

Dominique Abel rueda otra vez sobre flamenco

La directora francesa recrea la cultura gitana con el bailarín Manolete como protagonista

B. G. C.

GRANADA.— La Semana de Jóvenes Realizadores de Granada acoge, el próximo 19 de octubre, el estreno de *En nombre del padre*, un documental escrito y dirigido por la polifacética francesa Dominique Abel.

La directora, guionista, bailarina y presentadora de televisión ha rodado en escenarios emblemáticos del Albaicín y el Sacromonte con el bailarín Manolete como protagonista; su hija, también bailaora Judea Maya, y los cantaores Jaime Heredia El Parrón y la hija de éste, Marina Heredia.

La transmisión del cante y del baile flamenco de generación en generación es el argumento central del documental, que también toca aspectos como el trabajo en familia y el papel de la misma como portadora de la cultura popular.

«El papel que juega la familia es decisivo y sólo gracias a su labor se conservan ciertas formas fundamentales del flamenco, a la vez que se van transformando con el tiempo», comenta Dominique Abel.

La artista francesa trata de demostrar que el flamenco es una cuestión de sangre y fundamentalmente genética. «El flamenco en las familias gitanas de Andalucía es un elemento constitutivo de la

vida cotidiana, del trabajo, de las fiestas, de los ritos. Una forma de expresión natural», dice Abel.

Los ensayos de ambas parejas de padre e hija, la exigencia mutua, el esfuerzo conjunto e individual, y la consecución de un espectáculo entre los cuatro artistas que concluye en una monumental juerga flamenca son algunos de los aspectos que toca el documental.

Entre las dificultades con que se ha topado Dominique Abel, enamorada de la cultura flamenca y bailarina desde los 8 años, destacan los obstáculos propios de grabar en el interior de la cueva del Sacromonte donde ensaya Manolete frente a una pared llena de espejos.

La grabación de *En el nombre del padre* concluyó el pasado mes de abril y es el primer documental de la colección Pasagges, que se ha llevado a cabo con la colaboración de la sociedad Aller Retour. La colección está dedicada a la transmisión de la música y de la danza en seis países de Europa.

Este es el segundo trabajo cinematográfico escrito y dirigido por Dominique Abel, tras el filme *Agujetas de cantaor*, que trata sobre la figura de este cantaor, y que también se exhibirá en el Festival de Jóvenes Realizadores de Granada.

► Jóvenes Realizadores Estreno de 'En nombre del padre'

Celuloide de cante y baile

Dominique Abel presenta un documental rodado en Granada

LA directora, guionista, bailarina y presentadora de televisión francesa Dominique Abel ha elegido la Semana de Jóvenes Realizadores de Granada para el estreno, el próximo día 19, de su último documental titulado *En*

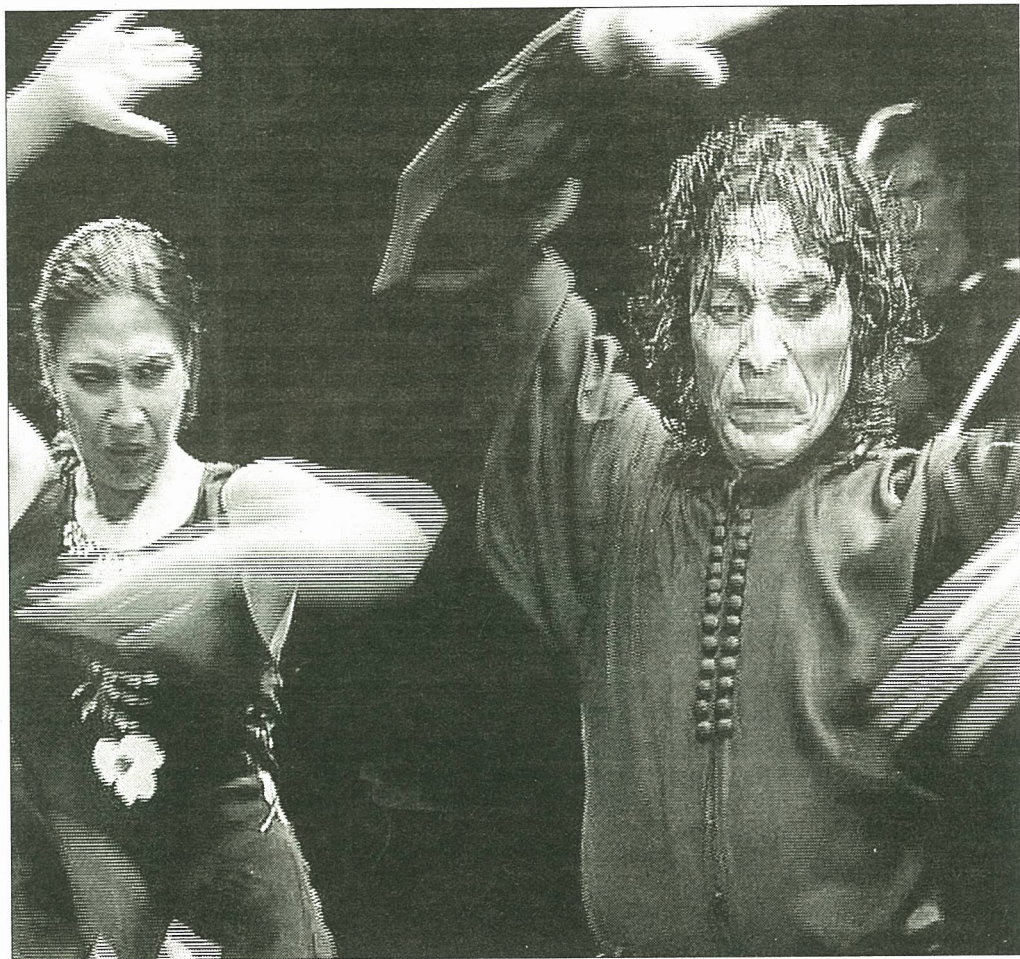
nombre del padre. El filme, escrito y dirigido por la francesa, ha sido rodado en el Albaicín y gira en torno al bailarín Manolete, su hija, también bailaora, Judea Maya, y los cantaores Jaime Heredia *El Parrón* y Marina Heredia, su hija. La realizadora ha centrado su trabajo en la transmisión del arte flamenco a través de los vínculos de sangre, el trabajo en familia y el papel de la misma familia en esa herencia de la cultura popular. Según Dominique Abel «el papel jugado por la familia es decisivo y sólo gracias a ella se conservan ciertas formas fundamentales del flamenco, a la vez que se van transformando con el tiempo».

«El flamenco en las familias gitanas andaluzas —comenta la directora— es un elemento constitutivo de la vida cotidiana, del trabajo, de las fiestas, de los ritos. Para esas familias se ha convertido en una forma de expresión natural». Desde estas premisas y teniendo como fondo los escenarios del Albaicín y de las cuevas del Sacromonte, Dominique Abel traza en el celuloide una serie de imágenes, que tratan de mostrar con las intervenciones de los artistas la existencia de esa genética del arte, de que es cuestión de sangre. De este modo, se ve como Manolete y Judea ensayan juntos y cual es la exigencia mutua. De la misma forma se ve a Jaime y Marina, trabajando juntos y cada uno por su lado.

Herencia

Al final, se muestra a las dos parejas familiares desarrollar un proceso de creación en común, que les servirá de preparación de un espectáculo final, que concluirá con una juerza flamenca. Este final es para la realizadora «el momento privilegiado que sintetiza, más allá de la comunicación artística, la capacidad de comunicar».

La dificultad del rodaje de este documental radica en el escenario elegido para algunas de sus escenas principales, en el interior de la cueva del Sacromonte en la que ensaya Manolete frente a una pared de espejos. Las cámaras han tenido que seguir a los bailaores, tanto a Manolete como a Judea. El filme se terminó de montar el pasado mes de abril y es el

IDEAL

Judea y Manolete, en una escena del documental 'En nombre del padre'.

primer documental de la colección Pasagges, desarrollada con la colaboración de la sociedad Aller-Retour. La colección está dedicada al tema de la transmisión de las artes de la música y de la danza en seis países de Europa. Este es el segundo trabajo cinematográfico dirigido y escrito por Dominique Abel, tras el filme, también dedicado al mundo del flamenco, titulado *Agujetas cantaor*, que también se exhibirá en la muestra cinematográfica granadina.

Bailaora

Dominique Abel se inició en el baile a los ocho años y a los trece en el teatro. Su primer contacto con el flamenco —ver bailar a Antonio Gades y oír a Camarón— la impulsa a dejarlo todo y a cambiar París por Madrid donde estu-

dió con los más grandes bailaores, entre ellos Manolete. En 1992 fue la bailarina del clip *Loco me tiene esa gitana* del grupo Ketama. Al mismo tiempo comenzó su carrera como guionista y directora. En 1999, dos años después que en Francia, la editorial Planeta publicó su libro *Camaleona*, una crónica aguda y feroz sobre la vida de modelo, que levantó no pocas ampollas en el mundo de la moda, donde trabajó para las revistas *Vogue*, *Marie-Claire* y *The Face*, y como presentadora para el canal francés Sep-Arte. Su interés por el mundo del flamenco la ha llevado a residir durante los últimos años en Andalucía, lugar que ha elegido para sus rodajes.

JUAN LUIS TAPIA. GRANADA.

FLAMENCO

Madrid programa un ciclo que relaciona cine y cante

Entre los días 23 y 30 de abril, el Círculo de Bellas Artes de Madrid programa el ciclo "Cine y Flamenco", en cuyo transcurso se estrenará "En el nombre del padre"

JUAN JOSÉ TÉLLEZ

■ CÁDIZ. Doble cita con Dominique Abel. Ese es uno de los principales atractivos del ciclo de largometrajes titulado "Cine y Flamenco", que el Círculo de Bellas Artes de Madrid programará a partir de la próxima semana.

