

DONDE EL DUENDE HABITA

ALBERTO GONZÁLEZ
Fotógrafo

Resumen

“Donde el duende habita” es una colección de fotografías inspiradas en el Flamenco, imbuidas de su magia y embrujo. En ella vamos a conocer el proceso artístico del autor, saber cuál fue la fuente de inspiración que le hizo desarrollar este proyecto y disfrutar de las instantáneas capturadas con su cámara fotográfica, de los artistas que mejor representan este arte, sus gestos y expresiones, además de la soledad que se siente en el escenario por la concentración interna que implica el Flamenco. Estas imágenes nos trasladarán al espacio del instante, cargado de emoción y silencio. Es una colección de instantáneas nacidas de ese carácter ‘jondo’ que envuelve al Flamenco.

Palabras clave: Flamenco, fotografía, escenario, guitarra, cante, bailaores.

Abstract

“Where the duende dwells” bring a photography collection inspired by Flamenco, imbued with his magic and charm. We are going to discover the artistic process, and find out what was the source of the artistic inspiration that made it develop this project. We will be able to enjoy the pictures captured with his camera, the artists which are the best represent of this special art, their gestures and expressions, all about of the loneliness on the stage due to internal concentration that Flamenco implies. These images bring us to the space of the moment, full of emotion and silence. It is collection of images born from that ‘jondo’ (deep) character that surrounds Flamenco.

Keywords: Flamenco, photography, stage, guitar, singer, dancer.

Fecha de recepción: 24/12/2020

Fecha de publicación: 01/01/2021

Donde habita el duende

Siempre he sido un apasionado del Flamenco y de cualquier otra expresión artística. En mis estudios en Bellas Artes forjé mi pasión por la fotografía como medio de expresión artística. Amaba el trabajo de aquellos fotógrafos que revolucionaron ese curioso aparato que es capaz de imprimir en una superficie la luz que traspasa su lente.

Estos artistas fotógrafos fueron los pioneros de trasladar un uso puramente funcional, a un uso mucho más elevado, el artístico. Man Ray, Robert Capa, Cartier-Bresson, Michael Kenna, etc., revolucionaron la manera como se entendía la fotografía, y de cómo se usaba la cámara fotográfica, ellos fueron capaces de trasladar la cámara desde un mero objeto mecánico, que tomaba imágenes de la realidad, hasta un objeto que era capaz de representar y transmitir la belleza, el drama, la alegría, la nostalgia... convirtiéndolo en un arte.

La fotografía es una excelente herramienta para representar el presente, pero también funciona de forma magnífica como documento histórico. Así pues, es un soporte ideal para captar lo ocurrido, una prueba material e histórica de un suceso o evento, registrando aquellos instantes de lo transcurrido en un espacio y sus actores. La visión del fotógrafo es de suma importancia, él es quien carga la imagen de elementos sensitivos, compositivos y formales. Además de su personalidad, su intención le termina de dar su carácter único. Tal como ocurre en el Flamenco con cada uno de los diferentes artistas.

Esta capacidad de captar, elegir el instante preciso y elaborar la composición rápidamente la adquirí a través de mis estudios y en la continua práctica. He estado siempre acompañado de una cámara fotográfica, a nivel profesional y a nivel personal. En mis viajes, salidas y proyectos siempre hubo una intervención fotográfica. Desde joven he tenido la necesidad de narrar aquellos pensamientos o emociones que no podía plasmar de otra manera. Y la cámara de fotos ha sido una herramienta perfecta.

En cierto punto de mi vida profesional el Flamenco y el mundo del espectáculo se cruzó en mi camino. Aquel arte tan nombrado, representado, transmitido y repetido a través de nuestra historia, fuera y dentro de nuestro territorio. En estos últimos años el Flamenco ha dejado de pertenecernos a nosotros, a unos pocos, andaluces o españoles. Ha pasado a pertenecer a muchos y hemos podido ver como se ha internacionalizado exponencialmente en los últimos años. Ahora vemos aficionados en todos los rincones y en todos los países, creciendo también en importancia como motor económico.

