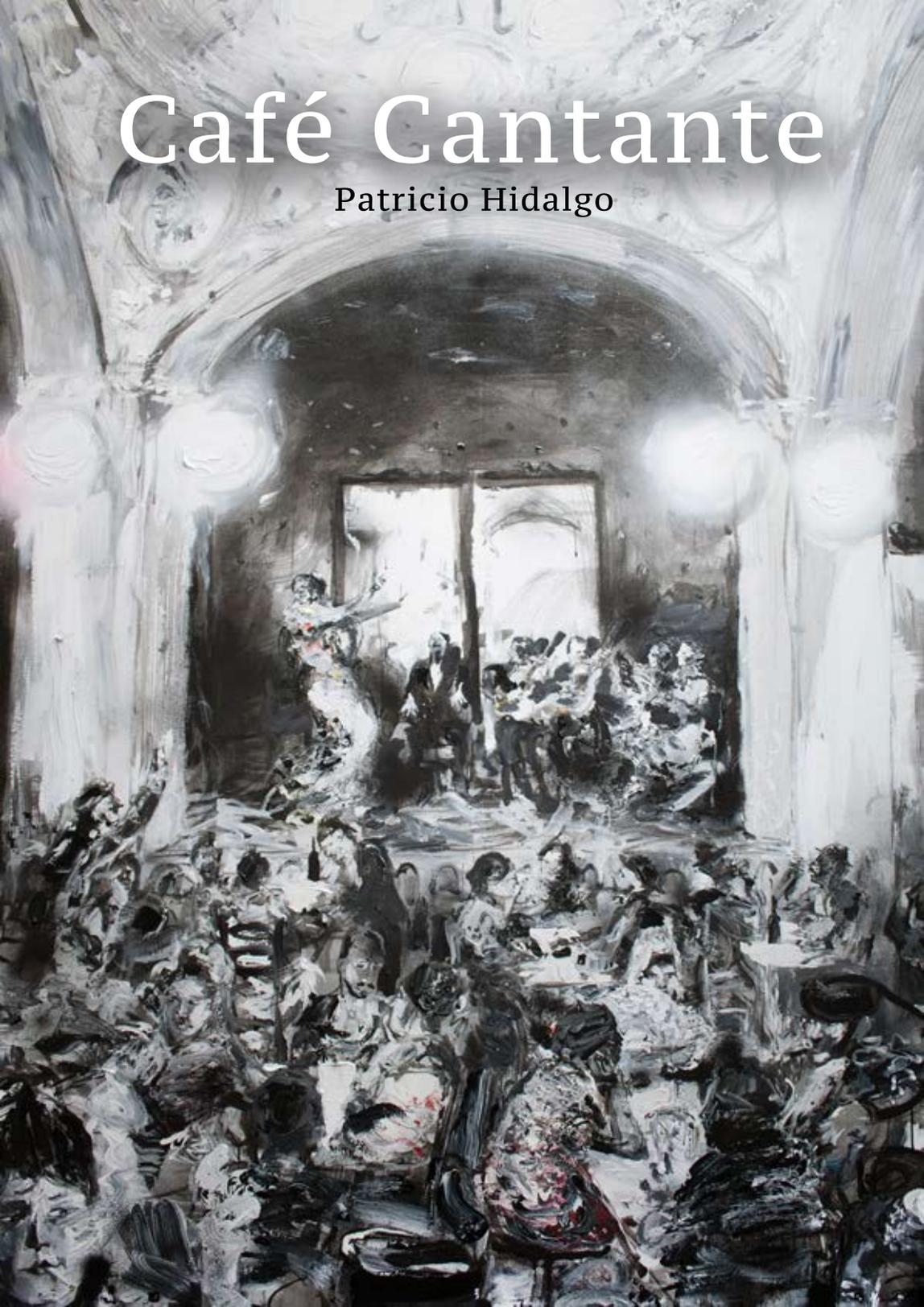

Café Cantante

Patricio Hidalgo

Un café cantante en Sevilla / 1885 / Grabado / José García Ramos

Incursión pictórica a la época de los Cafés Cantantes....

Café del Burrero / 1897
Litografía / 51,0 x 42,5 cm
A. Lunois

Café Imperial, Madrid / Hacia 1882
Pastel sobre papel / 37 x 49.5 cm
Dario de Regoyos

UN CAFE CANTANTE / 1890
Cromotipografia
Jose Alarcon

EXPOSICIÓN CAFÉ CANTANTE / PATRICIO HIDALGO
MAGASÉ ART GALLERY / SEVILLA / 15.09.22 - 20.10.22

Escuchando a Nick Cave mientras buscaba cierta inspiración para escribir estas líneas, me he dado cuenta de lo importante que es la música en mi vida. He recordado que quise ser músico, guitarrista, para ser más preciso. Luego me he puesto a escuchar a Leonard Cohen, Nina Simone, Bob Dylan, Raúl Rodríguez, Cristian de Moret, Camarón y José Menese, y he recordado cómo el flamenco me asaltó con más fuerza y vehemencia que ninguna otra música. Quizás por esa razón decidí unirlo a mi otra pasión, la pintura. Adonde quiero llegar es a que la música y la pintura son dos mundos, dos lenguajes que cuando se encuentran abren grietas a otro mundo aún más inabarcable. Al menos así me sucedió a mí, a modo de revelación dilatada en el tiempo. Y en esas grietas sigo indagando.

