

DOSSIER ARTÍSTICO

EnClave Jondo

Tabla de contenido

2. EnClave Jondo · El proyecto.....	3
3. Una propuesta única.....	4
4. Los formatos del espectáculo	5
4.1 Clave flamenco solista	5
4.2 Dúo · Cante jondo y clave.....	5
4.3 Gran formato · Cuadro flamenco	6
5. El equipo artístico	7
Dirección artística · Clave.....	7
Cante	7
Baile	8
Baile	8
6. Propuesta escénica	10
7. Información práctica	11
8. Material audiovisual.....	12
9. Citas y testimonios	12
10. Contacto	12

2. EnClave Jondo · El proyecto

EnClave Jondo nace de la constatación de **profundas afinidades históricas, estéticas y estructurales** entre el flamenco y la música antigua, en especial la que abarca el periodo barroco, tanto el temprano como el tardío.

Lejos de plantearse como una fusión estilística, el proyecto se asienta en una continuidad cultural y sonora que atraviesa ambos lenguajes y que se manifiesta en aspectos esenciales como una profusa ornamentación melódica, el tratamiento expresivo de la disonancia dentro de una armonía clara y triádica, «los sonidos negros», la retórica de los afectos, «el pellizco», y una **tradición rítmica compartida**, donde recursos como la hemiolia y el uso de polirritmias articulan el pulso y la tensión musical.

Flamenco y barroco comparten, además, un trasfondo mestizo que comienza a configurarse a partir del siglo XVI, en un espacio cultural atravesado por influencias europeas, africanas y americanas. Este cruce histórico constituye una de las **raíces profundas** del lenguaje flamenco y permite situar EnClave Jondo **no como una propuesta de hibridación** contemporánea, sino como una **lectura coherente y profunda de un legado común**.

En este contexto, el clave aparece como un instrumento **naturalmente cercano a la lógica interna del flamenco**. En su condición de instrumento de tecla y cuerda pulsada, su ataque directo, su claridad articuladora y su capacidad rítmica lo emparentan de manera natural con la guitarra flamenca.

No es casual que la guitarra flamenca, en su evolución organológica, se haya ido alejando de la guitarra clásica en busca de mayor inmediatez, definición del ataque y claridad rítmica: precisamente ese punto de partida constructivo y funcional es el que **el clave posee desde su propia naturaleza instrumental**.

A diferencia del piano moderno, cuya construcción y proyección sonora requieren el desarrollo de una armonía ampliada —propia de lenguajes contemporáneos como el jazz— para integrarse en el ámbito flamenco, el clave ofrece desde su propia organología **un terreno especialmente idóneo para el flamenco de raíz**, caracterizado por una armonía esencialmente triádica y muy cercana a la de la práctica común europea durante el periodo barroco.

La incorporación del clave al universo flamenco **no se produce de manera superficial**, sino a través de un **trabajo profundo** y sostenido que combina la práctica del **bajo continuo**, el estudio del **repertorio clavecinístico histórico**, el conocimiento funcional de la **guitarra flamenca** y, de manera fundamental, un conocimiento amplio y empírico del **cante jondo**.

Esta concepción se traduce en una práctica artística flexible y coherente, capaz de adaptarse a distintos contextos escénicos sin perder identidad ni rigor. **El proyecto abarca el acompañamiento al cante, el acompañamiento al baile y el desarrollo de un repertorio solista propio**, siempre desde una comprensión profunda del lenguaje flamenco y desde el conocimiento técnico, histórico y expresivo del clave. **EnClave Jondo es, por todo ello, un proyecto pionero**, resultado de un proceso largo y profundo de investigación instrumental, práctica y vivencia del arte flamenco y experiencia artística.

3. Una propuesta única

EnClave Jondo es una **propuesta singular** dentro del panorama musical actual por la manera en que integra el clave en el lenguaje flamenco **desde la raíz**, sin recurrir a procesos de fusión estilística ni a planteamientos experimentales externos o ajenos al propio flamenco. El proyecto no propone un cruce puntual entre estilos, sino el desarrollo de un **lenguaje coherente y estable**.

