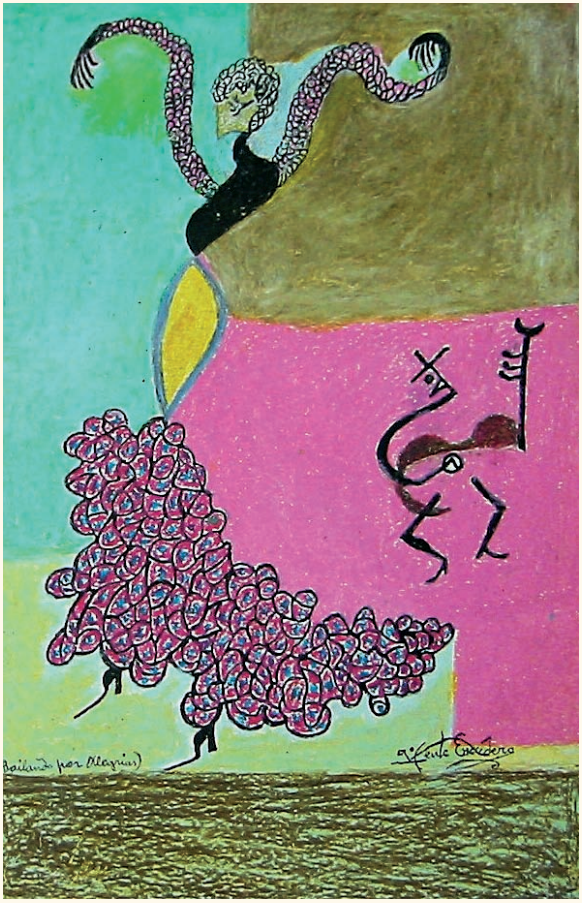
Vicente Escudero

PINTURA QUE BAILA



Dibujos, recuerdos y objetos personales de Vicente Escudero

Colección
JOSÉ DE LA VEGA

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

Vicente Escudero

PINTURA QUE BAILA

Dibujos, recuerdos y objetos personales de Vicente Escudero

Colección JOSÉ DE LA VEGA

Teatro Torrilla
SALA DE EXPOSICIONES

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

La serie consta de 50 dibujos a la cera
de 67 × 50,5 cm con marco, originales de
Vicente Escudero, de la colección José de la Vega.

EDITA Diputación de Valladolid
Área de Cultura y Turismo
Servicio de Educación y Cultura

DIBUJO DE PORTADA *Bailando por Alegrías y guitarrista*

IMPRIME Gráficas Andrés Martín, S. L.

DEPÓSITO LEGAL VA. 339.–2010

La figura de Vicente Escudero siempre ha sido una leyenda en Valladolid. Y no ya porque naciera en la calle Tudela, en el popular barrio de San Juan, ni por las atrevidas hazañas que de él se contaban ya desde pequeño, como que rompía las tapaderas de las bocas de riego bailando sobre ellas, ni porque iniciara a los diez años, de forma completamente autodidacta una brillante carrera de bailarín que llegó pronto a alcanzar una unánime e indiscutible proyección internacional, tanto en Europa como en América, a lo largo de muchas décadas del siglo XX, sino, y sobre todo porque además siempre ha llevado, por todas las partes del mundo que ha recorrido, el orgullo de su origen y de su pertenencia a estas tierras, a las que ha regresado repetidas veces, en los breves interludios que le permitía su actividad artística.

Pero tenemos que señalar también su extraordinaria aportación al arte del Baile Flamenco. Vicente Escudero no ha sido un bailarín al uso que se limitase a explotar con éxito una cierta habilidad personal para bailar, sino que ha buscado siempre, y por encima de todo, las raíces más profundas que permitieran la renovación y desarrollo del arte flamenco. Planteamientos tan novedosos como hacerse fabricar unas castañuelas de bronce en lugar de las tradicionales de madera, para acompañar con nuevos sonidos el baile; o buscar la inspiración en las ramas de los árboles para componer el movimiento de los brazos; o utilizar las figuras de Berruguete del Museo de Escultura como base de pasos coreográficos, hablan por sí mismos de su profundo amor por el arte flamenco y de su continuo afán de búsqueda de las raíces y de la depuración expresiva, plasmados en su famoso Decálogo, que ha orientado a generaciones de bailarines.

