

ZOCCO FLAMENCO

REVISTA GRATUITA - MADRID
SEVILLA - JEREZ

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017

Nº19

¿Bailas?

ZOCO

FLAMENCO REVISTA

TEJIDO DE SUEÑO

Como si estuviera tejido de sueño, el baile caldea el aire y lo hace como una flor soltando su fragancia, apenas distinguimos cuando la furia es de seda o cuando la ternura es tormentosa. Nos envuelve en ese aura que nos mantiene expectantes, intentando descifrar de nuevo cuál es el epicentro que mueve los hilos del sentimiento. Podemos pensar que proviene de la pasión y posiblemente así sea, pero detrás de cada movimiento, en cada una de las llamadas a mover el alma, está el trabajo diario, las horas en donde las tablas son el eco que dan respuesta al deseo de poner en desorden la sangre domesticada, las voces y el compás marcados por los maestros se convierten durante las clases en salmos que continúan dando sus pautas mientras el bailar marcha hacia su casa. A ritmo de corazón las escuelas son el gran impulso para volar en esta atmósfera flamenca y poder soñar con verter lo aprendido frente a un público deseoso de poder llevarse un poco de magia en su recuerdo, un ratito de ese esfuerzo hecho arte. Quedan muchos festivales

en esta España flamenca que todavía conservan el aroma de esos grandes carteles que invitaban a pasar una noche para la historia, aficionados y ociosos visitantes han disfrutado de potajes, caracolás y mucho arte bajo el cielo que despliega los secretos del cante. Andalucía continúa siendo un filón en estas citas flamencas y afortunadamente nacen otros con vocación de perdurar y hacer más grande este gran tapiz flamenco que poseemos, debemos estar atentos a si la oferta de festivales está en consonancia con los artistas que los adornan y si el nivel de sentimiento germina en nuevos encuentros que den a la afición esas noches para la historia que todos tenemos en el recuerdo o no.

Es el otoño una estación de propósitos y cambios, después de un verano volcado en el descanso sopesamos en dar un giro a nuestra vida, ocupar parte del tiempo en agrandar nuestro espacio de goce y conocimiento, la cultura flamenca está esperando sangre nueva e inquieta que abone los frutos de un arte tan grande que cautiva al mundo. Gocemos de lo que tenemos, que no nos lo cuente el que viene, nos vemos en los tablaos, escuelas, conciertos, Zoco Flamenco está en ellos. Que el compás les acompañe.

REVISTA ZOCO FLAMENCO

Edita: Revista Zoco Flamenco
Redacción: Rosa Pérez Riesco.
Publicidad: Juan José Leonor.
Colaboradores: Luisa De Larren, María

Arjonilla, Fernando Pastor y Laura Rivas.
Diseño: A. Fuego.
Impresión: Pacprint.

C/ Francos Rodríguez, 80 - 28039 Madrid.
Tel.: +34 911 623 368
M.: +34 609 176 103 - +34 696 126 892
revista@zocoflamenco.es – Depósito legal: M-17677-2015
Twitter: @RevZocoFlamenco

FACEBOOK: <https://es-la.facebook.com/zoco.flamenco>
Descargar revista digital: <https://issuu.com/revistazocoflamenco>

La Revista Zoco Flamenco no se hace responsable de las opiniones, datos y artículos publicados por los colaboradores, y en caso alguno representan la opinión de la revista.

⌘ Begoña Cervera ⌘

ENTRE

Israel Galván, el Bailaor que ha dado una nueva dimensión al Flamenco

“No me gusta lo previsible, me aburre”

►Hijo de los bailaores José Galván y Eugenia de los Reyes, estaba usted predestinado a ser uno de los grandes del baile, ¿esto ya lo intuía? ¿cómo recuerda esos inicios?

Suena a tópico, pero mi madre siempre ha contado que ya lo sentía desde el vientre, y es verdad que como ambos trabajaban en tablaos, el ritmo, las vibraciones y el compás ya debían estar ahí y yo interiorizándolos... Después, como seguí bailando con ellos

►Israel, usted ha llegado para revolucionar el baile flamenco, ¿qué circunstancias, gustos, experiencias le han conducido a ello?

Yo no me siento un revolucionario, insisto, si brindarle la libertad intrínseca a este arte es ser revolucionario, entonces lo seré, pero no ha sido el objetivo. Tal vez el hecho de estar durante mucho tiempo encerrado en mí mismo, o mediatizado por la religión, han hecho que mi baile sea tan visceral

Israel Galván en su nuevo espectáculo La Fiesta. Foto de Rubén Camacho

en esos mismos escenarios, podemos decir que lo difícil era que no hubiera hecho de ello mi medida profesional y artística. En realidad, el recuerdo de aquella época no es muy grato, no fue la mejor infancia para un niño, bailando hasta altas horas de la madrugada, volviendo solo a casa... Pero fue una enseñanza de vida que me hizo valorar el esfuerzo y saber dónde están mis orígenes y mi toma de contacto con la tierra.

►Usted es uno de los creadores y bailaores flamencos más importante, reconocido y premiado a nivel nacional e internacional ¿qué cree que aporta usted al flamenco?

Básicamente, y también por lo que se ha dicho de mí, creo que he aportado un nuevo lenguaje, aunque dicho así queda muy grande, pero es algo que he leído mucho sobre mí. En realidad, creo que he dado una nueva dimensión al flamenco, lo he llevado a otros territorios y sobre todo he intentado darle alas, porque el flamenco es un arte muy libre, pero se le ha encorsetado mucho y en nombre de la 'pureza' se le ha restringido mucho. La libertad que muchos alaban en mi baile, que nace del conocimiento y el respeto al flamenco, es la propia libertad de este arte, yo he querido devolverle esas alas, y creo que ha sido mi mayor triunfo, ganándome por ello odios y amores.

(por verdadero, porque sale de mi fuero interno). Y después están mis experiencias al bailar con grandes como Mario Maya o seguir muy de cerca trayectorias como las de Vicente Escudero... Pero también mi admiración por Mikhail Baryshnikov en danza contemporánea, o el cine, otra de mis pasiones, de la que tomo muchas planificaciones que llevo al escenario, ahí, un buen referente del que se puede atisbar en mis creaciones sería Pasolini o Kubrick.

►No solo le ensalzan su maestría sino sus arriesgadas e innovadoras proposiciones y coreografías, en este sentido ¿con qué aspectos del baile se siente más a gusto ahora con la creación, la interpretación?

En ambas facetas, cada vez las siento más íntimamente relacionadas en mi creación final, es decir, durante mucho tiempo, mis ideas eran puestas en común con otros profesionales que me ayudaban a darle forma y trasfondo para subirlas al escenario. Y como en esa parte del proceso también tenía voz, siempre me sentía cómodo y jamás he bailado algo que no quisiera, aunque estuviera dirigido por otra persona. Pero últimamente estoy coreografiando más para otros artistas, desde mi propia hermana a Isabel Bayón, o piezas sueltas como la última que ahora baila Belén Maya en gira dentro de su espectáculo, y me gusta esa sensación. En 'La Fiesta', la dirección,

VISTA

coreografía y baile (aunque es una obra muy coral) ya son más completamente, y aunque la responsabilidad y la concentración son muy altas, la satisfacción también... Y ya no sé si podría volver atrás... No, es broma, mientras sienta lo que bailo, estaré cómodo, con mis creaciones o con otras algo más ajenas.

► ¿Qué ha cambiado en todos estos años en el baile, en el arte flamenco?

Quizás, la forma de mirarlo, de acercarse a él. Los más puristas siguen queriendo ver únicamente lo que responde a sus cánones, pero mucho más público y más diverso acude a los espectáculos flamencos con diferentes inquietudes y desde diferentes prismas, y sienten lo que se proyecta desde el escenario, lo sienten, lo viven, aunque a veces no distinguen palos o entiendan

d e t e r m i n a d a s formas, pero les llega, les conmueve, les gusta o incluso les irrita, pero les provoca sensaciones que son las que valoran, en definitiva, universalizan más aún el flamenco, y eso es impagable.

► ¿Quién le gusta bailando?

Muchos, muchos artistas, hombres y mujeres, por supuesto, que podría nombrar y no quiero, porque no quiero discriminar ni olvidarme de ninguno, y porque no siempre son flamencos los que me gustan.

Como venía diciendo, me gusta quien me provoque, que me diga algo más allá de los de siempre, como en todo, como en el cine, por ejemplo. No me gusta lo previsible, me aburre. Hay gente joven que baila viejo y me apasiona, y hay gente mayor que saca una fuerza en las tablas y una versatilidad con ganas de romper lo establecido que también me gusta mucho. Muchos, muchos artistas en definitiva...

► A nivel internacional, ¿qué aporta el baile flamenco al mundo?

Otro tópico, sí, pero realmente podría resumir que pasión, una forma de entender

la vida, casi una filosofía. En el extranjero, el flamenco es considerado un arte muy visceral, muy de raíz, exótico también, casi místico, según de donde estemos hablando, y no van desencaminados. El flamenco puede resultar fácil impostarlo, pero no sentirlo y transmitirlo, y eso se valora mucho fuera de nuestras fronteras, también aquí, claro, pero más fuera si cabe.

► En cuanto al arte de bailar y crear escenarios en sí, ¿están otros estilos de baile bebiendo del flamenco y viceversa? Háblenos del mestizaje.

¡Uy! Cuidado porque hablamos de mestizaje y flamenco y surgen espontáneamente ideas que pueden confundir al público, y hay público también deseando confundirse y criticarlo. Pero sí me gustaría destacar que mucha de la

grandeza de este arte reside en lo bien que le sientan las interferencias, es autorreferencial, pero también puede ser referencia en otras disciplinas y puede interiorizar otros códigos ajenos. Y además de todo ello, puede seguir siendo único.

► ¿Qué consejos daría a un muchacho que está empezando?

