

American Airlines

NEXOS

5 CIUDADES
PARA DISFRUTAR
LA COPA AMÉRICA

NUEVO FLAMENCO
EN NUEVO MÉXICO

CAMPOS DE VERANO
PARA GRANDES

ROSELYN SÁNCHEZ

ACTÚA CON ACENTO

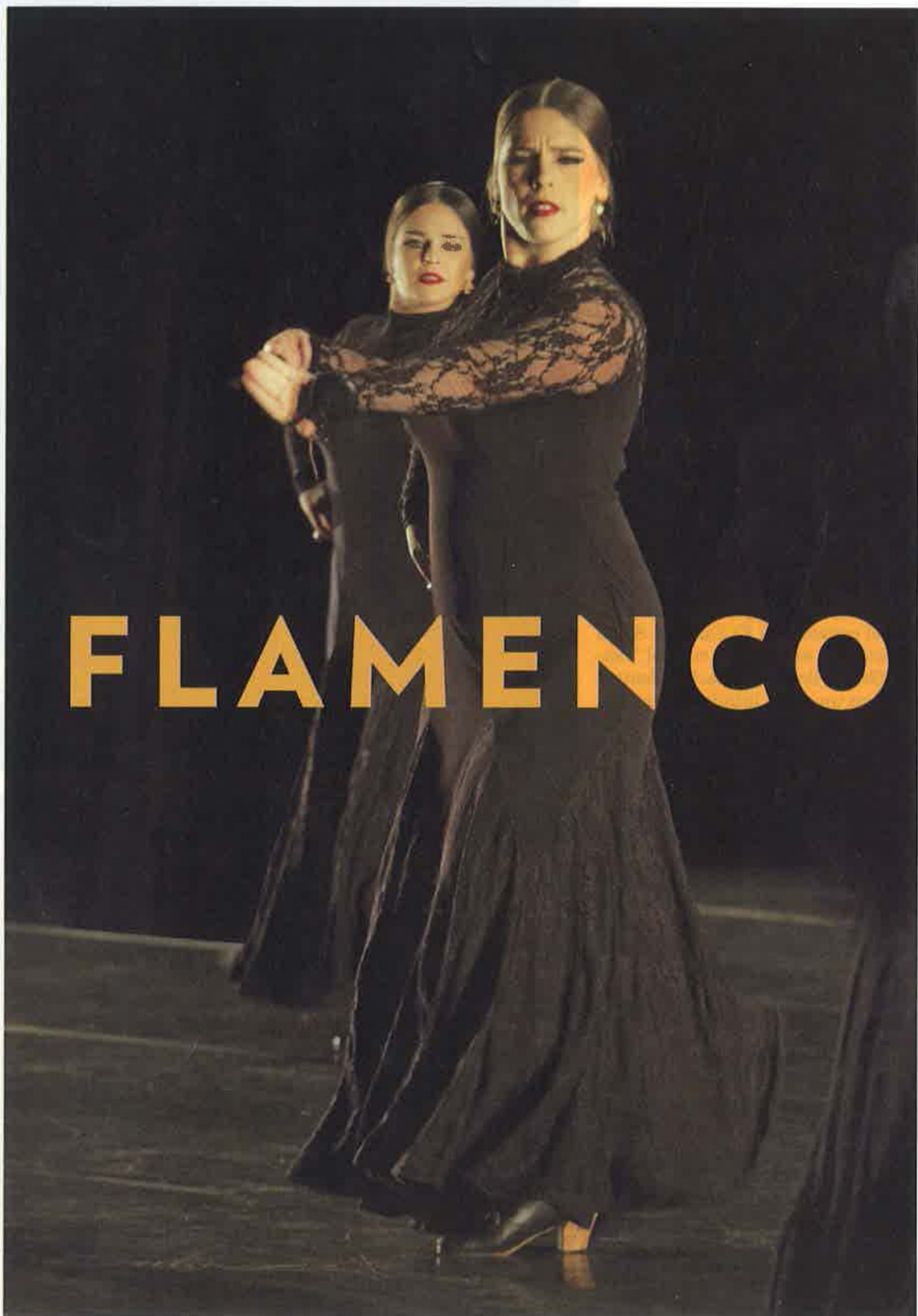
JUNIO/JULIO 2019

OTRO

UNA ANTIGUA TRADICIÓN VIVE
EN NUEVO MÉXICO

POR PAUL ROSS

FLAMENCO

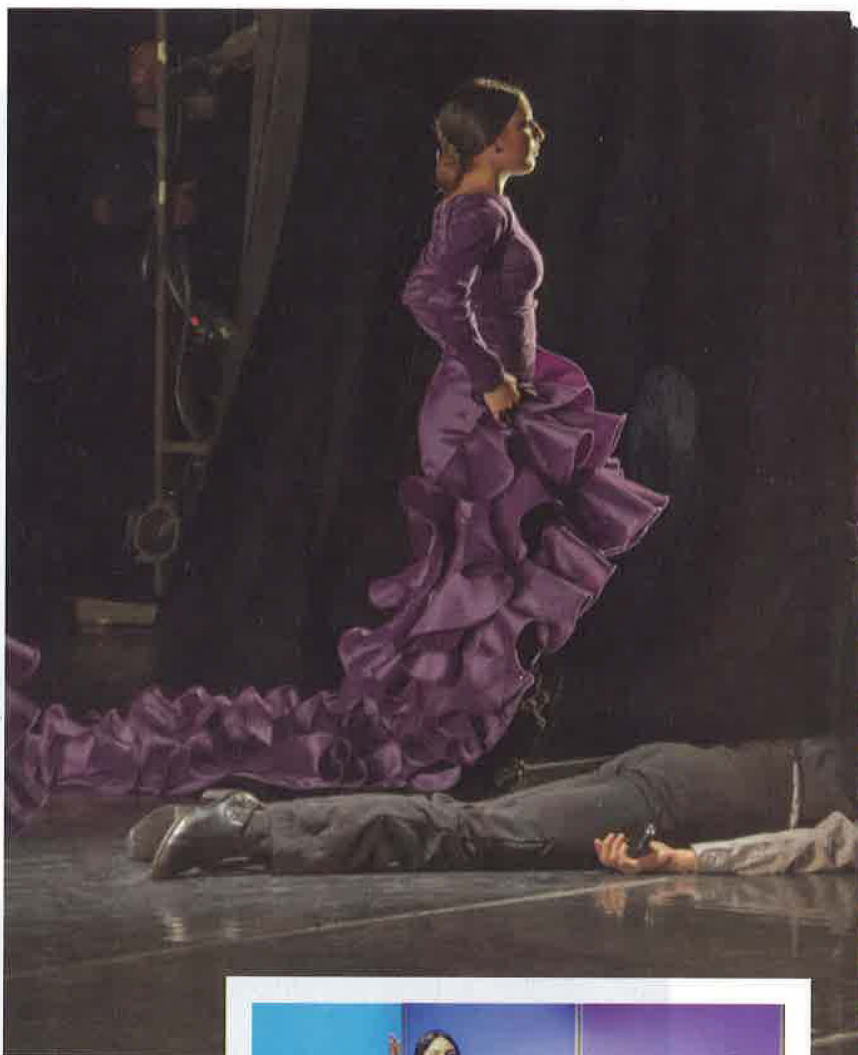
J

The world of flamenco is a complex one, with a rich history and a vibrant culture. It is a dance that is both beautiful and powerful, and it has captivated the hearts of many people around the world. The dancers are the stars of the show, and their movements are a blend of grace and strength. The music is also an important part of the performance, and it adds to the overall atmosphere of the dance. Flamenco is a truly unique art form, and it is one that should be appreciated and celebrated.

Los aplausos agudos perforan el aire como un relámpago sónico. Los dedos chasqueando conducen a lo largo del ritmo de una insistente e intrincada guitarra. Voces roncas gritan contra el trueno de los pies que golpean. Es una maravilla que el viejo edificio de adobe del restaurante El Farol en Santa Fe, Nuevo México, no explote. La voz del “cantador” Vicente Griego llena el espacio mientras dobla las notas en un estilo inimitable entre el pop árabe y el góspel americano. Delante de él, jóvenes delgados bailan con alegría desafiante y un deslumbrante juego de piernas, y hermosas mujeres se arremolinan con largos vestidos de colores audaces y miradas ardientes. “¡Guapo!”... “¡OLÉ!” ¡El flamenco está vivo!, crudo, real y verdadero en Nuevo México.

El flamenco es ahora admirado y practicado en todo el mundo; por ejemplo, hay más academias de flamenco en Tokio que en toda España. Y dondequiera que vaya el flamenco, absorbe parte del sabor de la cultura local. Esto es especialmente cierto en Nuevo México, en el suroeste de los Estados Unidos, donde el flamenco no es sólo un baile, sino una forma de vida con raíces profundas y fuertes.

