

Special

V Flamenco Biennale Nederland

Schilder in compás

p.12

Interview met Patricio Hidalgo Morán

flamenco
biennale

f mundo
flamenco

nr. 32
01-2015

Pintor a compás

Patricio Hidalgo Morán es 'pintor en acción' y en el mundillo del flamenco ya casi un fenómeno. Frecuentemente comparte escenario con artistas flamencos y lanza trazos seguros de tinta negra sobre el lienzo blanco. Retratando el canto, el baile y el toque flamenco creando imágenes líricas, guiado por el ritmo del flamenco y la emoción del Cante Jondo.

Autora y traductora: Hannet Engel

El trabajo de 'la mancha'

Este pintor versátil pinta, dibuja, ilustra, hace vídeo creaciones y es uno de los miembros de la dirección artística del festival flamenco anual *La Reunión de Cante Jondo* en La Puebla de Cazalla. Su arte es popular: la serie *Trazos Flamencos* fue expuesto el septiembre de la pasada Bienal de Sevilla. El mes pasado pudimos verlo en el nuevo espectáculo DESEO con la bailaora Rosario Toledo que exhibió en el festival flamenco de Dublín.

Sugiriendo que está 'de moda' Hidalgo Morán ríe: "No lo digas así, porque las modas se pasan.

Además llevo ya 15 años dedicándome a esto." Hidalgo Morán transmite la emoción, la pasión, el ritmo y la poesía del flamenco sobre el lienzo igual que un artista flamenco en el escenario. Pinta tanto artistas del flamenco como imágenes líricas intentando narrar una historia. Su manera de trabajar no está prefijada, pero tampoco totalmente improvisada.

Todo empieza con 'la mancha', de la que nace la imagen en vivo a través de la música. "No tengo ideas fijas antes de empezar, porque si cierro la idea mata al sentimiento del momento. Mantengo mis ideas abiertas, porque me gusta sentir lo que estoy pintando." Las actuaciones en vivo casi nunca están ensayadas por mí, pero si asisto a casi todos los ensayos de los demás componentes, explica Hidalgo Morán. "Y hay muchos ensayos detrás. Yo trabajo mucho la intuición, pero con recursos. Algunas imágenes se repiten, pero siempre me guía la mancha que decide cómo sale la imagen. Aunque sepa cómo hacer un grito: si la mancha sale al revés, pues hago todo al revés. Muchas veces hay un pequeño guión establecido que dice donde tengo que entrar y donde salir. Pero tampoco lo sigo siempre."

Tradición flamenca y vanguardia

El flamenco para este artista ha llegado a ser el idioma a través del cual se expresa. "El flamenco para mí es todo. En el sentido artístico y conceptual, pero también es una manera de comprender el mundo. Me ha dado un pretexto para desarrollar un lenguaje escénico que me da capacidad para expresar la emoción con rapidez e intuición. Pinto de esta manera no para hacer algo novedoso o extravagante, sino para establecer un diálogo con el espectador. He descubierto que la comunicación directa en el momento presente es lo que me importa. El silencio que entonces se crea significa que hay atención y eso me resulta muy conmovedor."

Como gran fuente de inspiración Hidalgo Morán menciona el Cante Jondo (el cante flamenco más profundo y serio) y gran influencia del pintor y poeta Francisco Moreno Galván (1925-1999), que también pintaba mucho con 'la mancha'. "La estética de Galván se arraigaba en el Cante

Jondo, de esos orígenes del cante flamenco. Tenía un punto muy tradicional, pero a la vez muy vanguardista. Aplicaba una estética limpia, austera, con la mancha muy presente, cosa que a mí me interesó como punto de partida. La mancha la vinculo con el 'grito' [*también: 'quejío' -red.*]. Para mí el grito es una cosa muy abstracta que aunque no tenga forma te está diciendo muchas cosas, porque la emoción es

"Yo quiero expresar en la imagen lo que 'el grito' expresa en el cante"