Desde la Diputación de Valladolid nos complace tributar un sencillo homenaje al maestro Vicente Escudero, este año en que se conmemora el 30 aniversario de su muerte, presentando en la Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla, tan cercana a la escena, esta exposición de dibujos del maestro, auténtico testimonio de su profundo sentido del baile, expresado en originales y coloristas dibujos, cuya oportunidad de ver debemos a José de la Vega, bailarín, discípulo y admirador del gran maestro, y gran conocedor del Arte Flamenco.

RAMIRO F. RUIZ MEDRANO

Presidente de la Diputación de Valladolid

José de la Vega junto a Vicente Escudero

VICENTE ESCUDERO

Los bailaores antiguos tenían por su machismo como *mieo* de subir los brazos más arriba de la barbilla, y con las manos no sabían qué hacer, parecía como si les estorbasen para bailar, por eso casi siempre les daban gusto a *los picos de la chaquetilla;* dicen que la mayoría bailaban un poco *espatarrao*s hasta que aparece Vicente Escudero, que hace un verdadero rompimiento en el Baile Flamenco, elevando los brazos por encima de la cabeza y componiendo esas figuras geométricas llenas de estética y de elegancia y que hoy día, frente a tantas nuevas formas danzarias, siguen siendo actualidad y fuente de inspiración para el buen bailar.

Vicente Escudero fue el creador del baile por Seguiriya, él fue el pionero en ponerle baile a ese cante *amargo y desgarrao*, que encontró sus primeras quejas y protestas en la garganta de El Planeta y El Fillo, hasta desembocar en Pepe el de la Matrona, que fue el cantaor con quien mejor *arropao* se sintió el Maestro.

En 1961 Vicente Escudero regresa a Barcelona después de su última actuación en el Mc Millen Theatre de Nueva York. Sabedor de que plumas especializadas elogiaban mi baile Escuderista, la curiosidad le incita a desplazarse al «Primer Festival de Danza» de Castelldefels, donde yo actuaba con mi espectáculo. Finalizada la función me anuncian en el camerino que el Sr. Vicente Escudero que venía acompañado del balletómano Alfonso Puig, quería saludarme. Me quedé atónito. Aún no me he repuesto de aquella sorpresa, solo el pensar que había estado viéndome bailar tan ilustrísimo personaje y que ahora lo tendría delante de mis ojos me dejaba turulato. No podía articular palabra.

Allí fue donde recibí la lección más importante de toda mi carrera de bailarín, de labios de Vicente Escudero:

«He podido comprobar cómo usted respeta mi Decálogo sobre el Baile Flamenco Masculino. Pero es una lástima que teniendo usted un baile pastueño y unos brazos tan majestuosos, no los lleve arriba cuando baila las escobillas de las Alegrías, y esté usted todo el tiempo jugueteando con los caireles de la chaquetilla».

Y lo mismo que una irradiación espectral, el Maestro elevó sus brazos, como queriendo alcanzar la Gloria en vida, marcándome cómo aquellas escobillas debería *adornarlas.* Naturalmente, que como fiel apóstol de aquellos cánones, semejante transgresión fue subsanada a rajatabla. A partir de aquel momento se creó una fuerte amistad y se estableció una corriente de simpatía entre ambos que duró hasta el final de sus días.

Para mí es un gran honor haber sido invitado a traer, con motivo de la conmemoración del 30 aniversario del «adiós» de Vicente Escudero, una exposición excepcional a un lugar excepcional, como es la Sala de Exposiciones del recuperado Teatro Zorrilla. No existe mejor marco para un bailaor–pintor. Es como volver a la conciencia y a los ojos de un público sensible y abierto al Flamenco, que representó la esencia y la vida de mi amigo y maestro, Vicente Escudero.