Que aprenda mucho, que mire atrás, a las grandes figuras y que empiece a sentirse libre en cuanto pueda también, para sentirse más dueño

de su baile, desde el respeto al arte.

► ¿Nos puede hablar sobre sus últimos proyectos?

Tras el estreno mundial de 'La Fiesta' el pasado mes de mayo, la gira acaba de comenzar como quien dice... pero la cabeza no para de bullir y mezclar ideas, y puedo empezar a vislumbrar ideas muy embrionarias de las que sería una osadía hablar hoy por hoy. Pero mi cabeza y sobre todo mis pies y manos nunca paran y en cualquier momento empiezo a liar a mis compañeros y empezamos a formar una vez más...

Israel Galván por ©AnnetteHauschild

CARDAMOMO
FLAMENCO Madrid!

NUEVO
ESPECTÁCULO

RESERVAS ONLINE
cardamomo.com

918 051 038
691 022 117

EVA YERBABUENA: “El flamenco es un arte impuro por naturaleza”

Premio Nacional de Danza (2001), Premio Giralddillo a la Mejor Bailaora (2002), Premios Max Mejor Intérprete de Danza y Mejor Espectáculo de Danza (2004), Medalla de Andalucía (2007), Eva Yerbabuena es una de las bailaoras más originales y reconocidas que ha dado el flamenco en las últimas décadas. Hasta la formación de su propia compañía en 1998, Eva Yerbabuena ha compartido obras y escenarios con Javier Latorre, Merche Esmeralda y Joaquín Cortés entre otros. Su primer espectáculo, Eva (1998), marcó el inicio de una exitosa carrera como coreógrafa y directora de su propia compañía, la Eva Yerbabuena Ballet Flamenco, de la que pronto se cumplen 20 años.

▶ **¿Qué ha cambiado en todos estos años en el baile, en el arte flamenco?**

Ha cambiado la forma de respetar, la forma de valorar, los criterios sobre la calidad. Algo muy importante ha sido separar la buena interpretación del gran artista o gran coreógrafo o buen director escénico. Ha cambiado la forma de crear, los lenguaje coreográficos y musicales... Todas las artes han ido evolucionando y creciendo y de igual manera ha sido así para el baile flamenco.

▶ **¿Quién le gusta bailando?**

En el baile me gusta todo aquel que ha sido y es capaz de transmitir y hacerme sentir.

▶ **A nivel internacional, ¿qué aporta el baile flamenco al mundo?**

Cuando se exporta el baile flamenco, se

Apariencias, el nuevo espectáculo de Eva Yerbabuena. Foto ©iangaván

▶ **Usted es una de las bailaoras flamencas más importantes, ¿qué cree que aporta usted al flamenco?**

No sé si yo he podido aportar algo al flamenco para bueno o para malo. Si sé lo que el flamenco me ha aportado a mí, y es mucho. Sobre todo, porque pocas veces y difícilmente, encontramos el vehículo o medio para transmitir, compartir crear y darte cuenta de quién eres o quién puedes llegar a ser de la mejor manera posible. Y digo de la mejor manera posible porque soy feliz haciéndolo, que es a lo que se viene a esta vida.

▶ **Eva, ¿cómo definiría su baile flamenco?, ¿qué experiencias le han conducido a ello?**

Nunca pretendí innovar, siempre he tratado de ser lo más personal posible en todos los sentidos creativos. Al igual que en lo personal, las influencias a veces confunden y no es fácil mantenerse firme y tener fe en la propia intuición.

▶ **¿Con qué aspectos del baile se siente más a gusto ahora, con la creación, con la interpretación?**

A decir verdad, me lo paso bomba con la creación. Creo que es un trabajo muy gratificante porque el hecho de sacar lo mejor a nivel creativo de los demás te ayuda a seguir enriqueciéndote.

tiene la posibilidad de conocer nuestra cultura, de mostrar quienes somos y qué somos capaces de hacer a pesar de todas las trabas que nos encontramos a diario cuando decidimos crear y difundir cultura

▶ **En cuanto al arte de bailar y crear escenarios en sí, ¿están otros estilos de baile bebiendo del flamenco y viceversa?**

El flamenco es un arte impuro por naturaleza. Y lo suficientemente sabio como para escoger a seres capaces de hacerlo puro.

▶ **¿Cómo está la formación de baile flamenco en estos momentos?**

Creo que a nivel técnico, con muchísimas posibilidades de acceso a la información y creación, o sea, estupendamente. Pero sigue la espera de ver qué va a ocasionar todo ello porque considero que la técnica tiene que estar al servicio del arte.

▶ **¿Qué consejos daría a una muchacha que está empezando?**

Perseverancia, amor incondicional, paciencia y curiosidad por el pasado.

▶ **Nos puede adelantar alguno de sus proyectos, ¿cuándo tenemos estreno?**

El próximo año se celebra el XX aniversario de la compañía y estamos trabajando en un nuevo espectáculo, pero aún no puedo adelantar nada.

Pedro El Granaíno

“El flamenquito ha hecho mucho daño al flamenco”

Fernando Pastor

Pedro Heredia Reyes, Pedro El Granaíno, nace en Granada en 1973. De familia gitana, el cante forma parte de su vida desde el día que nació. Su vinculación directa con el mundo del flamenco y lo vivido entre los suyos marcan el ambiente en el que crece como persona, madurando en lo que hoy es como artista, uno de los cantaores más solicitados y aclamado por el público..

comencé a ir a alguna fiesta. Así, una noche me escucharon Farruquito, Antonio Canales, Guadiana, etc. y Farruquito me propuso ingresar en su compañía, pero yo le dije que ni loco, que tenía mi profesión, mi trabajo, y no pasaba por mi cabeza dedicarme profesionalmente a cantar. Tras dos o tres años intentando convencerme, finalmente su hermano, el Farru, me convenció para que fuera a Madrid durante dos meses a trabajar en un espectáculo que

Pedro el Granaíno. Foto de Sara G. Punto

► Su afición por el flamenco le viene de cuna.

Como en cualquier casa de gitanos, en la mía se escuchaba flamenco, en las fiestas, etc. pero otra clase de flamenco pues en mi familia no había nadie que se dedicara profesionalmente al flamenco. Recuerdo que se cantaban cosas de Tomás Pavón, de Manuel Torres, etc., sin que yo a esa edad supiera quienes eran Tomás Pavón, Manuel Torres ni ninguno de esos grandes genios. Mientras uno no se dedica profesionalmente no descubre de dónde vienen las cosas que escuchaba de chico.

► En su caso ese paso al profesionalismo lo da en Sevilla.

Con 18 años me trasladé a Sevilla y cuando ya llevaba allí unos 10 años

se llamaba “Al Natural”, y ahí debuté, con El Farru. Luego ya entré en la compañía de Farruquito, en la que estuve hasta 2011, participando en espectáculos como “Puro”, “De Farruca a Faraona”, “Solerías”, “Los Farrucos” y sobre todo “Homenaje a los grandes”, que es el espectáculo que más influencia tuvo en mi carrera porque es el que más destaqué. Mi última actuación con ellos fue en teatro Villamarta de Jerez, en la que la crítica tan positiva que tuve de mi actuación me decidió a “echarme p’alante” como decimos en el argot flamenco, y actuar en solitario.

► Pero también ha realizado colaboraciones con otros grandes artistas.

Sí, he hecho colaboraciones con Tomatito, Vicente Amigo, etc.

Pedro El Granaíno

▶ Incluso ha colaborado en una película de Carlos Saura.

Eso fue estando en la compañía de Farruquito. Fue en la película "Flamenco, flamenco", y yo era el que le cantaba a Farruquito en un maravilloso zapateado que hizo en la película.

▶ Ya en solitario, ha participado en los principales festivales flamencos tanto en España como en todo el mundo.

Así es. No me puedo quejar. He tenido la suerte de participar en los principales festivales flamencos y recorrer infinidad de países llevando el flamenco y estoy muy contento por ello.

▶ Usted es más de directo que de discos.

Soy de los que pienso que la carrera de un artista son los directos, el contacto con el público, el transmitir para el público, sobre todo en el flamenco. He colaborado en muchísimos discos de otros artistas; por ejemplo en el último disco de Vicente Amigo he hecho dos temas: una bulería y un réquiem dedicado a Paco de Lucía. Pero estoy pendiente de sacar un disco, pues la afición ya lo demanda.

▶ Tampoco es muy proclive a presentarse a concursos.

No. Solamente me he presentado a uno, y empujado por un amigo mío, el Premio Nacional de Córdoba. Quedé segundo clasificado y me ha venido muy bien para mi carrera porque me ha dado un empujoncito importante.

▶ ¿Qué influencias ha tenido o de qué fuentes ha bebido?

La base es Camarón. Luego Tomás Pavón, Chocolate, Enrique Morente, Manolo Caracol, etc. Y cuando te pica el gusanillo por dedicarte a esto profesionalmente escuchas a Mairena, a Marchena, a Vallejo... Cada artista tiene una forma de interpretarlo y de sentirlo, y aunque sea más afín a unos que a otros, me gusta escuchar y coger cosas de todos los que yo creo que me pueden aportar. Pero mi fuente principal es Camarón, por supuesto.

▶ Ya, usted es un "camaronero" declarado.

Para todos los de nuestra generación Camarón es el principio, el que nos ha marcado. Yo no tengo ninguna duda de que Camarón de la Isla es el mejor artista español de todos los tiempos. Dicho con todos los respetos hacia los artistas que han vendido miles de discos como Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Plácido

Domingo, etc., pero el flamenco son palabras mayores. Yo he escuchado otros géneros musicales: pop, rock, etc., pero pones al mejor de cada modalidad y el mejor de todos es Camarón de la Isla, en mi opinión.

▶ ¿Con qué palos se siente más a gusto?

