

Semblanza de **LA TATI**

Francisca Sadornil Ruiz **LA TATI** nació en Madrid, en el 104 de la calle de Toledo. Criada en el Rastro donde sus padres tenían un puesto de compra y venta y se puede decir que ya traía consigo esa herencia misteriosa aunque telúrica – que no consta en el ADN – de los seres marcados por un destino implacable y conducidos por una vocación profunda e irreversible. Tal vez la imaginación que añora y que juega con el arco iris de la danza nos hace tener siempre presente a **LA TATI** bailando a través de los tiempos, como si de ella recodar otra cosa fuera una falacia propia de quien no ha sentido en sus carnes el ungüento remediador y la llamarada voraz de su presencia como bruja danzante.

A los seis años da sus primeros pasos en la academia de la Quica, bailaora sevillana, en la plaza de Vara del Rey, 5 en pleno Rastro, donde acudía **LA TATI** de mirona y oyente a las clases que impartía **La Quica** a cambio de múltiples faenas que realizaba, ya que le resultaba imposible hacerlo con dinero, nunca recibió enseñanza directa. Las dos sillas que forman su cama en este local, ya han sido retiradas contra la pared, pues el dosel de arte con que nació la acompaña como una sombra pegada a su figura errante por los madriles.

A los doce años debuta como solista en el tablao **Zambra**, en el mismo mítico escenario donde actuaban las grandes figuras **Rosa Durán, Manolo Vargas, Rafael Romero El Gallina, Pericón de Cádiz, Juan Varea**, etc... y allí se va formando artísticamente. Posteriormente pasa al tablao **Torres Bermejas** compartiendo escenario con el **Niño Ricardo, Fernanda y Bernarda de Utrera, La Paquera de Jerez, el Gran Faico, Mario Maya, El Güito, Trini España**, durante tres años. La intensa experiencia le da ocasión de iniciar su primera gira por Europa en la compañía **Festival Flamenco Gitano** de Liman & Rau, que aglutina a los mejores artistas del jazz y del flamenco: **Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Ray Charles, Paco de Lucía, Paco Cepero, José Menese, Juan Peña El Lebrijano, El Güito, la Singla**, permaneciendo en esta compañía tres años consecutivos.

Vuelve a Madrid a los más prestigiosos tablaos. Inaugura **Los Cabales** del bailarín y coreógrafo **Luisillo**. Actúa diversamente en **Torres Bermejas, El Duende de Gitanillo de Triana**, dirigido por la mítica **Pastora Imperio, Los Canasteros** de Manolo Caracol de quien era su artista preferida en el baile por bulerías. Actuando con la más genuina generación flamenca: **Terremoto de Jerez, Manuel Soto Sordera, El Sernita, Manolo Caracol, Camarón de la Isla, Matilde Coral, Cristina Hoyos ...**

Graba dos discos para la casa PHILIPS con el **Festival Flamenco Gitano**.

Es contratada por la compañía de Teatro Danza de **Luisillo**, en calidad de artista invitada en giras por Sudáfrica y Asia (año 1.971), posteriormente Australia y Nueva Zelanda.

1973 / 74 - Larga Temporada en Caracas (Venezuela) donde graba dos programas para TV **Canal 8**, con dirección de **Remy Otolina**, por los que es galardonada con el premio **Guaicapuro de Oro** (premio que comparte **Olga Guillot, Raphael y Lola Flores**).

Graba para TV Marsella (Francia) donde es la protagonista de **Antoñito el Camborio del *Romancero Gitano*** de F.G. Lorca.

Programas para Televisión Española:

- **Rito y geografía del baile** (dirigido por Fernando Quiñónez).
- **La Danza**
- **La buena música de los flamencos.** 1988
- **Arte y Artistas del flamenco**, dirigido por **Romualdo Molina**, en tres programas diferentes. 1990.
- **Algo más que flamenco.** 1998.

Grandes Festivales Andaluces: La Parpuja (Chiclana), **El Potaje de Utrera**, **Fiesta de la Bulería** (Jerez de la Frontera), **La Cata de Montilla** (Córdoba), **Teatro José María Pemán Festival de Cádiz**, **Homenaje a la Perla** en el **Teatro del Parque** (Cádiz), **Las Colombianas** (Huelva), **Festival de los Gitanos** en el **Teatro Lope de Vega** y el **Festival de Triana Pasando el Puente** (Sevilla), **Fiesta de la Bulería** (Algeciras).

En el año 1.983 es requerida por ***Cumbre Flamenca*** auspiciada por el **Ministerio de Educación y Cultura**, para los Festivales de Melilla y Ceuta.