José de la Vega

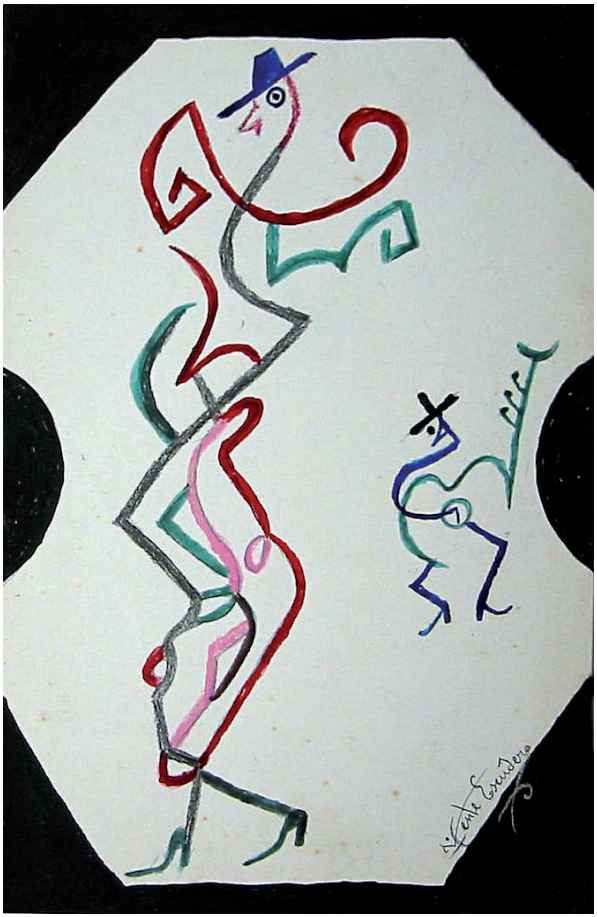
Bailaor farruquero.

Bailaor con guitarra y bailaora chica.

Flamenco más serio.

El cante, el baile y el toque.

Bailando por Seguiriya Gitana.



Bailando La Caña.

Bailando por Caña.

Bailando por Alegrías.

Bailaor por Chuflas.

Bailando El Polo.

Bailando por Rumba.

Bailaora clásica española.

Flamenca de piano (entre azul y verde).

Bailaora en Tarantos.

Bailaora flamenca a su estilo.

Bailando por Mirabrás.

Bailando por Tangos.

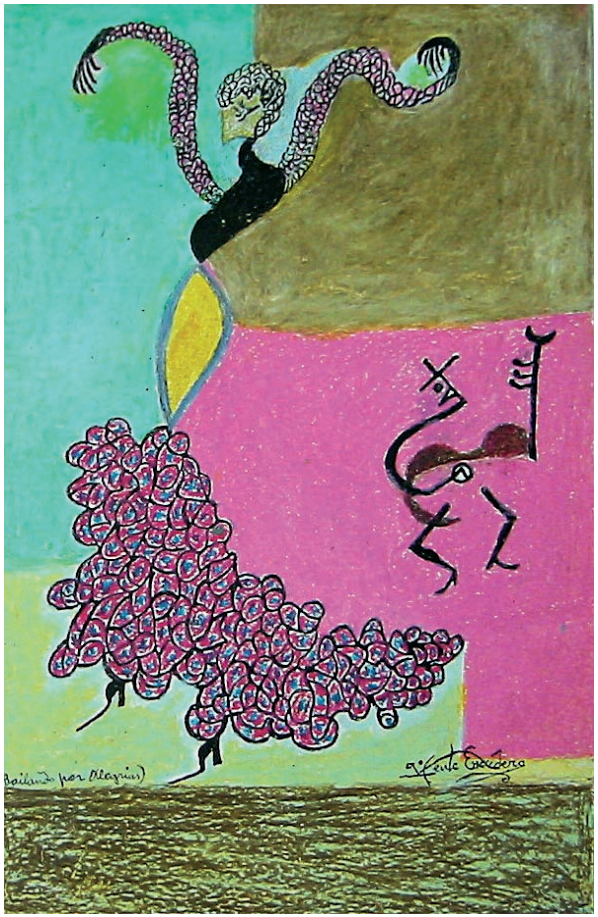
Bailaora por Tanguillos.