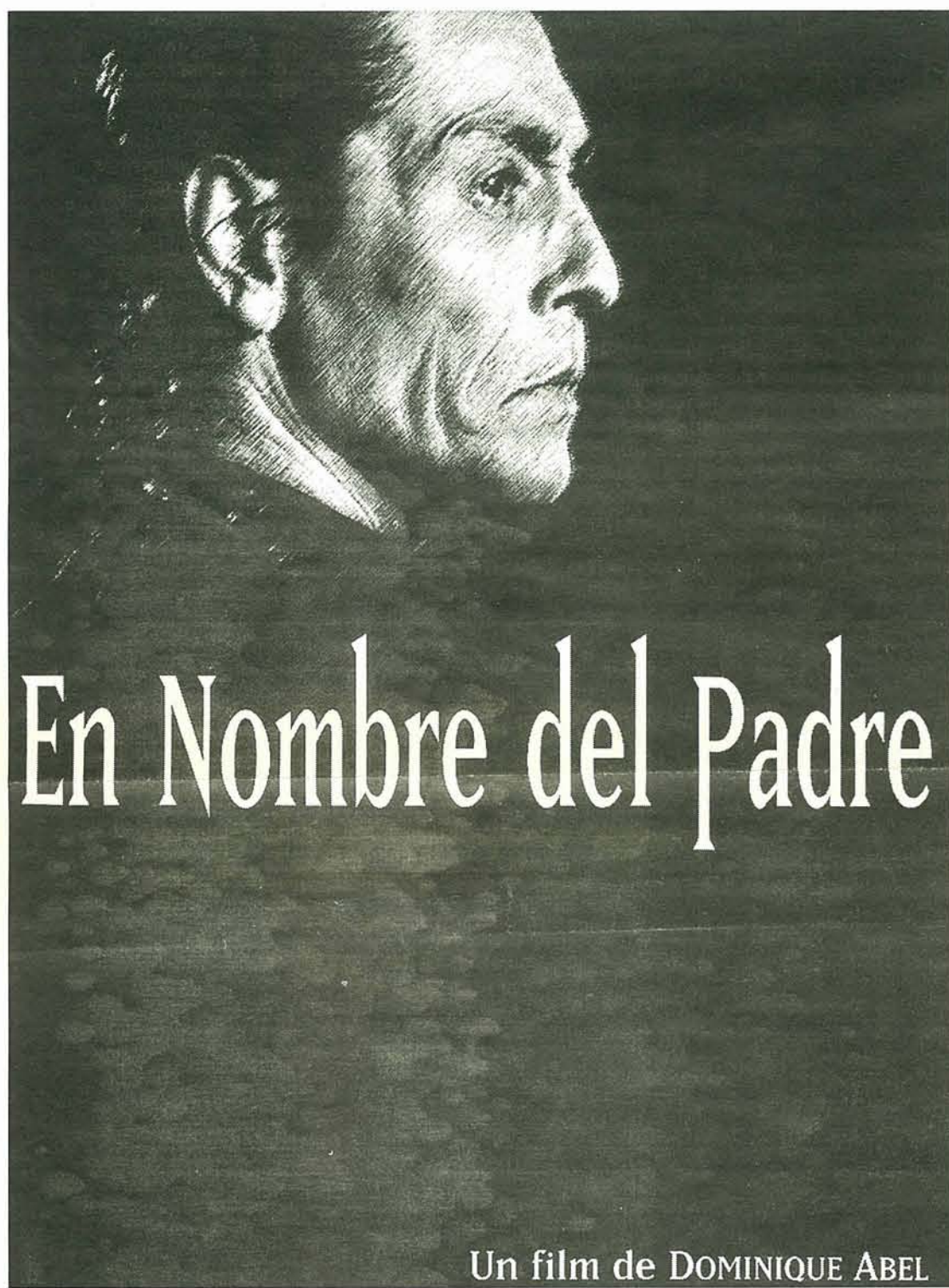
El mismo día 23, cuando en ese escenario se lleva a cabo la lectura continuada de El Quijote, a las 18 horas, se podrá visionar "Agujetas cantaor", el documental dedicado al mítico artista de Jerez por esta realizadora francesa que ahora presenta "En nombre del padre",

DOMINIQUE ABEL

"Una película sobre el modo de transmisión familiar a través del flamenco", afirma la directora francesa

parafraseando a la célebre película de Jim Sheridan, pero que, esta vez, hace referencia a una saga flamenca de Granada, la del bailar Manolete. La película se estrenará ese día, a las 21,30 horas, con la colaboración de la Embajada francesa y en presencia de su autora que ya sorprendió con su emotiva recreación, en sobrio blanco y negro, de la memoria viva de El Agujetas. De entrada, su nuevo título se anuncia como "una película sobre el modo de transmisión familiar a través del flamenco, un arte mediante al que asistimos a la consolidación de la familia como principal vía de comunicación de la cultura tradicional entre generaciones".

Pero, para abrir boca, a las cuatro de la tarde de esa misma jornada, la afición podrá boquiabrirse de nuevo con esa pequeña joya titulada "El crimen de la calle de Bordadores", de Edgar Neville. El ciclo lo completan "Embrujo", de Carlos Serrano de Osma, "Los Tarrantos", de Francisco Rovira Beleta, que aspiró en su día al oscar a la mejor película extranjera, "Flamenco", de Carlos Saura, "Alma Gitana", de Chus Gutiérrez a ritmo de Ketama; "Fugitivas", de Miguel Hermoso y la polémica "Vengo", del cineasta gitano-francés Tony Gatilif, que protagonizó Antonio Canales, a la sombra de La Paquera y cuya banda sonora, en la que intervienen Tomatito, Sheikh

MANOLETE STORY. Dominique Abel cambia Jerez por Granada, en su nueva película flamenca

→ EN CORTO Y POR DERECHO

JAZZ ENTRE FLAMENCOS Vuelve Jorge Pardo

Ya lo anunciamos la pasada semana: nuevo y excelente disco de Jorge Pardo. "Mira", bajo la batuta venezolana de Enrique Soteldo "Musiquita", recoge las piezas para danza y escena del fundador de "Dolores". Mestizo de principio a fin, desde "Silencio Rasgado 6545", a su versión del "Bolero" de Ravel. Y cuenta con el respaldo de algunos de sus viejos compañeros de viaje como Carles Benavent y Tino di Geraldo, pero en el que también incorpora al guitarrista flamenco José María Bandera, el sobrino algecireño de Paco de Lucía, con quien ha coincidido en varias giras con el creador de "Entre dos aguas". Sabor flamenco en este oasis de jazz latino que, esta vez, incluye en sus créditos heterodoxos lo mismo a Tomasito y a Bernardo Parrilla que a Paolo Fresu, Gil Goldstein y José Antonio Ramos. Oído al parche.

SABOR FLAMENCO 30 artistas heterodoxos

Un salmorejo en toda regla. "Sabor flamenco" reúne en dos CDs a artistas tan antípodas como Camarón, Morente, El Lebrijano, Carmen Linares y Antonio Flores. Lo mismo se pasa de Paco de Lucía, Vicente Amigo y Manolo Sanlúcar, hasta Ketama, Niña Pastori, La Barbería, Maíta Vende Ca, Raimundo Amador, etc., que desembocamos en el nuevo jondo de José Mercé, Remedios Amaya, Duquende, El Cigala. Kiko Veneno, Paco Ortega, Manzanita y Rosario, con el Chaleco de "Fugitivas", "Sorderita" y "Radio Tarifa". Lo de heterodoxo, esta vez, no es un lugar común. Pueden jurarlo. / J.J. TÉLLEZ

Ahmed Al Tuni y La Caíta, recibió el César del país vecino: "Este es un premio para todos los gitanos. Como no tenemos país, la música es el país de los gitanos", declaró entonces Tomatito al subir a recoger la estatua.

El ciclo es breve pero ofrece como atractivo que las películas se ofrecen en régimen de multidifusión, cada tarde y en tandas de a cuatro, hasta el lunes 30, por lo que resultará cómodo verlas todas. El cartel, como puede comprobarse, incluye títulos tan populares como el del musical de Carlos Saura o la reciente "road movie" que, bajo el título de "Fugitivas2", dirigió Miguel Hermoso en escenarios andaluces, con Laia Marull, Beatriz Coronel, Juan Diego y María Galiana. Sorprende, empero, que de la producción de Neville, se haya elegido "El crimen de la calle de Bordadores", en vez de "Duende y misterio del cante flamenco", que supone una de las cumbres antológicas de la cinematografía flamenca.

PERFIL

La francesa que se enamoró de Paco y de Camarón

Dominique Abel se acerca, por vía del flamenco, a las familias gitanas andaluzas

J.J. TÉLLEZ

■ CÁDIZ. Fue modelo y denunció el turbio mundo de las pasarelas en uno de sus primeros libros y documentales, bajo el explícito título de "Camaleona". Pero su gran sorpresa se llamó "Agujetas, cantaor", aquel mediodía de 1998 con una soberbia fotografía de Jean-Yves Escoffier.

Francesa, siempre ha comentado que se enamoró del flamenco a través del disco "Castillo de Arena", en el que se cruzaba la guitarra de Paco de Lucía con la voz poderosa de Camarón de la Isla.

"Me lo regaló mi hermano, quien lo trajo de España en el 78. La primera vez que lo escuché me quedé paralizada: era la música que yo llevaba buscando toda mi vida sin sospe-

NUEVO DOCUMENTAL

"El flamenco en las familias gitanas andaluzas es un elemento constitutivo de la vida cotidiana"

char que existía. Aquello me envenenó".

Ahora, se acerca al flamenco como arte de transmisión familiar: "El flamenco en las familias gitanas andaluzas" --afirma-- es un elemento constitutivo de la vida cotidiana, del trabajo, de las fiestas, de los ritos. Para esas familias, se ha convertido en una forma de expresión natural: los niños crecen naturalmente asimilando esa enorme herencia. Se trata siempre de algo más amplio, más grande que ellos y que, a su vez, transmitirán a su alrededor de una forma consciente e inconsciente.

"Para ilustrar esa transmisión, elegí dos 'parejas', dos padres y dos hijas: uno es Manolete, el gran bailar de Granada, y su hija Judea, bailaora a su vez; los otros son Jaime 'El Parrón' y Marina, cantaor y cantaora sucesivamente. Entre ellos son, además, primos, ya que es en ese grupo más amplio --más allá de la familia reducida--, formado por abuelos, primos, sobrinos, que origina el complejo tejido de relaciones y de parentesco que es capital para el pueblo gitano".

"En nombre del padre" es el primer documental de la colección "Passages" y fue rodado en Granada en noviembre de 1999.