La singularidad del proyecto reside en que **el clave asume las funciones tradicionalmente reservadas a la guitarra flamenca** desde su propia identidad histórica y organológica. Esta integración se produce de manera natural gracias a una comprensión profunda de los códigos rítmicos, armónicos y expresivos del flamenco y a las **grandes similitudes** funcionales, mecánicas y sonoras existentes **entre clave y guitarra**.

EnClave Jondo no busca modernizar el flamenco mediante la incorporación de elementos externos, sino reforzar su **vínculo con la raíz** a través de un instrumento antiguo. Esta paradoja, «**innovar desde la antigüedad**», constituye uno de los ejes conceptuales del proyecto y explica su **solidez estética**.

Por su planteamiento artístico y por la flexibilidad de sus formatos, EnClave Jondo puede integrarse **de manera coherente** en festivales de flamenco, música antigua, música clásica, jazz y programaciones patrimoniales o transversales, ofreciendo una propuesta **rigurosa, original y desarrollada desde la excelencia musical**.

4. Los formatos del espectáculo

EnClave Jondo se presenta en **tres formatos diferenciados**, concebidos para adaptarse a **distintos contextos escénicos** sin perder coherencia estética ni rigor artístico. En todos ellos, el clave se integra plenamente en el lenguaje flamenco, asumiendo funciones solistas y de acompañamiento al cante y al baile.

El repertorio se construye a partir de **palos tradicionales y composiciones propias**, adaptando el discurso musical a cada formato sin perder identidad ni unidad artística.

4.1 Clave flamenco solista

Un concierto instrumental flamenco en el que el clave se presenta como instrumento autónomo. A través de palos tradicionales y obras propias, el instrumento despliega un discurso rítmico, armónico y expresivo plenamente flamenco, explorando sus posibilidades tímbricas y formales desde una perspectiva **contemporánea y profundamente enraizada**.

El uso del doble manual permite desarrollar una **doble práctica musical**. Por un lado, posibilita la **aplicación y expansión** natural de **técnicas** propias de la cuerda pulsada y de la **guitarra flamenca**, como campaneos, trémolos y notas repetidas a gran velocidad, así como la articulación en dos planos sonoros de bordones y arpegios. **Por otro lado**, permite que el clave **cante y se acompañe** a sí mismo con **gran jondura**, estableciendo un diálogo interno entre melodía y acompañamiento.

Este planteamiento **entronca** con una práctica habitual del periodo barroco, como es la reducción a teclado de arias de ópera, recitativos y conciertos instrumentales, donde la línea solista era asumida por el teclado inferior, mientras que el acompañamiento orquestal se destinaba al teclado superior. En EnClave Jondo, este procedimiento se reinterpreta desde el lenguaje flamenco: **el cante se dice** desde el teclado inferior, mientras que el acompañamiento instrumental, **heredero de la lógica** de la guitarra flamenca, dialoga desde el teclado superior.

Este formato, dotado de una mayor **permisividad creativa** que en los formatos dedicados al cante y al baile, incorpora **citas** veladas y explícitas del **repertorio barroco**, así como la experimentación con **armonías modernas** y momentos de **improvisación controlada**, siempre al servicio del pulso flamenco. Funciona así tanto como concierto instrumental como **dispositivo de investigación** artística y desarrollo de un **discurso solista propio** para el clave dentro del flamenco.

4.2 Dúo · Cante jondo y clave

Un **recital íntimo de cante jondo y clave**, centrado en palos «p'alante» como soleá, tientos o seguiriyas. El formato combina el acompañamiento al cante con la interpretación de obras de clave solista de composición propia, incluyendo tanto arreglos como obras originales, integradas de manera natural en el desarrollo del concierto.

El clave asume la **función tradicional** de acompañamiento, estableciendo un **paralelismo práctico y natural** entre la práctica del **bajo continuo** y los **recursos propios de la guitarra flamenca**. El

instrumento sostiene, impulsa y dialoga con la libertad expresiva del cantaor, respetando en todo momento el papel central del cante como **pilar fundacional** del flamenco.

Este formato es especialmente adecuado para teatros, festivales de flamenco, festivales de música antigua y ciclos de música de raíz.

