

ZOCO FLAMENCO

REVISTA GRATUITA - FEBRERO - MARZO 2023

Nº48

¡Arte!

De Jerez, al flamenco

¿Hemos entrado en un nuevo año o en otra dimensión? Tiene toda la pinta, las trazas y hechuras de un nuevo año, y como parece que los años van pariendo, renacen en nuestra memoria los muertos, Manolo Caracol, Lola Flores, Picasso, Sorolla, Fernanda, se diría que todavía están con nosotros, y así es, porque el arte perdura. Uno se pregunta si nuestros descendientes, bien de sangre o de arte, recordarán este tránsito en el que nos encontramos como una época de artistas inmortales, es posible, pero a ver si encuentro a alguien que me susurre quienes pueden ser, desde luego, los candidatos que se presten a ello tienen el listón muy alto, también el bálsamo del tiempo, ya no somos los mismos, o sí, pero lo cierto es que en estos momentos que vivimos el futuro se nutre de lo que fue, de los orígenes. Las vanguardias flamencas, con todos los nuevos fundamentos que quieran exponer, no dan con el barniz que renueve el esplendor de lo pasado, ojalá con el paso del tiempo, alguien, quizás con una revista de papel, similar a esta que tiene en sus manos, sea capaz de mostrar a sus descendientes de sangre o de arte, la gloriosa etapa del flamenco que estamos atravesando.

Nosotros por si acaso, nos vamos a Jerez. Ahí sabemos, con certeza, que vamos a encontramos cara a cara con el baile, con el cante y con el toque, con sus callejones todavía rezumando ese olor a vino, todavía en sus barricas, con el ambiente más flamenco de lo que queda de él. Es muy difícil encontrar un cuadro de personas y de lugares en donde el entorno arrope de esa manera a lo flamenco, a los flamencos y a su arte, si de Madrid se va al cielo,

de Jerez se va al flamenco, que es casi lo mismo, por eso y en pocas palabras, vente pa Jerez.

La colonización flamenca está en marcha, asistimos a una apuesta firme por el flamenco, la oferta de tablaos y espacios que acogen a nuestros artistas se multiplican, después de una etapa de la que nadie quiere acordarse, por fin los empresarios apuestan por ofrecer y redoblar el esfuerzo de mostrar el flamenco de nuevo, las iniciativas de atraer a un público local debería de entrar en sus proyectos, la calidad artística que reina en ellos en todas sus variantes, de cante, toque y baile, no deberían pasar desapercibidas para los aficionados más cercanos, aún reacios a dejarse caer por los tablaos.

Bien es verdad que se ha ampliado en los últimos tiempos la oferta, estamos viendo nuevas iniciativas en los tablaos de Madrid y Barcelona, veladas de cante, de guitarra, de jam sesión, el vermut del medio día, amenizado con buen flamenco; artistas emergentes a los que se les da la posibilidad de mostrar su arte a través de concursos y el escenario del tablao...

Como si fuera un pregón, pero flamenco, pongan el tono: tenemos las noticias, tenemos los reportajes, tenemos las entrevistas, tenemos fotografías, tenemos discos, libros y opiniones, tenemos la revista..., calentita, ni se compra ni se vende, la tenemos gratis en sus manos y en la red, tenemos a todos los que quieren estar, el que es, el que quisiera ser, el que está reconocido y el que no lo está, el que tiene y el que ansía, pero sobre todo el que cree en lo que hace. En fin... que solo nos queda dar el pregón cada dos meses por los rincones, ...y mientras tanto, gocen, sean moderadamente felices y vivan a compás, al compás flamenco.

REVISTA ZOCO FLAMENCO

Gratuita en los sitios flamencos y turísticos de Madrid, Sevilla, Jerez, Barcelona, Córdoba, Málaga, Granada, Cádiz, Valladolid y Festivales.

Edita: Revista Zoco Flamenco

Redacción: Juan José Leonor.