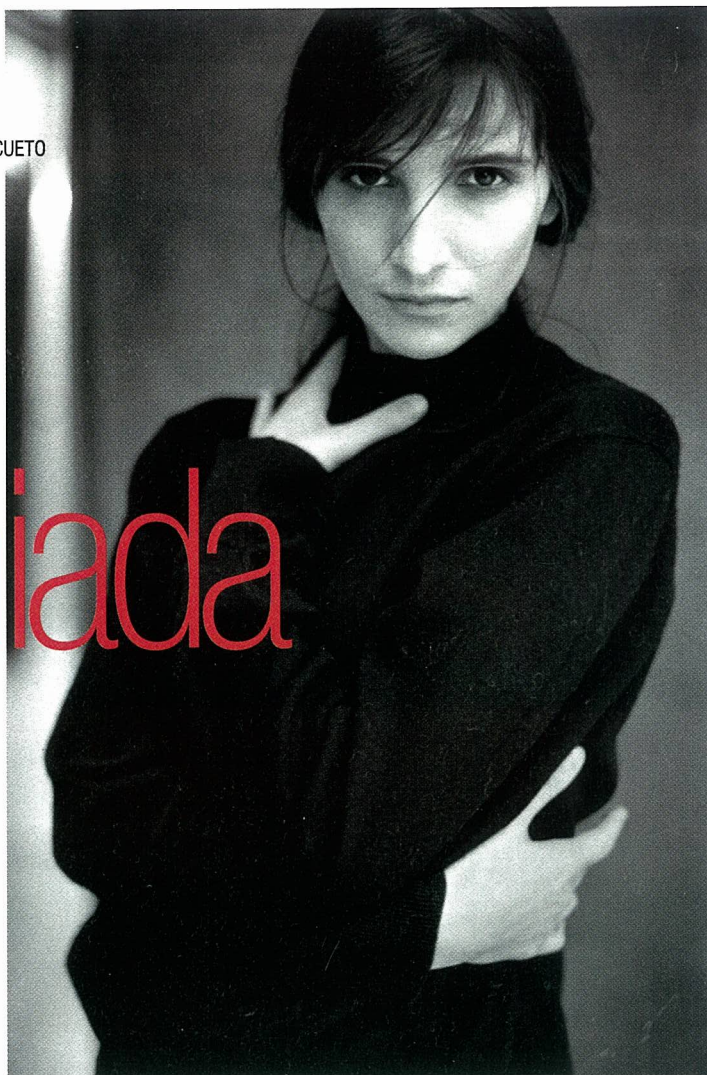
DOMINIQUE ABEL

Super premiada

Cuatro grandes premios —en Praga, San Francisco, el Charles Cross y el del Festival Mediawave de Hungría—, menciones especiales en otros certámenes y críticas excelentes fue la apabullante respuesta a su primer documental, «Agujetas, cantaor». El «demi monde» del flamenco y el cine ya tiene butaca en la sala de proyección del Festival de Jóvenes Realizadores de Granada para ver «En nombre del padre», su segunda incursión como directora, que también discurre por los mundos del flamenco. Dicen que Dominique Abel, ex muchas cosas —funambulista, actriz, bailarina, modelo, presentadora de televisión, escritora y guionista— promete.

Marie Claire ¿Qué le atrajo del flamenco, hasta el punto de venir a España con veinte mil pesetas y quedarse aquí?

Dominique Abel La sensación de que es algo que sale desde muy dentro, nada afectado, sino natural.

MC Hasta con una «top» como Laetitia Casta metida en faena gitana, el boom del flamenco es evidente. ¿Esto es positivo o no hará más que adulterarlo?

D.A. Por lo general, el flamenco que triunfa en las listas de éxitos es muy superficial, una explotación del tópico que potencia una imagen falsa y llena de prejuicios de la comunidad gitana.

MC En sus películas muestra cómo el arte pasa de padres a hijos... ¿El flamenco no se aprende?

D.A. No. Yo lo estudié, lo he bailado, pero decidí dejarlo porque nunca saldrá de mí de

una forma natural. Es un arte del desarraigo, tiene que ver con la marginación social. Los personajes de mis películas reconocen que son las fatigas que han pasado en la vida las que han perfeccionado su arte.

MC ¿Escribir o dirigir?

D.A. Las dos. Cuando hice «Agujetas, cantaor» estaba embarazada de mi hija, y fue algo mágico, porque maternidad y creación se dieron simultáneamente. Así que mi primera experiencia detrás de la cámara me encantó. Ahora preparo un largo, a la vez que escribo mi segunda novela.

El País, domingo 5 de diciembre de 1999

El bailar Manolete y el cantaor El Parrón (sentados), junto a sus hijas Judea (izquierda) y Marina. / CHARO VALENZUELA

La sangre del flamenco

JESÚS ARIAS, **Granada**

El flamenco es un género de estirpes. De sangre. Ahí están los hermanos De Lucía, los Sanlúcar o los Habichuela. El flamenco se transmite como los rasgos de una familia. Así lo ha entendido una realizadora francesa, Dominique Abel, que ha logrado llevar a cabo un proyecto largamente perseguido: captar en un documental cómo el cante jondo pasa de padres a hijos.

Dos artistas granadinos de tradición, el cantaor Jaime Heredia, *El Parrón*, y el bailar Manuel Santiago Maya, *Manolete*, y sus respectivas hijas, la cantaora Marina Heredia y la bailaora Judea Maya son los protagonistas del documental que estos días graba el Canal Arte de Francia. Es la sangre del flamenco.

El teatro Isabel la Católica fue asaltado la noche del pasado viernes por las cámaras para rodar una actuación expresamente organizada para la película de Dominique Abel, que tiene el título provisional de *De padre a hija*. El espectáculo con-

Una televisión francesa rueda un documental sobre la transmisión del cante y el baile de padres a hijos

sistía precisamente, en un mano a mano entre El Parrón y Marina Heredia, al cante, por un lado, y entre Manolete y Judea Maya, al baile, por el otro. Luego un fin de fiesta con los cuatro como protagonistas.

"Llevaba años pensando en este proyecto", afirma Dominique Abel. "Y quería hacerlo por el cariño y el respeto que siento por Manolete y por El Parrón, y también por la fascinación por Granada".

Luego añade: "La idea es captar el modo en que se transmite el flamenco porque, además, ésa es la única manera de que pase de una generación a otra, por la forma en que los padres lo enseñan a los hijos".

Abel hace hincapié en el hecho de que ni Manolete ni El Parrón tuvieron nunca excesivo

interés en que sus hijas fuesen artistas. Ellas, sin embargo, absorbieron el arte desde niñas, tuteladas en cierto modo por sus padres, que les exigían más que a cualquier otro cuando enseñaban. Ahora, Marina y Judea son dos fuertes promesas del cante y del baile.

"La idea de Dominique Abel me parece un proyecto precioso", comenta por su lado Manolete, "porque es ver cómo un padre transmite una cosa y ver cómo los hijos la recogen". Su hija Judea, por su parte, asiente. "Yo estoy encantada porque voy a trabajar mano a mano con mi padre". Luego dice con modestia: "A ver si se me pega algo".

Dominique Abel, antigua modelo, autora del libro *Cama-leonas* y realizadora de una pe-

lícula sobre el mítico Agujetas que ha obtenido el Primer Premio en el Festival Internacional de Praga, propuso su idea de este documental también al cantaor Enrique Morente y su hija Estrella, pero declinaron la oferta por pura timidez.

"Es algo muy bonito ver trabajar a los artistas con sus propias hijas", dice la realizadora. "Yo he recibido mucho de todos ellos y quiero devolvérselo de algún modo".

Marina Heredia también se muestra entusiasmada con el rodaje. "Yo, además de cantar con mi padre, también tenía muchas ganas de trabajar con mi tío Manolete y mi prima Judea. Y ahora estoy encantada".

El rodaje que estos días se realiza en Granada muestra los diferentes aspectos de la convivencia de ambos artistas con sus hijas, los ensayos, los consejos, la paciencia o la genialidad. Las cámaras miran la vida de los creadores delante y detrás de los escenarios y se centran en el aprendizaje de unas maestras del flamenco en ciernes.

CINE

'En nombre del padre' se estrena en el ciclo flamenco del Bellas Artes

ÁNGEL ÁLVAREZ CABALLERO
El Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes inauguró ayer su ciclo de cine y flamenco, que ofrece algunas de las películas más importantes realizadas sobre este tema. La gran novedad es el estreno del mediometrage (59') *En nombre del padre* (2000), que plantea el tema de la transmisión del arte flamenco en las familias gitanas. Dominique Abel, la autora —la misma que en 1998 dirigió *Agujetas cantaores*, que también se proyecta—, ha tomado como protagonistas a los bailarines Manuel Santiago Maya, Manolete y su hija Judea Maya, y a los cantaores Jaime Heredia el Parrón y su hija Marina Heredia, a quienes muestra en su tierra granadina y en actuaciones, reuniones familiares y ensayos.

Hay mucho baile y cante en la película, de un marcado carácter documental, y los personajes expresan con espontaneidad su forma de pensar sobre el arte por el que son conocidos y admirados. *En nombre del padre* se proyectará hasta seis veces en este ciclo, que hasta el 30 de abril ofrece, además, *El crimen de la calle Bordadores*, de Edgar Neville; *Los Tarantos*, de Rovira Beleta (con la inmortal Carmen Amaya); *Flamenco*, de Carlos Saura; *Alma gitana*, de Chus Gutiérrez; *Vengo*, de Tony Gatlif, y *Fugitivas*, de Miguel Hermoso.

► Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada

Cine jondo

La realizadora Dominique Abel presentó 'En nombre del padre'

DOMINIQUE Abel, bailarina, modelo, actriz y realizadora de cine, podía haberse decidido para su último documental por una de las estrellas del nuevo flamenco, pero ha huido de la superficialidad. Presentó ayer en el Festival de Jóvenes Realizadores su último documental, *En nombre del padre*, un discurso sobre la transmisión del arte de padres a hijos. Escogió a Manolete y Judea, y a Jaime *El Parrón* y Marina Heredia. Los pone en su ambiente, en el Sacromonte, en el Albaicín, en las cuevas y en el escenario.

El documental muestra la transmisión, el proceso de trabajo, porque hay gente que todavía cree que el flamenco sólo es cosa del duende. El bailarín y maestro de bailaoras Manolete apareció en la presentación a la prensa de este filme junto a su hija Judea y la realizadora Dominique Abel (*El Parrón* y Marina Heredia se encuentran en París). «He tratado de dar testimonio del trabajo previo a un espectáculo de estos artistas, todo ese proceso, y no se trata de una imagen *light* del flamenco sino interiorizar», comenta Dominique Abel. Manolete manifestó la exagerada pasión de la realizadora por el flamenco, un género que «hay que levantarlo en el cine».

El documental muestra, según el bailarín, «cómo se ensaya, la cultura que le damos a nuestros hijos, nuestra forma de trabajar». Judea confirma esa transmisión artística de padre a hija. «Lo que me ha transmitido es el respeto hacia los demás y me encanta mi padre como persona. Me lo he pasado muy bien durante el rodaje del documental, porque es como somos en realidad y creo que es lo que quería transmitir».