1984 / 85 - **Teatro Alcalá Palace** (Madrid) en dos ediciones consecutivas.

En 1.986 se forma la ***Cumbre Flamenca del Baile***, con **Carmen Cortés**, **Gerardo Núñez**, **La Tolea**, **Manolete**, **Cristóbal Reyes** y **La Tati**, posteriormente **Antonio Canales**,... Estrenando en el **Festival Latino**, Central Park New York N.Y. **Festival de Kopiu** (Finlandia), el **Magreb** y **Teatro París** (Francia).

1987 - Día Internacional de la Mujer, **Colegio Mayor San Juan Evangelista** (Madrid) para este evento forma su grupo, donde introduce por primera vez instrumentos heterodoxos para el flamenco tales como violín, flauta, bajo, etc.

Concierto en el **Círculo de Bellas Artes** donde el flamencólogo y crítico de flamenco **Ángel Álvarez Caballero** escribe en EL PAIS: “**Bailaora de Madrid. Nunca Madrid ha tenido que yo recuerde una tan grande bailaora con “La Tati”. Talento versátil, personalísimo, fuera de posibles comparaciones. La Tati es distinta a cualquier otra bailaora. Lo dicho: una bailaora distinta”.**

Estrena ***Madrid Ama Flamenco*** en los **Veranos de la Villa de Madrid**, en los Jardines de Cecilio Rodríguez, durante dos temporadas consecutivas.

1988 - ***Apología Flamenca*** se estrena en el **Sodra Teatro de Estocolmo**.

Apología Flamenca vuelve por segunda vez a **Paris** compartiendo cartel con **Camarón de la Isla** en el **Cirque d’Hiver**. **Festival del Corpus** (Granada).

1989 - **V Bienal de Arte Flamenco (Sevilla)** en la **Torre Don Fadrique**. **“Noche de bailaoras”** Centro Cultural de la Villa (Madrid).

1990 - **Teatro Mogador (París)** dos meses en cartel con *Apología Flamenca*.
Festival Internacional de las Artes - Teatro Bellas Artes (Bruselas).
XIV Festival de Danza Florencia (Italia).

Trae a Madrid *Apología Flamenca*, al **Teatro Nuevo Apolo** y presentando en su compañía al joven **Joaquín Cortés** como artista invitado.

Mexico D.F, Teatro Bellas Artes y Teatro de la Ciudad. Monterrey, Guadalajara y Acapulco con el espectáculo *Chambao Flamenco*.

XVIII Festival Cervantino. Guanajuato (México) obtiene el premio al mejor espectáculo del Festival con *Apología Flamenca*. (1991)

1.992 / 93 - Suecia y países escandinavos.

Dans Ens Hus (Teatro de la Danza), **Gävle Teater** (Noruega), **Festival de Kopiu** (Finlandia), llegando hasta Humea (Laponia) por primera vez una compañía flamenca.

Teatro Rivoli (Oporto)

Teatro Vredembarg y Theater Vrijthof de Utrecht (Holanda).

1.994 - Inauguración gran **Casino de Niza** junto a la gran cantante **Ute Lumper**.
Herejía de la Llama (obra dramático–musical) de **Luis Pérez Palacios**, estrenada en el **Teatro Madrid**, dirigida por **Antonio Llopis Gallardo**, en la que incorpora textos, actores, e instrumentaciones de teclados, bajo, saxo, flauta, bantú, etc.

Festival Internacional de El Pireo (Grecia)

Festival de Danza de Salónica (Grecia)

Festival de Maastricht (Holanda).

1.995 / 96 - **Veranos de la Villa, Cuartel del Conde Duque, Recital Flamenco** junto a **José Mercé**.

Festival de Música y Danza de Santander.

Festival Internacional de la Guitarra (Jerusalem).

Como directora y coreógrafa, con artistas de Israel y España en Tel-Aviv y Jerusalem.

1.997 – **La Tati** produce y dirige *Madri - Jeré* para el **II Encuentro Flamenco Centro Cultural de la Villa** (Madrid), reuniendo por primera vez cantaores de la categoría de **El Capullo de Jerez, Fernando de la Morena, Juan Moneo El Torta, El Mijita**, y a los guitarristas como **Juan Parilla, Manuel Parrilla (hijo), Periquín Jero, Diego Amaya, Andrés Heredia y David Amaya** entre otros ...

1.998 - **Teatro Sanders Well de Londres** (cinco semanas) “*Campanas Flamencas*” de **Francisco Sánchez**, como bailaora y coreógrafa, siendo posteriormente nombrada directora adjunta de la compañía.

Festival Palau de la Música (Valencia).

Sala Mozart del Auditorio (Zaragoza).