4.3 Gran formato · Cuadro flamenco

Una propuesta escénica de **mayor dimensión** que incorpora un cuadro flamenco con un cuerpo de baile compuesto por **dos bailaoras**. El baile adquiere un papel protagonista en la construcción rítmica y visual de la escena, articulando el espacio a través del **movimiento** y el compás.

El clave dialoga activamente con el baile y el cante, integrándose en el entramado escénico como eje armónico y rítmico. La **sección rítmica** se articula a través del compás generado por las **palmas y jaleos** del cuadro flamenco, sin necesidad de una **percusión** independiente, que **puede incorporarse de manera opcional** según las características técnicas del espacio.

La puesta en escena se caracteriza por una **estética cuidada**, en la que la presencia visual del clave dialoga con los elementos propios del flamenco —el vestuario, el movimiento y el gesto—, reforzando la **identidad singular** del proyecto y generando un **fuerte impacto emocional**.

5. El equipo artístico

El equipo artístico de EnClave Jondo se configura a partir de una práctica compartida y sostenida del flamenco en vivo. La relación entre sus integrantes nace del trabajo habitual en tablaos de Granada, un contexto que exige escucha, flexibilidad, conocimiento profundo del lenguaje y una comunicación constante entre cante, instrumento y baile. Esta experiencia común se traduce en una compenetración artística sólida y en una comprensión profunda del hecho escénico flamenco.

Dirección artística · Clave

Antonio de la Pura

Músico nacido en Granada, Antonio de la Pura desarrolla una trayectoria singular que combina una sólida formación en música antigua como clavecinista con una dedicación profesional al cante flamenco tanto de manera solista como acompañante al baile.

Tras finalizar sus estudios superiores de clave en los conservatorios superiores de Castilla y León y Manuel Castillo de Sevilla, bajo la tutela de Pilar Montoya, Saskia Roures y Alejandro Casal, se especializa en la interpretación histórica y en la práctica del bajo continuo, al tiempo que continúa profundizando en el lenguaje flamenco.

Su actividad artística abarca el ámbito del flamenco, la música antigua y otros lenguajes como el jazz y la música escénica. Como clavecinista ha colaborado con diversas formaciones vinculadas a la música antigua, tanto en calidad de solista como de acompañante. En el ámbito flamenco, desarrolla una actividad continuada como intérprete y acompañante al baile en distintos contextos escénicos.

Paralelamente a su labor escénica, es responsable del taller de cante flamenco de la Casa de Porras, centro perteneciente a la Universidad de Granada. Asimismo, es director musical del proyecto escénico «Lorquianas» de la compañía melillense La Vidriera, con la que ha desarrollado una actividad continuada en distintos contextos teatrales nacionales e internacionales.

En EnClave Jondo, ejerce como director artístico y es responsable del desarrollo musical y escénico del proyecto, así como de la composición y adaptación del repertorio. Su papel en el escenario se centra en el clave como eje estructural, asumiendo de manera puntual intervenciones vocales no estructurales dentro del desarrollo escénico.

Cante

Gabriel Vivancos Lirola

Cantaor y guitarrista flamenco, Gabriel Vivancos Lirola aporta al proyecto un conocimiento profundo del cante tradicional y una amplia experiencia en el cante para el baile.

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el ámbito del flamenco en vivo, donde ha construido un lenguaje sólido, flexible y firmemente enraizado en la tradición.

Su relación artística con Antonio de la Pura se ha forjado a partir del trabajo continuado en distintos tablaos de Granada, un contexto profesional que exige un alto nivel de compenetración, escucha y oficio.

En EnClave Jondo, Gabriel Vivancos Lirola asume el papel central del cante como eje expresivo del espectáculo. Su manera de decir, su sentido del compás y su experiencia en el cante para el baile permiten un diálogo profundo con el clave, desde una relación de escucha constante y un dominio sólido de los códigos tradicionales.

Baile

Naíma López

Bailaora flamenca nacida en Granada, Naíma López inicia su formación en danza y flamenco a los cinco años, desarrollando desde entonces un vínculo profundo y continuado con este lenguaje artístico.