Sin tópicos

La realizadora francesa prefiere los personajes reales, de ahí que se haya inclinado más hacia el género documental que a la ficción. En este caso ha sido —una vez más tras su trabajo titulado *Agujetas cantaor*— sus «ganas de filmar a ciertos personajes» lo que la ha llevado a realizar este trabajo. «Los flamencos son los personajes que más me interesan, y como personas tienen más interés que otros personajes de ficción. Me interesa el cante, el baile y la palabra». La realizadora contaba con la complicidad de los artistas, especialmente con la de Manolete, quien fuera su profesor de

ESTHER FALCÓN

El bailarín granadino Manolete junto a la directora francesa Dominique Abel.

baile, aunque le habría gustado «tener más medios y haber rodado el documental en cine y no en vídeo». Para Dominique Abel «en España no se atiende tanto al flamenco y los medios de comunicación dan una imagen de él que no es. Es necesario un poco de profundidad y no tanta superficialidad».

Preguntada sobre la peligrosidad que entraña caer en el tópico al tratar cuestiones flamencas, la francesa contestó: «No hay ninguna imagen tópica, sino profunda del flamenco. Tampoco he pensado en el mercado extranjero a la hora de rodar este documental, sino todo lo contrario. Nunca doy facilidades a la imagen tópica».

Nuevos flamencos

A la realizadora también se le cuestionó el hecho de no haber elegido a otras parejas flamencas de padre e hija existentes en Granada como Estrella y Enrique Morente, «pero Manolete fue mi maestro». A Dominique le interesan «los personajes singulares y no voy a ir en

busca de otros que tienen menos que decir».

En este punto surgió la cuestión de los nuevos flamencos, o sea Joaquín Cortés y Antonio Canales. «Hay mucho marketing y nada nuevo», dijo Dominique. Manolete apostilló que «está todo inventado y todos ellos bailan muy bien, son jóvenes y tienen tiempo de cambiar. Está todo hecho y muchos de ellos han sido alumnos y alumnas míos». Judea zanjó el tema al señalar que «la diferencia está en salir en la revista *Woman* o en *La caña*».

Tras este documental Dominique Abel se lanza al largometraje con el inicio de un trabajo sobre la barriada de Las 3.000 Viviendas de Sevilla, donde intervendrá Rafael Amado y que será exhibido en las salas comerciales. Para ver *En nombre del padre*, habrá que esperar su emisión en el canal francés Arte para el que ha sido realizado dentro de una serie sobre esa transmisión generacional del duende.

JUAN LUIS TAPIA. GRANADA.

MADRID

'En nombre del padre' abrirá el ciclo de 'Cine y Flamenco'

MADRID. EUROPA PRESS

El documental *En nombre del padre*, de la directora francesa Dominique Abel, abrirá el ciclo *Cine y Flamenco* que se desarrollará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, del día 23 al 30 de abril.

El certamen madrileño incluye la proyección de siete largometrajes relacionados con el mundo del flamenco.

Se realizarán varios pases de las siete cintas que se mostrarán a lo largo de la semana, entre las que se encuentran: *Embrujo*, de Carlos Serrano de Osma, *El crimen de la calle de Bodadores*, de Edgar Neville, *Los Tarantos*, de Francisco Rovira Beleta, *Fugitivas*, de Miguel Hermoso y *Agujetas cantaor*, que es el primer documental sobre flamenco de la francesa Dominique Abel, según informó un comunicado del Círculo de Bellas Artes.

La cinta *En nombre del padre* refleja la transmisión familiar a través del arte flamenco como principal vía de comunicación de la cultura tradicional entre generaciones.

Esta cinta conforma el primer documental de la colección *Passages*, desarrollada con la colaboración de la sociedad Aller-Retour, que se centra en el tema de transmisión de las artes de la música y de la danza en seis países de Europa: España, Italia, Hungría, Países Bajos, Reino Unido y Francia.

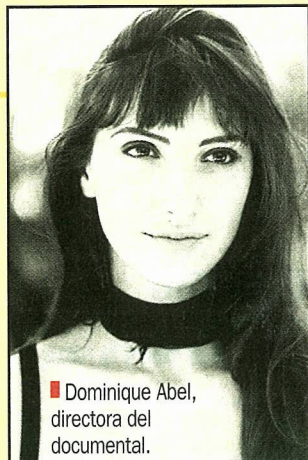
cine

En nombre del padre

Directora: Dominique Abel.
Intérpretes: Manuel Santiago Maya, 'Manolete'; Judea Maya, Jaime Heredia, 'El Parrón', y Marina Heredia.

El arte como herencia

Tras un fugaz paso por el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes de Madrid y tras su exhibición en el reciente Festival de Cine Español de Málaga, el documental *En nombre del padre* comienza su andadura por los circuitos independientes de toda España. Una buena ocasión para conocer esta película intimista, de impecable corte y deslumbrante belleza, que firma la polifacética directora francesa **Dominique Abel** y que tiene como protagonista al virtuoso bailarín **Manuel Santiago Maya**, *Manolete*. En torno a la figura de *Manolete*, **Abel** teje una cinta sobre el modo de transmisión familiar del flamenco, un arte que ha cambiado la vida de la ex modelo, actriz y bailarina francesa y en el que ha firmado algunos de sus mejores trabajos, como la premiada *Agujetas*, protagonizada por el cantaor del mismo nombre.

■ Dominique Abel, directora del documental.

Para ilustrar esa herencia artística, **Dominique Abel** ha elegido dos parejas. Una está formada por *Manolete* y su hija **Judea**, también bailaora. La otra, por el cantaor **Jaime El Parrón** y **Marina**, su hija y sucesora en el cante. Tras la cámara, **Dominique Abel** capta el deambular de *Manolete* y los suyos por Granada, la ciudad que les vio nacer, y, sobre todo, la magistral manera en la que el bailarín transmite a su hija todo el sentir de un baile con el que ha recorrido, con éxito, medio mundo. A través de largos y duros ensayos, *Manolete* ejerce de padre-profesor con **Judea** y deja que su primo *El Parrón* haga lo propio con **Marina**, con una voz tan quebrada como hermosa. El resultado es un excelente documental —que en un futuro emitirá Televisión Española— en el que **Dominique Abel** vuelve a mostrar toda la fuerza de su mirada.

● Nieves Salinas

música

■ Manuel Santiago Maya, 'Manolete', protagonista de la película.

El dúo Gomaespuma (segundo y tercero por la izquierda), ayer, junto a algunos músicos del festival. / CRISTÓBAL MANUEL

Cante por Gomaespuma

F. ÍÑIGUEZ Madrid
A los célebres cantes por bulerías, soleá, taranta, seguiriya, rumbas o por tangos se le puede añadir a partir de esta semana uno nuevo: los cantes por Gomaespuma. No es que se haya inventado otro palo, es que el popular programa de humor radiofónico celebra con mucho éxito su festival *Flamenco pa' tós*.

“Por primera vez consecutiva”, como decía Guillermo Fesser, uno de los componentes del dúo radiofónico, la noche del lunes, antes de presentar a la joven cantaora Montse Cortés, “Gomaespuma organiza el festival para acercar el flamenco a otros públicos distintos al habitual. Llevar a la gente todo un arte que no cabe por los micrófonos de la radio”. A tenor de cómo estaba el Aula Magna del Colegio de Médicos (Santa Isabel, 51), la intención se está cumpliendo: más que un lleno técnico para un aforo de 550 butacas, con chavales sentados por los pasillos y escalinatas. Las actuaciones nocturnas son lo primordial en el festival, pero a su lado, y durante el día ayer y el

Un heterogéneo público acude en masa al festival ‘Flamenco pa' tós’ que concluye mañana

lunes, se llenaron los diversos talleres, conferencias, exposiciones y películas y hasta la degustación de gastronomía flamenca.

En el taller de guitarra celebrado en la tarde del lunes los curiosos aprendices oscilaban entre los chavales menores de 20 años y señores mayores de 70. Unos y otros atendían con interés las enseñanzas de El Entri, un maestro del instrumento. El estreno mundial del documental *En nombre del padre*, de la realizadora francesa afincada en España Dominique Abel, fue otro de los hits en la jornada de arranque del festival. Ayer continuaron con un taller de cante, impartido por el maestro Talegón de Córdoba, la proyección de *La luz del flamenco*, de Miguel Espín; una conferencia sobre discografía flamenca, y la actuación de Diego Carrasco, para el que se agotaron las invitaciones que el programa

regala por antena a los pocos minutos de haber comenzado. Fotografías hechas por Paco Manzano, Quique Jiménez, Jacinta Delgado y José María Díaz-Maroto cuelgan en la

rotonda, el pasillo que bordea el

Aula Magna, de manera permanente mientras dure el festival,

entre esculturas inspiradas en el

arte flamenco.

La primera noche, Juan Luis

Cano, el otro *gomaespuma*, agrade-

ció a todos los artistas su partici-

pación desinteresada. De las actuacio-

nes se está grabando un disco cuyos

beneficios futuros serán destina-

dos a la “escuelita”—según dijo

Cano—que hace un año fundaron

en Calcuta (India). Con la frase

“escuchar también es un arte”, Cano

dio paso a la actuación del canta-

or José Mercé, acompañado del

guitarrista Moraíto Chico. Pasa-

ron de micros, y a pelo el cantaor

interpretó cantes con maestría,

buen gusto e, incluso, humor. Aca-

bó descamisado y bailando y lan-

zando un ruego a la pareja Goma-

espuma: “Una cosa de éstas no

hay que hacerla una vez al año,

hay que hacerla todos los días”.

7º Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada

Estreno mundial de "En nombre del padre"

Un documental de Dominique Abel sobre la transmisión del arte flamenco de padres a hijos

Está rodado en Granada con Manolete, Jaime el Parrón, y sus hijas Marina Heredia y Judea Maya.

Dentro de la programación del Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada, el próximo 19 de octubre tendrá lugar el estreno mundial de "En nombre del padre", el segundo mediodocumental que ha escrito y dirigido Dominique Abel, cineasta, actriz, bailarina, modelo y escritora francesa afincada durante años en Andalucía. "En nombre del padre" está rodado en el Albacín granadino y gira en torno al bailarín Manolete, su hija, también bailaora, Judea Maya, y los cantaores Jaime Heredia "el Parrón" y Marina Heredia, su hija. Es la transmisión del arte flamenco a través de los vínculos de sangre, el trabajo en familia y el papel de la propia familia como principal transmisora de la cultura popular lo que centra un documental en el que el paisaje de Granada es el quinto —y no menos importante— protagonista.

No es el primer encuentro con el flamenco de Dominique Abel, guionista del largometraje "Salomé Flamenca" y el documental sobre los jóvenes flamencos "Sur Express". En 1998 realiza su primera película: "Agujetas, cantaor" un mediodocumental de 58 minutos rodado en Andalucía para la cadena cultural francesa ARTE sobre el cantaor gitano Agujetas. Fue estrenada en 1999 en Francia y en España, adquirida por varias televisiones internacionales, obtuvo el Gran Premio del Festival Internacional de Praga "Golden Prague 1999", el Gran Premio de la Academia Charles Cros 1999, el "Golden Spire" del Festival Internacional del Film San Francisco 2000, y el Premio a la Mejor Película Musical en el Festival Mediawave 2000 en Hungría.