Colaboradores: Rosa Pérez, Joaquín

Albaicín, Fernando Pastor,

José María Castaño, Luisa de Larren y María Arjonilla.

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 – www.zocoflamenco.com
Depósito legal: M-17677-2015

CORDONERÍA

↵ Begoña Cervera ↵

Eva Yerbabuena: “La vida empieza donde acaban los límites”

Foto @GregBlakey

Eva Yerbabuena se desnuda en su nuevo espectáculo, *Re-fracción*, muestra emociones, miedos, y una rebeldía que la hace seguir avanzando en el arte, en la expresión y en su personal forma de entender la danza y el flamenco. «La vida empieza donde acaban los límites y esa fue la clave para sumergirnos de la mano en este proyecto conjunto en el que, desnuda y vulnerable, tuve que lanzarme a comunicar con otros códigos y en otras frecuencias...».

► **Tu nueva obra *Re-fracción* (desde mis ojos) es un proyecto realizado junto a Juan Cruz, ¿qué nos puedes comentar de la obra, del proceso creativo y de la puesta en escena?**

Este espectáculo supone una ruptura con lo que he sido hasta ahora y, a la vez, un encuentro. Ha supuesto, después de tantos años en un escenario, pararme y mirarme de otra manera, desde otros ojos, los de Juan Cruz Díaz de Garaio Esnaola. Y esa mirada me ha aportado muchísimo: honestidad, valentía, humildad, arrojo, miedo, intimidad... Tanto que la Eva de *Re-fracción* (desde mis ojos) es una nueva Eva que conserva la esencia de la anterior.

► ***Re-fracción* se estrenó en La Bienal de Sevilla y se ha representado en Nîmes..., ¿cómo ha sido la experiencia sobre el escenario?**

Sevilla y Nîmes son dos espacios muy distintos, con públicos muy diversos. A esto le tenemos que sumar que no es lo mismo llevar a cabo un estreno absoluto, como pasó en La Bienal, que hacerlo después de haber girado por Girona y Biarritz, que es lo que ha sucedido en la ciudad francesa. Y aunque mirando los sentimientos en ambos casos soy capaz de ver grandes diferencias, me quedo con la ilusión y la emoción que he experimentado bailando ante un público que, tanto en Sevilla como en Nîmes, respeta al flamenco y a sus artistas.

► **Hasta llegar a una obra como *Re-fracción* ¿porque parajes íntimos y externos has transitado?, ¿y qué nuevos retos y nuevos planteamientos se han producido en el viaje?**

La vida empieza donde acaban los límites y esa fue la clave para sumergirnos de la mano en este proyecto conjunto en el que, desnuda y vulnerable, tuve que lanzarme a comunicar con otros códigos y en otras frecuencias. Ahondar en lo más profundo de mí, en sentimientos y vivencias que en algunos casos ya se habían borrado de mi mente... Todo eso lo pude hacer gracias al apoyo incondicional y generoso de Juan Cruz Díaz de Garaio Esnaola. Y a su delicada manera de mirar, de vivir, de creer, de crear.

► **¿Cómo está evolucionando el mundo de la escena para compañías como la tuya Eva?, ¿percibís un antes y un después de la crisis del covid, tanto a nivel artístico, creativo, de los festivales, del público?**

Sin duda alguna, esta crisis ha supuesto un antes y un después. Sin embargo, lamento decir que no hemos cambiado para bien. Los artistas hemos pasado auténticas penurias durante mucho tiempo y, aunque pueda parecer que todo ha vuelto a la normalidad, yo no estoy contenta con los resultados. El flamenco y la creación necesitan de una clara apuesta formal de las administraciones públicas en nuestro país. Cosa que no sucede.

► **Y en el aspecto artístico, ¿crees que hay que seguir las demandas de los nuevos espectadores de flamenco, de danza o más bien es el artista el que debe hacer su propuesta?**

El público se merece todo el respeto del mundo y, con esa premisa, es el artista quien tiene que expresarse, darle rienda suelta a su forma de comunicar y a su capacidad transformadora. Y hacerlo siempre desde la libertad que

Eva en una escena del espectáculo Re-Fracción @PabloLorente

otorga la creación. Pensar si algo sobre el escenario va a gustar o no al público... eso es autoboicotearse.