Pero al volver la mirada a lo primitivo, al Flamenco más puro, la raíz del Flamenco es más que un simple baile, toque o cante. Como le sucede a la fotografía, es una herramienta útil para la transmisión y representación de los sentimientos y emociones. El “tocaor” o el “cantaor” impregna de emoción cada una de las notas, de las letras y de los “quejíos”. Transmiten su sentimiento, sus vivencias y sus creencias en cada uno de sus movimientos, en la armonía, la expresiva o la representativa. Enriquecido con gestos, elementos, acentos,

ornamentos, etc. Y es por eso que, para mí, el escenario es uno de los lugares mágicos donde ocurre este ritual cargado de magia, arte, historia, penas y alegrías.

Esta colección fotográfica representa la esencia más pura del Flamenco. Imágenes que intentan contener todo ese aspecto mágico y de fuerza que trasmite, aportando el lenguaje fotográfico para impregnar ese instante sobre el escenario aun más fuerte si se puede. Imágenes rebosantes de fuerza, pasión y desgarró, pero envueltas en un halo de intimidad y “jondura”.

Dentro del proyecto he querido que aparecieran las representaciones más populares dentro del Flamenco, como son el cante, el toque y el baile. Se tomaron muchas fotos, pero tras una ardua selección me decidí por aquellas que mejor transmitían la idea que quería mostrar, aquellas en las cuales se puede ver mejor ese espacio vacío donde se encuentra el artista, un espacio casi místico e íntimo, ayudando esto a que se encuentre a solas consigo mismo y sus emociones, donde el duende habita.

Un proyecto donde aparecen artistas de primer nivel internacional, como José Fernández Torres ‘Tomatito’, Miguel Poveda, José Domínguez Muñoz ‘El Cabrero’, Miguel Flores Quirós ‘El Capullo de Jerez’, Juan Rafael Cortés Santiago ‘Duquende’, Estrella Morente, Jorge Pardo, José Carbonell ‘Montoyita’, Juan José Carmona, ‘Salao’, Antonio Canales, Belén Maya, Pitingo, Chicuelo, Maite Martín, Fuensanta ‘La Moneta’ o ‘Carrete de Málaga’, todo un hermoso ramillete de grandes artistas y figuras del Flamenco.

El Flamenco fue reconocido en el año 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Siendo una expresión artística que constituye una de las señas más importantes de la cultura andaluza, y más universalmente reconocida. La imagen, su sonido y su espíritu, define a los ojos del mundo exterior el universo de la idiosincrasia del pueblo andaluz. Y el que se ha convertido en una expresión ya no solo del pueblo andaluz, si no que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el planeta.

Un dos, un dos tres, cuatro cinco seis. Un dos, un dos tres... Nunca cesaría en su cabeza. Recordaba esa noche en que se despertó sofocada, una niña desorientada entre el alborozo que había recalentado los muros de la casa y la impotencia por no poder recomponer ese extraño sueño. Bajó las escaleras y allí estaban todos, ellos y ellas. Una guitarra recorría la sala, díscola, de mano en mano, de garra en garra. El humo de los cigarros condensaba un ambiente de por sí inflamado. Aire rojo, y negro, y fuego de los partícipes en esa hoguera hermosa que la niña deseó nunca se apagara. Una voz ronca ahora todo lo ensordece y su piel queda aterida por el profundo lamento, que más que una pena, es un alma que sale a bocajarro y se adueña de la estancia. La chiquilla ha quedado presa, ya para siempre. El pequeño duende de sus cuentos ya no es pequeño, ni cuento.