"En nombre del padre" se terminó de montar el pasado abril. Es el primer documental de

la colección "Passages". Desarrollada con la colaboración de la sociedad Aller-Retour, la colección está totalmente dedicada al tema de la transmisión de las artes de la música y de la danza en seis países de Europa: España, Italia, Hungría, Países Bajos, Reino Unido y Francia.

El rodaje se realizó en noviembre de 1999 en Granada. En palabras de la directora, "En nombre del padre" es una película sobre el modo de transmisión familiar, ya que con el flamenco asistimos a la consolidación de la familia como principal transmisor de la cultura tradicional. El papel jugado por la familia es decisivo —señala Dominique Abel—, sólo gracias a ella se conservan ciertas formas fundamentales del flamenco, a la vez que se van transformando con el tiempo.

El flamenco en las familias gitanas andaluzas es un elemento constitutivo de la vida cotidiana, del trabajo, de las fiestas, de los ritos. Para esas familias, se ha convertido en una forma de expresión natural: los niños crecen naturalmente asimilando esa enorme herencia. Se trata siempre de algo más amplio, más grande que ellos y que, a su vez, transmitirán a su alrededor, de una forma consciente e inconsciente.

Para ilustrar esa transmisión, Dominique Abel eligió dos "parejas", dos padres y dos hijas: uno es Manolete, el gran bailarín de Granada, y su hija Judea, bailaora a su vez; los otros son Jaime "el Parrón" y Marina, cantaor y cantaora. Entre ellos son, además, primos ya que es en ese grupo más amplio —más allá de la familia reducida— formado por abuelos, primos, sobrinos, que se origina el complejo tejido de relaciones y de parentesco que es capital para el pueblo gitano.

A través de las secuencias de preparación de un espectáculo, vemos como Manolete y Judea ensayan juntos, cual es la relación de exigencia mutua; de la misma forma vemos a Jaime y a Marina, trabajando juntos y cada

uno por su lado. Finalmente les vemos trabajar los cuatro y desarrollar un proceso de creación común en vista al espectáculo que concluirá más tarde por juerga.

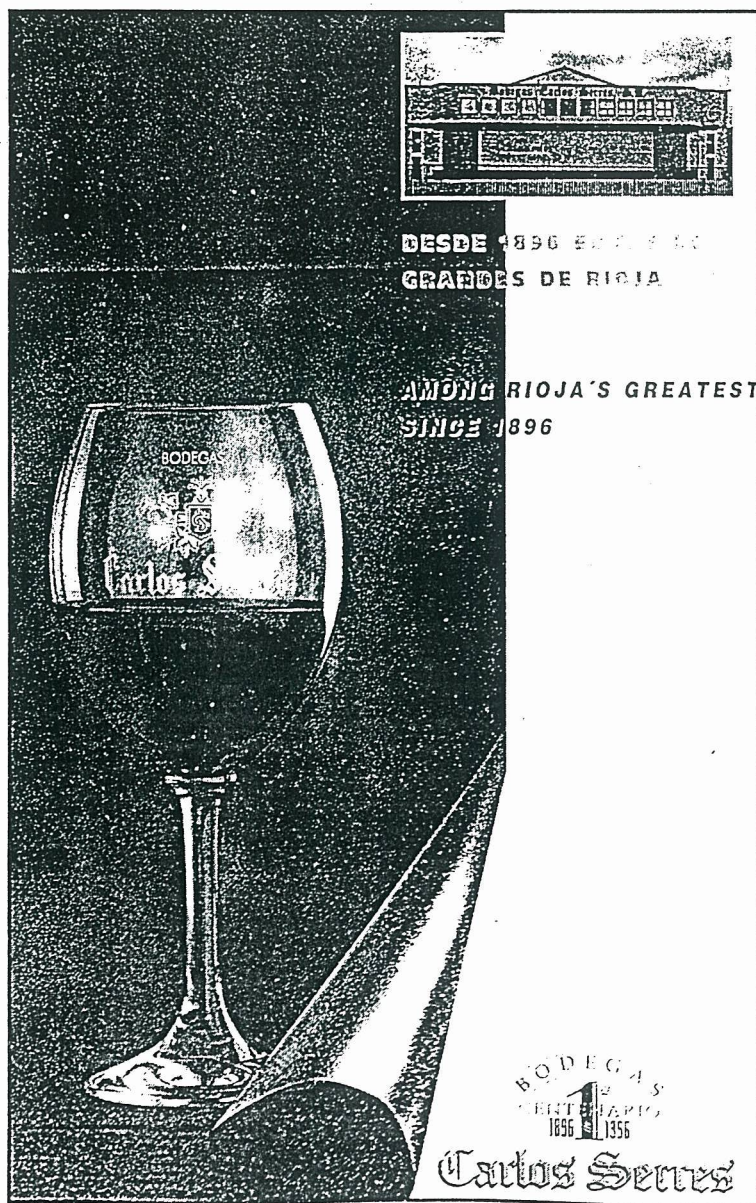
Una artista completa

Dominique Abel se inició en el baile a los ocho años y a los trece en el teatro. Su primer contacto con el flamenco —ver bailar a Antonio Gades y oír a Camarón— la impulsó a dejarlo todo y a cambiar París por Madrid, donde estudió con los más grandes bailarines: el propio Manolete entre ellos. En

1992 fue la bailarina del clip "Loco me tiene esa gitana" de Ketama. Al mismo tiempo comenzó una carrera como modelo para revistas como Vogue, Marie-Claire o The Face. Se convirtió en la musa del fotógrafo Javier Valhonorat. Trabajaría también como presentadora para el canal francés La Sept-Arte. Poco después comenzó su carrera como guionista y directora. En 1999, dos años después que en Francia, la editorial Planeta publicó en España su libro "Camaleona", una crónica aguda y feroz sobre la vida de los modelos que levantó no pocas ampollas en el mundo de la

moda. Dominique Abel ha vivido en Cádiz durante los últimos años y recientemente fijó su residencia en Madrid.

El próximo 19 de octubre acudirá a Granada para presentar en el Festival Internacional de Jóvenes Realizadores "En nombre del padre", acompañada de sus cuatro protagonistas, en un acto organizado por el Área de Cultura de la Diputación Provincial. Será la primera vez que se proyecte este documental por el que se han interesado ya varias cadenas de televisión. El Festival también proyectará "Agujetas cantaor" en la sección Pantalla latina.

DESDE 1896

GRANDES DE RIOJA

AMONG RIOJA'S GREATEST SINCE 1896

BODEGA CARLOS SERRES

1896-1956

Carlos Serres

RESTAURANTE

VIZCAYA

Especialidad en Barbacoa

Pida nuestras especialidades en carnes, pescado fresco y migas

Restaurante interior y la mejor terraza sobre el Mediterráneo

Teléfono 958 635 712

Playa de San Cristóbal - Paseo de las Flores s/n

18690 ALMUNÉCAR

6

costacultural

de tú a tú

OCT 05

dominique abel

CAMALEONA

delante y detrás de la cámara

Cuando Rafaelillo Amador llegó por primera vez a las Tres Mil Viviendas, hace casi treinta años, era un niño y le recibió un burro. No era un burro cualquiera. Mientras la familia Amador pasaba por la calle, cargada con sus enseres, el burro les observaba desde la ventana de un noveno piso. Rafaelillo pronto averiguó que aquel animal poseía un cuartito muy apañado. Para evitar que se constipara, su dueño lo subía en ascensor cada noche hasta el noveno, donde le había preparado una habitación con su bebedero, su paja, y con muy buenas vistas. Años después, Rafaelillo cantaría, ya como Pata Negra: "De los pájaros que vuelan / ninguno como el cochino". Puro surrealismo sureño con el claro sello de las Tres Mil Viviendas, la barriada más artística, alucinante y adictiva de toda Sevilla.

Dominique Abel

A Dominique Abel no la recibió nadie. Ni cuando llegó a las Tres Mil ni cuando se largó de Francia y aún no sabía que se estaba comiendo el mundo. Entre una fecha y otra, veinte años en los que vivió cien vidas de camaleona: bailarina, modelo, actriz, escritora, cineasta y gitana.

Y todo porque de niña no podía concebir el mundo. No podía imaginar que fuera gente normal quien hiciera la televisión y apareciera en la pantalla o hiciera los periódicos y los distribuyera. Para ella, todos los humanos que aparecían en las pantallas eran extraterrestres aureolados con una autoridad suprema y mágica.

El día en que un canal de televisión local fue a su escuela a filmar descubrió que Dios no existía, que sólo era una cuestión de máquinas.

Esa revelación la convirtió en un ser ingobernable. Hemos estado con ella varios días entre Jimena de la Frontera y Sotogrande. Hoy vamos a contar su historia.

MODELO

Dominique es una de esas mujeres que arrancan en la vida al revés. Al poco de comenzar a posar se convirtió en una de las modelos fotográficas más reclamadas del mundo. Su mirada enigmática y ese halo de extraterrestre que ella sólo comprendía de niña la convirtieron en una mariposa antes de haber vivido como crisálida.

“Cuando las demás modelos posaban desnudas los fotógrafos —hablo de los mejores fotógrafos de estudio del mundo— se sentían incómodos. Cuando posaba yo, eran ellos los que se sentían desnudos”.

Dominique se duele de no haber abandonado antes su vida de mariposa. “Cuando ya era grande mi prestigio y no podía atender todas las solicitudes, un día posé para Paolo Reversi, un grandísimo fotógrafo italiano. Lo hice con toda mi técnica y mi experiencia, y me aburrí. Mi habilidad ya sustituía a la entrega y a la sinceridad. Ese día decidí dejarlo”.

Hasta entonces había posado para “Vogue”, “Marie-Claire”, “Donna”, “Vanity”, “The Face” y trabajado en Madrid, Barcelona, París, Milán, Londres, Munich, Tokio, Los Angeles, Nueva York... durante ocho años. Había posado para los mejores fotógrafos del mundo y ya quería dejarlo.

