

MANUELA VARGAS

MANUELA VARGAS, que nació en Sevilla, en el barrio de la Macarena, empezó a bailar por primera vez en público a la edad de 10 años.

Pero su verdadero "debut" profesional fue en el Tablao El Guajiro, de Sevilla, cuando tenía solamente 12 años. Al mismo tiempo, compagina sus estudios de danza en la Academia Flamenca de "Enrique el Cojo".

En 1963 representa a España en el Teatro de las Naciones de París, como figura principal en la obra "Antología del Flamenco", creada por el autor José Monleón. Inicia así una brillante carrera internacional que pasea su duende flamenco frente a los públicos admirativos del mundo entero.

A partir de este momento se presenta siempre con su propia compañía, rodeada de lo mejor y más representativo del baile y cante flamenco, en más de un centenar de los mejores teatros del mundo. Actuó en televisión en programas famosos, tales como la BBC y el "Coast to Coast Show", de Ed Sullivan, y en 1967 rueda su primera película, "España, otra vez".

En 1980 se integra al Ballet Nacional Español, como artista invitada, y donde aparte de sus reconocidas dotes de bailaora flamenca, sorprende al público con una nueva faceta de bailarina moderna de raíz andaluza en el ballet "Retrato de Mujer", de Rafael Aguilar.

Perteneciendo aún al Ballet Nacional, obtiene una excedencia para probar suerte en teatro, y sorprende otra vez con su éxito en el papel de la gitana Mairena en la obra "Coronada y el Toro", de Paco Nieva, en 1982.

En el 1983, aparte de su actividad en el Ballet Nacional, interpreta en T.V.E. y Teatro el papel de "La Sombra de la Muerte" en el Don Juan Tenorio de Zorrilla, dirigida por Miguel Narros.

También, en una coproducción de Televisión Española e Inglesa, interpretó el papel de la "Reina de las Amazonas", en "El Sueño de una Noche de Verano", de Shakespeare, al lado de Lindsay Kemp, dirigida por Celestino Coronado.

De nuevo con el Ballet Nacional, en 1984 crea el papel de la "Medea". En esta obra, creada por Miguel Narros sobre la tragedia griega, pero con acento andaluz, y dirigida por José Granero, descubre una nueva forma de expresión a través de la danza y obtuvo uno de los más clamorosos éxitos de su carrera.

Paralelamente, en el Festival de Otoño de París cosechaba triunfos con "Flamenco Puro", de Claudio Segovia y Héctor Orezza, en donde demuestra su tradicional maestría como bailaora.

Es titular de una gran cantidad de Premios, Diplomas de Honor, nacionales e internacionales, empezando por el "Primer Premio del Teatro de las Naciones", que recibió en París en 1963, hasta el "Sagitario de Oro de la Danza", que le fue otorgado en el año 1980 en Italia, pasando por dos "Premio Nacional de Teatro" y el primer "Premio de Cátedra de Flamencología", de Jerez de la Frontera.

MANUELA VARGAS se ha caracterizado siempre por la pureza de su estilo flamenco, que su inmensa personalidad impone, sin ninguna concesión a la facilidad.

Maestro José Granero

El Maestro Granero ofrece una doble bibliografía como primer bailarín y coreógrafo.

En ambas facetas domina diferentes estilos, que van desde el Ballet Clásico al Clásico Español, danzas regionales y flamenco. Sus estudios y experiencias comienzan en Argentina, de donde pasó a Estados Unidos, de allí se trasladó a España, en donde continuó su carrera como coreógrafo y maestro de baile.

Granero ha cursado estudios de danza en:

- Teatro Colón de Buenos Aires. - Ballet Russe de Montecarlo (U.S.A.) - New York City Ballet (U.S.A.) - American Ballet Theatre (U.S.A.).