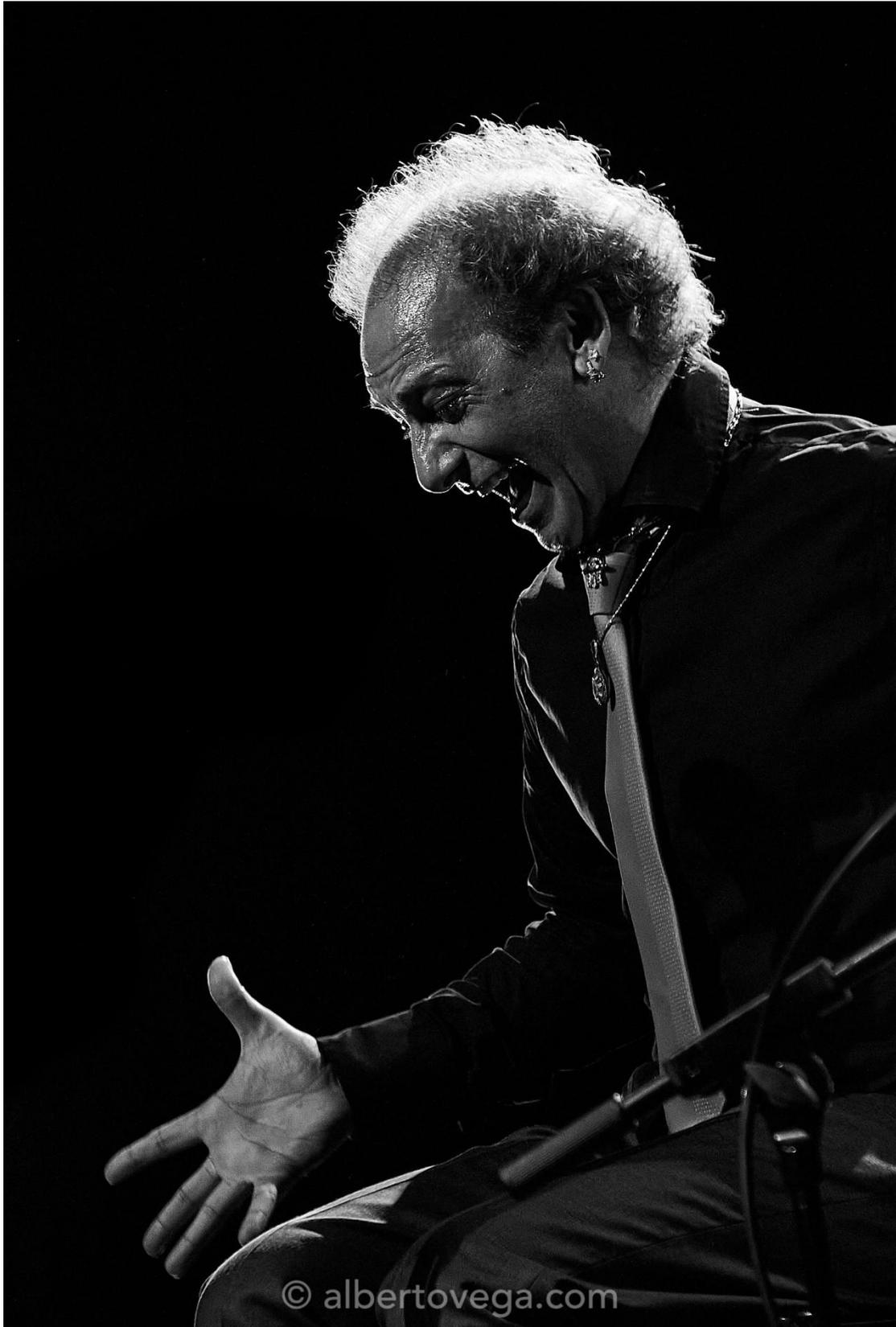
Muchos escenarios después, mucho moño engominado, mucho cabello suelto, cientos de puntillas atrás, allí está ella, de nuevo, frente a frente con el patio de butacas que tanto la siente. Decenas de dolores del corazón desinflados en cuatro o cinco maletas, de la necesidad nacen las ganas. Pero nunca cesa, en su cabeza, un dos, un dos tres...

-Carmen Díaz Abellón-

© albertovega.com

Antonio Canales

Juan Rafael Cortés Santiago 'Duquende'

Sara Calero

José Fernández Torres 'Tomatito'

Emilio Fernández 'Cara café'

