

RESUMEN DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL

de Rafael Jiménez Falo

<https://rafaeljimenezfalo.jimdo.com>

-Comienza su trayectoria como cantaor en **1985** en la **Peña Enrique Morente de Oviedo**, de la que es **socio de honor**, lo que simultanea en esa época con su labor como **trabajador social**.

-En **1990** recibe de manos de **Félix Grande** una **beca de flamencología** de la Universidad Complutense de Madrid que le permite participar en el curso "**HISTORIA, PRESENTE Y FUTURO DEL FLAMENCO**", e introducirse en el ambiente flamenco de la ciudad.

-Completa su formación como cantaor estudiando durante más de una década **técnica vocal** con el maestro de canto **Julio Pardo Barral**, con el que profundiza en el conocimiento y manejo del diafragma, distintas formas de proyección sonora, planos y dinámicas vocales, principios de acústica, etc.

COMO SOLISTA

-En 1996 graba su **disco ¡Cante gitano!** (Celestial Harmonies), por el que obtiene en 1998 el prestigioso **premio Copa Teatro Pavón al Mejor disco del año y al Mejor intérprete joven**, concedido por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y que le entrega Manuel Ríos Ruiz (Premio Nacional de Literatura y fundador de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera). Este disco supone el **inicio de su carrera como solista**, que le ha llevado a actuar en **teatros y festivales nacionales e internacionales**.

-Desde la presentación de su disco **¡Cante gitano!** en el **Círculo de Bellas Artes de Madrid** y en el **CM San Juan Evangelista** en 1996, ha actuado en:

- **festivales** como el **Festival de Jerez de la Frontera** (Palacio de Villavicencio, 2002), **Festival Grec** (Barcelona, 2000), **Festival Flamenco por Tarantos** del CM San Juan Evangelista (Madrid, 2010), **Festival Tío Luis de la Juliana** (Madrid, 2001), **Festival Flamenco de San Blas** (Madrid, 2006), **Festival Don Quijote** de París (2004), **Festival Mawâzine** de Rabat (2005), **Festival Nórdico de Flamenco** de Estocolmo (2005), **Festival Flamenco de Tampere**, Finlandia (2006), **Festival Internacional de Poesía** de Malmö (Suecia, 2007), **Festival Flamenco de Helsinki** (2009);
- ciclos como **Flamenco Circular** (2003 y 2004), **Flamenco de Ley** (2004), **La Otra Mirada del Flamenco** (Teatro Pradillo, 2006), **Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla** (2003), **Semana Negra** de Gijón (2006), o **Jornadas Flamencas** como las de **La Silla de Oro de La Fortuna** (1999, 2001, 2004), **Sangre Nueva: Jóvenes Flamencos** (2010), **Primavera Flamenca** de Huesca (2012) o **Encuentros Flamencos** de Barcelona (2012);
- **teatros, centros culturales, auditorios, peñas flamencas y salas de conciertos** de España y Europa, como el **Auditorio Víctor Villegas** de Murcia (2012), **Auditorio Príncipe Felipe** de Oviedo (2005), el **Teatro del Mercado** de Zaragoza (2006), el **Instituto del Mundo Árabe** de París, el **Café de la Danse** de Lyon (2003), el **Concertgebouw** (2003) y el **Teatro Paradiso** de Ámsterdam (2008), el **Teatro Savoy** de Helsinki (2007 y 2009), el **Literaturhaus** de Copenhague (2008), el **Folk Club** de Turín (2009), etc.

-En 2006, estrenó su **espectáculo "El cante en movimiento"** en el Teatro Pradillo de Madrid, que ha representado en Estocolmo, en Ámsterdam y en distintas salas de Madrid, además de en el acto de **presentación pública de la Asociación Flamenca Rafael Jiménez Falo**, en la Delegación del Principado de Asturias en Madrid (noviembre 2009).

-Octubre de 2011 es la fecha de lanzamiento de su segundo disco, ***El cante en movimiento***, donde, al igual que en ***¡Cante gitano!***, Falo recupera estilos y cantes poco utilizados para ofrecerlos actualizados al público de hoy.

El cante en movimiento, ha sido **finalista** de los **Premios “Flamenco hoy”** (Premios de la Crítica Nacional del Flamenco) en la categoría ***Mejor disco de cante*** de 2011.

COMO CANTAOR PARA BAILE

-Desde 1990, desarrolla una amplia actividad como cantaor para baile, acompañando a artistas como **Mario Maya, Merche Esmeralda, Belén Maya, Javier Barón, Javier Latorre, Joaquín Ruiz, Joaquín Grilo, Ricardo Franco, Beatriz Martín, Milagros Mengíbar, Lalo Tejada, María del Mar Berlanga, Isabel Bayón, La Moneta, Adrián Galia, Alejandro Granados, Miguel Ángel Berna, Mayte Bajo, Lola Greco, José Greco, Carmela Greco, Juan Ramírez, Winy Amaya, María Benítez, Tomás de Madrid, Belén Fernández, José Maya, Alfonso Losa, Domingo Ortega, Andrés Peña, Rafael Campallo, Manuel Liñán, Marco Flores, Olga Pericet, Rocío Molina, Andrés Marín, Rafaela Carrasco** y un largo etcétera, actuando con ellos en teatros y festivales de todo el mundo.