“Está en el corazón, el alma y la sangre de los habitantes de Nuevo México”, dice Vicente Griego, quien también es historiador cultural. “Mi familia era gente de circo gitana.” Explica que la esencia del arte deriva de las experiencias compartidas tanto por el pueblo romaní de Andalucía, España, como por los genizaros y mestizos del norte de Nuevo México. “Todos ellos fueron marginados, privados de sus derechos y generalmente rechazados por las sociedades dominantes que los rodeaban. El flamenco es la música de los marginados”, asegura Griego con orgullo. ▶

ARRIBA: Mádison Olguín y Carlos Menchaca de Yjastros, la compañía de baile flamenco de la Universidad de Nuevo México./ A Yjastros, companhia de dança flamenca da Universidade do Novo México, sempre experimenta. Na foto, Mádison Olguín e Carlos Menchaca (no chão).

ABAJO: José Encinias baila con miembros del Instituto Nacional de Flamenco./ José Encinias dança com membros do Instituto Nacional de Flamenco.

DERECHA: El cantante Vicente Griego y la bailarina La Emi./ O cantor Vicente Griego e a dançarina La Emi.

FOTOS: PÁGINA ANTERIOR PAUL ROSS; ARRIBA DER. PAUL ROSS; ABAJO EMILY JOHNE (2)

**“ESTÁ EN EL
CORAZÓN,
EL ALMA Y LA
SANGRE DE LOS
HABITANTES DE
NUEVO MÉXICO”**

- VICENTE GRIEGO

OLÉ!

O FLAMENCO ESTÁ BEM VIVO NO NOVO MÉXICO

Aplausos efusivos cortam o ar como um relâmpago sonoro. Os dedos a estalarem conduzem o ritmo de um violão insistente e intrincado. Vozes roucas gritam contra o retumbar dos pés que batem. É surpreendente que o velho edifício feito de tijolos de adobe do restaurante El Farol, em Santa Fé, no Novo México, não exploda. A voz do “cantor” Vicente Griego enche o espaço, enquanto dobra as notas em um estilo inimitável entre o pop árabe e o gospel norte-americano. À sua frente, jovens esbeltos dançam com alegria desafiadora e um deslumbrante jogo de pernas, enquanto belas mulheres se agitam com longos vestidos de cores ousadas e olhares ardentes. “¡Guapo!”... “¡OLÉ!”. O flamenco está vivo! Cru, real e verdadeiro no Novo México.

O flamenco agora é admirado e praticado em todo o mundo; por exemplo, existem mais academias de flamenco em Tóquio do que em toda a Espanha. E aonde quer que o flamenco vá, absorve parte do sabor da cultura local. Isso é especialmente verdadeiro no Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos, onde o flamenco não é apenas uma dança, mas uma forma de vida com raízes profundas e fortes.

“Está no coração, na alma e no sangue dos habitantes do Novo México”, diz Griego, que também é historiador cultural. “Minha família era gente de circo cigano.” Ele explica que a essência da arte deriva das experiências compartilhadas tanto pelo povo de dialeto romani da Andaluzia, na Espanha, quanto pelos genizaros e os mestiços do norte do Novo México. “Todos eles foram marginalizados, privados de seus direitos e geralmente rejeitados pelas sociedades dominantes. O flamenco é a música dos marginalizados”, diz orgulhosamente. “Nossa língua é o antigo espanhol cigano e algumas das melodias vêm dos *alabados* (hinos religiosos) que misturam o árabe sefardita e o árabe mouro com o espanhol”.

O que torna singular o flamenco do Novo México é que as histórias e estilos de interpretação (canto e dança) se entrelaçaram com a cultura local dos nativos americanos e depois com sucessivas ondas de dominadores espanhóis e norte-americanos.

Certos movimentos de dança podem mostrar fulgores de origem indígena: um leque espanhol lembra uma varinha de madeira, e uma pisada ruidosa ecoa uma dança religiosa tribal de colheita. As histórias contadas pelas canções e danças emanam da gama tradicional de emoções humanas do flamenco, mas também incluem interpretações locais. >

Bailarines del Instituto Nacional de Flamenco en el Tablao Flamenco del Hotel Albuquerque./ Dançarinos do Instituto Nacional de Flamenco no Tablao Flamenco do Hotel Albuquerque.