Juan Carmona

Maite Martín

Miguel Poveda

Belén Maya

Carrete de Málaga

Jorge Pardo

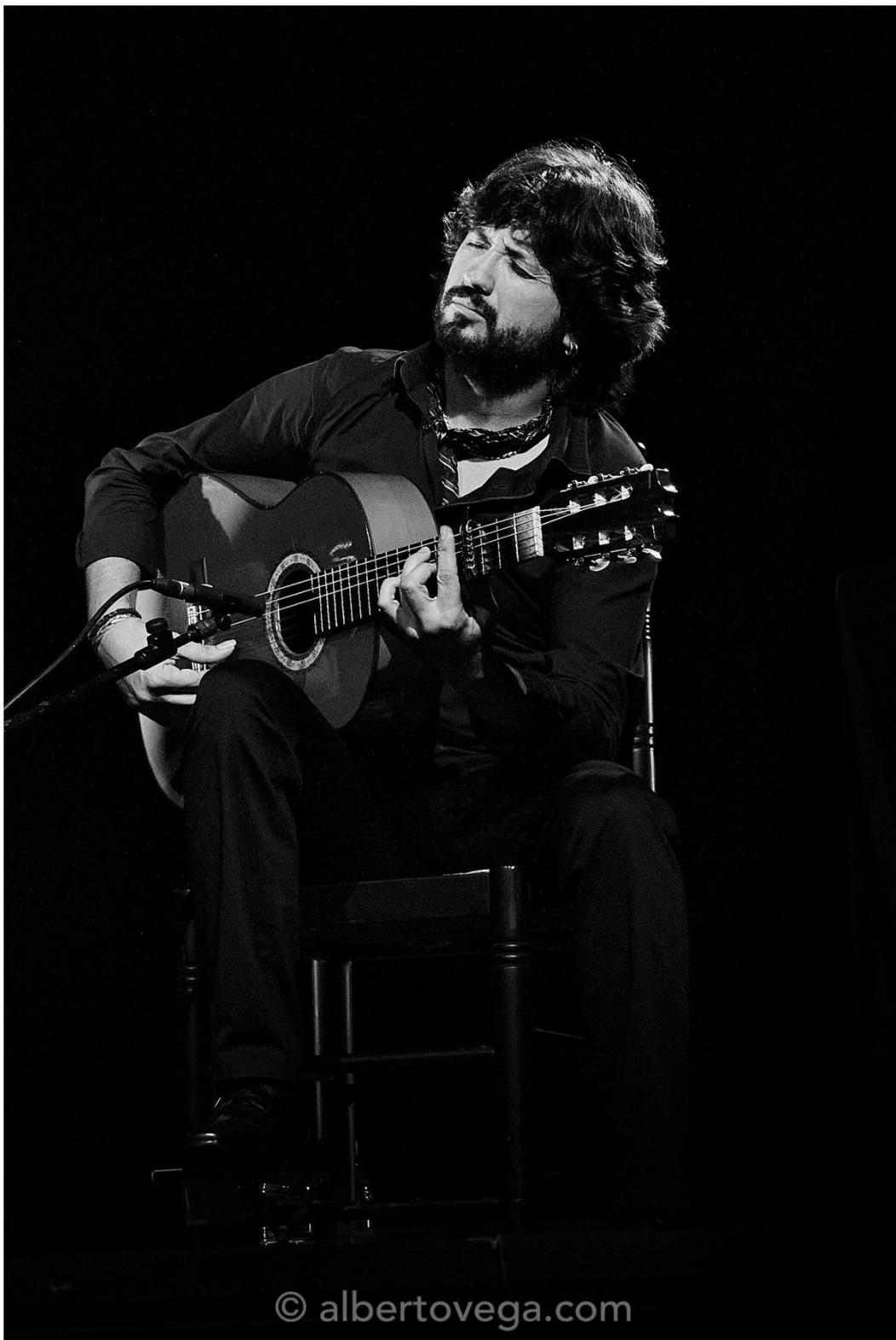
José Carbonell

Antonio Manuel Álvarez Vélez 'Pitingo'

Estrella Morente

Juan Gómez 'Chicuelo'

Miguel Flores Quirós 'El Capullo de Jerez'

Francisco José Arcángel Ramos 'Arcángel'

Biografía

Alberto Vega (1977) ha trabajado como fotógrafo para diferentes entidades flamencas, así como asociaciones, peñas y festivales. Se ha nutrido de la técnica y estilo de los más reconocidos fotógrafos del panorama nacional e internacional. Ha sido creador de diferentes proyectos fotográficos, como “Fototestimonios”, un proyecto social basado en la fotografía como herramienta de lucha y difusión, con el objetivo de mostrar la vulnerabilidad de los colectivos más desfavorecidos.

José Alberto González Vega

<http://art.albertovega.com/>

jagvega@yahoo.es