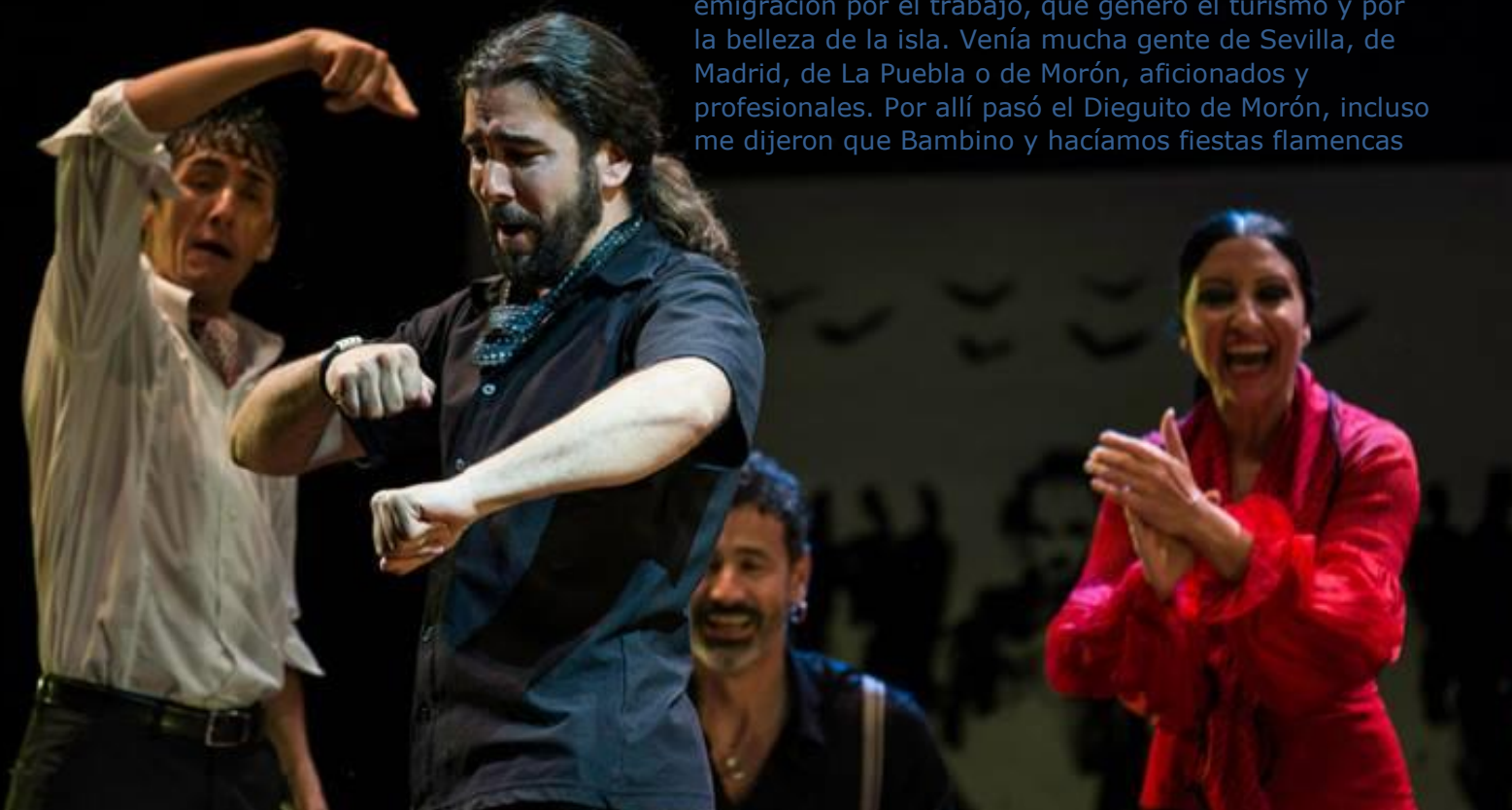
también abstracta, cosa que te llega muy directamente. El cante no se trata sólo de las palabras que canta un cantaor. Por ejemplo cuando se arranca el cante con una salida, esos sonidos sin forma alguna, aparentemente sin nada que entender o comprender, ya te emociona. Igual que el grito, la mancha quiero que atrape las emociones, porque es la parte abstracta de la pintura, de la vida, del arte. Pero también hay una parte racional que atrapo con el dibujo figurativo, porque quiero narrar, para decir algo sobre esa realidad que vemos o que vivimos. Otra figura importante en su trabajo ha sido Mario Maya a quien dedicó su vídeo creación Solo Trazos. "Puedo acceder a sus archivos, porque ahora tengo mi estudio de pintura en su casa de Sevilla. Su mujer es como mi protectora. Mario Maya era conocedor de toda la tradición flamenca, del cante, del baile y tocaba la guitarra. Se apropió del aspecto narrativo del flamenco, contando historias con sus coreografías y los textos. Fue muy innovador en ese sentido. Igualmente tenía un punto tradicional y vanguardista al mismo tiempo."