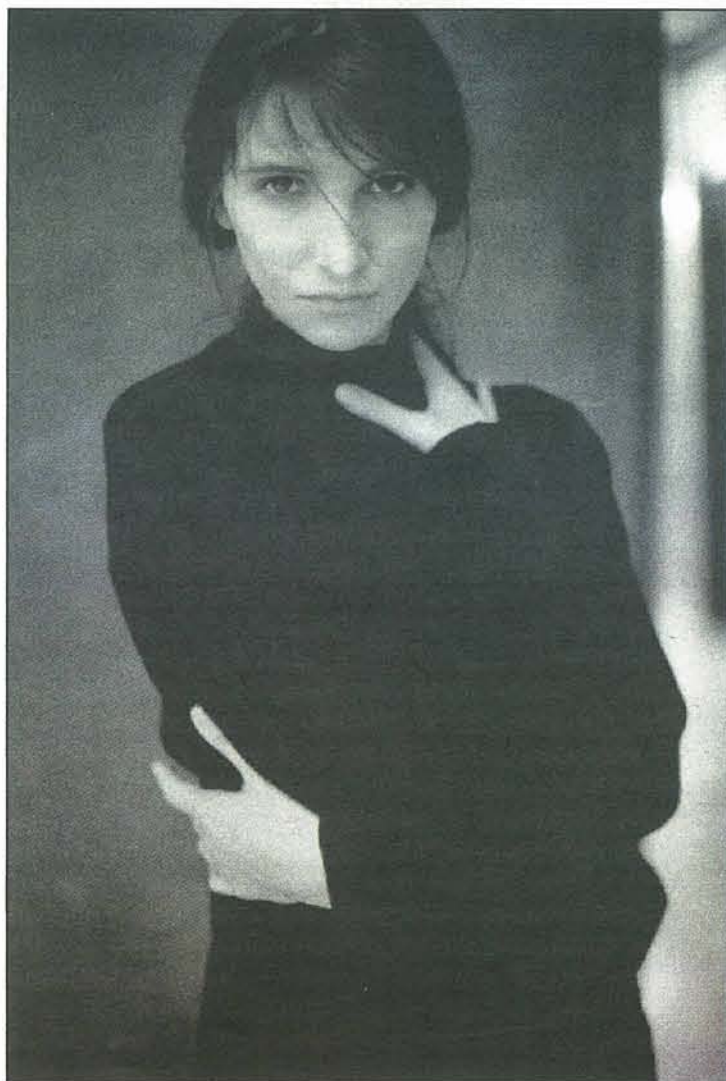
“Llegaba a los shootings medio dormida, sin maquillar, siempre me recibían con ‘De haberlo sabido habría cogido a mi prima, me

“

“A pesar de haber hecho de todo, una no cambia tanto. Mejoramos en la superficie, aprovechamos mejor el tiempo, elegimos mejor con quien estar, pero la naturaleza de uno, lo que constituye nuestra esencia, esa parte irreductible que tenemos más allá de todos los condicionantes, esa no cambia nunca y creo que la debemos guardar. Es lo que nos hace ser lo que somos. Todo lo que los demás nos reprochan es la parte que mejor debemos guardar porque a menudo es lo mejor de nosotros”.

”

habría costado más barato”. Yo no me defendía, solamente pensaba: “¡Ya verás luego tu prima! ¡Irreconocible!”. A la hora de la verdad, delante de la cámara, mi espíritu cambiaba. Comenzaba a trabajar y veía a ese mismo cliente pasmado ante el espectáculo”. “El momento delante de la cámara es sólo nuestro, de las modelos. Ni siquiera es del fotógrafo. Ahí es cuando no podemos escondernos detrás de los artificios con los que nos han ataviado para la sesión y nos encontramos solas y frente a nosotras mismas. Es entonces cuando llega la emoción. Y las estilistas, redactoras y clientes, atentos, reciben la emoción. Al fotógrafo sólo le queda fotografiarla”.

“A menudo los fotógrafos sólo controlaban la luz y el escenario, y yo tenía que crear el movimiento. Pura creación. ¡Me encantaba posar! ¡Era tan libre! Una pose, otra, otra. Así es como acababas a las seis de la mañana en el andén del metro, en medio de los primeros trabajadores, agotada, pintarrajeada, como una loca”.

Dominique aprovechó su tiempo de modelo. Lo mejor que le ha quedado de esa época es la amistad con grandes fotógrafos y haber aprendido sobre la luz, los encuadres, los puntos de vista que tan útiles le resultarían luego para dirigir cine. También nos cuenta lo peor. “Demasiado tiempo delante de la cámara. Acabas sintiéndote usada”.

ACTRIZ

Dominique nunca sintió la misma intensidad frente a una cámara de cine. Rodó películas como actriz con Mario Camus, Juan Antonio Bardem, Paul Leduc, entre otros, pero nunca encontró directores tan entregados como los fotógrafos a los que dejó.

“Comencé a actuar porque tenía ventajas sobre otras aspirantes. Para una chica que comienza, un casting es un mundo. Pero una modelo puede hacer seis u ocho castings al día. Conoces la maquinaria y no te asusta la cámara”.

Tampoco malgastó el tiempo como actriz. “Una actriz tiene que esperar mucho tiempo entre toma y toma. Lo normal es descansar. Yo me acercaba a la realización y observaba cómo se dirigía la escena, cómo se tomaba el sonido, como se hacía el cine. Luego volvía otra vez delante de la cámara para la siguiente toma”.

CAMALEONA

Si camaleona es Dominique delante de la cámara, también lo es

delante de la vida. Cuando dejó atrás su etapa como modelo ya había dejado de ser la mariposa que nunca fue. Comenzó a escribir sobre sus experiencias como modelo y publicó su primer libro: "Camaleona".

"Yo vengo de una familia culta en literatura. Escribir para mí siempre ha sido algo natural. He mantenido cuadernos vivos donde escribía cosas que me sucedían, especialmente cuando estaba triste o sufría mucho. Todo el mundo sufre. Por eso hay escritores también en las clases altas. El sufrimiento no tiene que ver con lo material, es algo mucho más interno. Escribir, crear algo es siempre una salvación".

"Escribir requiere un espacio y una concentración que sólo tienes en determinados momentos de tu vida. Tienes que buscártelos. Yo necesito horas para arrancar de verdad la escritura. Pero luego, cuando de pronto fluyen las palabras y la historia, y escribes y escribes y escribes, te engancha. Así se escriben los libros".

"He leído literatura clásica francesa y rusa desde siempre. Los libros que me han marcado son esos que al leerlos notas que tú creces por dentro. Eso me pasó con "El idiota", de Dostoyevsky, y a raíz de ahí me leí toda su obra. También me he leído la obra de Tolstoi y de Lasmpedusa. Y los clásicos franceses, claro. Stendhal, Balzac, Flaubert, Nerval, etc. También tuve mi época de Byron, Shelly y otros. Y los contemporáneos, Sartre, Camus, etc. Pero eso es lo que lee cualquier hijo de una familia culta francesa. Y mucha poesía de Verlaine, Rimbaud y Baudelaire. De ahí pasé a la literatura inglesa romántica, como las Brontë, y más contemporáneas como Virginia Wolf. En fin, un poco de todo".

No sólo de "Camaleona" vive Dominique. Antes de comenzar a rodar escribió dos guiones de largometraje de ficción, "La dicha en el crimen" y "Salomé flamenca", basado este último en la obra de teatro de Oscar Wilde. Cuando ya la conocíamos y realizábamos esta entrevista perdió el borrador de un nuevo libro de ficción que está escribiendo. Su ordenador murió en Jimena de la Frontera pero el libro sigue en su cabeza. Hasta que lo escriba de nuevo.

G I T A N A

Dominique oyó cantar a Camarón en Estambul en una cassette y se vino a España. Descubrió que era gitana. Y no se equivocaba. Lleva

“

"El flamenco, junto al amor, me ha dado los momentos de dicha más pura de mi vida"

”

veintidós años entre gitanos.

"Me introduje en el mundo del flamenco por no ir de lo que no soy. Por respetar a quien tenía delante y sentir la hondura del flamenco de una manera genuina. Al principio me veían como una ingenua y por eso fui aceptada. Los gitanos pueden engañar al que va de listo, pero a quien muestra su autenticidad y su ingenuidad no lo engañan nunca".

"Enseguida intuí que los flamencos gitanos no podían mostrar su verdadero arte en un escenario ante espectadores, sino que lo mejor sería cuando lo hicieran por estar a gusto".

"No tuve ninguna ayuda de nadie. Lo que cuesta más, de alguna for-

Tlf 956 641 290
Tlf 956 640 060

CAMPING LOS ALCORNOCALES

Castillejo Bajo Cruz Blanca s/n

11330 Jimena de la Frontera

ma te llega más hondo, así que me hice gitana sin saberlo”.

CINEASTA

Francesa, educada y modelo, Dominique se fue a vivir con los gitanos. Bailó, cantó, se enamoró. Sus mejores amigos son fotógrafos y gitanos. Y entonces comenzó a rodar.

En 1998 realiza su primera película: “Agujetas, cantaor” un medio metraje de 59 minutos de carácter documental rodado en Andalucía para la cadena ARTE sobre el cantaor gitano Agujetas. Y comenzó a aprovechar su pasado. Como director de fotografía consiguió a su amigo Jean-Yves Escoffier, director de fotografía de películas como “The human stain”, protagonizada por Anthony Hopkins y Nicole Kidman, “Gradle will Rock”, del director Tim Robins, “15 minutos” con Robert de Niro, o “Good will Hunting”, con guión de Matt Damon y Ben Affleck.

La película, comprada por muchas televisiones internacionales, obtuvo el Gran Premio del Festival Internacional de Praga “Golden Prague 1999”, el Gran Premio a Obra Audiovisual de la Academia Charles Cros 1999, el premio “Golden Spire” en el San Francisco International Film Festival 2000, el Premio a la Mejor Película Musical en el Festival de Mediawave en Hungría 2000 y la Mención Especial del Jurado en el festival “Classique en Images” (Le Louvres, Paris).

“En cine y en la vida soy autodidacta. La lucha y las ganas son mi única escuela. El flamenco me daba la vida, y yo sabía que la imagen es capaz de captar la vida. Sólo me quedaba rodar”.