Hubo un tiempo que me identificaba mucho con la seguiriya, pero es muy importante en la vida de un artista encontrar un compañero guitarrista, y desde que yo encontré a Antonio de Patrocinio me encanta la soleá, hasta el punto de que quizás ahora me encuentro más identificado con la soleá que con la seguiriya. En general me encuentro más cómodo, o más identificado, con los palos "jondos", los palos más profundos, que con los palos festeros o los palos de ida y vuelta.

▶ ¿Cómo ve el futuro del flamenco?

Lo veo muy bien. Tengo la suerte de pertenecer a una generación muy buena, muy marcada por Camarón de la Isla, y creo que los resultados están ahí. Hay una generación de cantaores, guitarristas y bailaores que va a dejar huella en el flamenco. Miro a los cantores que hay, compañeros míos, y cantan para comérselos, estudian, están muy comprometidos profesionalmente con el flamenco; los guitarristas son profesionales como la copa de un pino y muy trabajadores; los bailaores están muy preparados. El flamenco se ha profesionalizado muchísimo en esta época que nos ha tocado a nosotros.

▶ Con esa profesionalización, ¿se valora al flamenco como se merece?

Creo que no. Está desprestigiado. Artistas de la talla de Camarón de la Isla, o de Enrique Morente, son figuras como Michael Jackson o Jimmy Hendrix en sus respectivas épocas, pero no se valora.

▶ Hay quien sostiene que se le valora más en el extranjero.

Quizás sí, por el hecho de que ellos no lo tiene tan cerca como nosotros. Hay una palabra que ha hecho mucho daño al flamenco: el flamenquito, y en el extranjero no existe el flamenquito, porque entienden y comprenden el flamenco, y en España existe el flamenquito en cada rincón de cada ciudad, mientras el flamenco existe en muy pocos sitios.

Mejor no se puede bailar. La Edad de Oro del Baile Flamenco

Rosa Pérez Riesco

Mejor no se puede bailar. El baile flamenco está viviendo un periodo de esplendor donde técnica, alma y virtuosismo engarzan la fuerza del baile de raíz y una innovación rompedora. El arte, la maestría, la sensibilidad y la fuerza se dan la mano para mostrar variadas tendencias, formas de expresión arriesgadas, que llegan a la entraña y no dejan indiferente.

El baile flamenco es tendencia dentro y fuera de nuestro país. Inspiración para otras formas de danza, una fuente de interpretación de las raíces que conecta con todas las fuerzas telúricas que desde que el hombre y la mujer pisaron la tierra han tenido la necesidad de "conectarse" con el cielo y con los demás hombres. Bailar es olvidarse de sí mismo y ejercer de zahorí. Los pies en la tierra ejercen de vehículo por el que ascienden misterios y rituales. Absorción y transmisión, trascendiendo las esferas celestes.

Esta fuerza hace que los bailarines flamencos, ya sean respetuosos con la tradición, ya sean innovadores, lleven décadas influyendo en el resto de disciplinas del baile en el mundo.

y fuerza, queremos destacar a Vicente Escudero y Carmen Amaya.

Vicente Escudero (1) fue uno de los primeros bailarines de genio, que creó escuela originalísima, cercana a la vanguardia. Combinaba lo clásico con lo imprevisible, la tradición y la innovación, y su famosa frase resume su visión del baile "el que baile sabiendo anticipadamente lo que va a hacer está más muerto que vivo".

Picasso y su visión del baile flamenco femenino

Como fue habitual en España a lo largo del siglo XX, su baile descarnado, seco, conciso, como un latigazo, se apreció más en el extranjero que en nuestro país. Escudero fue capaz, además de innovar, como sólo pueden hacerlo quienes conocen los fundamentos. El Escudero que bailaba al son del sonido del tren, de las linotipias o utilizando

como castañuelas sus propias uñas, estaba haciendo vanguardia sin tener conciencia de ello.

Es evidente la influencia de las tendencias de la época en sus formas de baile, desde el cubismo, que iba muy bien con su figura, recta como un palo y sin florituras. Se inspiró también en el expresionismo y el surrealismo, las corrientes que dibujaban la

época. Y su lema, viene muy a cuento con su historia: "A mí siempre me ha gustado lo que no entiendo".

Carmen Amaya* por su parte, revolucionó el baile flamenco fuera de España. Su baile, un torbellino. Sebastián Gasch, su descubridor, escribió sobre ella: "De pronto un brinco. Y la gitanilla bailaba. Lo indescriptible. Alma. Alma pura. El sentimiento hecho carne. El tablao vibraba con inaudita brutalidad e increíble precisión. La Capitana era un producto bruto de la Naturaleza. Como todos los gitanos, ya debía haber nacido bailando. Era la antiescuela, la antiacademia. Todo cuanto sabía ya debía saberlo al nacer".

Su forma de bailar era todo nervio y corazón, bailaba de una forma casi salvaje, que convertía cada uno de sus movimientos en un imán.

"La mejor bailarina del mundo", dijo Orson Welles; "El arte", la definió Greta Garbo. "Me dejo llevar por la música y bailo lo que me va saliendo. Sé cómo empezar un baile y cómo terminarlo.

Carmen Amaya, La Capitana

La mejor escuela viene de los mejores maestros, y dentro de la legión de grandes artistas que ha dado el flamenco en el siglo XX y lo que va del XXI, por su originalidad

Vicente Escudero, en la vanguardia, foto de Avedon

Pero entre medio no sé lo que pasa”, explicaba en una entrevista.

Pocas artistas concitan en el mundo del baile y del flamenco tanta admiración como Carmen Amaya, de quien se ha destacado siempre también su bondad y su generosidad. Toda su familia viajaba siempre con ella y el dinero que ganaba le duraba poco. En América, se convirtió en una estrella, aunque no olvidó sus orígenes ni sus costumbres.

El escritor y poeta de las vanguardias Jean Cocteau escribió: “Carmen Amaya es el granizo sobre los cristales, un grito de golondrina, el cigarro que fuma una mujer soñadora, una tormenta de aplausos. Cuando su gente llega a una ciudad, suprime la fealdad, la monotonía, la tristeza; cual vuelo de insectos devora las hojas de los árboles. Desde el ballet ruso

Ballet Nacional de España, Antonio Najarro. Veamos el dibujo.

El Festival de Jerez se reconoce como el evento más importante de baile flamenco de todo el año. Isamay señala la importancia para Jerez y para el flamenco del Festival: “dedicamos meses de preparación muy intensos, con búsqueda de artistas, maestros, trabajos nuevos, creatividad y baile de raíz”. Y la programación paralela, que incluye cursos de baile con los grandes de la escena flamenca actual. Esto atrae a mucha gente. Alumnos de más de 30 países se acercan a dar sus clases y arrastran con ellos amigos que se quedan a vivir lo que es Jerez durante el Festival”.

Jerez es la mejor forma de tomar el pulso al baile flamenco actual, con su programación diversa (vanguardia y clásico de raíz) y proporciona además la intimidad de un pueblo que aún vive el flamenco como hace décadas. El flamenco sale a la calle, se vive en los tabancos, en las plazas, en las bodegas, en los teatros....

Isamay Benavente comenta que caben todas las tendencias, y eso es lo que se pretende: “Dar una muestra de lo que está pasando en el flamenco, que es mucho. Aparte del altísimo nivel de los artistas, en el baile flamenco está habiendo una revolución, se está contagiando del resto de las artes, pero también miramos la raíz, no podemos olvidarlo”.

La verdad es que Jerez ha hecho suyo por completo el Festival como evento cultural y también como oportunidad de negocio. “Uno

Manuel Liñán en el Festival de Jerez

de Serge Diaghilev no habíamos vuelto a encontramos este tipo de citas de amor en una sala de teatro”.

¿Se pueden tener mejores maestros? Sangre y vanguardia, entrenamiento e inspiración. Horas de baile hasta conseguir aislar a la conciencia y tomar contacto con lo que mueve el mundo.

EL MOMENTO ACTUAL: ISAMAY BENAVENTE, FESTIVAL DE JEREZ

La actualidad la ponen tres directores de grandes Festivales Flamencos de España, Isamay Benavente, directora del Festival de Jerez, el referente; Ángel Rojas, director de Flamenco Madrid, el festival más joven y con una fuerza inusitada; y desde Taller de Musics, el semillero de artistas flamencos del Festival Ciutat Flamenco de Barcelona, David Leiva. Y el contrapeso, el director del

de los objetivos del Festival era conseguir que la industria cultural de la ciudad se movilizara y creo que eso ahora mismo está en marcha. La tradición y la vanguardia. Vamos con los tiempos, estamos ocupando otros espacios más de experimentación y nuevos caminos en el flamenco”.

Destaca Benavente que cada año más visitantes vienen a ver espectáculos, a disfrutar del ambiente del Festival. “La ciudad está maravillosa, hay gente de tantos sitios... ese ejército internacional que viene es una maravilla, y en este Festival se gestan cada año proyectos muy potentes”.

ÁNGEL ROJAS, FESTIVAL FLAMENCO MADRID

“Un Festival es algo vivo, una muestra de vida artística, vida en ebullición, compendio de muchas cosas”, comentó Ángel Rojas, su director, a los periodistas en la presentación del Festival Flamenco Madrid 2017.

Laberintica de la Compañía Marco Flores

En el Festival, el flamenco y la danza española se dan cita para entremezclar pasado, presente y futuro, tendiendo lazos y creando una simbiosis entre el creador y el público.

El Festival Flamenco Madrid es un lugar de encuentro, donde se dan cita las tendencias más innovadoras del flamenco y la danza española conviviendo junto a las más tradicionales, creando un diálogo entre sí. Y es que en tan solo 3 ediciones, se ha conseguido que los profesionales y el público acojan el festival como una cita obligada. "Sin duda el reto es seguir creciendo para poder ofrecer más propuestas artísticas de la máxima calidad" destaca orgulloso Rojas.