OTRAS COLABORACIONES

-Entre 1992 y 2003, es solicitado por **Enrique Morente** para acompañarle en diferentes espectáculos en directo, como *Cante y poesía, Misa flamenca, El pequeño reloj* y *Omega (Poeta en Nueva York)*, representado en el BAM Opera House de Nueva York.

-**Adaptaciones musicales para coreografías** de espectáculos de danza de Belén Maya, Rocío Molina, Manuel Liñán, Marco Flores, Olga Pericet y Noche Flamenca.

-Aparte de sus **dos discos en solitario**, ha colaborado en los siguientes **trabajos discográficos y audiovisuales**:

Álbum ***Temporal*** (BMG, 1996), de **Radio Tarifa**

Álbum ***Viva quien sabe querer*** (Boa, 2003), de **Eliseo Parra**

Álbum ***Digitano***, J.J. Morisco, 2002

Álbum ***Guitarra adentro*** (Sonidos negros, 2009), de **Raúl Mannola**

Álbum ***Caravana*** (JR, 2010), de **Joaquín Ruiz**

Álbum ***8 Reflexiones*** (Pescador de estrellas, 2010), de **Caroline Planté**

Álbum ***Inner Visions of Flamenco***, (Bujío, 2011), de **Raúl Mannola**

Álbum ***4 movements for movement***, (Kokoelma 2006-2011), Pretzl Beats, de **Roni Martin**

Documental ***Flamenco Vive!***, 1997, Phillipe Molins, con Diego Carrasco, Enrique Morente, Falo, Ketama, etc. (emitido en el Canal Arte y en la Noche Temática de la 2)

DVD *Living Flamenco*, (RGB, 2008) con Domingo Ortega, Rafael Campallo y Andrés Peña Morón

Se lo dije a la noche (Ediciones Beta III Milenio, 2011), Poemario de Juan Carlos García Hoyuelos traducido y cantado en todas las lenguas ibéricas: libro y DVD

-Hace el papel del **Cantaor** en la **ópera *La vida breve*** de Manuel de Falla, en el Teatro de la Ópera de Nancy, 1998.

-Participa en el **espectáculo *El tiempo de los gitanos***, en el Palacio de los Congresos de Madrid, 2000, como representante de la música gitana que se hace en España y como vínculo de unión entre todos los artistas gitanos del mundo.

ACTIVIDAD DOCENTE

-**Profesor especialista (cantaor)** en el **Conservatorio Profesional de Música "Arturo Soria"** de Madrid (*Acompañamiento al baile y al cante IV, V y VI* de la especialidad de Guitarra flamenca): desde mayo de 2010.

-**Profesor especialista (cantaor)** en el **Conservatorio Superior de Danza de Madrid "María de Ávila"** (imparte *Música aplicada a la danza III y IV*, y participa en la impartición de *Metodología I, III y IV*): desde octubre de 2010.

-De 2000 a 2010 es **maestro de cante** en el emblemático Centro de Arte Flamenco y Danza Española **Amor de Dios** (Madrid), donde ha mantenido ininterrumpidamente una clase general de cante.

-Ha impartido **cursos, seminarios y clases magistrales** en distintos centros de enseñanza de flamenco de **Madrid, Amsterdam, Freiburg** (Alemania) y **Copenhague**; en **centros europeos** como la **University College of Dance** (Danshögskolan) de Estocolmo (2007) o la **Sibelius Academy** de Helsinki (2009); en el seno de festivales y jornadas flamencas, como las organizadas en 2003 por la **Cátedra Popular de Flamenco Federico García Lorca** en la Universidad Carlos III, bajo la dirección de **Ángel Álvarez-Caballero**; el **Festival Internacional de Música de Bath** (Inglaterra, 2000); el **Festival Nórdico de Flamenco** de Estocolmo (2005) o el **Festival Flamenco** de Tampere (2006).

-Enseña :
historia del flamenco,
técnica vocal y estilos,
estructura de los cantes y su relación con el baile y
cómo acompañar el cante para guitarristas

-Da **conferencias** sobre la **historia y la evolución** del flamenco hasta nuestros días, con explicaciones musicales y teóricas, e **ilustradas con cante y toque** por él mismo.

*****

PRENSA

Sin pretensiones de genialidad y sin presunción de revolucionario, como tantos falsos vanguardistas, da razón de un tratamiento musical del flamenco con entidad. Y respetando sin dejación alguna las esencias, se asoma con prestancia y calidad indiscutible a un futuro del género.

Manuel Ríos Ruiz. ABC

Posee un sentido rítmico privilegiado y en su voz resuenan con fundamento la queja y el eco de cantaores míticos. Serio y estudioso, es un artista de gran proyección por quien merece la pena apostar abiertamente.