► **¿En qué momento te encuentras en cuanto a creatividad artística?, ¿cómo surgen tus nuevos proyectos, desde el silencio y la intimidad, desde la interacción con otros artistas...**

El día que no se me ocurre algo... ese día es que estoy enferma. Yo tengo la suerte de encontrar la inspiración en cualquier parte: en un poema, en el título del capítulo de una novela, en un cuadro o en una canción que escucho en la radio del coche. Pero también me inspiran otras muchas cosas: la mirada de mi hija Manuela cuando me da las buenas noches, algún dibujo de Marietta, mi pequeña, que descubro entre los papeles de su escritorio... Soy una mujer afortunada por todo lo que me rodea y me llena de luz, de amor y de creación.

► **A nivel creativo, ¿qué crees que aporta el baile flamenco a la danza?**

Cada vez me cuesta más diferenciar flamenco y contemporáneo. Tanto que no sé qué disciplina aporta más. No quiero que se me malinterprete, sé bien qué es el flamenco para mí, pero nunca me ha gustado el exceso de ortodoxia. Me siento cómoda en tierra de nadie, en lugares en los que los límites se difuminan y desvanecen. Es la persona

que lo contempla quien decide si esa pieza le seduce, le embruja y le subyuga. Flaco favor hacen las etiquetas.

Ficha artística Re-fracción

Utilizando un dispositivo escénico reducido, los músicos se ponen al servicio del baile focalizando el discurso artístico en ella. De forma simultánea, Juan Kruz y el artista de vídeo Greg Blakey proyectan un vídeo cuyas imágenes son un montaje de escenas grabadas previamente que pertenecen al pasado de Eva y de imágenes tomadas en vivo por Juan Kruz, que manipula la cámara. Es también el responsable de la dirección escénica. Con este ejercicio audiovisual, el espectador aprecia al detalle el esfuerzo y la tensión de los artistas en escena. La cámara se adentra en el trabajo de la bailaora y en sus emociones íntimas.

Coreografía: Eva Yerbabuena. Composición y creación musical: Paco Jarana. Dirección musical: Paco Jarana y Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola. Dirección escénica y concepto: Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola.

Intérpretes: Baile: Eva Yerbabuena y Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola. Guitarra: Paco Jarana. Cante: Miguel Ortega, Alfredo Tejada y Antonio Gómez "el Turrí". Viola de gamba: Pilar Almalé. Percusión: Dani Suárez.

SELECCIÓN ARTISTAS 2023

FERNANDA PEÑA Cante

NIÑO RUBÉN Fagot

DIEGO AMADOR Jr. Cante

BENITO BERNAL Guitarra

MORENITO HIJO Cante

Tomás de Perrate, de Utrera a la esencia

Por Juan José Leonor

Perrate por Claudia Ruiz

Como en *El corazón de las tinieblas*, de Joseph Conrad, subiendo el río en busca del origen, así Tomás de Perrate se embarca en busca del cante perdido, sorteando nieblas que el tiempo no tiene intención de disipar. S en el camino se encuentra con los gaiteros de San Jacinto, estupeiando, se marca una chacona y le sobra el ánimo para remontar junto a Cisco, su porteador de experiencias, otros ríos que a golpe de nudillos, *tres golpes na más*, nos descubran el compás del origen flamenco, estamos en sus manos, de Utrera a la esencia.

► ¿Cuándo sentiste por primera vez que llevabas el cante dentro?