El guitarrista Luis Campos se arrodilla para hablar con un fan./ O violonista Luis Campos se ajoelha para conversar com um fã de sua música.

“Estuvimos tan aislados durante tanto tiempo que nuestro idioma es el antiguo español gitano y algunas de las melodías provienen de los *alabados* (himnos religiosos) que mezclan el árabe sefardí y el árabe moro con el español”.

Lo que hace que el flamenco de Nuevo México sea singular es que las historias y los estilos de interpretación (cantar y bailar) se entrelazaron con la cultura local de los nativos americanos y luego con las sucesivas olas de dominantes españoles y estadounidenses.

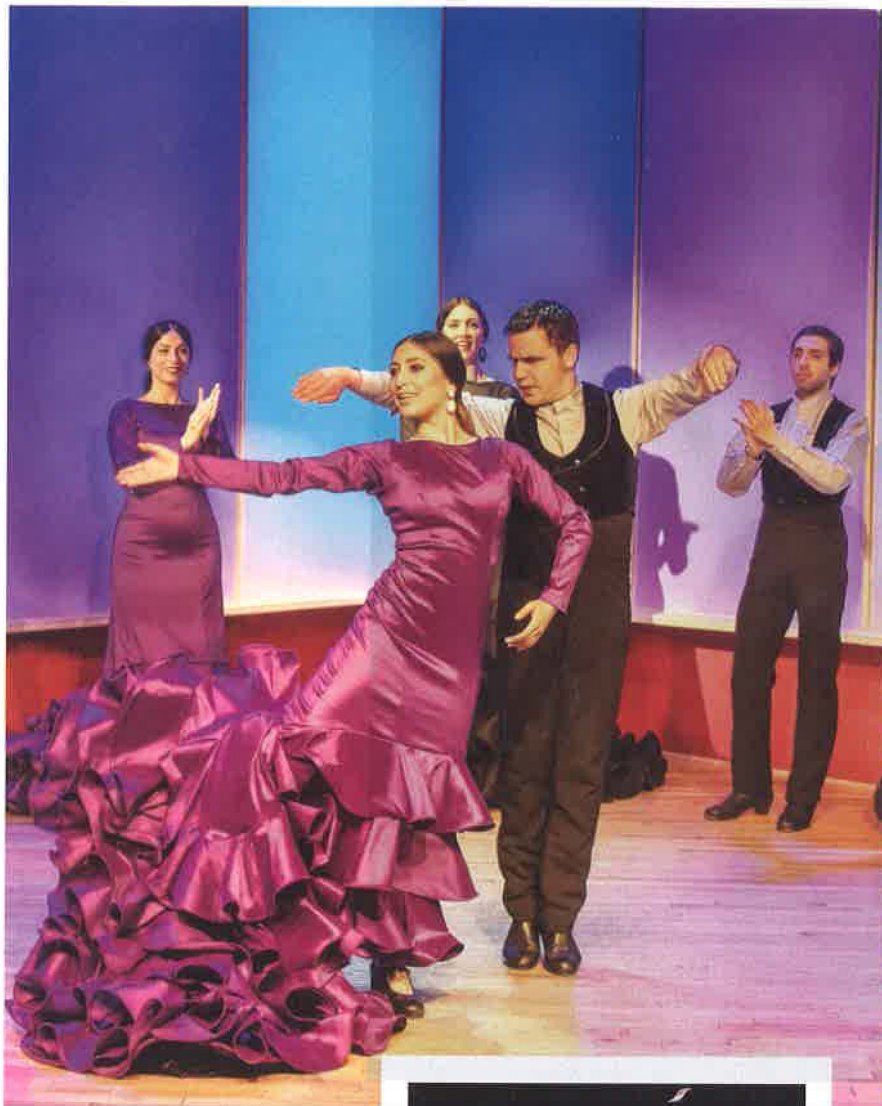
Ciertos movimientos de baile pueden mostrar destellos de origen indígena: un abanico español retorcido recuerda a una varita de madera y una pisada ruidosa hace eco de una danza religiosa tribal de la cosecha. Las historias que cuentan los cantos y bailes emanan de la gama tradicional de emociones humanas del flamenco, pero también incluyen interpretaciones locales.