Pero además, el riesgo: "para lograr una identidad, hay que remover, y el arte, el baile flamenco debe ser algo que está vivo".

El Festival aporta también un espacio a la danza "no nos podemos olvidar de la danza española, que está viviendo un momento muy importante, una "metamorfosis" que está dando lugar a una nueva piel", dice Ángel, porque "esta convergencia y confluencia de la danza y el flamenco hace que se den propuestas innovadoras muy interesantes".

DAVID LEIVA, LA CANTERA FLAMENCA DE BARCELONA

David Leiva, el director de flamenco de Taller de Músics, una escuela pionera en Barcelona, cantera de artistas que triunfan en el Festival Barcelona Ciutat Flamenco, cree que "el ADN del artista flamenco es la creación, no sólo les vale con ser intérpretes, la naturaleza del género lleva a esta peculiar situación. De hecho, el baile flamenco siempre ha ido incorporando nuevos elementos para su desarrollo. Qué hubiera sido del baile flamenco sin la escuela bolera, los cafés cantantes, las academias, el teatro, la danza clásica, ingredientes que ha necesitado para seguir evolucionando".

David dice que en estos momentos "el baile está en dos vertientes muy diferenciadas, una sería el baile más jondo o tradicional, cuyas figuras protagonizan Farruquito, Juan de Juan, Mercedes Ruíz, Milagros Mengibar, Manuela Carrasco, Carmen

Cortes, Alejandro Granados, Joaquín "El Grilo" o Antonio "El Pipa", entre otros; y el otro sería el de fusión con otras danzas más contemporáneas, con pinceladas teatrales. Aquí, podemos mencionar a gente excepcional como Rocío Molina, Eva Yerbabuena, Olga Pericet, Javier Latorre, Marcos Flores, los hermanos Pastora e Israel Galván, o Belén Maya".

David Leiva cree que "tenemos la suerte de tener grandes artistas del baile con gran potencial creativo y técnico. Normalmente todos/as los bailarines/as que hoy día destacan tienen un denominador común que es el virtuosismo, ya se dediquen al "baile tradicional" o al "baile moderno". Así, el baile flamenco actual se conecta con la danza contemporánea en busca de nuevas ideas, le sirve de inspiración al artista para poder expresarse de diferente forma y encontrar una nueva manera de transmisión. Con el tiempo se han ido perdiendo las características descriptivas propias que diferenciaban el baile de la

Belén Maya

mujer del baile del hombre. Las bailarinas zapatean por lo general igual que los bailarines, sin olvidar los braceos, cabezas, cintura y caderas, característica del baile de mujer y viceversa. Hay elementos externos

Las improvisaciones de Rocío Molina

como la bata de cola, las castañuelas, el abanico o el sombrero que se utilizan muy poco en el baile actual, características del baile flamenco más ortodoxo.

David Leiva destaca la importancia de Ciutat Flamenco, el Festival que se celebra anualmente en Barcelona: "Cada año se han programado espectáculos de grandes artistas del baile, siempre ha sido un festival que acoge espectáculos arriesgados por su modernidad, a veces incluso espectáculos tan rompedores que no se pueden etiquetar como sólo flamenco, tal vez como arte del siglo XXI. Barcelona tiene esa valentía y este Festival

expresividad (sentimiento, alma) y en esto radica su fuerza, influencia y expansión que ha inspirado e inspira a otros estilos de danza, como la contemporánea o la urbana. "Es muy atractiva. Por su autenticidad y originalidad, el flamenco es una de las danzas más inspiradoras y con más fuerza expresiva y que facilita una conexión absoluta".

El momento actual es especial porque "el flamenco está engrandeciéndose debido a una cantera de artistas muy polifacéticos y muy abiertos de mente que están tirando de otras disciplinas, contemporáneas y otras tendencias. Coreógrafos y artistas que conocen muy bien las bases del flamenco. Y claro, para llevar adelante un proyecto personal, es necesario conocer las bases a la perfección".

En el BNE se da cabida a todos los artistas que con sus personalidades están aportando piezas del flamenco que no se deben perder. "El BNE tiene que alimentarse de artistas flamencos también. Y es un privilegio contar con algunos de los más grandes de las últimas generaciones, artistas como Rocío Molina, Israel Galván, Olga Pericet, Rubén Olmo, Marco Flores, Manuel Liñán, La Lupi, o más veteranos, como Antonio Canales, Rafaela Carrasco... También para hablar con los bailarines, contar sus experiencias, dar cursos de técnica, como Merche Esmeralda o Blanca del Rey con su personal "soleá del mantón", que ya pertenece al repertorio del BNE.

El Ballet Nacional de España, foto de STANISLAV

demuestra que programa espectáculos de tradición flamenca pero que no sólo se queda con esto, si no que busca la contemporaneidad de los artistas".

ANTONIO NAJARRO, EL FLAMENCO EN EL BALLET NACIONAL

Antonio Najarro, director del Ballet Nacional España, no separa el flamenco de la danza española, "quiero insistir en un aspecto clave, el flamenco es una de las cuatro ramas de la danza española junto a la danza bolera, la danza estilizada y el folklor"

Como director del BNE no le gusta diferenciarlo, ya que "nuestro deber y obligación es mostrar estos cuatro estilos de la danza española". Dicho esto, "el flamenco tiene una cabida muy importante, en cuanto repertorio de piezas clásicas, como puede ser la farruca o el baile del mantón o la nueva creación de los jóvenes bailarines flamencos actuales". Antonio Najarro cree que el flamenco combina a la perfección la técnica y la

"Todo este intercambio de sabiduría, de belleza, de alma y de expresión ha servido para que los bailarines se nutran de una manera muy especial".

El BNE recoge en su repertorio desde piezas tradicionales, como "Farruca" de Juan Quintero, al flamenco más actual de los que "están desmontando y montando el flamenco con una visión muy personal y consolidada. Estos artistas son unos valientes, están defendiendo un proyecto arriesgado en un sector muy cerrado, pero yo creo que nadie es nadie para considerar qué es y qué no es el flamenco".

Antonio Najarro cree que todo este legado que se está construyendo actualmente trascenderá en toda su dimensión en un futuro, pasados unos años "porque es algo realmente grandioso".

1. Vida y Obra de Vicente Escudero, Javier Barreiro. Publicado en Vicente Escudero. Dibujos, Granada, Caja de San Fernando, 2000, pp. 14-25.

2. Carmen Amaya, la Capitana que fascinó al mundo con su baile salvaje, Julio Bravo, para ABC, 2/1/2013

Maestros reconocidos en el mundo de la Música,
La Danza y el Flamenco
Con una larga trayectoria artística

CARRERA de FLAMENCO

BAILE FLAMENCO DANZA ESPAÑOLA
GUITARRA CANTE PERCUSION
PIANO BATERIA SITAR TABLA INDIA

Todos los niveles - Todas las edades
Clases colectivas y privadas
Clases on-line

ESTUDIO DE GRABACION PROPIO
PARA PRODUCCIONES FLAMENCAS

C/ Marqués de Cubas, 25 (Plaza de las Cortes)
Madrid-28014 - Telf.: 91 844 80 80
www.flamencodoloresjimenez.com
(Centro adaptado para minusvalidos)

Banco de España - Sol- Antón Martín

NOTICIAS

Flamenco joven, arte necesario y... obligatorio

Flamenco Joven Madrid, Conde Duque, del 20 al 23 de septiembre

Hay dos momentos cruciales en la vida de un artista, los que vienen marcados por sus primeros y últimos pasos, sus inicios y sus momentos finales. La madurez, resulta evidente, aporta la veteranía interpretativa y creativa

Tomatito Hijo

Además de su baile catedrático y monumental, que contará con la bailaora invitada María Juncal, esta expresión tendrá reconocibles y poderosos talentos como los que ya protagonizan la hija del propio Cristóbal, Nazaret Reyes, el bailar

David Martín, foto de Paco Lobato.

necesaria para dimensionar perfectamente una obra de arte, la capacidad de síntesis, la autoridad de la palabra y el mensaje y la proximidad, en definitiva, de la excelencia artística. Los inicios, no obstante, se traducen en otros enormes e imprescindibles beneficios, los que devienen de la frescura y ambición, de la valentía y la audacia para emprender caminos y experiencias sin red, la determinación irrevocable de contar la vida a través de la cultura. Son momentos de una energía artística y creativa con una intensidad y una verdad incontestables, de difícil comparación en otras etapas profesionales. Aun así, a pesar de toda la autenticidad artística que origina, el talento joven sigue necesitando

Rosalía

Macarena Ramirez
Foto - Ignacio Escuin

de apoyo y visibilidad, algo que en Conde Duque se traduce en una de sus líneas programáticas más reconocibles y relevantes; como centro cultural público, perteneciente al Ayuntamiento de Madrid, su compromiso con los jóvenes artistas no es ya un compromiso, sino una obligación. Al calor de estas premisas nació este Flamenco Joven, un ciclo que apoya y reivindica a los nuevos valores del cante, el toque y el baile menores de 30 años, y en una de sus expresiones menos perceptibles actualmente, cual es la del flamenco por derecho. En 2017 se celebrará su tercera edición, contando para ello, y como ya es habitual desde sus comienzos, con un padrino de excepción, este año, con Cristóbal Reyes, un creador que ha dignificado el baile flamenco de Madrid y el resto de los mundos, y sí, también un maestro de las nuevas figuras que bailarían mañana encima de los escenarios.

malagueño David Martín y la gaditana recientemente reconocida como segunda mejor bailaora en el Concurso de las Minas de La Unión, estos dos últimos, amadrinados entre otros por Sara Baras; todos ellos bailando el flamenco de ayer pero soñando el que vendrá mañana.