Su trayectoria se caracteriza por una relación vocacional con el flamenco, entendido como un camino de creación, expresión y desarrollo personal.

Es titulada en Baile Flamenco por el Conservatorio de Danza Reina Sofía de Granada. Aunque cursó estudios universitarios de Enfermería, orientó definitivamente su carrera profesional hacia el arte, consolidando su formación y su identidad como bailaora.

A lo largo de su recorrido artístico se ha formado con grandes artistas de la talla de Óscar Quero, Antonio Canales o Carmen Ledesma, entre otros, y ha participado en distintas compañías como *Acento flamenco* o la compañía de Pepa Molina. En la actualidad desarrolla una actividad continuada en los tablaos de su ciudad, compaginando su labor escénica con la creación de espectáculos propios.

Paralelamente, imparte clases de baile flamenco, realiza talleres y desarrolla propuestas vinculadas al crecimiento personal a través del movimiento.

En EnClave Jondo, el baile de Naíma López aporta una construcción rítmica clara y una presencia escénica firme.

Baile

Lucía Aguilar

Bailaora flamenca nacida en Andalucía, Lucía Aguilar desarrolla una relación profunda con el flamenco entendiendo el cuerpo como principal vehículo de expresión. Su baile se caracteriza por una presencia escénica intensa y una fuerte carga expresiva, donde el movimiento se convierte en un espacio de honestidad, intuición y escucha interior.

Se ha formado en el conservatorio de danza Reina Sofía de Granada, complementando su formación académica con una intensa experiencia práctica y escénica. Ha participado en distintos contextos formativos y de exhibición vinculados al flamenco, trabajando en los FEX junto a figuras de referencia como Eva Yerbabuena, Antonio Canales y Rubén Olmos, experiencias que han marcado de manera decisiva su desarrollo artístico.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con el dúo musical *Mestiza* y ha desarrollado su labor escénica en escenarios de países como Marruecos, Reino Unido y Alemania, ampliando su mirada artística y su capacidad de adaptación a distintos contextos culturales.

Asimismo, fue representante de Andalucía en el V Foro Juvenil del Patrimonio Mundial, una experiencia que refuerza su vinculación con los valores de transmisión cultural, identidad y patrimonio.

En EnClave Jondo, su presencia escénica aporta una dimensión corporal introspectiva y expresiva, ampliando el espectro emocional del espectáculo y enriqueciendo el diálogo entre cuerpo, sonido y espacio desde una sensibilidad personal profundamente conectada con el flamenco.

6. Propuesta escénica

EnClave Jondo parte de una concepción orgánica del espacio, en la que música, cuerpo e instrumento se articulan como un todo coherente. **El clave** se presenta como un cuerpo sonoro y visual plenamente integrado en la escena, y **contrastando a su vez con la propia estética del cuadro flamenco**.

La disposición escénica busca favorecer la escucha, la claridad rítmica y la comunicación entre los intérpretes. El instrumento ocupa un lugar central y visible, reforzando su papel estructural dentro del espectáculo y permitiendo que el público perciba tanto su dimensión sonora como su presencia física y estética.

En los formatos con baile, el movimiento y el pulso de las bailaoras adquieren un papel fundamental en la construcción rítmica y visual del espectáculo. El diálogo entre el clave y el cuerpo genera una tensión escénica constante, en la que **música y gesto se influyen mutuamente**.

La **estética** general es **sobria y cuidada**, con especial atención a la convivencia visual entre el clave y los elementos propios del flamenco. Esta combinación refuerza la singularidad del proyecto y **genera un impacto visual claro, elegante y reconocible**.

7. Información práctica

Duración aproximada

- Clave flamenco solista: 60–70 minutos
- Dúo: alrededor de 70 minutos
- Gran formato: 80–90 minutos

Número de intérpretes

- Solista: 1
- Dúo: 2
- Gran formato: 4 intérpretes (5 con percusión opcional)

Adaptabilidad a espacios

- Auditorios y teatros
- Espacios patrimoniales e iglesias
- Espacios exteriores, según formato y condiciones técnicas

8. Material audiovisual

(Pendiente)

9. Citas y testimonios

(Pendiente)

10. Contacto

(Pendiente)