Bailaora por Romeras.

Bailando por Soleá.

Bailaora con bata de cola.

Bailando el Garrotín.



Bailando por Alegrías y guitarrista.

Improvisando a su aire.

Bailando por Caracoles.

Flamenco serio.

Fantasía flamenca.

Pareja flamenca bailando en broma.

Bailando por Fandangos.

Pareja baile flamenco bailando por Romeras.

Metidos en Juerga.

Tres flamencas en serio.

Bailando por Cantiñas.

Banderillero.

Fandangos por Verdiales.

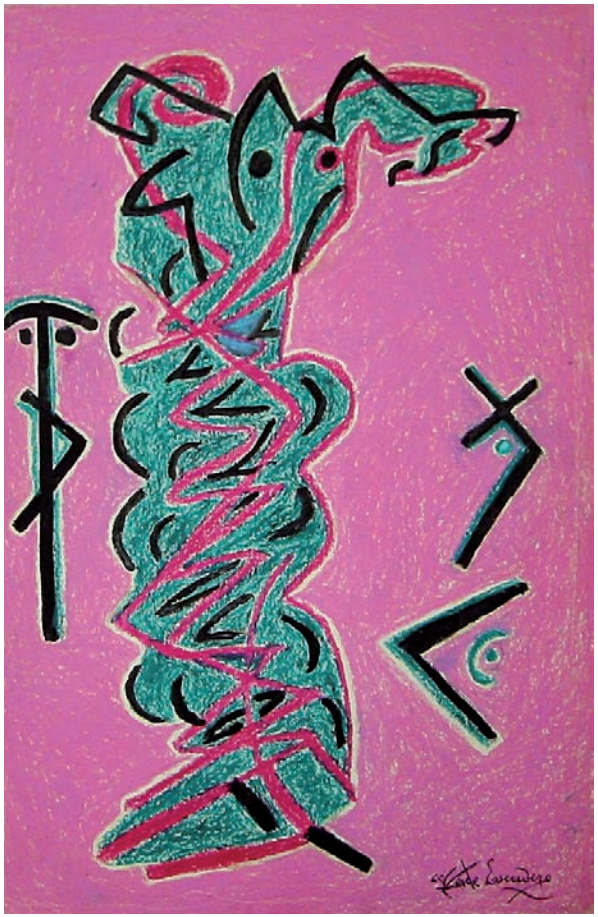
Decorado de teatro.

Composición flamenca.

Negrita flamenca.

Bailaora primitiva.

Flamenco del Paleolítico.



Bailaora flamenca de fantasía.

Bailaora cabeza de pato.

Amor Brujo.

Fantasía taurina.

Tiempos de Goya.

Arlequín flamenco.

Ritmo de color flamenco.

Bailaor flamenco de fantasía.

Dibujos automáticos.

Pareja de baile jondo.

VICENTE ESCUDERO DEDICA SU DECALOGO DE BAILE FLAMENCO MASCULINO AL MUI BUEN BAILARIN JOSÉ DE LA VEGA.

1º BAILAR EN HOMBRE.

2º SOBRIEDAD.

3º GIRAR LAS MUÑECAS DE DENTRO A FUERA CON LOS DEDOS JUNTOS.

4º LAS CADERAS QUIETAS.

5º BAILAR ASENTADO Y PASTUENO.

6º ARMONIA DE PIES BRAZOS Y CABEZA.

7º ESTETICA Y PLASTICA SIN MISTIFICACIONES.

8º ESTILO Y ACENTO.

9º BAILAR CON INDUMENTARIA TRADICIONAL.

10 LOGRAR VARIEDAD DE SONIDOS CON EL CORAZON SIN CHAPAS EN LOS ZAPATOS Y SIN OTROS ACCESORIOS.

NOTAS SOBRE MI DECALOGO.