UN ESTILO DE VIDA

El guitarrista flamenco Luis Campos toma las melodías andaluzas y les da un giro decididamente de Nuevo México. “He escrito nuevas letras sobre las montañas locales, El Camino Real, e incluso sobre los pájaros”, señala. Eva Encinias, cuya familia de bailarines y profesores se remonta a generaciones atrás, agrega: “No hay demasiadas familias flamencas en Estados Unidos. La gente ve similitudes entre mi baile y el de mi hija. Los movimientos se construyen y crean a partir de patrones de nuestro linaje familiar”.

Hoy Nuevo México es el hogar de más de media docena de compañías y varias escuelas, incluyendo la Universidad de Nuevo México y el prestigioso Instituto Nacional de Flamenco en Albuquerque. Una de las bailarinas, La Emi, apareció en el ornamento oficial de Navidad del estado, que ha sido llamado “la capital del flamenco en Estados Unidos”.

La reconocida decana del flamenco en Nuevo México es la renombrada María Benítez que nació en Taos Pueblo y cuya madre es nativoamericana. Ahora jubilada, es un vínculo vivo con el progenitor del arte en el estado en 1950, Vicente Romero. Como la mayoría de los artistas flamencos, el aprendizaje y formación de Benítez comenzó en la infancia. Obtuvo elogios internacionales como una intérprete muy hábil y dramática, dio a conocer el flamenco de Nuevo >

**“HE ESCRITO
NUEVAS LETRAS
SOBRE LAS
MONTAÑAS
LOCALES, EL
CAMINO REAL, E
INCLUSO SOBRE
LOS PÁJAROS”**

-LUIS CAMPOS

FOTOS: ARRIBA: IZQ. EMILY JOHANNÉ; PAUL ROSS (4)

IZQUIERDA: La bailarina Estefanía Ramírez, y el guitarrista Ángel Ruiz en El Flamenco en Santa Fe, donde se presenta con la compañía Entreflamenco, que dirige con Antonio Granjero, abajo./ A ESQUERDA: A dançarina Estefanía Ramírez, acompanhada pelo guitarrista Ángel Ruiz, no El Flamenco, em Santa Fé, onde se apresenta com a companhia Entreflamenco, que dirige com Antonio Granjero, abaixo.

UM ESTILO DE VIDA

O violonista flamenco Luís Campos toma as melodias andaluzas e dá a elas uma guinada decididamente do Novo México. “Escrevi novas letras sobre as montanhas locais, El Camino Real e inclusive sobre os pássaros”, diz. Eva Encinias, cuja família de bailarinos e professores remonta a gerações, acrescenta: “Não existem muitas famílias flamencas nos Estados Unidos. Aş pessoas enxergam semelhanças entre a minha dança e a da minha filha. Os movimentos são construídos e criados a partir de padrões da nossa linhagem familiar”.

Hoje o Novo México abriga mais de meia dúzia de companhias e várias escolas, incluindo a Universidade do Novo México e o prestigioso Instituto Nacional de Flamenco, em Albuquerque. Uma das dançarinas, La Emi, apareceu na decoração oficial de Natal do Estado que foi chamado de “capital do flamenco nos Estados Unidos”.

A famosa decana do flamenco no Novo México é a renomada Maria Benítez, que nasceu em Taos Pueblo e cuja mãe é nativa americana. Atualmente aposentada, é um vínculo vivo com Vicente Romero, o progenitor da arte no Estado em 1950. Como a maioria dos artistas flamencos, o aprendizado e a formação de Benítez começaram na infância. Obteve elogios internacionais como intérprete muito habilidosa e dramática, divulgou o flamenco no Novo México nos anos 60, fundou uma companhia em 1972, continua a inspirar gerações de cantores e dançarinos, e tem um teatro que leva seu nome no hotel The Lodge, em Santa Fé.

Uma das alunas de Benítez continua a tradição do flamenco com uma companhia e uma escola própria. Emily Grimm, de 27 anos, conhecida como La Emi, já ensinou mais >

De la izquierda, Eloy Gonzales, Mina Fajardo y su esposo Chuscales. / Da esquerda para a direita: Eloy Gonzales, Mina Fajardo e seu esposo Chuscales.

México en los años 60, fundó una compañía en 1972, continúa inspirando a generaciones de cantantes y bailarines, y tiene un teatro que lleva su nombre en el hotel The Lodge de Santa Fe.