Fue de una manera casual, mi hermano mayor es una persona con mucho arraigo flamenco y ha bregado con muchísimos artistas, en Utrera se le tiene mucha estima. Una discográfica local que se llamaba Fods Records, le hizo un encargo de villancicos, con unos pocos gitanos de Utrera. Y ahí me pidió ayuda, yo estaba muy metido en percusión y me pidió que les marcara el compás. La cosa es que aparecieron muy pocos, Gaspar de Utrera, dos hijas del Turrone-ro, una hermana, y poca gente más..., total, que con lo que había teníamos que resolver el disco y además en una tarde y noche, así que visto lo visto me propusieron que cantara yo, pero cómo iba a cantar si no era cantaor. Y venga a decirme, "cántate algo, si no sale bien lo borramos y no pasa nada". Así es que

la niña del Turrone-ro me escribió en un papel la letra de *Los campanilleros* de Manuel Torre, y lo canté, por intuición, por bulerías. Pasó el tiempo y cuando fui a escuchar lo que grabamos me quedé impresionado, no me reconocía, no sabía que era yo, pero cuando ya no tuvo dudas, me fui directamente para Utrera, a buscar a un amigo mío que ya grababa con un pequeño estudio casero y le dije, "grábame, grábame, que tengo que descubrir si lo que yo intuyo es cierto o no". Y aquí estoy.

► ¿Pero tú sí cantabas...?

Yo cantaba de cachondeo, cosas del Silvio, de broma, me gustaba mucho la percusión, tocaba la guitarra, pero yo no cantaba flamenco, ni tenía una idea clara de cómo eran los palos. Yo sabía, porque en mi casa siempre ha estado el flamenco y nos hemos criado ahí, afición siempre he tenido, sobre todo con la guitarra, pero cantar, cantar, no. Fíjate, que la grabación que he contado fue en la Navidad de 1999, así que llevo veintitrés años cantando.

Tras esto, Miguel Acal escribió un artículo en el que comentaba que si yo era un diamante en bruto, que si yo tenía la voz de mi abuelo y de mi padre ensamblada. Para mi este señor era Dios, me había criado con él en la radio, escuchándolo, y mira por donde, de buenas a primeras, Manuel de Paula, se enteró, y me pone a cantar en el Festival de *Mont de Marsan*, ante mil quinientas personas, sin pasar por las cribas ni por la formación por la que pasan la mayoría de mis

compañeros, que han estado en tablaos, cantando para bailar, en concursos...

► **Lo tenías en tu naturaleza, lo tenías guardado y salió.**

Bueno... salió... me ha costado horrores, tuve que aprender la profesión, los cantes... todavía estoy aprendiendo cante. Y ahora es la afición que tengo la que no me deja escuchar nada más que cante, desde por la mañana hasta por la noche.

► **Empezaste tardío, pero te has situado en pleno cogollo flamenco.**

Sí, sí, ya te digo, en 2005 vino Ricardo Pachón a buscarme e hicimos el disco de "Perraterías", le canté el repertorio que yo me había estudiado para poder ir haciéndolo por las peñas, los festivales, y en fin, aquí estoy.

► **Desde ese primer villancico a la vanguardia flamenca...**

Bueno, en la vanguardia... yo creo que estoy empezando a entrar ahí, pero ya con méritos propios.

► **¿El futuro flamenco está en el pasado?**

Totalmente, eso no quita que las músicas se puedan ir actualizando, los acompañamientos, y sobre todo las concepciones. Hasta ahora yo creo que ha habido cierto talibanismo con "esto es mío, no me lo toques". Pero eso no puede ser, yo estoy haciendo cosas con gente muy rockera y estoy cantando por derecho, estoy cantando con músicos que hacen unas bases electrónicas y no me freno, canto por seguiriyas de verdad. Yo creo que lo que hay que hacer es mantener un acercamiento con la gente joven, ser un poco más asequible, para que no pase lo que pasaba antes cuando te decían eso de "¿Y esto es el flamenco?, tanto ay, ay, ay", pero detrás de esos ayeos hay algo muy bonito, letras hermosas, musicalidad.

