

CARMEN CORTÉS

“Bailo porque me da felicidad”

Bailaora, Coreógrafa y Directora Artística

Licenciada en Danza por Real Conservatorio Superior de Danza. Madrid

Master de Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

Miembro del Consejo de la Danza de la UNESCO

Carmen Cortés nacida en Barcelona de padres andaluces, es una de las bailaoras con más prestigio de la danza española actual.

Es reconocida nacional e internacionalmente por la fuerza expresiva, en sus manos, en sus zapateados y en sus figuras. Su baile es temperamental, rápido y rabioso, es el baile flamenco de la antigua escuela, con un sentimiento y una visión muy personal. En su baile y en sus coreografías se aprecia la esencia del flamenco de Mario Maya, nervioso, vivo, eléctrico, dejándose llevar por el tiempo, el compás, la percusión de los zapateados, y su braceo que utiliza como nadie para expresar y bailar los silencios...

Ella misma se define esencialmente como “bailaora”, pero sin renunciar en absoluto a otras formas de creación dentro de la danza y el teatro, a través de una constante

inquietud por la renovación y el encuentro entre el flamenco y otros modos y maneras de entender el baile.

El arte de Carmen ha conseguido aunar una dualidad difícil de alcanzar en el mundo del actual flamenco. Su baile siendo auténtico y ortodoxo, convive perfectamente con las propuestas más innovadoras, integrándose sin problemas con elementos muy alejados del clásico componente racial.

Su concepción de la danza es rabiosamente independiente, buscando siempre la creación. Los cánones flamencos pierden su rigidez con Carmen, amoldándose a su creatividad pero sin omitir un ápice de su esencia. Su baile es elegante y sobrio, fuerte y frágil, delicadamente fiero, personalísimo, con una total entrega.

Comienza su carrera profesional en la Compañía de *Mario Maya*, como partenaire en la obra *¡Ay Jondo!*. Mario apostaba por un flamenco sobrio, sin concesiones, siempre con un contenido dramático y artístico. Con él aprendió a valorar la importancia que tienen todos los elementos que forman las Artes Escénicas: el concepto teatral aplicado a la Danza, al Flamenco, así como, el significado del lenguaje escénico, La psicología y la filosofía de la danza.

En 1984, junto con su actual compañero artístico y sentimental, el excelente guitarrista Gerardo Núñez, forman un grupo artístico en el que además del baile y la guitarra, introducen por primera vez en el flamenco *el chelo*.

El primer espectáculo que giraron fue **A CONTRALUZ**, con dirección artística y coreografía de Carmen y con dirección y composición musical de Gerardo.

Han ido introduciendo otros instrumentos en sus espectáculos conjuntos y otras variantes musicales, con los que Carmen y Gerardo han recorrido y siguen recorriendo medio mundo.

Este mismo año, el director teatral *Francisco Suárez* monta **AMARGO** expresamente para Carmen Cortés y *Eduardo Serrano* "El Güito". Esta obra es presentada y galardonada en el Festival de Sitges.

En 1985 Carmen protagoniza como bailaora LAS FURIAS, bajo la dirección de Francisco Suárez y con la coreografía del *Maestro Granero*. Fue estrenada en Festival de Teatro Clásico de Mérida.

A finales de 1987, crea la COMPAÑÍA DE DANZA CARMEN CORTÉS, formada íntegramente por hombres. Recorren el Sur de Italia y Sicilia (Roma, Palermo, Tindari, Santa Rosalía, Catania...)

El primer espectáculo creado y dirigido por Carmen para su compañía fue **FLAMENCO FLAMENCO**, en **1988**, con Dirección Artística y Coreografía de Carmen Cortés y con la Dirección y Composición Musical de Gerardo Núñez. Fue estrenado en el *Grec Festival de Barcelona*. En este espectáculo la Compañía amplía el elenco y pasa a estar formada por cinco mujeres y cinco hombres en el cuerpo de baile.

Dentro del espectáculo, Carmen coreografía por primera vez una **RONDEÑA**, palo que hasta ese momento solo se expresaba con música y canto. Para este baile, *Enrique Morente* hizo la adaptación de la letra de un poema de *Luis Ríos*.

Su trayectoria profesional y su aclamado espectáculo *FLAMENCO FLAMENCO* hicieron que le fuera concedido el **Premio Cabal al Baile 1988**.

Desde su primera coreografía, *Flamenco Flamenco* y hasta la actualidad, Carmen ha creado para la compañía 26 espectáculos coreografiados, dirigidos e interpretados por ella.