Una de las alumnas de Benítez sigue la tradición del flamenco con una compañía y escuela propia. Emily Grimm, de 27 años, conocida como La Emi, ha enseñado a más de 3.000 niños y también ha galvanizado a una enorme base de fans allá donde viaja. “Mi estilo es Nuevo Mexicano: una mezcla de flamenco puro y la raza”, explica la diminuta y bella bailarina, que acababa de regresar de otra peregrinación a España, donde ha estudiado con la hija del legendario José Greco. “El orden y la estructura del espectáculo es flamenco clásico y, fiel a sus raíces, es una forma de mantener viva nuestra cultura en Nuevo México”.

Cuando no actúa en el Cabaret Benítez en The Lodge, o de gira, La Emi enseña en la Academia EmiArteFlamenco (emiarte-flamenco.com). “Empujo a cada estudiante a la plena capacidad de aprender sobre los tres elementos de la guitarra, el canto y el baile, así como la herencia, el orgullo y la confianza >

El hotel The Lodge en Santa Fe, sede de María Benítez Cabaret, ofrece shows y clases de flamenco./ O hotel The Lodge, em Santa Fé, oferece espetáculos e aulas de flamenco.

de 3.000 crianças e também galvaniza uma enorme base de fãs aonde quer que viaje. “Meu estilo é neomexicano: uma mistura de flamenco puro e de raça”, explica a pequena e bela dançarina, que acabava de voltar de outra peregrinação à Espanha, onde estudou com a filha do lendário José Greco. “A ordem e a estrutura do espetáculo é o flamenco clássico e, fiel às suas raízes, é uma maneira de manter nossa cultura viva no Novo México”.

Quando não se apresenta no Cabaret Benítez, no The Lodge, ou não está em turnê, La Emi dá aulas na Academia EmiArteFlamenco (emiarte-flamenco.com). “O flamenco é um estilo de vida, e eu também serei sempre uma aprendiz”, diz.

Nicolasa Chávez – autora do livro *The Spirit of Flamenco: From Spain to New Mexico* (O Espírito do Flamenco: da Espanha ao Novo México) e conservadora do mundialmente famoso Museu de Arte Folclórica Internacional de Santa Fé – confirma que, embora esteja ancorado em uma tradição estritamente estabelecida, existem variações do flamenco em cada país, em cada época e em cada intérprete. Em um bom >

La Emi bailando, derecha, y dando clase, abajo./
La Emi (Emily Grimm), à direita, em uma apresentação, e abaixo dando aula.

en sí mismo... habilidades para la vida. El flamenco es un estilo de vida, y yo siempre seré un estudiante también”.

Nicolasa Chávez –autora del libro *The Spirit of Flamenco: From Spain to New Mexico* (El espíritu del flamenco: de España a Nuevo México) y conservadora en el mundialmente famoso Museo de Arte Folklórico Internacional de Santa Fe–, confirma que, si bien está anclado en una tradición estrictamente prescrita, existen variaciones del flamenco en cada país, en cada época y en cada intérprete. En un buen espectáculo, el público es parte del mismo, compartiendo la vitalidad. Los “consejos internos” de Chávez para hacer que esto suceda y maximizar la experiencia de un espectáculo es “observar la comunicación entre los bailarines y los músicos” que se tocan y se dan señales unos a otros, a menudo a través de palmas (aplausos rítmicos). “Pero no lo intentes tú mismo. Si no tienes experiencia, puedes despistar a los bailarines”.

PASIÓN, PATRIMONIO, RITMO

Una analogía muy utilizada compara una actuación flamenca con el blues o el jazz, en la que los participantes se alimentan unos de otros –y del público– mientras se turnan para hacer solos personalizados. Pero, a pesar de todas las variaciones individuales, los artistas se mantienen cerca de su formación y de los principios tradicionales de la forma de arte.

Estefanía Ramírez es una bailarina principal y cofundadora de Entreflamenco junto a su marido, Antonio Granjero, a quien The New York Times llamó “el Baryshnikov de la Danza Española”. Ella comenta: “La preservación es clave aquí en Nuevo México y reconocible por lo que es el flamenco: estilización personal, pasión, patrimonio, ritmo... pero de la cultura andaluza”. Ella y su marido producen 100 actuaciones al año durante cuatro temporadas distintas. Su >

“MI ESTILO ES NUEVO MEXICANO: UNA MEZCLA DE FLAMENCO PURO Y LA RAZA”

-LA EMI

espetáculo, o público é parte dele, compartilhando a vitalidade. Os “conselhos internos” de Chávez são “observar a comunicação entre os dançarinos e os músicos” que se tocam e sinalizam uns aos outros, muitas vezes através de palmas (aplausos rítmicos).