► **¿Conservando las raíces?**

Claro, hay compañeros que no se atreven a contextualizar con la época en la que vivimos, y me parece genial, a mí me gusta mucho también cantar dentro de lo ortodoxo, es mi profesión, pero que también tenemos una serie de alternativas y yo no quería morirme sin pro-

barlas. Hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos, cosas que iré descartando y otras ampliando, por ejemplo, la experiencia de hoy me resulta fascinante (presentación del Festival de Música Sacra de Madrid -21 febrero a 30 de marzo-, donde artistas de diversas disciplinas hicieron un tema conjunto e improvisado, y Tomás interpretó *la chacona*).

► **Sonaba a traído de puertos exóticos, cuadra perfectamente con tu último trabajo "Tres golpes"...**

Claro, y con lo que me queda por hacer, porque sigo ahondando en la música clásica, del barroco, porque me parece que es el inicio, digamos el *proto* del flamenco, después se avanzó bastante más en ello. Me parece una cosa genial, sobre todo porque a mí me gusta mucho, y sobre todo quiero hacer cosas que me gusten.

► **Como antropólogo musical y buscador de los orígenes, ¿qué influencias dejaron y se llevaron los esclavos que iban y venían a América?**

En el documental que se llama *Herencia*, de Ana Hurtado, se trata este tema. Son músicos muy orgullosos de la influencia española. Por ejemplo, Santa Barbara es Changó, en su espiritualidad Yoruba, y en México cantan por fandangos, cantan peteneras, de otra forma, pero creo que tiene mucho que ver en con esa herencia andaluza y con esa creación. Yo creo que hay una simbiosis en la que las dos culturas se nutrieron, pasaron cosas muy grandes, yo estoy con muchas ganas de ir para allá y hacer una investigación profunda.

► **¿Cómo ha recibido el público tu reciente trabajo "Tres Golpes"?**

Muy bien, el público está encantado, hay un cante por seguiriya, profundo de verdad, un cante por soleá de la Ser-neta que me ha llevado mucho tiempo averiguar sus melodías; hay un cante por bulerías que hacemos en conmemoración de Diego del Gastor y de Perrate; o a la música de Gaspar Sanz (guitarra barroca siglo XVII); a la chacona de Juan Arañés (siglo XVII), y ahora estoy haciendo otro tipo de investigaciones en este sentido, que me están nutriendo y abriendo la mente. **Entrevista completa en web www.zocoflamenco.com**

TEATRO
**FLA
MEN
CO**
MADRID

EL CORAZÓN DE ANDALUCÍA VA AL COMPÁS DE
LA NOCHE MADRILEÑA

teatroflamencomadrid.com

Antonio Reyes, cantaor: “La pureza para mí es lo que se hace desde el corazón”

Antonio Reyes por @CarmenFernández

Antonio Reyes (Chiclana, Cádiz) es uno de los cantaores más destacados del panorama flamenco actual. Con numerosos premios y reconocimientos en su haber, como el Premio del “Memorial Camarón de la Isla”, Premio Antonio Mairena por Seguiriyas y Tonás, y Premio Manolo Caracol por Soleares y Bulerías en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba; o el Giralillo al Cante de la Bienal de Sevilla. Destaca por su dulzura y jondismo, de su eco y metal; y por el sentimiento y pureza en la interpretación. Está en un momento espléndido de madurez en su cante que ha adquirido una profundidad e identidad propia, por las que es reclamado en los espacios y festivales más significativos del flamenco. Como él mismo dice en esta entrevista: “en estos momentos, hay una baraja de 10 o 15 cantaores muy buenos”, entre los cuales está Antonio Reyes.

► ¿De dónde te viene el cante, Antonio?

El cante me viene de familia, tanto por parte materna como paterna, aunque con el cante se nace, no tiene porqué venir de familia de artistas. En cualquier sitio sale un buen cantaor.

► A medida que vas creciendo como artista y como persona ¿qué aspectos valoras más de tus cualidades artísticas y personales?

La cualidades que yo pueda tener no creo que sea yo quien tenga que decirlas. No me gusta definirme yo mismo, creo que es el público el que tiene la última palabra y opinar de si un artista es válido.