En 1987, La Compañía de **Martha Graham** dio un curso en Madrid, para los componentes del Ballet Nacional y Carmen fue seleccionada para participar en las clases de la gran coreógrafa norteamericana.

En el espectáculo creado por ella, CANTES DE IDA Y VUELTA (1992), Carmen por primera vez, coreografía una GRANAÍNA y una VIDALITA, palos flamencos de ritmo libre.

En 1996, El Teatro Phillips de Eindhoven (Holanda), le invita a participar en el concierto anual de inauguración de temporada para que baile diversos fragmentos de *El Sombrero de tres picos* y *el Amor brujo* de *Manuel de Falla*.

En noviembre de 1997, es invitada a participar en el evento de reapertura del Teatro Principal de Barcelona, el más antiguo de Barcelona y uno de los más antiguos de España, en el espectáculo *SINFONÍA PARA UN NUEVO TEATRO*, cuya música fue compuesto e interpretado por Gerardo Núñez y con la colaboración la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Carmen participa con fragmentos de su coreografía *Yerma*, de Federico García Lorca.

Su **SALOMÉ**, en versión de *Oscar Wilde*, fue elegida en 1997 para abrir el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Fue la primera vez que el festival abrió su programación con un espectáculo de danza y, fue también la primera vez, que se ponía en escena una *Salomé* en versión flamenca.

Su espectáculo **YERMA**, creado en 1996, fue seleccionada por la Fundación Federico García Lorca para formar parte del programa oficial de actividades del Centenario del nacimiento del autor granadino, que se conmemoró en 1998.

En La Universiada de 1999 (XX edición de las Universiadas) a Carmen le encargaron coreografiar un espectáculo para 100 bailarinas, dentro del evento de inauguración del Estadio de fútbol de Son Moix en Palma de Mallorca.

En 1999 participa junto con su compañía en el especial de televisión **Tatuaje**, dirigido por Gerardo Vera.

En 2000 es invitada a participar en el espectáculo de inauguración de *Le Bal de la Rose* en el Principado de Mónaco, dedicado este año al Escultor Botero.

En **2003** participa en el Teatro de la Ópera de Berlín en un montaje conjunto denominado "MAGIA DE MAESTROS"

Por su trabajo **MUJERES DE LORCA (2006)** con Dirección Artística y Coreografía de Carmen Cortés, Dirección Escénica de *Fernando Bernués*, Dirección Musical de *Faustino Núñez* y Dramaturgia de *Tomas Afán*, fue elegida para ser Compañía Residente del Teatro Español de Madrid durante los años 2006 y 2007.

En **2008** es invitada a participar en el espectáculo GOYESCAS, creado para la conmemoración del II Centenario de la sublevación del 2 de Mayo en Madrid. Para ello compone una nueva coreografía, inspirada en el cuadro homónimo de Francisco de Goya: **LA CARGA DE LOS MAMELUCOS**, con Dirección de *Pedro G. Romero* y *J. M. Gamboa*.

Ha sido artista Invitada en las actuaciones del Pabellón de Madrid durante la Exposición Universal celebrada en Shangai 2010 (China)

En 2010 con motivo de la apertura de una nueva sede del *Instituto Cervantes* en Beigin (China) es invitada para dar la bienvenida a sus **Majestades los Reyes de España** a quienes recibió a son de Bulerías, con niños de entre 4 y 7 años.

En 2010 es Invitada a las actuaciones celebradas en Paris como parte de las actividades que se programan desde la Junta de Andalucía con motivo de la inclusión del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

En 2012 celebra los 25 de la creación de su compañía, con la creación del espectáculo **Carmen Cortés en Compañía**, con el que gira por España y diversos países del mundo.

Sus Coreografías:

- 2012 Carmen Cortés "En Compañía"
- 2012 Los lados de la cama
- 2011 Mujer
- 2010 Mujer flamenca
- 2010 Piezas únicas 2
- 2009 Fantasía flamenca
- 2008 Máscaras
- 2008 La carga de los mamelucos
- 2007 Demonios o buscando el duende
- 2006 Mujeres de Lorca
- 2005 La puerta del silencio
- 2004 Celestina
- 2003 Piezas únicas
- 2001 También muere el mar
- 2000 Soleá, un son eterno

