

“LA FRAGÜERA”

por Cía. Flamencuría Obdulia Bustos

SINOPSIS:

Exploración del movimiento flamenco de las "fraguas"; raíz y vanguardia en un flamenco propio y adaptado al impulso dancístico de la creadora Obdulia Bustos. Es un espectáculo adaptado para espacios culturales emblemáticos, salas, exteriores o teatros.

INTRODUCCIÓN:

Esta creación propia nace de la investigación, experimentación y adaptación propia de la danza flamenca que se forjaba en las fraguas; esos espacios donde se trabajaba forjaban el hierro, y donde los antiguos flamencos cantaban y rendían culto a los palos de raíz, como el martinete.

Desde allí, se realiza un viaje por los palos flamencos, desde los más antiguos y de raíz hasta los más recientes, recorriendo la evolución del género como un acto de respeto y memoria. La bailarina transita con su movimiento dancístico desde la infancia hasta la madurez, reflejando la vida del flamenco como un continuo que conecta generaciones.

El espectáculo también plantea un discurso político y social, recordando que el Flamenco es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y subrayando su dimensión popular: lo del pueblo, lo cotidiano, lo vivido. La propuesta busca mostrar que el flamenco no es solo arte, sino también voz, identidad y memoria colectiva, capaz de hablarle al espectador desde la autenticidad y la raíz.

Indagamos el origen y la evolución de estos palos del Flamenco como es el Martinete: sostén y raíz del árbol de este arte tradicional.

Desde hace un par de años la creadora y bailarina Obdulia Bustos ha realizado una investigación sobre estos estilos y lo ha presentado en algunas de sus creaciones como la anterior producción: “Las Amantes” haciendo hilván a su historia generacional familiar andaluza, arraigada en sus orígenes al campo y a la trilla.

Tras esta primera investigación de desarrollo experimental desde la raíz tradicional hasta su propio movimiento Flamenco más contemporáneo y conceptual, la artista se sitúa de nuevo en el origen y la tradición.

Fotografía Kiko Castro – Cía. Flamencuría Obdulia Bustos

Con motivo de su cuarentena cumplida, realiza un balance de su experiencia vivida, un repaso de toda la trayectoria artística y de sus creaciones propias, regresando de nuevo a sus inicios, a su Flamenco raíz con sello e identidad propia. Un Flamenco con más peso, con personalidad, con elegancia y sobre todo con honestidad y sinceridad.

Y es, en esta Fragüera, en este horno de cocción, donde nos unimos para forjar nuestro proyecto, desde el origen y las raíces de los palos del Flamenco. La trilla y el martinete son la base de nuestra creación, pasando por otros estilos como la seguidilla, la rondeña o el verdial, que van esculpiendo nuestra obra artística en un paisaje por la serranía de Málaga, hasta forjar esas alegrías (del grupo de las cantiñas, típicas de Cádiz y originarias de la jota aragonesa) que dan el carácter y frescura al desarrollo, posteriormente nos introducimos en el fandango (uno de los palos más antiguos del Flamenco, junto con las seguidillas y las cantiñas/soleares) resaltando lo abstracto, para esculpir poco a poco nuestro propio movimiento flamenco. A continuación, pasamos a la malagueña, que es un palo derivado de los fandangos malagueños de la época del S.XIX, aprovechando nuestras raíces para dar esa fuerza de expresión casi en el clímax de la obra. Y finalizamos con los tangos del “Pepico” en una evolución armoniosa desde la malagueña. Los tangos son evolución, son idas y vueltas, son resultados de las conquistas del pasado de nuestra historia. Es un compás muy acentuado y alegre, que no deja indiferente al ojo que observa.

La templanza de los tangos en sus inicios nos refuerza el concepto terrenal del origen de nuestro proyecto “La Fragüera” (trilla, martinete, etc.) para ir evolucionando a modo de coplillas alegres y fiesteras en un movimiento de baile emotivo, con fuerza y arraigo (recordando ese paisaje vivido por las cantiñas, verdiales, alegrías y fandangos) y finalizar con la “guinda de nuestra escultura” que son los jaleos y el arranque del fin de fiesta por tangos.

En esta creación se unen dos artistas muy afines a Obdulía Bustos: al cante su queridísima y admirada Nieves Hidalgo, que juntas han podido realizar algunos proyectos artísticos previos y con la que siente bastante afinidad creativa; y al toque de la guitarra el maestro Juan Miguel Castellano, una joyita que se cruzó en la trayectoria de la bailarina este pasado año 2024 y que ha sido todo un descubrimiento por su calidez profesional y artística.

El cante emotivo y vibrante de Nieves embauca todo nuestro proyecto de “La Fragüera”, es la voz perfecta para ese recorrido de palos: Trilla, Martinete, Rondeña, Verdial, Seguidilla, Alegrías, Fandango, Malagueña y Tangos del “Pepico” como broche de oro.

El toque impoluto y resonante de Juan Miguel nos envuelve en esa atmósfera perfecta para disfrutar y transitar este viaje por los distintos palos descritos.

El baile de Obdulía se caracteriza por ser muy peculiar, muy emotivo y muy de raíz. Para la artista es imprescindible conectar con las miradas observantes y entregarse en cuerpo y alma durante cada representación.

Los tres artistas se emparentan como hermanos en un todo, en común unión, desde el respeto y admiración mutua que se tienen.