ES MUI DIFICIL PENETRAR EN SU HONDURA MISTERIOSA Y ES MUI SUTIL SU EXPOSICION. PERO SI AFIRMO QUE ESE BUENDE QUE TANTO ENCARIAN EXIGITOS Y PROFANOS ES UN MITO QUE DESAPARECE BAILANDO CON SOBRIEDAD Y HONDURA PRODUCIENDOSE ENTONCES EL MISTERIO QUE TODO ARTE LLEVA.
A LOS DIEZ PUNTOS DE MI DECALOGO TIENE NECESARIAMENTE AJUSTARSE TODO AQUEL QUE QUIERA BAILAR CON PUREZA.

Barcelona 1996

Yo pinto — si es que pinto en verdad — ya hace muchos años pero muy raramente me he metido á pintar algo que no sea de baile y especialmente del baile flamenco aunque yo he bailado casi toda la gama del baile Español ó sea los bailes clasicos y los bailes populares estos no los he sentido tanto como los bailes flamencos pues sabido es que he llegado hacer de ellos una especie de renovación y esto es gracias á la pintura. Forzosamente todo bailarin creador tiene que ser un pintor de baile un pintor sin apenas tecnica quizas, pero que ha de llevar dentro la plastica, el color y el ritmo. Por otra parte desde que un Fernad Leger lo demostro en toda su obra que el dinamismo plástico lo traduce fielmente el color puro, mientras que el esqueleto lo estatico lo da el dibujo.

Todo este conjunto integrante de su arte lo puede exteriorizar el bailarin y plasmarlo por medio de la pintura, aunque sea con los

más rudimentarios procedimientos. Basta para ello fuerza de voluntad y una decidida inclinación, cuya vehemencia sea realmente profunda, tan profunda que llegue hasta los abismos del corazón.

Se ha dicho muchas veces que la música nació después del baile, que la vibración sonora es posterior á la vibración visual. Pues yo creo igualmente que el baile precedió á la pintura y con toda seguridad á la pintura, de baile. Esto me lo indica mi propia experiencia ya que apenas me he puesto á pensar en ello, me he dado cuenta que esas pintarillas mías, antes de dibujarlas y pintarlas ya las ~~habia~~ vista lo que quiero decir que ya me las habia imaginado.

Nadie mejor que yo conoce la importancia de la técnica

Tal vez ninguno otro haya trabajado tanto como yo, en cuanto al baile se refiere, sobre todo al baile flamenco para sorprender sus últimas esencias y dominar su externa expresión, que constituye, á mi ver, la aspiración suprema del artista. Este debe dominar en modo superlativo la técnica de su arte peculiar. Para mí, en este caso, el baile, y no juzgo inmodestia afirmando que lo he conseguido

58 Total que yo me permito plasmar ~~sin~~ con toda

75 libertad, sin trabas ni preocupaciones, mis ideas por medio de esa forma de expresión auxiliar que es el dibujo. Fuente Escudero Todo esto que digo y mas

que conozco lo debo á todos los pintores que frecuente en Paris pues cuando no sabia de pintura nada ni nada solamente sabia bailar y si hacia algo bueno no hera mas que intuitivamente pero mi intuicion me hizo ir á Montparnasse á la Rotunda a la Coloserie des Lilas etc y allí empece á conocer pintores Españoles á Gonzalez de la Serna, á Celso Lagar, á Joaquin Peinado á Cossio á Hernando Viñes á Francisco Bores, á Manuel Angeles Ortiz José Caballero y otros que no recuerdo y de los que esisten casi nuevos en España conozco á casi todos.

Bueno de Paris conocí y frecuente también Picasso á Miró á Braque a Matisse á Juan Gris á Pruna á Flores á Fernand Leger y otros.

Total que tube una epoca que no hacia caso del baile y lo pasaba muy mal economicamente por que no buscaba contratos para bailar y cuando ya me estaba adelgagando de hambre buscaba un contrato pero hasta que bolvia á tener hambre me hiba otra vez á Montparnasse. Si estaria escribiendo un siglo sobre este tema. Tere Escudero Barcelona 18 de Febrero de 1975.

SALA DE EXPOSICIONES

Plaza Mayor, 9. Valladolid

Del 28 de abril al 30 de mayo de 2010

De martes a domingo, de 12 a 14 y de 19 a 21 horas

DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

www.diputaciondevalladolid.es