El cante apunta un nombre de mujer del que todo el mundo ya habla, Rosalía, una cantante catalana que acude con su verdad flamenca, pero que también se descubre afuera con expresiones más abiertas como las que comparte junto al guitarrista y productor Raül Refree, aunque a Conde Duque llegue arropada por una guitarra nobilísima, la de Alfredo Lagos. No menos importantes y definitivas son las voces que nos llegan a través de la heredera más joven de la dinastía flamenca de Los Sordera, Lela Soto, dicho queda todo; ese cantaor

con quejío propio que es el toledano Israel Fernández; o la ganadora de la Lámpara Minera del Festival de Cante de Las Minas de La Unión de 2011, Celia Romero.

La guitarra en concierto también sorprende con nombres que no necesitan presentación, caso de Tomatito Hijo, vástago del mismísimo Tomatito y último salvaguarda de las esencias de "El Niño Miguel"; los jovencísimos instrumentistas Álvaro Mora y Alejandro Hurtado, este último ganador este año del Bordón Minero en el Concurso Internacional del Cante de las Minas de La Unión, o la increíble guitarrista Andrea Salcedo, un extraño fenómeno musical y flamenco llegado desde México.

Flamenco joven: arte necesario y... obligatorio. Están ustedes invitados a descubrir el duende que viene.

Pablo Sanz Magdaleno.
Gestor Cultural Conde Duque.

Alfredo Tejada Zurita, Lámpara Minera 2017

**Alejandro Hurtado García, premio Bordón Minero;
Fernando Jiménez Torres, premio Desplante; y
Sergio Ruiz Lopera, premio Filón**

El cantaor Alfredo Tejada, (Málaga), ha conseguido la Lámpara Minera 2017 del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión.

Alfredo Tejada Zurita

Alfredo Tejada Zurita ha sido el gran ganador del certamen, ya que ha ganado el principal galardón, valorado en 15.000 euros, y además ha conseguido el primer premio de mineras valorado en 6.000 euros, el premio de cartageneras de 3.000 euros ; el premio del grupo 'B' de soleares, bulerías por soleá, cañas y polos, dotado con 3000 euros; y el premio al grupo 'C' de bulerías, cantíñas, tangos y tientos, dotado con 3000 euros.

El premio de tarantas lo ha conseguido Esther Merino Pilo (Badajoz), dotado con 3.000 euros, quedando desierto el premio de murcianas y otros cantes mineros, mientras que el premio de malagueñas dotado con 3.000 euros lo ha conseguido Ana Isabel Rodríguez Rosado 'Anabel De Vico' (Sevilla).

En la especialidad guitarra flamenca, el premio Bordón Minero, lo ha ganado el guitarrista Alejandro Hurtado García (Alicante), dotado con 6.000 euros. Para el segundo premio de esta categoría, guitarra flamenca, dotado con 3.000 euros hay dos premiados, Israel Cerreduela Martínez y Luis Medina Blanco.

El apartado de baile otorga 9.000 euros al ganador. Así, el bailarín, Fernando Jiménez Torres (Sevilla) ha logrado el trofeo El Desplante, quedándose en segunda posición la bailaora María Macarena Ramírez Cepedo (Cádiz) dotado con 4.500 euros.

El primer premio del concurso de instrumentista flamenco Filón, dotado con 6.000 euros, ha recaído en Sergio Ruiz Lopera 'Sergio De Lope' (Córdoba) mientras que el segundo dotado con 3.000 euros lo ha conseguido Pablo Suárez García (Barcelona).

El jurado presidido por José Manuel Gamboa, ha contado con Daniel Valera, Manuel Curao, Pedro Ojesto, José Cros y Salvador Alcaraz como secretario.

El certamen ha destacado un año más por la expectativa y asistencia de público, con las entradas agotadas desde hacía días y por una calidad alta de los concursantes. Ganar en La Unión supone una oportunidad única para darse a conocer y, al menos durante un año, aumentar los contratos y el reclamo de público y aficionados.

Artistas hoy reconocidos por el gran público pasaron antes por el concurso y lo ganaron: Miguel Poveda, Mayte Martín, Rocío Márquez, Carlos y Curro Piñana, Israel Galván o Vicente Amigo.

Casa Patas inaugura con grandes del flamenco sus clásicos ciclos "Bota y Tacón" y "Sagas Del Cante"

En octubre, Casa Patas, tablao y Fundación, comienza la temporada con fuerza, programando dos ciclos de impresionante calidad artística, programados por Antonio Benamargo. Por un lado, el ciclo "BOTA Y TACÓN", en el que grandes figuras del baile

Fernando de la Morena, una institución del cante de Jerez.

actuarán los fines de semana de octubre. Y por otro "SAGAS DEL CANTE", protagonizado por familias del cante más jondo.

"Bota y Tacón" se programa como una actuación especial incluida en los espectáculos de las 22:30, comienzan el fin de semana del 6 y 7 de octubre con Lola Greco; el 13 y 14 de octubre, se podrá disfrutar del baile de Joaquín Grilo; el 20 y

21 de octubre, la veterania de La Tati; y el 27 y 28 finaliza el ciclo José Maya.

Es posible reservar, dado el pequeño aforo de la sala y la posibilidad de ver a estos grandes del baile por el mismo precio que en el pase habitual de tablao.

Además, la Sala García Lorca (una sala sin micrófonos ni altavoces) de la Fundación Casa Patas, comienza su clásico ciclo "Sagas del cante", en esta ocasión los artistas programados son: 30 septiembre, Juan Villar (Macarena Villar, al cante y Niño Jero, a la guitarra); 7 de octubre, Fernando de la Morena (Juan de la Morena, al cante, y Domingo Rubichi, a la guitarra), 14 de octubre, Nano de Jerez (Manuel Fernández, El Gordo, al cante, y José de Pura, a la guitarra); el 21 de octubre, Chaleco Fernández (José Arenas, a la guitarra), y el 28 de octubre, Miguel El Rubio e Ingueta El Rubio (Diego del Mora, a la guitarra, y Lucky Losada, percusión). Una oportunidad única de escuchar flamenco sin amplificaciones ni ambages, tal y como sale de las gargantas y los instrumentos musicales. Reservas por teléfono: 91 369 04 96. Correo electrónico: info@casapatas.es y en la propia web: www.casapatas.es

MadridRumba 2017: 23 a 30 de septiembre

MadriRumba es el Festival Internacional de Madrid de Rumba y Flamenco Beat, que organiza su V Edición en diversas salas, durante los días 23 al 30 de septiembre. Un gran programa celebra este quinto aniversario de MadriRumba Festival 2017, con The Rumbas Brothers, Enriquito, Pantanito Trío, Achilifunk Soud System (Live), una actualización de la rumba catalana, integrado por Txarly Brown, Rambo, Lalo López y Sam Mosketón utilizan las últimas tendencias en programación electrónica combinadas con las guitarra española y la eléctrica, la conga y la caja rumbera. Y cerrando el festival Manuel Malou + Hanna + Moncho Chavea + Original Elías. ¡A rumbear! Entradas anticipadas en Tiketea.

Centro Flamenco Dolores Giménez

El nuevo Centro Flamenco Dolores Giménez abre sus puertas en el centro de Madrid para llevar al flamenco donde se merece. Su directora Lola Giménez comenta que han creado un lugar de estudio y práctica del flamenco donde tengan cabida todas las personas, de todos los niveles, edades, razas y lugares, sin estereotipos y en igualdad. "Nuestro deseo no es un centro con estudios independientes cada uno, con profesores y profesoras en cada aula sin ningún tipo de complicidad. Todo lo contrario, proponemos un centro con profesores con un mismo objetivo, con un plan de trabajo conjunto y que aunque con un método propio, muy cualificado, estén implicados en el conjunto y con ganas de potenciar el arte de los alumnos".

Además, el Centro se propone crear una compañía flamenca profesional con los propios alumnos, así como la posibilidad de hacer maquetas en su propio estudio de grabación, y videoclips. Las representaciones de coreografías y bailes se celebrarán en la sala de eventos del Centro, en privado, pero "cuando los maestros lo crean conveniente se realizará abierto al público en teatros o centros culturales", comenta Lola. El Centro Flamenco Dolores Giménez, está en la calle Marqués de Cubas, 25, y viene de la Asociación Cultural Flamenca Carmen Amaya, fundada en 1995, y anteriormente, desde 1987, de los estudios de Amor de Dios en Madrid. Más información: www.flamencodoloresgimenez.com

Homenaje del flamenco a Juan Cantero, 30 de septiembre

El próximo 30 de septiembre, el flamenco rinde un homenaje a una de las grandes personalidades cantaoras de

Juan Cantero. Foto de Diego Gallardo

Extremadura: Juan Jiménez Salazar "Juan Cantero".

Juan Cantero es uno de los grandes del cante, aunque su figura no hay sido muy conocida por dedicarse al cante de atrás, acompañando al baile en tabla, y en las compañías de Merche Esmeralda, Manuela Carrasco, El Güito o Manuela Vargas.

En el "Homenaje Reconocimiento Flamenco a Juan Cantero" que se celebra el 30 de septiembre, en el Teatro Monleón de Leganés (Madrid), participarán los artistas Guadiana, Miguel Vargas, La Kaíta, Alejandro Vega, El Peregrino, Esther Merino o Matías de Paula, entre otros.

Juan Cantero, cantaor desde 1986 en el Ballet Nacional de España por su maestría en los palos del flamenco, es un gran conocedor e intérprete de los estilos extremeños (tangos y jaleos). Todo un referente al que se le rendirá este merecido homenaje.

Congreso “Leyenda Camarón 25 años”: 19 y 20 de octubre

Uno de los artistas que han contribuido en gran medida a esta difusión del flamenco fue José Monge Cruz, Camarón de la Isla. Un cantaor que marcó un antes y un después en la historia del flamenco, que atrajo hacia este arte a una multitud de admiradores y cuya unión artística con Paco de Lucía deparó una serie de discos que revitalizaron el arte jondo.