Fotografía Kiko Castro – Obdulía Bustos

IMPULSO E INTENCIONES DE ESTE PROYECTO CREATIVO:

Tras realizar este barrido de ideas y compartir con otras personas y artistas, decidimos embaucarnos de lleno sobre este proyecto.

Se eligió el título “**LA FRAGÜERA**” que viene del término *Fragua*, porque hace referencia a uno de los orígenes de la manifestación de los primeros cantes del espectáculo “Martinete”.

Obdulia Bustos pretende volver al origen, no para retroceder, sino como un acto de respeto y valía a su movimiento flamenco, como parte de esta vinculación tan fuerte que le acompaña desde la niñez.

Planteamos un discurso político y social hacia el ojo que nos mira. Nuestras intenciones se centran en conectar el movimiento percutor y la música a partir de este recorrido de palos flamencos para así hacer resonar los cuerpos de las personas que nos observan.

Pretendemos llegar a todos los públicos, a todos los gustos, aficionados o no a este arte que no puede ser indiferente a los sentidos.

La humildad, la sencillez y la elegancia caracterizan este proyecto. Variedad de colores y emociones hacen engrandecer a todo el espectáculo.

El Flamenco es un lenguaje universal, que además es Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad por la Unesco en 2010.

DESARROLLO DE LA CREACIÓN:

La Fragüera es un espectáculo de Flamenco adaptado a espacios culturales emblemáticos, salas, plazas o teatros. Es un proyecto creativo de movimiento flamenco puro y vibrante ante la resonancia del baile, del toque de la guitarra y el deleite de la voz emotiva.

El desarrollo del proyecto ha sido realizado con esmero y delicadeza durante unos largos meses de trabajo, de investigación y de encuentros semanales entre los tres colegas de profesión. Es un proyecto de movimiento flamenco real, con tres artistas de bandera.

Para Obdulia Bustos ha sido un regalo compartir el proceso de creación con Juan y con Nieves, dos amantes del arte y del Flamenco como ella.

El diseño del vestuario de la bailarina ha estado pensado y elaborado al detalle. El primer traje tradicional de chaquetilla corta es diseño del Baúl de la Mota, Madrid. Es una pieza de más de 20 años del legado de la Cía. De Carmen Mota, compañía de danza para la que trabajó Obdulia Bustos durante su mayor parte de trayectoria artística.

El segundo vestido, muestra la sencillez y la desnudez de la creadora para abordar el verdial tradicional de su Málaga natal versionado a la actualidad y así desarrollar la parte final por seguidilla con sólo compás.

El tercer vestuario es obra del gran diseñador actual José Galván, Sevilla/Málaga, en el cual quiso confiar plenamente la artista para este diseño de bata de cola con colores morados y rosados que resaltan el empoderamiento de la mujer, acoplados en unos tejidos ligeros y gasas para dar la elegancia y fluidez del palo del Fandango que se presenta.

Para finalizar esta velada, se ha elegido uno de los diseños de la madre de Obdulia Bustos: Lola Rodríguez, un referente para ella. Su madre ha sido una “modista” de las tradicionales que cosían y cosían sin descanso durante las noches para sacar adelante a su familia. La bailarina más que nunca pretende dar la valía a su creadora de vida en este fin de fiesta por Tangos; y este vestido verde esperanza, volátil y con soltura dan el carácter propio para la “guinda del espectáculo”.

Las letras y cantes populares han sido rescatadas, buscadas y elegidas por los artistas, dando la libertad en esencia a Nieves Hidalgo. Al igual que con las falsetas y toques de la guitarra, que, dentro de unas bases y estructuras prefijadas y acordadas por los tres, Obdulia Bustos impulsa que cada componente sea él o ella misma, porque eso marcará la diferencia en la puesta en escena y en la autenticidad del proyecto.

Fotografía: Teresa Lorenzo – Obdulia Bustos

"...y de repente se reúnen las semillas para sembrar con amor un fruto, que, aunque no haya crecido ya sabemos que está rico de pasión..." - Obdulia Bustos.

Equipo artístico:

Dirección, creación y bailarina: Obdulia Bustos

Guitarrista: Juan Miguel Castellano (colaboración externa de Ignacio Fernández)

Cantaora: Nieves Hidalgo

Textos: Obdulia Bustos y Marta Sáez

Acompañamiento escénico: Teresa Lorenzo

Equipo técnico:

Vídeo: Yudeimis Acosta, Susana García y Joaquín Ponce de León/Bárbara Ponce de León

Fotografías: Kiko Castro – Arteria Films y Joaquín Ponce de León

Vestuario: El baúl de la Mota, José Galván y Lola Rodríguez

Espacio colaborador: La Nave de la Tribu

Distribución: Any Balboa

Ayudante técnico: Marta Sáez

Festivales colaboradores: MOVE Canarias 2025, Festival de Danza Canarias Dentro y Fuera 2025 y Cochera Cabaret Málaga 2025. Sala la Nave de la Tribu abril 2026 Tenerife.

Fotografía: Joaquín Ponce de León – Obdulia Bustos

[Este proyecto se encuentra en fase de registro del Registro Intelectual de Autores y la SGAE © ® 2026 - Derechos de autor]

 Obdulia Bustos[®]
CÍA. FLAMENCURÍA