1999 - **Opera House - Sydney Festival** (Australia) con *Campanas Flamencas*.
Teatro Albéniz - Festival Flamenco día dedicado a los grandes artistas de Madrid.

Gran Teatro (Cáceres) con *Madri – Jeré*.

Centro Cultural de la Villa de Madrid, **Temporada de Baile Español Madri - Jeré**.

Estrena para **The World Financial Center (New York)** el espectáculo flamenco *Relumbre* “Rojo sobre Morado”.

2.000 –La evolución artística de Francisca Sadornil “**La Tati**” ha ido ganando terreno teatral sin menoscabo de su jondura. Este proceso dialéctico encontró su punto culminante al encontrar la obra “**La Casa de Bernarda Alba**” de F. G. Lorca.

De inmediato, surgió la ilusión de abordar un proyecto común: el teatro en el flamenco o el flamenco en el teatro, ya que la importancia de ambas disciplinas, deben crecer en base a su complementaria.

Se forma la compañía con el nombre genérico “**La Tati Compañía Teatro Flamenco**” donde se encuentran la voz, la danza y la música.

La Tati Productions S.L. se encargó de producirla con ayuda de la **Comunidad de Madrid**.

La coreografía, dirección artística y asesoría musical estuvo a cargo de **La Tati**. **La Casa de Bernarda Alba** se estrena en el Auditorio de **Las Rozas** dentro del **Festival de Otoño** y por la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

V Festival de Jerez del Teatro Villamarta

Teatro Jovellanos (Gijón).

Teatro Juan Bravo (Segovia).

Teatro Emperador (León)

Teatro Juan de Encina (Salamanca).

Teatro Cervantes (Málaga).

La Casa de Bernarda Alba ha estado en cartel hasta el 2.002

En la librería del teatro de Salamanca donde representaba **La Casa de Bernarda Alba** encuentra las obras de Bertold Brecht, inmediatamente se interesa por su teatro épico, y en particular la impacta **Madre Coraje** que lee con avidez y al terminar exclama: “*a esta madre solo le falta bailar*”, durante un año sigue leyendo y meditando sobre todas las madres: Gorky, Lorca, Miguel Hernández, hasta plasmar su propia visión de **Madre**.

A diferencia de **La Casa de Bernarda Alba** en **Madre** los textos que narran la historia son cantados y bailados en los más puros estilos flamencos: Tonás, Siguiriyas, Soleares, Taranta y Taranto, Bamberas, Bulerías, Tangos, etc..., incluyendo instrumentos heterodoxos en el Flamenco: violín, flauta, percusiones y música grabada. En **Madre** el **Teatro Flamenco de La Tati** se convierte en Opera Flamenca.

En Enero de 2003, el **Wereld Muziek Theater Festival** se pone en contacto con “**La Tati**” para acordar la coproducción y el estreno mundial de **Madre**

Este festival es uno de los más prestigiosos de la Europa del Norte y cada dos años programan seis estrenos mundiales de música, teatro y danza de raíz étnica en Holanda, Alemania y Bélgica.

Madre se estrena el día 1 de Abril de 2.004 en Utrecht y gira por Holanda y Bélgica hasta el 19 de Abril, y presentándose en los siguientes teatros:

Stadsschouwburg (Utrecht)

Zuiderpershuis (Antwerpen), **Rotterdamse Schouwburg** (Rotterdam), **De
Dos/Cultureel Centrum** (Hasselt)
Stadsschouwburg (Eindhoven)
De Mervaart (Ámsterdam)
Theater Aan Het Vrijthof (Maastricht)
Chassé Theater (Breda)
Leidse Schouwburg (Leiden)
Theater Zwembad de Regentes (Den Haag)
Theater De Mytre (Goes).

Todo el ciclo se realiza con gran éxito de público y en opinión de la crítica, representando el hito de ser la primera compañía europea que participa en el marco del festival, al ser considerada de música étnica.

Como maestra y coreógrafa ha sido invitada por el **Ballet Nacional de España** durante la dirección de **Antonio Ruiz Soler** el gran **Antonio**.

Ballet Hispánico de **New York N.Y.**, Teatro **Bellas Artes** (Méjico D.F.), **Universidad de Alburquerque** (New Méjico), **Spanish Dance School** de **Londres**.

Impartiendo clases magistrales y cursos (teórico prácticos) sobre flamenco en todo el mundo: **Universidad de George Washington C.D.**, **Toronto** (Canadá), **Italia**, **Alemania**, **Israel**, **Francia**, etc. y en el Centro **Amor de Dios** de Madrid, donde lleva veinticinco años creando su propia escuela.