Para homenajear su figura y profundizar en su arte, la Consejería de Cultura, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, el Ayuntamiento de San Fernando y la Universidad de Cádiz organizan el Congreso Camarón de la Isla, que se celebrará en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, en San Fernando (Cádiz) los días 19 y 20 de octubre.

El Congreso está dirigido a artistas flamencos, programadores, investigadores y expertos en flamenco, universitarios, profesores de conservatorios, y aficionados en general.

El Congreso configurado en mesas redondas, anuncia para el día 19 de octubre: MESA REDONDA: TERRITORIOS HERMANOS: SAN FERNANDO - ALGECIRAS. CAMARÓN - PACO DE LUCÍA. Participantes: Juan José Téllez, escritor; Enrique Montiel, escritor; Moderador: Fermín Lobatón, periodista y crítico de flamenco. MESA REDONDA: CAMARÓN Y LA CRÍTICA. Participantes: Juan Verdú, activista del Flamenco; Diego Manrique, crítico musical; José María Velázquez-Gaztelu, escritor; Tamara García, periodista; Moderadora: Mercedes de Pablos, directora del Centro de Estudios Andaluces. MESA REDONDA: CAMARÓN

EN FAMILIA. Participantes: Alonso Núñez ‘Rancapino’, cantaor; Dolores Montoya ‘La Chispa’, viuda de Camarón; Curro Romero, torero; Manuela Carrasco, bailaora; Pepe de Lucía, cantaor y compositor; Antonio Pulpón, representante artístico. Moderador: Alberto García Reyes.

El día 20 comienza con EL LEGADO DEL CANTE DE CAMARÓN. Participantes: Montero González, escritor; Ildelfonso Vergara, investigador; Ricardo Pachón, productor musical; Antonio Barberán, investigador. Presidente Cátedra de Flamencología de Cádiz. Moderador: David Fernández, director Diario de Cádiz. CAMARÓN EN LOS LIBROS. Participantes: Alfonso Rodríguez, periodista; Francis Mármol,

Congreso Camarón en San Fernando, Cádiz

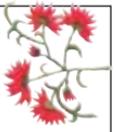
periodista; Faustino Núñez, musicólogo; Mónica Bellido, bailaora, periodista. Moderadora: Eva Díaz Pérez, escritora y periodista. CAMARÓN, UN FENÓMENO SOCIOLÓGICO. Participantes: Antonio Carmona Fernández, profesor de Literatura Española; Raúl Rodríguez, músico y antropólogo. Cristina Cruces Roldán, catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla; Luis Clemente, escritor y crítico musical. Moderadora: Silvia Cruz Lapeña, periodista. LOS MÚSICOS DE CAMARÓN. Participantes: Remedios Amaya, cantaora; Paco Cepero, guitarrista; Tomatito, guitarrista; Raimundo Amador, guitarrista. Moderador: Manuel Curao, periodista y crítico de flamenco. Tras las mesas redondas tendrá lugar un TRASNOCHE FLAMENCO con actuaciones de cante y guitarra.

Flamenco Abra zapatos artesanales

C/ Duque de Fernán Núñez, 3
28012 - Madrid
www.flamencoabra.com
Tienda: 91 565 94 17
Móvil: 653 145 259

10 % descuento en compras on line

CONVERSACIÓN CON LUIS EL ZAMBO Y
JUANA LA DEL PIPA DE JEREZ

“El cante gitano se está perdiendo”

Por Fernando Pastor. Periodista. Valladolid

Luis Fernández Soto “Luis el Zambo” y Juana Fernández de los Reyes “Juana la del Pipa”. Primos y residentes en Jerez. Parece la presentación de una pareja de participantes en el antiquísimo programa “Un, dos, tres, responde otra vez”. Pero no, responde a una doble realidad: la cantera inagotable de artistas flamencos que es Jerez y los lazos de parentesco que les une como una tupida red.

Dos barrios, Santiago y San Miguel, polarizan a artistas como Tío Borrico, Terremoto, Capullo, Tía Anica la Piriñaca, José Mercé, Agujetas, La Macanita, los Sordera..., o las actuales generaciones con Juanillo, Ezequiel Benítez, Rafael *El Zambo*

y un larguísimo etcétera. En la mayoría de los casos extensísimas sagas que hacen que Jerez tenga un especial pedigrí en el mundo del flamenco.

“Luis el Zambo” y “Juana la del Pipa”, jerezanos del barrio de Santiago, son

Por su parte Juana también debe su apodo a la familia, que tenía un kiosko y vendía pipas. Por eso su madre, gran bailaora, fue “Tía Juana la del Pipa”, y ella es “Juana la del Pipa”.

Luis heredó de su padre la afición por el cante, el apodo y el oficio de pescadero. Su padre tenía una pescadería y él entró como aprendiz con 11 años, para después hacerse cargo del negocio. Hasta los 49 años compaginó la pescadería con actuaciones en fiestas, además de convertir el camión del pescado en un *disco-móvil*. A partir de dicha edad comenzó a grabar discos y se convirtió en profesional, abandonando ya la pescadería.

Pero antes acudió a Jerez un jovencísimo Miguel Poveda (con 18 años) en busca de Luis, que le enseñó a cantar bulerías. Cuando le vio con la ropa de pescadero, Miguel Poveda debió preguntarse *¿pero éste quién es?* Cuando le escuchó se le disiparon todas las dudas y constantemente le pedía que le repitiera los temas una y otra vez. Estuvieron así dos ó tres años, hasta que hicieron juntos una *tournée* por muchos países con el espectáculo “*Sin Fronteras*”, acompañados de *Moraño* a la guitarra, *El Grito* al baile, palmeros... cosechando un gran éxito.

Tanto Luis como Juana afirman sentirse muy a gusto cantando soleares, sin desdeñar otros palos como *seguiriyas* o

Luis el Zambo, foto de Pablo Gestoso

familia directa de los Soto, los Sordera, Tío Borrico, Los Parrilla, los Terremoto, etc., llevan en los genes ese arte. La calle hizo el resto: “en las celebraciones como bautizos, bodas, etc., llegaban artistas de los que aprendíamos”, cuenta a ZOCO FLAMANCO Luis el Zambo. De esa forma, cuando tenía tan solo 7 años escuchó a Ana Blanco Soto “Tía Anica la Piriñaca”.

De hecho fue el marido de *La Piriñaca* quien puso el apodo de *El Zambo* al padre de Luis, Joaquín Fernández, porque era zambo (las piernas le hacían una forma peculiar, como torcidas, con las rodillas muy juntas y los pies muy separados).

fandangos. Aunque ambos reivindican la bulería de Jerez, “que es muy difícil de hacer; es una bulería corta que ya no se lleva, ahora lo que hacen son letras de cuplés cantadas por bulerías, que es diferente; ahora a todo se le llama bulería pero lo que nosotros hemos *mamao* desde chicos es la bulería de Jerez, una bulería cortita, inmejorable, que gusta mucho a la gente, pero no lo hace nadie hoy porque es muy difícil de hacer ya que hay que llevar compás y ritmo y no perderte. Decía Antonio Mairena que el que sabía cantar por bulerías sabía cantar por todo; por eso hay muchos artistas hoy que las bulerías

Juana la del Pipa. Foto de Paco Manzano

no las ven”.

Prolíficos en participaciones en festivales, discos y giras mundiales (“menos en Japón”, apostilla ella), Luis y Juana destacan por la *jondura* de su cante (“claro, soy gitano y lo he heredado de los artistas de mi familia”, apostilla él).

Esa *jondura* les permite opinar que “se podría decir que hoy cantar flamenco es una cosa y cantar gitano es otra; Antonio Mairena lo llamaba cante gitano andaluz y hoy lo llaman flamenco; entonces ya todo es flamenco, flamenco canta todo el mundo, pero cantar gitano es muy difícil, el cante gitano se está perdiendo”.

En consecuencia con lo anterior, no ven que el futuro del flamenco sea muy halagüeño: “están dando palos de ciego, y no sirvió para nada que fuera declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

Curiosamente salvan a Castilla, y en general al norte de la península, de esa decadencia: “En el norte, y en Castilla, hay mucha afición y muy buena, gusta mucho el cante gitano, les gusta escuchar el *quejío* gitano”.

Respecto al debate de la fusión, Juana no duda en afirmar claramente que “empobrece al flamenco; yo nunca he escuchado flamenco-pop”.

Juana y Luis coinciden en afirmar que no se valora el arte flamenco (“gitano”) en su justa medida, y que en todo caso se valora más en el extranjero que en España.

No obstante todo parece indicar que las nuevas hornadas de artistas de Jerez están suficientemente capacitadas, por número y por calidad, para mantener el nombre de Jerez en lo más alto del panorama flamenco.

Los Caminos del Cante, programa flamenco de Onda Jerez

Ahora que se puede escuchar radio por internet y además quedan los programas grabados y disponibles para escucharlos cuando al oyente le venga bien, es de agradecer este veterano programa, dirigido por José María Castaño, “Los Caminos del cante, de Onda Jerez.

Disponibles, por ejemplo “Homenaje radiofónico a Manuel Fernández Molina “Parrilla de Jerez”. ACOMPAÑANDO A TIO BORRICO, TERREMOTO, MORENTE, AGUJETAS Y LA PAQUERA.- Siempre es un buen

momento para recordar la excelente guitarra de Parrilla de Jerez, elegante y gitanísima siempre.

O “Recital en directo del guitarrista jerezano Manuel Valencia” (segunda parte). Calentamos las cuerdas para la próxima temporada en antena que vendrá con muchos directos. De la pasada nos quedaba por compartir con todos los caminantes la segunda entrega del magnífico recital de guitarra ofrecido por el artista jerezano Manuel Valencia. En este enlace, se pueden escuchar: <https://loscaminosdelcante.com/>

VILLA-ROSA

WWW.TABLAOFLAMENCOVILLAROSA.COM

Jonatan Miró, Águeda Saavedra, Adrián Santana, Inmaculada Aranda y muchos más al BAILE!!