PAIXÃO, PATRIMÔNIO, RITMO

Uma analogia amplamente utilizada compara um espetáculo de flamenco com o blues ou o jazz, no qual os participantes se alimentam uns dos outros – e do público – enquanto se revezam para fazer solos personalizados. Contudo, apesar de todas as variações individuais, os artistas permanecem próximos de sua formação e dos princípios tradicionais dessa forma de arte.

Estefanía Ramírez é a primeira bailarina e cofundadora da Entreflamenco, ao lado do marido, Antonio Granjero, que o The New >

PARA SENTIR EL FLAMENCO, EN SERIO PARA SENTIR O FLAMENCO A SÉRIO

Tablao Flamenco:

En el Hotel Albuquerque, en el corazón del casco antiguo de la ciudad, ofrecen autenticidad del Viejo Mundo en su ambiente, espectáculo y comida sevillana. Donan parte de sus ingresos al Instituto Nacional de Flamenco./

O Tablao Flamenco, no Hotel Albuquerque, no coração do bairro antigo da cidade, se esforça para oferecer a autenticidade do Velho Mundo no seu ambiente, espetáculo e gastronomia sevillana. tablaoflamenco.org

Festival Flamenco Alburquerque:

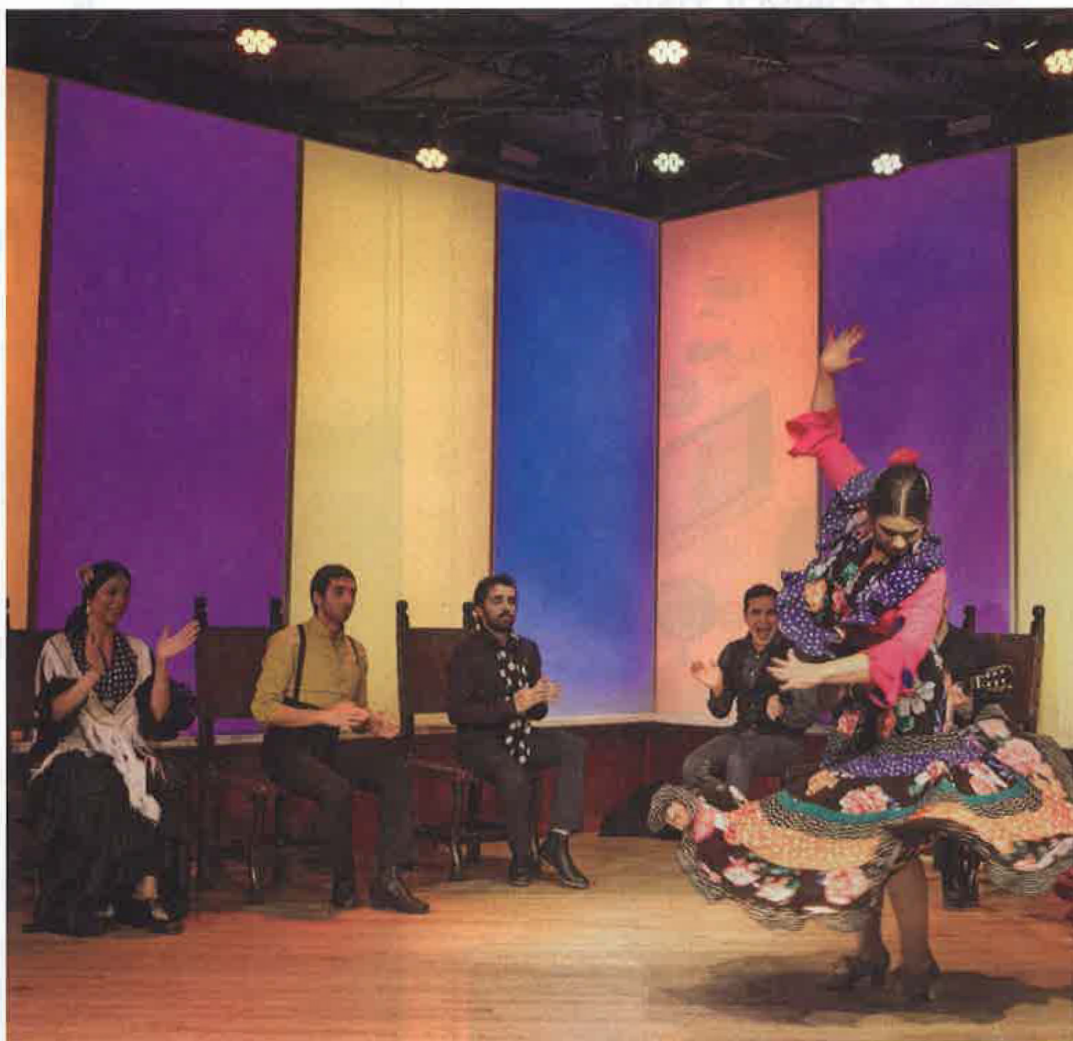
En su 32º año, el festival incluye ocho días de presentaciones de 10 compañías diferentes, además de clases y comida. 15-22 de junio./

