglar un encuentro de envergadura.

"Aquí hay público para el flamenco", asegura Paco, "a todos les gusta ir alguna vez a un tablao, sobre todo el cubano que incluso reconoce canciones que alguna vez escuchó".

El puro versus la fusión

¿Qué es flamenco puro? Pues el cante, el toque y el baile sin la influencia

"Podemos hacer mezclas ¿Por qué no?", agrega el cantautor y guitarrista, "pero al mismo tiempo hay que mantener lo puro. Recuperar inclusive lo que ya está prácticamente perdido".

De ahí la idea del festival en Miami. Un certamen que tendrá por formato la Peña del flamenco que se realiza en España, donde viejos y nuevos exponentes acuden a expresar sus sensaciones a la vieja usanza. La que precisamente tiene su comienzo en el sentimiento más puro y provoca el éxtasis con la conmoción. La que hace al espectador ser partícipe porque siente lo que sobre el escenario se manifiesta: la alegría, la pena, la ira y la desesperación, todo en torno a la música y el baile.

Orígenes

El flamenco nació en Andalucía y aunque su procedencia es incierta, sus orígenes se encuentran en los cantos y danzas populares que existieron en la región ibérica hace muchos siglos. El paso de diversas culturas por la región, ha aportado tal variedad de influencias que han decidido sustan-

La edad de oro del Flamenco fue entre 1860 y 1910 cuando florecen los cafés cantantes, desarrollando el flamenco todas sus facetas; la instrumental, la de cante y la de baile con el esplendor sin precedentes del baile y el gran impulso de la guitarra como complemento.

El Renacimiento del flamenco surge a partir de 1955 con la figura principal de Antonio Mairena, como intérprete e investigador, y la gran afluencia de los tablaos, que son los herederos de los cafés cantantes anteriores.

Apunte

Festival de Cante Flamenco
Viernes 17 de marzo, 7.30 pm
Teatro Manuel Artime,
900 SW Calle 1, Miami
Teléfono 305 866 4387
Entrada 22 dólares

Nadie es profeta en su tierra, y Paco Fonta es ya casi de Miami, y no de Jaén, al sur de España, donde nació, porque todos una vez que otra lo hemos oído en los tablaos de Miami desde hace la friolera de 20 años, cuando vino a inaugurar el tablado de Cacharrito de Málaga.

Lo que muchos no saben es que no sólo es un gran guitarrista y cantante, que ha amenizado noches de locura y jolgorio en esta ciudad, sino también un compositor que ha colaborado con Joe Zeytoonian en música para el Ballet Flamenco La Rosa, con The Roach Thompson Blues Band, con los músicos indios Paul Leak y Steve Gorn, y con el *ensemble* de danza afrocubana Iroko. Ha tocado la guitarra para el disco *Cuts Both Ways* de Gloria Estefan y también para la grabación de *Tu amor* de Olga Tañón. Participó además en la canción éxito de David Bisbal, *Bulería*. Su estilo es el cante jondo, el más profundo de los estilos del flamenco, que aprendió oyendo cantar a su abuela.

Ahora Paco Fonta tiene su propia compañía, junto con su esposa la bailaora Celia Fonta, titulada Siempre Flamenco, que promueve la tradición del cante y el baile flamenco, y que ma-

ñana a las 7:30 p.m., presentará en el Arttime un espectáculo de flamenco puro, el Primer Festival del Flamenco.

“Estamos recuperando lo que se está perdiendo, tratando de hacer cantes que ya no se hacen, como la caña y las milongas”, confirma el cantaor: “Este es cante jondo de verdad, lo he escuchado antes, pero hace tiempo que no lo he escuchado. Hay un grupo de gente que lo está tratando de rescatar. Viene La Morita, gran cantaora, y Pepe de Málaga, que es muy fuerte”.

Pepe de Málaga interpretó con la New World Symphony, en compañía de Estrella Morena y Carmen Linares en el teatro Lincoln de Miami Beach, en el 2001. Antes ha estado en todos los grandes teatros del mundo desde que debutó en el Tablado Las Brujas de Madrid. Ha cantado con Antonio Molina, Marifé de Triana, Juanita Reina y Caracolillo. Con el estilo de la saeta ha recibido premios de cante flamenco, que ha interpretado frente a los Reyes de España y en el homenaje a Plácido Domingo por su película *Carmen* en 1984. La Morita, de familia gitana de Barcelona, llega de

Venezuela, donde ha dejado un legado. Fue parte por muchos años de la compañía de Carmen Amaya, con la que apareció en la película *Los Tarantos*.

“El *show* es de tablado sobre el escenario, con bailaoras, pero más que nada enfocado al cante flamenco”, aclara Fonta. “Celia va a bailar un taranto, que es un cante de los mineros de Jaén. Eso lo voy a cantar y tocar yo. De Cádiz vienen las alegrías, que van a bailar las otras muchachas, y de las bulerías se encarga La Morita, que es muy fiestera, un torbellino, porque se baila y se canta, aunque hay cantes más serios: los cantes jondos, que eso lo hará el Pepe de Málaga, que va a interpretar malagueñas, cañas y milongas, cantes de ida y vuelta, de los que iban a América”.

Luego tienen a La Cordoba, a quien Fonta conoció en los festivales de Chicago, directora artística del Rincón de Flamenco en Minneapolis. Ella va a interpretar unos cantes por “carcelera”. “Voy a tener que estudiármelos, no me acuerdo”, dice Paco Fonta riendo. “La serrana, un cante muy bonito no se escucha prácticamente, es muy primitivo como

el compás de seguirillas, ella dice que también va a cantar la canción de los trigos verdes”.

Participarán además artistas de Miami que han compartido antes con Paco y Celia, como el cantaor y humorista Juan de Alba, del Costa Vasca; el guitarrista Pedro Cortés, gitano de Argentina que comenzó su carrera con Juanito Valderrama y Niño Ricardo, y más tarde estuvo con la compañía de José Greco en Nueva York; Virginia Moreno, de Jerez, bailaora en el Macarena, e Isnaya Santos, que se entrenó con Ballet Flamenco La Rosa, e hizo giras con el Boston Flamenco Ballet.

“Es un espectáculo cultural de cantes legítimos, cada uno en un estilo diferente”, dice Paco Fonta. “Pero en el entremedio hay que poner algo que la gente sepa, entre lo cultural, un poco de lo popular y luego la canción sería, para que se vaya enterando la gente”.

olconnor@bellsouth.net

Primer Festival de Flamenco en el Teatro Manuel Arttime, mañana a las 7:30 p.m. Entradas: taquilla del teatro o en 1-800 494-8497 o con Celia Fonta (305) 866-4387 o en www.boxofficetickets.com/siempreflamenco o a www.siempreflamenco.com o a [www.celia clara@yahoo.com](mailto:celia clara@yahoo.com).