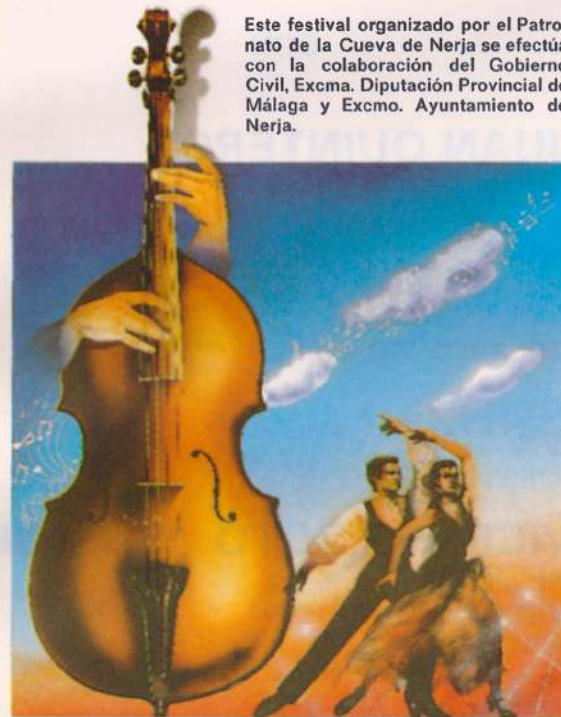
Por otra parte ha sido primer bailarín en:

- Ballet de Danza contemporánea de Renate Shotelius (Argentina) - Ballet Teatro Argentino de la Ciudad de la Plata (Argentina) - Compañía de Danzas de la India de Bashkar (Brook Lyn Academy (U.S.A.) - Ballet Español de Ximez y Vargas (España) - Ballet de Pilar López (España) - Ballet de Luisillo (España) - Ballet de Mariemma (España).

Como coreógrafo ha trabajado en la Demostración Sindical (Ballet Folklórico Español), serie cultural sobre "Historia de la Danza", varias películas musicales, serie de Zarzuelas para el cine, TV en Estados Unidos, para el Ballet de José Greco, Real Ballet de Cámara, Ballet de Antonio Gades, Ballet Nacional Festivales de España, Ballet Siluetas, coreógrafo de "Medea" para el Ballet Nacional de España.

En estos últimos años ha sido Director Artístico y Coreógrafo del Ballet de Madrid y trabaja en distintos proyectos, como el que aquí presentamos.

XXVII FESTIVAL CUEVA DE NERJA 1986

Este festival organizado por el Patronato de la Cueva de Nerja se efectúa con la colaboración del Gobierno Civil, Excmo. Diputación Provincial de Málaga y Excmo. Ayuntamiento de Nerja.

Días 2 y 3 / Agosto / 23 horas

Compañía de
MANUELA VARGAS

Presentando:

LA PETENERA y EL SUR

LA PETENERA y EL SUR

MANUELA VARGAS

CON

Bailaores	JUAN QUINTERO ANTONIO CANALES JULIO PRINCIPE RAFAEL "EL ELECTRICO" ALBERTO SIERRA JAVIER VENEGAS FERNANDO VILLALOBOS
Bailaoras	SOLEDAD CAPA MARI CARMEN OSADO FERNANDA QUINTANA
Cantaores	VICENTE SOTO "EL SORDERA" "EL MORO" ADELA "LA CHAQUETA" ENRIQUE SOTO
Guitarristas	JUAN MAYA "MAROTE" PACO DE ANTEQUERA JOSE SOTO ENRIQUE ESCUDERO
Percusión	MOTOO ISHIWA GUILLERMO MCGILL

DIRECCION ARTISTICA Y COREOGRAFIA

JOSE GRANERO

LA PETENERA

Entre el polvo y el aire,
Camino de luna y agua,
Tierra amarga que te espera
Como hombre que te abraza.
Petenera, Petenera,
Sola en tu soledad aguardas,
Ay, Mi niña judía,
Ay, Qué destellos de plata,
Tus cabellos negros marcan
¿A qué rebeco tú buscas?
¡Ay, qué hombre es el que labra
Tú tumba de escarcha blanca!