1999 Racial
1998 Así pasen cien años
1997 Salomé
1996 Yerma
1995 A Federico
1994 El amor brujo
1993 Los Gabrieles
1992 Cantes de ida y vuelta
1991 Memorias del cobre
1989 Reunión flamenca
1988 Flamenco-Flamenco
1987 A contraluz

Festivales y Teatros

- Festival de Sagunto (Valencia - España)
- Festival de Mérida (Cáceres - España)
- Bienal de Flamenco (Sevilla - España)
- Festival Flamenco de Jerez (Jerez de la Frontera – España)
- Festival de la Guitarra de Córdoba (Córdoba – España)
- Festival de la Guitarra de Sevilla (Sevilla – España)
- Festival El Cante de las Minas (Murcia - España)
- Festival Internacional El Grec (Barcelona – España)
- Festival de Otoño (Madrid – España)
- Festival Veranos de la Villa (Madrid – España)
- Festival Internacional de Danza de Itálica (Sevilla – España)
- Festival Internacional de Danza y Música de Granada (Granada – España)

- Festival Internacional de Taormina: *Danza de Taormina* (Sicilia - Italia)
- Festival Internacional de danza de Rovereto (Rovereto - Italia)
- Festival Romaeuropa (Roma - Italia)
- Budapest Spring Festival (Budapest - Hungría)
- Festival de Querétaro (Querétaro - Méjico)
- Festival Cervantino (Méjico DF - Méjico)
- Festival de Kuopio (Kuopio - Finlandia)
- Festival de Helsinki (Helsinki - Finlandia)
- Festival de Danza de Estambul (Estambul - Turquía)
- Festival de Numenstir (Numenstir - Suiza)
- Festival de Zúrich (Zúrich - Suiza)
- Festival Flamenco Ibérica (Boskovice - República Checa)

- Teatro Arriaga de Bilbao (España)
- Teatro Gayarre de Pamplona (España)
- Teatro Bretón de Logroño (España)
- Palacio de Festivales de Santander(España)
- Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián (España)
- Teatro Fortuny de Reus (España)
- Teatro Lope de Vega de Sevilla (España)
- Teatro Central de Sevilla (España)
- Teatro Tívoli de Barcelona (España)
- Teatro Cervantes de Málaga (España)
- Teatro Manuel de Falla de Cádiz (España)
- Gran teatro de Córdoba (España)
- Teatro Español de Madrid (España)
- Teatro de Madrid (España)
- Teatro de la Abadía (Madrid)
- Red de Teatros Nacionales de España...

- Sadler Wells (Londres – Reino Unido)
  - Queen Elisabeth Hall (Londres – Reino Unido)
  - Palais de Beux Arts (Bruselas - Bélgica)
  - City Center Theater (Nueva York – EE.UU.)
  - Adrienne Arsht Center (Miami – EE.UU)
  - Lisner Auditorium (Washington – EE.UU)
  - Emerson Majestic Theatre (Boston – EE.UU)
-
- Berlín, Postdam, Múnich, Nuremberg, Düsseldorf... (Alemania)
  - Brujas (Bélgica)
  - Tanger (Marruecos)
  - Basel (Suiza)
  - Shangay (China)
  - Broadway, San Francisco, Tokio, Caracas, Rio de Janeiro, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Guayaquil, Panamá, San José de Costa Rica, Guanajuato, Mexico DF, Alburquerque...

Trayectoria Docente

Desde que inició su andadura artística, Carmen ha compaginado su labor creadora con su labor docente. Se inició en los Estudios de Carmen Cubillo, pasando por el célebre centro de estudios Amor de Dios, el Festival de Guitarra de Córdoba, el Festival de de Jerez de la Frontera y la Compañía Andaluza de Danza entre otros, en España.

Fuera de nuestro país Carmen ha impartido Clases Magistrales y cursos en los festivales internacionales de danza más importantes del mundo en Europa, América y Asia.

Durante años ha impartido clases magistrales en Múnich (Alemania), llevando un seguimiento de los conocimientos adquiridos y el progreso de sus alumnos.

El desarrollo fundamental que Carmen lleva en sus clases son:

- Conocimiento del cuerpo
- Estilización
- Desarrollo y Entendimiento del ritmo
- Asimilación Coreográfica Flamenca en sus diferentes “palos” ó “ritmos”.

En 1990 junto con el guitarrista Gerardo Núñez crean el *Curso Flamenco* de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) coincidiendo con la tercera semana de Julio y que se sigue realizando.

Enlace al curso flamenco: www.cursoflamenco.com