Alfredo Grimaldos El Mundo

Madurez y vigor creativo se unen en este flamante segundo disco de un cantaor que, dadas sus características, nos ofrece propuestas llenas de originalidad.

José María Velázquez-Gaztelu. El Cultural, El Mundo.

Este cantaor, gitano de Asturias, viene a demostrar con su segunda grabación que se puede hacer una obra de creación propia y llena de originalidad por más que esta se encuentre sólidamente sustentada en la herencia de los maestros.

Fermín Lobatón. Babelia, El País

Para quienes nos gusta el flamenco hecho desde el rigor, para quienes defendemos que la personalidad es fundamental en el arte, y creemos que ser personal no es lo mismo que tener personalidad, esta novedad discográfica de Rafael Jiménez Falo es una gran noticia. Más de una vez le hemos definido como "flamenco de autor", pero yo iría más allá todavía: Falo es un flamenco de culto.

Manuel Moraga, Deflamenco.com

Su cante tiene no solo inventiva y originalidad, sino también una formidable carga de talento. Sabe que los estilos no pueden seguir siendo cantados como hace cien años y aporta una renovación de los mismos a partir de una comprensión coherente de lo jondo, que nunca aparece desvirtuado en sus logros. Estamos, con seguridad, ante un artista de excepción.

Ángel Álvarez Caballero El País

El segundo disco de Rafael Jiménez Falo es una obra fundamental del cante actual de uno de sus intérpretes más reconocibles e imprescindibles.

Juan Vergillos. Diario de Sevilla

El cantaor Rafael Jiménez Falo lleva a cabo en esta grabación un amplio recorrido por el acervo estilístico poniendo de relieve sus excelentes cualidades interpretativas para el género. [...] Un recital demostrativo de un gran dominio del género injertándole personalidad y evolución.

Manuel Ríos-Ruiz. ABC

El *Cante en movimiento* es un disco para ir decantando poco a poco y supone un documento importante para conservar. [...] Su voz suena a vieja, es melódica y nasal, y tiene potencia, sonoridad y carácter, y el regusto de los cantaores antiguos.

Ángeles Castellano, Por bloguerías

Ante un panorama tan tendente a la homogeneidad, sorprende gratamente una propuesta que se salga del molde.

Silvia Calado, Flamenco-world

Consciente de esa necesidad de aprender continuamente, aspira a evolucionar dentro de su cante partiendo de lo tradicional a lo innovador sin maltratar, sabiendo dar el paso justo. Nos sitúa en un nuevo contexto dentro de la expresión flamenca, abierta a otros elementos de fusión y mestizaje, sin perder el norte.

Manuel Naranjo Loreto. *Europa Sur*

Rafael Jiménez Faló, whose astonishing modulated caw of solo is a highlight of the show.
Jennifer Dunning. *The New York Times*

Entre Asturias y Jerez existe un inusual camino flamenco. Solo Rafael Jiménez Faló tiene actualmente visa para recorrerlo. **Silvia Calado Olivo, *Flamenco-world.com***

Fiel al contenido clásico, pero personal en las formas, estudioso, disciplinado, creativo, con un amplio dominio de la técnica y el compás.

Juan Pinilla, *Jondoweb*

Rafael Jiménez Faló es un corredor de fondo. Su dominio del cante y de la tradición, junto con el conocimiento de su potencial y la dosificación de su voz, hacen de él un artista único, con el carisma indispensable para hablar de él con mayúscula.

Volandovengo, *Granada*

The musical segments are dominated by the resonant, powerful voice of Rafael Jiménez Faló. Try to go on a night when he sings his own brooding, melancholy “Solo de cante”.

Gia Kourlas. *Time Out New York*

Faló and Luis Escribano begin on the same note but soon diverge, creating odd dissonances reminiscent of Eastern European folk music. Sometimes both bass player and singer executed jazz-like “sliding” tones. The overall effect was magical, quasi-religious, and extremely moving.

Nancy G. Seller. *Flamenco International Magazine*.

Profundo conocedor de toda la tradición flamenca, Faló es un dominador del compás. *¡Cante Gitano!* es un hito dentro del flamenco, una especie de *La leyenda del Tiempo*, pero en otra dimensión, donde Faló aporta desde su humilde sabiduría, comparable a la del gran Enrique Morente, nuevas líneas de investigación dentro de los palos flamencos.

Víctor Rodríguez *La Voz de Asturias*

Poner el oído en la voz de Faló es abrir una ventana y tomar una bocanada de sensaciones. Borda la soleá, y se pasea por todos los palos guardando el equilibrio de su voz en un hilo de seda que parece siempre a punto de quebrarse y que sorprende cuando encuentra la continuidad en su cante. Faló ha investigado en el género logrando varios aciertos, como su versión por bulerías de la vaqueirada asturiana, que es un legado para las próximas generaciones flamencas.

Marián Pidal

Flamenco, Tribuna Ciudadana