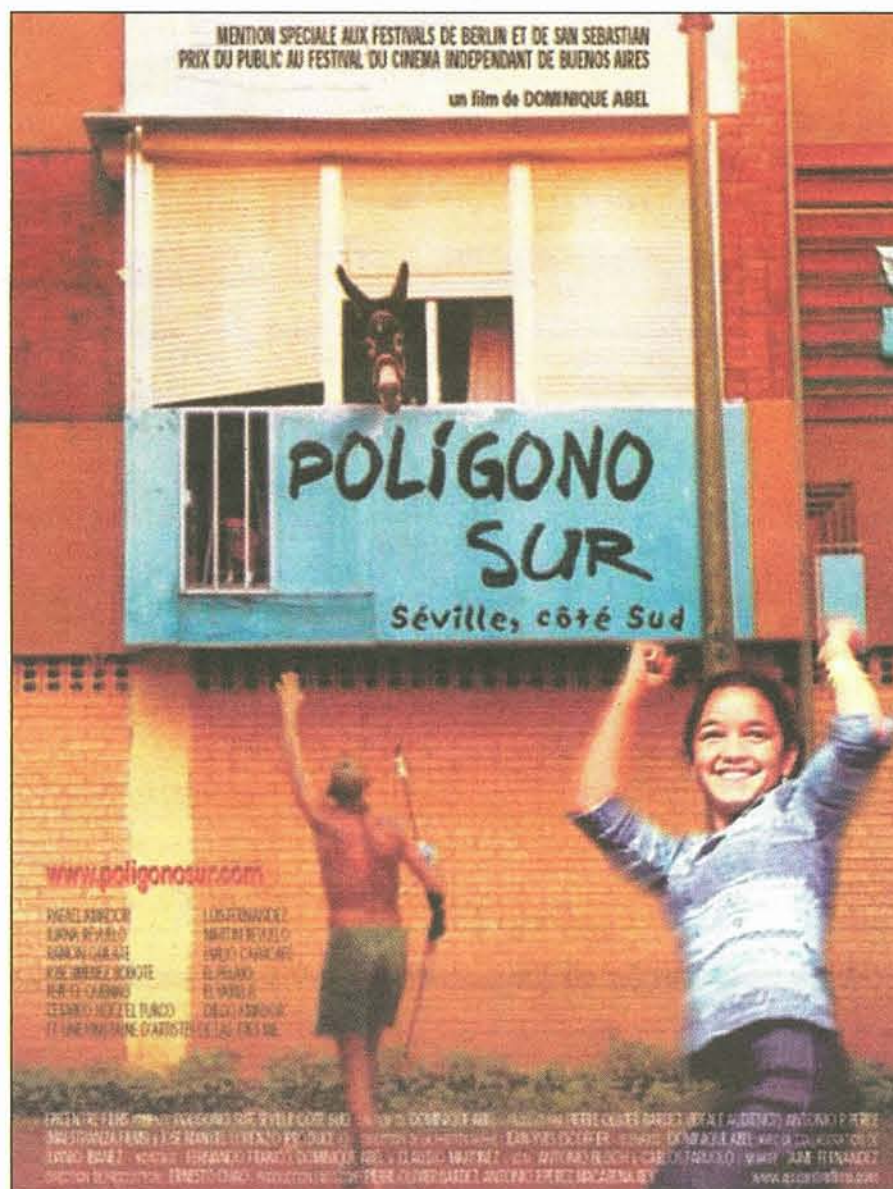
En 2000 rueda su segundo medio metraje documental, “En nombre del padre”, sobre la transmisión de la cultura flamenca entre el bailar “Manolete” y su hija Judea Maya, bailaora, y el cantaor Jaime Heredia “El Parrón” y su hija Marina Heredia, cantaora. Como director de fotografía repitió Jean-Yves Escoffier.

En 2003 ya tenía listo el guión de su primer largometraje “Polígono Sur”, que rodó en las Tres Mil viviendas y que además de varios premios cosechados dentro y fuera de España, fue nominado en 2004 a los premios Goya como mejor película documental. Nada mejor para describir la película que el párrafo de arranque de esta sección, escrito por la propia Dominique.

“

“Los gitanos pueden engañar al que va de listo, pero a quien muestra una ingenuidad transparente no lo engañan nunca”

”

PROYECTOS

Punta Paloma. Dominique quiere rodar un nuevo largometraje cuya última secuencia se filmaría en Punta Paloma. Antes habría rodado en la carretera Jerez-Trebujena, la carretera Trebujena-Sanlúcar, y de Trebujena al río en Doñana para acabar en Tarifa.

“Son lugares míticos, lugares de mi mitología personal. Y si digo que esos lugares remiten a una mitología es que su magia es inexplicable. Nos embrujan con su luminosidad, con esas degradaciones de grises, de blancos, de beis hasta el infinito, remitiéndonos a un horizonte que nunca es el último. Se me entiende entonces cuando digo que la gente que vive ahí se queda con algo de esa maravillosa sencillez, con algo de ese despojamiento, pero a la vez con algo de esa majestad infinita. La autenticidad de un paisaje que sigue siendo indómito y la de sus habitantes gaditanos”.

El guión y el proyecto están listos. Los gitanos también. La banda sonora correrá a cargo de Diego Carrasco y Moraíto. Amigos de Dominique de toda la vida.

“Lo que se me ha revelado con toda evidencia es que no soy yo quién ha escrito esta película, sino el mismo destino. Un poco de la misma forma en que me he ido convirtiendo en una cineasta, sin haberlo decidido. Es sólo donde me ha llevado de manera natural mi propia historia. Del mismo modo, Moraíto, Diego Carrasco, el Torta, Tomasito y yo haremos la película”.

El flamenco no es patrimonio de nadie, sólo de quien lo recibe de niño y lo canta y lo toca o lo baila. Y un poco también de quien lo escucha y lo ama. Es el mayor acervo cultural de nuestra tierra, y tenemos que transmitirlo. Da igual quién lo muestre si lo hace con hondura y con pasión. Ni los gitanos ni el duende se muestran a cualquiera. Dominique es amiga de ellos y compañera del duende. Si la razón de las Administraciones Públicas es que nuestra tierra crezca y no muera, a Dominique Abel la están esperando. Es la que tiene la llave porque tiene a los gitanos, es como ellos, sólo en ella confían. Démosle financiación y un equipo porque es la única que sabe cuánto perderíamos si su generación de gitanos desaparece. Los créditos, firmar la película le resulta indiferente a quien ya vivió una primera vida de mariposa. ■

LA PREMIÈRE À MADRID D'AUBE À GRENADE

AURÉLIEN TALBOT

FILM DE DOMINIQUE ABEL

DOMINIQUE ABEL A ÉVOLUÉ DANS DIFFÉRENTS MILIEUX, MAIS SUR LE FIL TENDU DE SA TRAJECTOIRE, IL SEMBLE QU'ELLE SE SOIT TOUJOURS POSÉE LA QUESTION DE LA REPRÉSENTATION ET DE SA FRONTIÈRE.

DANS *AGUJETAS CANTAOR* (son premier film présenté à Paris en octobre 2000 simultanément à sa diffusion sur Arte), Agujetas, maître du *cante hondo* de Jerez disait qu'il fallait fermer les yeux pour écouter véritablement le chant. Dans *Aube à Grenade* (son deuxième moyen métrage, sorti à Madrid le 23 avril, à la suite même du montage définitif), Manolete – danseur de flamenco (*bailaor*) – dit que, lors d'une représentation, il ne voit pas le public. La danse, certes, se prête plus au regard, mais la mesure de ce regard reste une question – en particulier pour l'art flamenco. Le travail cinématographique de Dominique Abel relève jusqu'à présent de ce que l'on pourrait nommer de « l'ethno-poésie » avec la prudence qu'il se doit vis à vis d'une expression englobante qualifiant des démarches heureusement chaque fois singulières lorsqu'elles sont réussies. Certainement pas fictions ni documentaires à proprement parler, les films de cette réalisatrice s'intéressent, pas à pas, œuvre après œuvre, à un ici et maintenant de la communauté gitane à travers des portraits d'artistes. Relayée merveilleusement par son chef-opérateur Jean-Yves Escoffier, elle travaille au cœur de cette communauté. Ses plans, le plus souvent très rapprochés des corps et des choses, font sentir le grain de la peau des personnes qu'elle filme (leurs nervures, leurs cicatrices) comme les nuances des matières qu'elle imprègne sur la pellicule (la glace d'un miroir, des aliments, du bois) : de ce fait, la caméra, conçue comme média de la ronde du spectacle, tombe avec grâce dans un oubli salutaire. Dominique Abel laisse entrevoir au travers de cette forme la puissance murmurée d'une tradition dans ce qu'elle conserve à la fois d'ésotérique et dans sa part exotérique inévitable. Le tour de force de ses films consiste donc à toucher

la coïncidence de la part obvie et obtuse du flamenco, le point physique et fragile de sa résistance au temps, son secret farouche d'une sensibilité extrême.

Que voit-on donc, concrètement et principalement, dans son dernier film ? Manolete et sa famille vivant avec simplicité leur art c'est-à-dire le travaillant chaque jour inlassablement, dans leur demeure à Grenade : des répétitions dans une *cueva* dont les murs sont ornés de photos encadrées – en forme de rappels –, une *juerga* (fête) entre gitans, des séquences d'entrevues avec Manolete et les membres de sa famille, un déjeuner animé d'une conversation sur le devenir du *cante* et, surtout, les pieds accompagnés de la canne (exclusive et indispensable pour le *bailaor*) qui travaille et retravaille les rythmes complexes et centaines évoluant sans cesse autour de cette phrase unique au fond, propre au flamenco. On apprécie ainsi – de là l'une des interprétations possibles du titre du film – le degré d'implication d'une famille entière qui vit, au fil des générations, pour et dans ce monde infini.

Ce visage à la fois tourné et détourné d'un art en évolution, en un volte-face qui me rappelle celui de Manolete se levant à la fin de la première pour saluer le public applaudissant – ce visage de l'enclave grenadine du flamenco imprimé désormais sur une pellicule, dans un souffle dansé d'ombres révélées, est rare et inestimable : la douceur d'un art brut y est présent.

Aube à Grenade, dans sa version courte (44'), pour répondre à la grille des programmes de la chaîne, a été diffusé sur Arte le 23 septembre 2001. En outre, la vidéo *Agujetas Cantaor* (58') ainsi qu'un CD composant le corrélat du film (tous deux édités chez Naïve) sont disponibles. Signalons enfin que Dominique Abel prépare un troisième film dont le point d'ancrage est le *Barrio de las 3000* à Séville.

9.40 LA 5^E

Picasso érotique

T Documentaire français de Valérie Manuel (2001). Inédit.

« L'art et la sexualité, c'est la même chose », aimait à dire Picasso qui, sa vie durant, n'aura de cesse de peindre sous toutes ses formes « l'inimaginable du désir humain », selon la belle formule de l'écrivain Jean-Jacques Lebel. Dès ses premiers dessins – quand il arrive de son Andalousie natale à Barcelone, où son père vient d'être nommé professeur aux Beaux-Arts –, son œuvre sera placée sous le signe d'Eros et à l'ombre de Thanatos.

Eternel va-et-vient entre l'amour et la mort, dont *Les Demoiselles d'Avignon* marquent une étape importante. Mais seulement une étape, si l'on considère l'ensemble de son travail, dont une partie constituée de toiles, de gravures et de dessins plus directement érotiques était gardée dans le secret de ses tiroirs. Jardin mystérieux et caché qu'il acceptait d'ouvrir à quelques intimes et dont on connaît maintenant l'ampleur.