CANTE Eva Ruíz, ‘La Lebrí’, Juan Debel, Ismael de La Rosa ‘El Bola’....

TOQUE: Víctor ‘El Tomate’, Yeray Cortés, Pino Losada.....

Espectáculos en vivo todos los días !! Consulta en nuestra web!!

Pza Santa Ana, 15 Madrid. Sol . Tel.+34 91 521 36 89

Sevilla y sus festivales

Por Laura Rivas.

Hace más de medio siglo, durante los meses de calor, el flamenco se reunía al fresco de los corrales de vecinos, ventas de carretera y hermandades. Y alrededor de un buen plato de comida que asentaba el estómago de payos y gitanos. Corría el arte. Así comienzan en Sevilla y en toda Andalucía, lo que hoy conocemos como festivales flamencos.

Son muchos los festivales que se dan cita en la provincia de Sevilla en los meses de verano: la Caracolá Lebrijana, el Gazpacho de Morón, el

Utrera, Cañeta de Málaga o el Capullo de Jerez. Para una joven aficionada como yo, que se ha criado escuchando al Agujetas, a Camarón y la Paquera, el Potaje de Utrera guarda todo el romanticismo de ese flamenco viejo y gitano, y ese aire de fiesta flamenca que solo se logra entre amigos.

De Utrera al Gazpacho de Morón. Con más de cuarenta años de antigüedad, acogió en sus inicios a los grandes de la época, a esos que yo sólo los he visto en vídeos en blanco y negro; como Diego del Gastor, Fernandillo de

Festival de Cante Jondo de Mairena

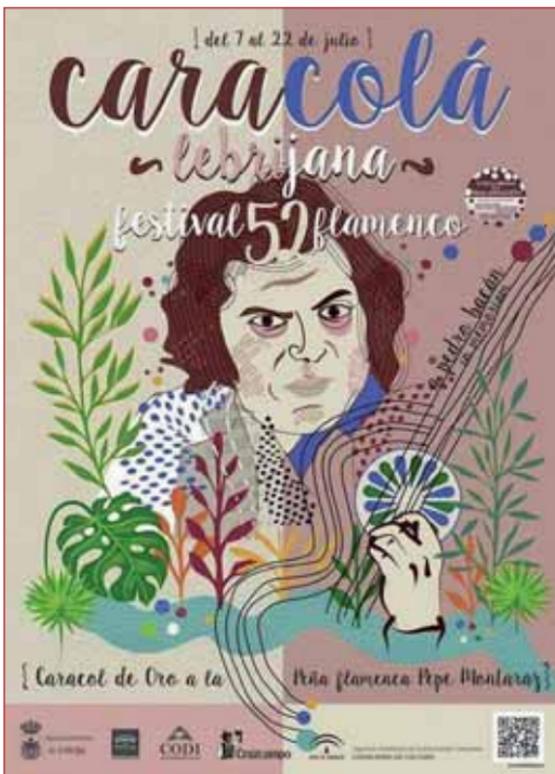
Potaje de Utrera, o el Festival de Cante Jondo Antonio Mairena, entre otros.

De aquellos festivales de antaño, de la generación de mi abuelo y mi padre, es el Potaje de Utrera el más fiel a sus comienzos, ya que continúa celebrándose en el Patio del Colegio Salesiano, en una sola noche, delante de un plato de potaje gitano y con un cartel de igual raza. Y aunque

Morón, Bambino de Utrera, o Joselero. Al fresco de la plaza del Ayuntamiento, este año se podía disfrutar de la juventud y fresca de Argentina, con ganas de triunfar en el terreno de los festivales, la reaparición de la voz inconfundible de Mayte Martín, la guitarra de Juan Espinosa y el baile de Antonio Canales y Carmen Lozano; todos ellos reunidos para brindar homenaje a la memoria del

cantaor José Menese, en un espectáculo magistral.

Después del potaje y el gazpacho, unos caracoles, y que sean de Lebrija. En la I Edición de la Caracolá Lebrijana se reúne para rendir homenaje a "Juaniquí" un cartel que es para tenerlo enmarcado en casa; Juan Peña "El Lebrijano", Parrilla, Miguel Funi, Camarón, Curro Malena, Paqui Peña o Manolito de María, entre muchos otros. Este festival es en mi humilde opinión uno de los señeros del flamenco en España, por aquí han pasado figuras emblemáticas del cante, del toque y del baile; del flamenco de ayer y del flamenco de hoy. Este año sin duda la grata sorpresa para el cierre de la Caracolá, ha sido

Último cartel de la Caracolá Lebrijana

en esa generación pasada podía uno empaparse del virtuosismo de la Fernanda y la Bernarda, Enrique Montoya o Perrate de Utrera; mi generación aún puede disfrutar de ese legado a través de los Gitanos de

un cartel presidido por cuatro grandes mujeres; La Macanita, Esperanza Fernández, Argentina y Pastora Galván. Como mujer y aficionada que soy, me emociona que se plasme el verdadero peso de la mujer dentro del

mundo del flamenco, no solo en el baile o en los cantes de atrás, por lo que el disfrutar de una noche con estas cuatro artistas es una muestra de que el flamenco puede adaptarse al presente sin perder su pasado.

promete ser una noche de arte y raza. Lo que empezó como una reunión entre amigos, unos cantes después de una comida, o una forma de evadirse de los problemas de la posguerra; ha terminado, a mi parecer, siendo uno de los puntos fuertes del negocio del flamenco. Los festivales se han convertido en puntos de referencia dentro de este arte, abriéndole las puertas a un público nuevo que antes no estaba interesado en esta música, promocionando

Festival Gazpacho Andaluz

Y la última parada, el Festival de Cante Jondo de Mairena, sigue siendo un punto de referencia en el mundo del flamenco; y este año cuenta con las figuras de José Mercé, Esperanza Fernández, Antonio Reyes, Manuel Castulo y Milagros Mengibar; en lo que

nuevos artistas que llegarán a ser algún día los representantes del flamenco, y dando la oportunidad a gente aficionada como yo que no conocimos de viva voz a los grandes del cante, a transportarnos a esos años y acercarnos un poquito más a la esencia del flamenco.

**HOMENAJE
RECONOCIMIENTO
FLAMENCO
A JUAN CANTERO**
Sábado 30
de septiembre, 20h.
Teatro José Monleón
LEGANÉS (Madrid)

Foto: Diego Gallardo

CANTE

Guadiana
La Kaita
Alejandro Vega
Matías de Paula
Sandra Fernández
Esther Merino
La Chispa
Fefo
Vicky González
Pedro Peralta

TOQUE

Miguel Vargas
Juan Vargas
Perico de la Paula
El Pira
Diego de Paula

BAILE

El Peregrino

...más artistas por confirmar

Anfiteatro 4€ Patio de butacas 6€ Información: 912 489 580 | 687 925 114

ZOCO

José Menese, la voz de la Cultura Jonda en la Transición Española

José Menese murió en su casa de la Puebla de Cazalla en el verano de 2016, ha sido la voz jonda testigo y símbolo de la Transición española. Una época decisiva en la historia del arte flamenco: la que se inició entre los años cincuenta y sesenta como renacimiento cultural flamenco. Su autora, Génesis García fue fundadora y directora de la colección de flamenco de editorial Almuzara, que publica este libro.

Autor: Génesis García Gómez.

Editorial: Almuzara.

Víctor Monge, el guitarrista de guitarristas

Conocer la vida y la obra de Víctor Monge "Serranito" es penetrar en el meollo de la gran guitarra flamenca de concierto concebida en España. A él, Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar se debe, siendo Víctor quien inició andadura, modelo para todos los que vendrán. Por eso es Serranito el guitarrista de guitarristas y por eso han querido sumarse a estas páginas los más destacados herederos de aquel trío impar e irrepetible, José Antonio Rodríguez, Gerardo Nuñez, Rafael Riqueni, Vicente Amigo, Tomatito, Diego del Morao, entre otros. Libro + dvd.

Autor: José Manuel Gamboa.

Edita: El Flamenco Vive.

Canta Jerez

A veces ocurre que un disco se convierte en clásico desde el mismo momento en que aparece, siendo imprescindible e imperecedero para la historia. Canta Jerez es uno de ellos. Toda la armada invencible jerezana en un disco que no puede faltar tanto para los aficionados como para los que comienzan a interesarse en el cante. Terremoto, El Borrico, Diamante Negro, El Sordera, Sernita, Romerito,... ¡A disfrutarlo! Lo editó Hispavox.

casapatas

flamenco en vivo

30 años programando el mejor flamenco

Taberna-Restaurante y tablao flamenco

Abierto de Lunes a Sábado

Calle Cañizares nº 10 de Madrid

91 369 04 96 - www.casapatas.com

FUNDACIÓN
CONSERVATORIO
FLAMENCO

casapatas

Clases regulares de cante, baile,
guitarra y percusión

Curso 2017-2018

Abierto el plazo de matriculación

91 429 84 71 - www.conservatorioflamenco.org

LA RUTA

AGENDA

AGENDA SEPTIEMBRE-OCTUBRE

TABLAOS. BARES FLAMENCOS. MADRID

CAFÉ CHINITAS. C/Torija, 7. Reservas: 91 547 15 02
Dos pases: 20:15 h y 22:30 h, lunes a sábado.
Consultar artistas programados en: www.chinitas.com

CASA PATAS. C/Cañizares, 10. Reservas: 91 369 04 96
Pases: De lunes a jueves: 22:30 h. Viernes y Sábados: 20:00 h y 22:30 h.
Consultar artistas programados en: www.casapatas.com