Esta búsqueda ha ido hilando mi trabajo hasta hoy, hasta esta exposición a la que he dado por título Café Cantante, para acoger en esta muestra los frutos de una reciente incursión plástica sobre la época de los cafés cantantes de finales del siglo XIX, un momento decisivo en la historia del flamenco. Es un viaje a un pasado imaginario, inspirado por dos de esos cafés cantantes radicados en Sevilla, el Café El Burrero y el Café de Silverio. Dos enclaves que, a pesar de sus grandes diferencias en su política empresarial y en su concepción artística, fueron vitales de cara al desarrollo formal y a la profesionalización del flamenco. Por desgracia, apenas contamos con imágenes de aquellos cafés cantantes, a excepción de la conocida fotografía de Emilio Beauchy del Café El Burrero, y de los dibujos y pinturas de artistas como Alarcón Suárez, José García Ramos, John Singer Sargent, Alexandre Lunois, Constantine Meunier, Darío de Regoyos o Gutiérrez Solana. Habría sido fantástico tener por entonces en Sevilla un Toulouse Lautrec y un repertorio de imágenes de los cafés cantantes como las que el pintor francés nos legó de los cabarets de Montmartre en el bullicioso París de finales del XIX.

Los dos ejes de esta exposición son dos obras de gran formato dedicadas al Café El Burrero y el Café de Silverio, con las cuales he procurado generar un diálogo entre dos visiones que convivieron en su día: el flamenco como manifestación artística, precisado de dignificación profesional, y el flamenco como negocio empresarial. En el lienzo dedicado al Café de Silverio he querido representar a un público cuya mirada se concentra en lo que ocurre sobre el escenario, con un cantaor, el mítico Silverio Franconetti, y su fiel guitarrista, el Maestro Patiño. En cierto modo, es un acto de memoria y justicia frente al olvido con que la ciudad de Sevilla ha castigado a Silverio, cuando ejerció un papel fundamental como cantaor y empresario, y en su reivindicación del cante para la

escucha, sacándolo de su lugar habitual por entonces como mero acompañamiento del baile. En cuanto a la obra dedicada al Café El Burrero, he creado una escena en la que aparece otra dimensión del flamenco, más frecuente entonces, como mero entretenimiento para viajeros y para habitantes de la ciudad de distintas clases sociales. En este café cantante, el flamenco se concentró en el baile, compartiendo programa con otros espectáculos de variedades, dado el interés netamente empresarial del mismo. Al igual que vemos en los grabados, dibujos y pinturas de la época sobre el Café El Burrero, aquí el protagonismo está en el público, conformado por chulos, prostitutas, mayoresales, soldados e impávidos viajeros tardorrománticos. Y al fondo, el espectáculo flamenco, sin apenas protagonismo, sin apenas atención por parte del público.

Completan la exposición, además de un retrato de Silverio y una serie de fotos intervenidas del Café El Burrero, una galería de retratos imaginarios a partir de retratos fotográficos de mujeres que fueron protagonistas en este tiempo de los cafés cantantes en el baile, el toque y el cante, como fueron la Andonda, la Serrana, la Serneta, La Macarrona, Pepa de Oro entre otras.

Mi intención, en suma, ha sido representar ese flamenco del siglo XIX como arte y como moneda de cambio, y rescatar del olvido a aquellos cafés cantantes como espacio donde convivieron el lumpen, la alta sociedad y los viajeros. Al fin y al cabo, el flamenco es fiesta y es escucha, es folclore popular y es arte transcendental. Ambas caras han sido igualmente decisivas en la construcción del flamenco tal y como lo conocemos. Y el propósito de este proyecto no es otro que recomponer en imágenes una etapa de la historia de dicho arte de la que apenas contamos con testimonios visuales.

Patricio Hidalgo
Sevilla / Septiembre / 2022

Café del Burrero / 1983
Constantin Meunier

Café Cantante El Burrero
Emilio Beauchy Cano / Fotografía / Hacia 1988

Serie Café Cantante El Burrero
Fotografía / acrílico / papel algodón / 40X54cm

Serie Café Cantante El Burrero
Fotografía / acrílico / papel algodón / 40X54cm

Estudio *Sueño de una noche en el Café Burrero II*
Acrílico / Papel / 50X70cm

Estudio *Sueño de una noche en el Café Burrero*
Tinta / acrílico / papel / 30X20cm

Sueño de una noche en el Café Cantante El Burrero
Acrílico / lienzo / 290X195cm

Detalle Sueño de una noche en el Café Cantante El Burrero
Acrílico / tela / 295X195cm

GRAN CONCIERTO

PURAMENTE ANDALUZ,

PARA EL LUNES 16 DEL PRESENTE.
Octubre de 1865

en el espacioso salon de la fonda del Turco.