Em sua 32ª edição, o festival tem oito dias de apresentações de 10 companhias diferentes, além de aulas e gastronomia. De 15 a 22 de junho. ffiabq.org

Instituto Nacional de Flamenco:

Espectáculos y muchas clases. Actuaciones de fin de semana en El Farol (Santa Fe) y Tablao Flamenco (Albuquerque)/

Espectáculos e toneladas de aulas. Performances de fim de semana no El Farol (Santa Fé) e no Tablao Flamenco (Albuquerque). nifnm.org

centro de Flamenco de Santa Fe es una completa experiencia de espectáculo, comida y bebida en un ambiente íntimo.

La historia y la teoría del flamenco son una cosa, pero en el flamenco la experiencia lo es todo, lo que nos lleva a El Farol, la cantina más antigua de Santa Fe (1835). Nunca se sabe quién aparecerá en el escenario y no es inusual que los artistas españoles que vienen de visita bailen con artistas de Nuevo México y luego se unan a fiestas improvisadas que duran hasta altas horas de la madrugada.

En una noche reciente, Vicente Griego pasó por aquí. Fue recibido calurosamente por amigos y compañeros artistas. Pronto se le unió en el pequeño escenario el maestro de la guitarra Eloy Gonzales, y luego bailarines de varias de las compañías locales. Comenzaron los aplausos rítmicos. Los acordes fueron rasgueados. Un grito gitano atravesó el aire. El fuerte e intrincado trabajo con los pies crecía en velocidad e intensidad. Al instante, los espectadores ya no eran extraños, sino una improvisada familia de emoción, felicidad, sorpresa y alegría desenfrenada. Es una celebración, una fiesta y un Nuevo México muy especial. **XX**

York Times chamou de “Baryshnikov da Dança Espanhola”. Ela comenta: “A preservação é fundamental aqui no Novo México e é reconhecível pelo que o flamenco é: estilização pessoal, paixão, patrimônio, ritmo... mas da cultura andaluza”. Ela e o marido produzem 100 apresentações por ano durante quatro temporadas.

A história e a teoria do flamenco são uma coisa, mas no flamenco a experiência é tudo, o que nos leva ao El Farol, o bar mais antigo de Santa Fé (1835). Nunca se sabe quem vai aparecer no palco e não é incomum que os artistas espanhóis que vêm nos visitar dançam com artistas do Novo México e depois participem de festas improvisadas que duram até altas horas da madrugada.

Em uma noite recente, Vicente Griego passou por aqui. Foi recebido calorosamente por amigos e colegas artistas. Logo se juntou no pequeno palco ao mestre do violão Eloy Gonzales e aos dançarinos locais. Começaram os aplausos rítmicos. Um grito cigano cortou o ar. Os espectadores já não eram mais estranhos, mas uma família improvisada de emoção e alegria desenfreada. É uma celebração, uma festa e um Novo México muito especial. **XX**

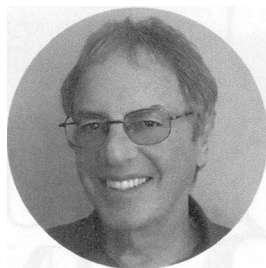
Colaboradores

PAUL ROSS:

Escritor y fotógrafo de viajes basado en Santa Fe, Nuevo México. Su misión personal es mostrar el mundo y promover el entendimiento entre las personas, con una dosis de humor./

Escritor e fotógrafo de viagens radicado em Santa Fé, Novo México. Sua missão pessoal é mostrar o mundo e promov-er o entendimento

entre as pessoas, com uma dose de humor.

PÁGINA 90