Au fil de ses visites dans les nombreux bordels de Barcelone, puis au gré de ses rencontres et de ses amours fluctuantes, d'Olga à Jacqueline en passant par Marie-Thérèse ou Dora Maar, Picasso a développé à l'infini son regard érotique – cette « libido du voir », selon Jean Clair. Son incommensurable volonté de percer le secret du désir, la multiplicité de ses fantasmes lui ont fait constamment réinventer les formes, disloquer les corps féminins. Puissance de la création, en même temps qu'interrogation sur l'art poursuivie jusqu'à son dernier souffle, comme on peut le constater avec les deux suites de gravures, *Raphaël et la Fornarina* et *La Maison Tellier*, dite *Degas chez les filles*. Avec ce documentaire, dont quelques

Le flamenco par ses meilleurs artistes. « Je serai flamenca », 19.00, Arte.

fleuritures de mise en scène – pourquoi ces instants de danse contemporaine ? – nous semblent superflues, nous pénétrons au cœur même d'un monde sans limites. Celui que Picasso a exploré sans retenue pendant quatre-vingts ans.

Bernard Heitz

19.00 ARTE

Je serai flamenca

TTT Documentaire français de Dominique Abel (2000). Inédit.

Ce documentaire sur le flamenco, le second réalisé par Dominique Abel sur ce thème, saisit comme un alcool fort, à la hauteur de cette danse âpre et follement douloureuse. Dès les premières images, filmées au petit jour dans les ruelles du quartier de l'Albaysin à Grenade, on est happé par la présence de deux hommes (le danseur Manuel Santiago Maya, dit Manolete, et son cousin le chanteur Jaime Heredia, dit El Parrón) joliment ivres et qui s'en ré-

jouissent simplement. Ces deux complices, qui comptent parmi les artistes les plus doués du genre, ont deux filles de 20 ans à qui ils transmettent les secrets de leur art. « Même si la familiarité a quelque chose d'infect », comme le dit Manolete avec cette sauvagerie contenue qui le rend définitivement fascinant, il enseigne à Judea la technique et l'esprit de cette danse dont la rigueur n'étouffe jamais la flamme.

Il faut voir Manolete s'entraîner seul, assis sur une chaise, en train de marteler le sol de ses bottes pour aiguïser son « zapateado » (frappe des pieds). Silhouette nerveuse, visage creusé, il irradie d'une beauté incandescente. En répétition avec El Parrón et sa fille Marina pour un spectacle créé au Théâtre Isabel-la-Católica, les deux vétérans raffinent avec humour leur soutien paternel et artistique. Tous quatre portent à un sommet cette flamboyance sombre, cette déchirure presque indécente qu'est le flamenco.

R.B.

22.30 ARTE

La Reine Victoria

Confidences d'une souveraine

TT Documentaire allemand de Peter Bardehle (2001). Inédit.

Ce documentaire allemand met assez finement en parallèle le parcours affectif mal connu de la souveraine aux soixante-trois ans de règne (révélé en partie par des carnets longtemps restés secrets) et les prodigieux bouleversements qui, sous son ère (1837-1901), firent de l'Empire britannique le premier au monde. Car derrière l'impression convenue d'une monarque dure et austère, incarnation d'une Angleterre toute-puissante, puritaine et arrogante, on découvre une femme sensible et complexe. Une mère aimante de neuf enfants, qui rêvait de réunir la planète par les liens du sang. Une amoureuse folle de son époux allemand, le prince consort Albert, aux côtés de qui elle orchestre la révolution industrielle. Une veuve inconsolable à partir de 1861, qui portera le deuil pendant près de quarante ans. Une reine, véritable grand-mère de l'Europe (la plupart des familles royales actuelles descendent d'elle), éprise de progrès, curieuse du monde mais coupée du peuple, qui, sous le charme du peu humaniste Premier ministre Disraeli, cautionnera une politique de colonialisme brutal. Une femme de principes, inflexible, qui gardera pour elle sa liaison inimaginable mais probable avec son valet d'écurie écossais, John Brown. On apprend beaucoup non seulement sur l'histoire de l'Angleterre, mais aussi sur l'histoire du monde tout court. La guerre de 14-18 est née d'une rivalité entre Edouard VII d'Angleterre et Guillaume II de Prusse. Une querelle de famille, en somme, le premier étant le fils de Victoria, le second, son petit-fils.

Hugo Cassavetti

Une fable loufoque, avec Bill Murray. « Rushmore », 23.45, Canal+.

situé en grande partie dans un lycée américain de prestige, c'est de balayer élégamment les stéréotypes. Max Fisher est un garçon curieux, difficile à cerner, un phénomène avec lequel on va petit à petit faire connaissance. D'origine modeste, débordant d'imagination, Max ne fait rien en classe, mais il anime avec fougue une bonne dizaine de clubs (ball-trap, aviation, kung-fu...), écrit des pièces de théâtre et cause aux femmes comme un adulte.

Fable lycéenne, roman d'apprentissage sentimental, comédie douce-amère... on serait bien en mal de classer ce film

coloré et intemporel. Collage d'instants façon pop art, cadrages originaux, BO époustouflante (des Kinks aux Who, en passant par Yves Montand !), tout concourt au bain de jouvence. On n'est pas loin du clip, mais un clip nouvelle manière, romantique et mystérieux... Jason Schwartzman, mélange de Dustin Hoffman jeunot et de chanteur pop, ne sourit jamais ; Bill Murray, burlesque dans un registre totalement impassible (un grand acteur, on ne le dira jamais assez), non plus. C'est peut-être ça, le secret du film : faire la gueule en beauté.

Jacques Morice

SIGNALETIQUE ANTIVIOLENCE valable sur toutes les chaînes

Catégorie II
Accord parental souhaitable.

Catégorie III
Accord parental indispensable ou Interdit aux moins de 12 ans.

Catégorie IV
Public adulte ou Interdit aux moins de 16 ans.

Catégorie V
PORNOGRAPHIE OU EXTRÊME VIOLENCE.

→ Retrouvez tous les films de la semaine page 173.

IN THE NAME OF THE FATHER

Dominique Abel's new documentary *En el Nombre del Padre*, which follows her award-winning black-and-white film portrait of Agujetas, is a loving study of two flamenco father-and-daughter relationships: those of bailaor Manolete (Manuel Santiago Maza) and cantaor Jaime Heredia with their daughters Judea Maza and Marina Heredia.

Shot in colour on location in Granada last year, the short film moves between family life, rehearsal, juerga (in this case a family fiesta) and stage performance, shown as a mosaic of naturally linked arenas in which different aspects of flamenco are handed down from one generation to the next. The scenes of Manolete working in the studio with his daughter - reflecting his discipline and her nerves - are particularly touching and revealing.

"The role played by the family is decisive," comments Abel. "It acts to preserve certain forms fundamental to flamenco at the same time that they are transforming themselves over the years."

The film is due to be premièred in Madrid this spring before being shown on the international documentary circuit.

FUENTEVEJUNA REVIVAL THREATENED

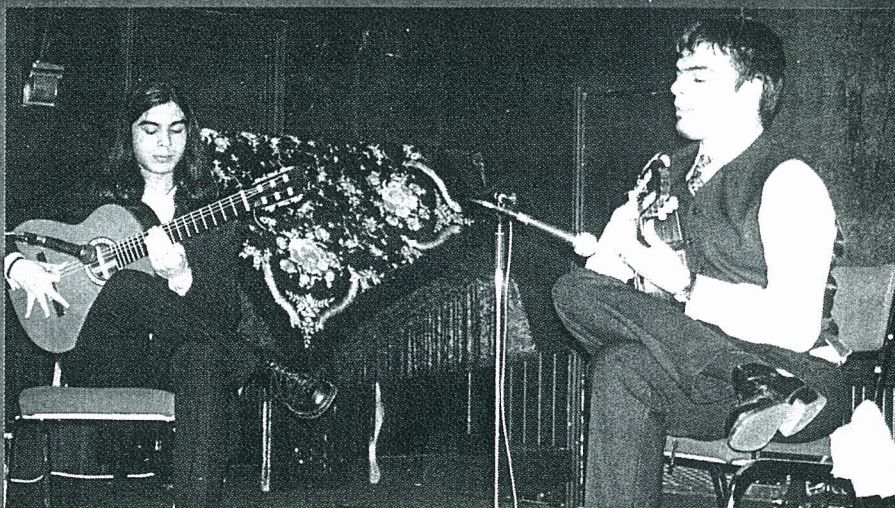
The Ballet Nacional de España's planned revival of Antonio Gades' show Fuenteovejuna, which his company performed between 1994 and 1997, has been threatened by the recent hurried dismissal of director Aída Gómez by the Ministry of Culture.

The company had begun rehearsals at the beginning of the year after lengthy negotiations to use Gades' choreography, which was based on Andalusian poet José Manuel Caballero Bonald's adaptation of the original Lope de Vega stage classic about a tyrannical landlord's abusive treatment of his tenants and their eventual revenge against him. Gades' masterstroke was to research and build a composite vision of popular and courtly Spanish dance to express the cultural politics underlying the plot, with flamenco given its place within that as a tragic and intimate but highly articulate art-form. On this occasion, Gades placed

as much emphasis on *cante* as *baile*.

Gómez was to take one of the lead roles. "It seemed intolerable that the Ballet Nacional's repertoire did not include a work by Gades although he was the founder of the company," she explained at the press conference in mid-January. "He took some persuading because he never cedes use of his choreographies....I am very grateful that he has agreed, because of the excellence of his work."

However, only a month after the press conference Gómez was dismissed after nearly a year's build-up of rumbling complaints within the company about her management strategies and personal handling of its artists. Currently no new director has been announced and there has been no commentary on the fate of Fuenteovejuna's revival.

Geronimo Maya and Leo de Aurora, who are making a return visit to Ascot Peña Flamenca, Berkshire (UK) on Sunday, September 9, pictured during their sell-out performance at Ascot last year.

CAMARÓN: THE EXHIBITION

The Camarón Cumple 50 Años exhibition dedicated to Camarón's life, organized by the Diputación de Cádiz, visited Madrid in a reduced format this January. It pulled together exhibition highlights, most of them lent by his widow, La Chispa. The mix of childhood photographs, portraits of Camarón alongside other great Spanish musical figures whom he admired - such

as Lola Flores, Paco de Lucía and Joan Manuel Serrat - the cantaor's guitar, and odd items of clothes, conveyed his personality and culture well. Childhood shots of Camarón with his father captured the rural backdrop of his upbringing in Andalucía while pictures of his own wedding - which lasted for four days - focused on the juergas that were such a part of his life. Perhaps the

most telling characteristic of the exhibition was its intimacy. By implicitly focusing on his personal rather than professional life it tapped into the world in which he was embedded from birth to death, and from which he drew his extraordinary singing right the way through his performing career.