El viento, el viento te lleva,
La tierra, la tierra aguarda,
y el agua es la que labrará
tu cuerpo de nardo y nácar.
Petenera, Petenera.
Qué sola en tu soledad aguardar.

El origen de "La Petenera", tanto del género flamenco como de la figura histórica, se presenta incierto.

Escribe Machado y Alvarez, citando informes del célebre cantaor Juanelo, que, "Petenera o Patanera es igual a Patenera, esto es, natural de Paterna", y esta es hoy la tesis más extendida.

La imagen de esta mitica cantaora alcanzó pronta popularidad y así la tenemos presente en varias coplas:

La Petenera se ha muerto
y la llevan a enterrar.
No cabía por la calle
la gente que iba detrás.

O la más descriptiva:

Quien te puso Petenera
no te supo poner nombre,
que debía haberte puesto
la perdición de los hombres.

EL SUR

"El Sur" no sólo es un espacio, ni un tiempo, ni un concepto geográfico relativo. "El Sur" es, además, un sentimiento, un juego de expresiones, de ritmos y de cantos. En "El Sur" concurren sugerencias, brillo, calor y alma, y se lleva hondo y se lleva a flor de piel y pugna por salir, por vivir, por revivir. "El Sur" es un espectáculo.

Tal y como lo han concebido el maestro José Granero y la bailaora Manuela Vargas, surge como una adaptación de ritmos populares, de flamenco puro y directo, con su aditivo teatral en la coreografía, con su sobriedad y belleza Flamenco vivo y sin concesiones a fin de cuentas. "El Sur" es también riqueza, variedad y magia. Es un chequeo, un repaso de estilos, de formas y géneros. Guitarrista, cantaor y bailaora (cante, danza y ritmo) mostrando lo vital y lo diverso de un lugar que anida en nuestros daseos. "El Sur" presenta estos tres elementos conjugados entre ellos, recorriendo estilos en una sucesión conveniente, en bloques rítmicos, con su lógico desarrollo, con cada "palo" provocando al siguiente para estructurar una unidad dispar.

Es, en definitiva, una alquimia compensada entre la pureza y el teatro, un uso y disfrute del flamenco, de sus fórmulas y elementos. Seguro que llega tan lejos como cerca lo sentimos.

El caso es que esta mujer de leyenda, enigmática y fatal, bien pudo nacer en Paterna de Rivera, localidad de la provincia de Cádiz, y alcanzar fama y prestigio en la primera mitad del siglo XIX.

La Petenera es, además, una figura literaria, mito y tabú para los gitanos, a menudo evocada, aunque, casi siempre con un traje de frivolidad que no le corresponde.

La Petenera que aquí se presenta es una mujer llena y fuerte; fuerte en sus actitudes y necesidades. Es ella quien escoge su destino y transita por la vida y por la muerte como realidades antagónicas y a la vez indiscernibles.

El aire y la tierra, el agua y la luna, acuden como elementos reales simbólicos de la creación. Entre los hombres. La Petenera escoge al hombre como instrumento de plenitud y muerte. Elige, en un acto de suprema libertad su destino, su identidad y destrucción. El hombre, el hombre genérico como síntesis de todos ellos, es el instrumento de aceptación inevitable al conocimiento y entendimiento de todos los impulsos, y la conclusión de su propio ser.

La Petenera es una heroína, una mujer que asume y discierne, capaz de ser parte fundamental en su propia historia. Y, en este sentido, la conexión, casi simbiótica, con Manuela Vargas es total. La personalidad y temperamento de ambas mujeres, su vocación ejemplar, posibilita una identificación íntima. Manuela Vargas es La Petenera, su espíritu y su persona, la conexión que aporta una nueva dimensión al personaje.

Junto a ella, 25 profesionales: guitarristas, cantaores, bailaores y técnicos, una compañía de primeras figuras en cuya selección se ha tenido en cuenta además de las aptitudes artísticas, la personalidad y particular idiosincrasia de cada uno de ellos.