CARDAMOMO. C/Echegaray, 15
Reservas: 91 805 10 38
Tres pases: 18:00 h, 20:00 h y 22:00 h. Todos los días.
Consultar artistas programados en: www.cardamomo.es

CORRAL DE LA MORERÍA. C/Morería, 17
Reservas: 91 365 84 46
Todos los días dos pases, 20:30 h y 22:20 h.
Consultar artistas programados en: www.corraldelamoreria.com

LAS CARBONERAS. C/Conde de Miranda, 1 Reservas: 91 542 86 77
Todos los días dos pases: 20:30 h y 22:30 h.
Domingos: 20:30 h.
Consultar artistas programados en: www.tablaolascarboneras.com

TORRES BERMEJAS. C/Mesonero Romanos, 11. Reservas: 91 532 33 22
Pase: 21:00 h.
Consultar artistas programados en: www.torresbermejas.com

VILLA-ROSA. Pza. Sta. Ana, 15. Reservas: 91 521 36 89
Pases 20:30 h y 22:45 h.
Consultar artistas programados en: www.tablaoflamencovillarosa.com

RECITALES, EVENTOS:

MADRID

Flamenco Joven. Centro Cultural Conde Duque
20/09. 20 h. Cristóbal Reyes (Padrino Festival), Rosalía (cante), María Juncal (baile) y Andrea Salcedo (guitarra).
21/09. 20 h. Celia Romero (cante), Macarena Ramírez (baile) y Alejandro Hurtado (guitarra).
22/09. 20 h. Lela Soto "Sordera" (cante), David Martín (baile) y Alvaro Mora (guitarra).
23/09. 20 h. Tomatito hijo (guitarra), Nazaret Reyes (baile) e Israel Fernández (cante).

MadridRumba 2017: 23 a 30 de septiembre: Diversas salas.
23- 30/09. The Rumbas Brothers, Enriquito, Pantanito Trío, Achilifunk Soud System (Live), Manuel Malou....

Pitingo en concierto. Teatro de la luz Philips Gran Vía.
7-17/09

Madrid Flamenco. Teatro La Guindalera. C/ Martínez Izquierdo, 20
21 - 28/09 Naike Ponce – Sandra Carrasco
5- 12/10 Nino de los Reyes – Carlos de Jacoba

Homenaje flamenco a Juan Cantero. Teatro José Monleón.
Leganés 30/09. 20 h: Guadiana, La Kaita, El Peregrino, Alejandro Vega, Miguel Vargas...

Sala off Latina. C/Mancebos, 4
14/09. Paco del Pozo (cante), Paco Vidal (toque).

Ciclo Bota y Tacón. Pase 22:30 h. Casa Patas C/ Cañizares, 10
6- 7/10 Lola Greco; 13 -14/10 Joaquín Grilo; 20 – 21/10 La Tati; y 27- 28 José Maya.

Ciclo Sagas del Cante. 22.00 h. Sala García Lorca, Fundación Casa Patas. C/ Cañizares, 10
30/09, Juan Villar (Macarena Villar, al cante y Niño Jero, a la guitarra); 7/10 Fernando de la Morena (Juan de la Morena, al cante, y Domingo Rubichi, a la guitarra), 14/10, Nano de Jerez (Manuel Fernández, El Gordo , al cante, y José de Pura, a la guitarra); 21/ 10, Chaleco Fernández (José Arenas, a la guitarra), y 28/10, Miguel El Rubio e Ingueta El Rubio (Diego del Mora, a la guitarra, y Lucky Losada, percusión).

OTRAS CIUDADES

Sevilla. Auditorio Rocío Jurado. "Por ti y para ti. El flamenco con Remedios Amaya"
19/10. Remedios Amaya reaparece y el flamenco se une a su propuesta. Se han unido al homenaje: Miguel Poveda, Estrella Morente, José Mercé, Niña Pastori, Manuel Carrasco, Antonio Orozco, Rosario Flores y Antonio Carmona; el baile de Manuela Carrasco, Farruquito y Juan de Juan; junto a las guitarras de Tomatito, Vicente Amigo y Riqueni.

Jerez. Temporada de las peñas flamencas. Peña Flamenca Buena Gente, Peña la Bulería.
Fines de semana. Consultar: <http://www.turismojerez.com/index.php/es/que-visitar-menu/flamenco-jerez/penas-flamencas-jerez>.

San Fernando. Cádiz. Congreso Camarón de la Isla. Centro de Congresos Real Isla de León.
19-20/10. Congreso Camarón de la Isla.

Pamplona. Sara Baras. Nuevo espectáculo Sombras. Baluarte.
29-30/09.

2017
3ª EDICIÓN

FLAMENCO
JOVEN

FLAMENCO JOVEN

20

SEPTIEMBRE

CRISTÓBAL REYES

BAILE. PADRINO DE FLAMENCO JOVEN'17.

ARTISTA INVITADA:

MARÍA JUNCAL

ROSALÍA

CANTE

ANDREA SALCEDO

GUITARRA EN CONCIERTO

21

SEPTIEMBRE

CELIA ROMERO

CANTE

MACARENA RAMÍREZ

BAILE

ALEJANDRO HURTADO

GUITARRA EN CONCIERTO

22

SEPTIEMBRE

LELA SOTO "SORDERA"

CANTE

DAVID MARTÍN

BAILE

ÁLVARO MORA

GUITARRA EN CONCIERTO

23

SEPTIEMBRE

TOMATITO HIJO

GUITARRA EN CONCIERTO

NAZARET REYES

BAILE

ISRAEL FERNÁNDEZ

CANTE

20.00 h

PRECIO
GENERAL
12€
REDUCIDA
10€

Colabora

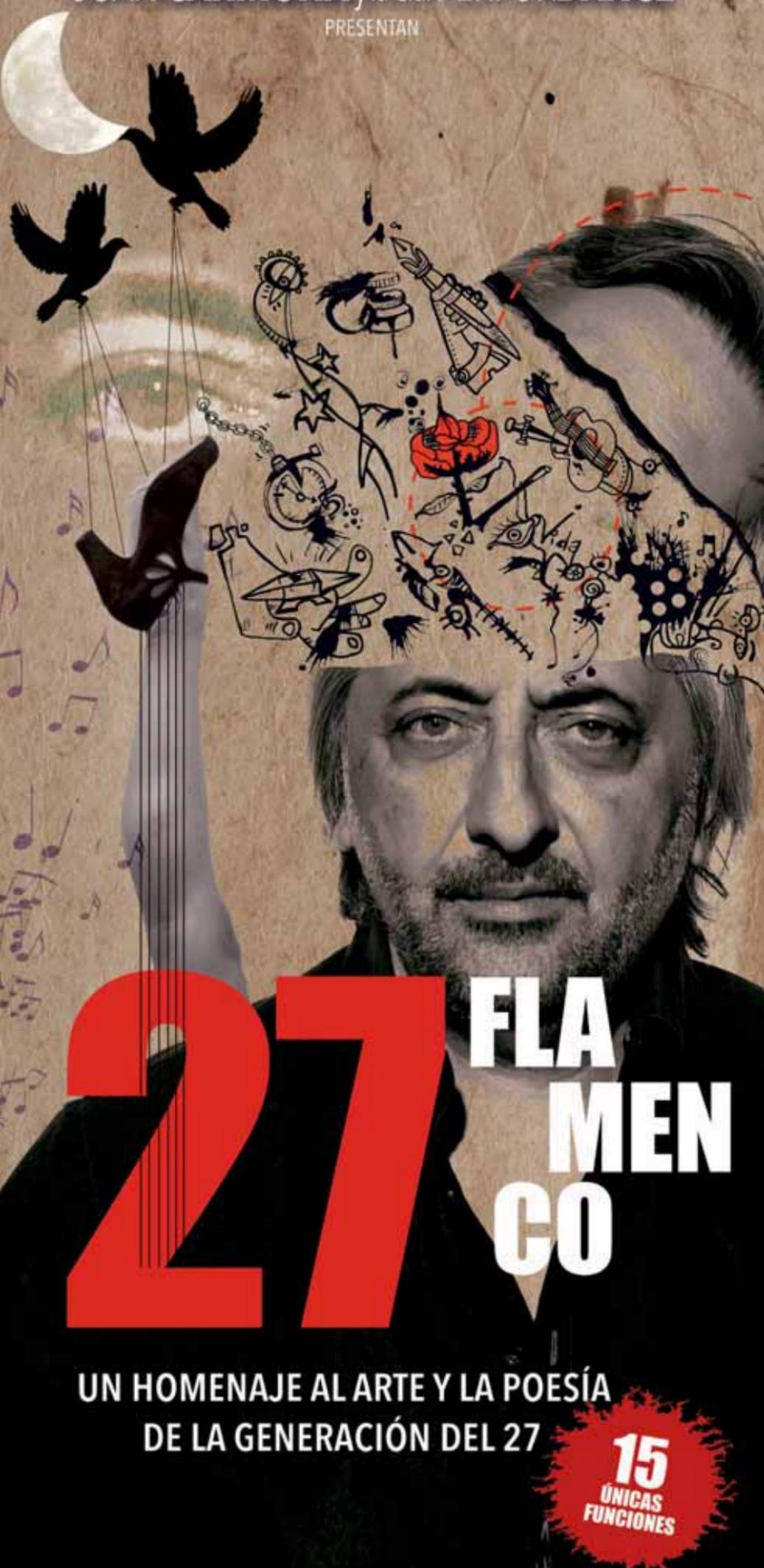
radio 3

CONDE
DUQUE

Teatro de la Luz Philips
GRAN VÍA

DEL **20** DE SEPTIEMBRE
AL **8** DE OCTUBRE DE 2017

JUAN CARMONA y la Cía. PERFORNANCE
PRESENTAN

27 FLAMENCO

UN HOMENAJE AL ARTE Y LA POESÍA
DE LA GENERACIÓN DEL 27

15
UNICAS
FUNCIONES