DON SILVERIO FRANCONETI,

director de una compañía de canto y baile que acaba de formarse, toda compuesta de hijos de esta ciudad de San Fernando, ofrece á este respetable público, lo mas selecto y escogido que puede desearse en el arte de los FILLOS Y PELAOS.

Entre otras tonadas que pertenecen al alto gusto, dejará oír su privilegiada voz con las nuevas seguidillas llamadas

DE RIEGO,

y que dedica el Sr. Silverio á todos los buenos liberales de esta ilustre ciudad.

Forman parte de esta compañía las bellisimas hijas del Sr. Perico Piña.

Cada billete con asiento 8 rs.

A las siete y media.

Imprenta y librería Española, Real, 47.
San Fernando.

CRÓNICA LOCAL.

TEATRO PRINCIPAL.

Gran funcion extraordinaria para hoy Sábado 8 de Julio de 1865.

A beneficio del cobrador principal de este coliseo D. Feliciano Martin, en la que tomará parte el célebre cantador popular Silverio.

1.º—Sinfonia.

2.º—La comedia en un acto, titulada

¡D. RAMON!...

3.º—Se presentará el Sr. Silverio, y cantará 1.º El Polo andaluz. 2.º La antigua caña. 3.º Seguidillas.

4.º—La comedia en un acto, titulada

¿ME CONVIENE ESTA MUJER!!

5.º—El paso á dos, titulado

LA ESMERALDA.

6.º—El Sr. Silverio cantará 1.º El Polo de Tobalo. 2.º Rondeñas del Negro. 3.º Las serranas.

7.º—La chistosa comedia en un acto, nominada

LLUEVEN HIJOS.

Entrada principal, 6 rs.—Idem al segundo y tercer piso, 4 rs.

A LAS OCHO Y MEDIA.

Estudio *Sueño de una noche en el Café Silverio II*
Acrílico / Papel / 12,5X18cm

Estudio *Sueño de una noche en el Café Silverio III*
Acrílico / Papel / 17X15cm

Estudio *Sueño de una noche en el Café Silverio*
Acrílico / Papel / 35X35cm

Sueño de una noche en el Café Silverio
Acrílico / lienzo / 195X195cm

RETRATO DE
SILVERIO FRANCONETTI

Entre italiano
y flamenco,
¿cómo cantaría
aquel Silverio?
La densa miel de Italia
con el limón nuestro,
iba en el hondo llanto
del siguiyero.
Su grito fue terrible.
Los viejos
dicen que se erizaban
los cabellos,
y se abría el azogue
de los espejos.
Pasaba por los tonos
sin romperlos.
Y fue un creador
y un jardinero.
Un creador de glorieta
para el silencio.

Ahora su melodía
duerme con los ecos.
Definitiva y pura
¡Con los últimos ecos!

Federico García Lorca
Viñetas Flamencas

Estudio *Cómo cantaría aquel Silverio*
Acrílico / fotografía / 10X7cm

Estudio Cómo cantaría aquel Silverio II
Acrílico / fotografía / 7X10cm

Estudio Silverio y Maestro Patiño
Acrílico / Papel / 10,5X15cm

Estudio Silverio y Maestro Patiño II
Acrílico / Papel / 25X17cm

Estudio *¿Cómo cantaría aquel Silverio?*
Acrílico y tinta / papel / 34,5X24,5cm

2011
2011

¿Cómo cantarí­a aquel Silverio?
Acrílico / lienzo / 100X81cm

Detalle ¿Cómo cantaría aquel Silverio?

Fotografía de Juana La Macarrona

Andonda

Acrílico / lienzo / 35X27cm

La Antequerana
Acrílico / lienzo / 35X27cm

La Jeroma

Acrílico / lienzo / 35X27cm

La Macarrona
Acrílico / lienzo / 35X27cm

La Serneta

Acrílico / lienzo / 35X27cm

La Serrana

Acrílico / lienzo / 35X27cm

La Tanguera
Acrílico / lienzo / 35X27cm

Pepa de Oro
Acrílico / lienzo / 35X27cm

El Jaleo (Detalle) /1882 / Oleo sobre lienzo / 2,4 X 3,48 m / John Singer Sargent

15 sep / 20 oct / 2022
Café Cantante / Patricio Hidalgo

magasé
ART GALLERY

C/ Cardenal Spinola, 12, Sevilla