Lo que destaca en las pinturas de Hidalgo Morán es que están realizadas en blanco y negro. No es por casualidad, explica el pintor. "Lo blanco y lo negro comunican sobriedad y sinceridad, y es directo como el Cante Jondo."

Una isla llena de flamenco Patricio

Hidalgo Morán (1979) se ha criado con el flamenco en la isla de Ibiza. "El flamenco lo tengo metido en la cabeza como si fuera una huella perenne. Nos juntábamos siempre en una casa de campo con las familias y amigos, era como una especie de comuna flamenca. Mi padre tocaba la guitarra y como aficionado traía la tradición flamenca de su pueblo de nacimiento, La Puebla de Cazalla. En esa época hubo una fuerte emigración por el trabajo, que generó el turismo y por la belleza de la isla. Venía mucha gente de Sevilla, de Madrid, de La Puebla o de Morón, aficionados y profesionales. Por allí pasó el Dieguito de Morón, incluso me dijeron que Bambino y hacíamos fiestas flamencas

Flamenco colectivo Hidalgo Morán

se fue a Barcelona y Madrid para sus estudios de Bellas Artes, pero su propio estilo lo encontró en la calle creando en colaboración con otros pintores y artistas cuando acabó cursando en Sevilla. "No iba a la universidad apenas. Es donde encontré amigos, pero como realmente he aprendido a pintar es trabajando con mucha autodisciplina. El flamenco hay que vivirlo y la pintura también, y más aun mi pintura que se alimenta de lo vivo y lo emocional. Para pintar tengo que estar viendo y sintiendo lo que pinto, sino no tiene sentido. Cada vez creo más en lo colectivo. Veo espectáculos que son muy centrados en una figura principal, pero llevan buenísimas artistas detrás y pienso que es un desaprovechamiento de lo que hay detrás. El flamenco no es sólo baile, no es sólo cante o

guitarra, sino todas esas partes juntas que se desarrollan por la armonía de los diferentes elementos. Nuestro espectáculo DESEO funciona muy bien en ese sentido. Junto con bailaora Rosario Toledo, cantaora La Divi, guitarrista José Luis Medina, percusionista Andrej Vujicic y los poetas David Eloy Rodríguez y José María Gómez Valero y yo formamos un buen grupo. No nos obligamos a hacer nada, sino que nos dejamos inspirar el uno por el otro. Eso da libertad a los artistas. Este espectáculo juega con diferentes disciplinas y cada disciplina tiene su importancia. A mí en la pintura, en lo que hago yo durante el espectáculo, me interesa más lo que ocurre en el momento que el resultado final. El público también forma parte del conjunto y siempre intento contarles algo con lo que ocurre en el escenario."

Bienal En su visita a la Bienal de Flamenco de Holanda, será la primera vez que se deja ver en los escenarios de los Países Bajos. Tendrá una exposición y colaborará en el espectáculo *La Fábrica*, del grupo Expeditie Flamenco con Primos

del Norte y el pianista Carlos Ema. Un espectáculo en el que cada artista interpretará calidad artística para formar un conjunto homogéneo en su diversidad, Hidalgo Morán lo hará con sus pinturas en vivo y vídeo proyecciones.

EXPOSICIÓN DIBUJOS
PATRICIO HIDALGO
LA FARRUCA DE MARIO MAYA

FESTIVAL FLAMENCO HOLANDA
TEATRO BIMHUIS AMSTERDAM

**Exposición: 23 de enero
hasta 2 de febrero
Bimhuis, Amsterdam.**

**Espectáculos: La Fábrica,
24 de enero La Haya De
Nieuwe Regentes, 29
enero Utrecht Tivoli
Vredenburg y 1 de febrero
Amsterdam Bimhuis.**

**Véase también:
www.flamencobiennale.nl
y
www.patriciopinceles.com**

flamenco
biennale

24 ENE
2 FEB 2015