► ¿Qué es lo que más valora el público de tu cante?, ¿qué te dicen?

Pues gracias a Dios, el público siento que me quiere, me dicen cosas bonitas y creo que es lo que te hace crecer en el escenario. El público es el que manda siempre.

► ¿Evoluciona el flamenco? ¿Tienen que evolucionar las letras del cante?

Pues creo que sí, que el flamenco evoluciona, pero pienso que evolucionar no es desvirtuar. Hay que avanzar, pero siempre respetando las raíces.

En cuanto a las letras, pienso que siempre que sean buenas y flamencas está bien que haya novedades. El público lo agradece, pero siempre con sentido de lo que es el flamenco.

► ¿Qué piensas de las fusiones con el flamenco, se pueden hacer con gusto y con sentimiento?

Claro que se puede hacer una fusión con gusto y sentimiento. Yo creo que lo importante es la calidad de los artistas que lo interpretan. La pureza para mí es lo que se hace desde el corazón, sea la clase de música que sea.

► ¿Qué cantaores te gustan y te han influenciado más?

Cantaores hay muchos que me gustan, y de los que me han influenciado podría nombrar a muchos, pero bueno por nombrar algunos, digamos a Manolo Caracol, Antonio Mairena, Camarón de la Isla, Tomás Pavón, La Perla de Cádiz...

► ¿Crees que el cante se puede aprender o es algo innato que hay que desarrollar pero que nace con la persona?

Con el cante se nace, después tienes que aprender y perfeccionar, nunca se acaba de aprender, pero sí es verdad que cantaor se nace.

► ¿En qué momento está el cante flamenco actual?

El cante flamenco creo que está en un muy buen momento, hay una baraja de 10 o 15 cantaores muy buenos, como ha sucedido en todas las épocas.

► ¿Qué proyectos y gira nos puedes adelantar para este 2023?

Pues quiero volver a grabar un álbum, y espero que sea pronto. En cuanto a conciertos, la verdad que estamos cerrando muchos, gracias a Dios, para este año 2023.

Celebrando el acercamiento de Sorolla y Picasso al flamenco

Por Juan José Leonor

El flamenco es música. El flamenco es poesía. Pero es también, por qué no, el gesto, el espacio, el paisaje, los rostros, cuerpo y movimiento... todo aquello que se encierra en una imagen. La imagen del flamenco no la han creado los artistas del canto, el baile y el toque, sino los otros, los pintores y escultores, fotógrafos y creadores que abrieron las puertas a su llamada, haciendo entrar en su universo las visiones que el flamenco provoca.

El viejo guitarrista ciego, 1903 Picasso, Instituto de Arte de Chicago

Muchos pintores españoles y otros artistas de diferentes nacionalidades, épocas y estilos, se vieron llamados por el encanto y el embrujo flamenco, Picasso, Sorolla, Julio Romero, Dalí, Fernando Botero, Manet, Matisse, Renoir... la pintura y la ilustración han sido claves para conocer cómo ha evolucionado el flamenco a través del tiempo, los instrumentos utilizados, las formas de bailar y sus vestimentas.

Se cumplen cincuenta años de la muerte de Pablo Ruiz Picasso (Málaga 1881,

Mougins 1973), uno de los artistas con más trazas de llevarse el título de flamenco, en vida y obra, por su cercanía con ellos y por su afinidad a mostrar en sus obras un símbolo tan arraigado como es la sonanta, guitarra o bajañi, elijan ustedes el nombre.

Amigos cercanos al pintor malagueño como Rafael Alberti y el pintor granadino Manuel Ángeles Ortiz hacían mención a la afición al canto flamenco de Pablo Picasso. En sus momentos de inspiración espontánea llegó a canturrear, no haciéndolo del todo mal, según los presentes.

“Adiós patio de la cárcel / rincón de la barbería / que al que no tiene dinero / lo afeitan con agua fría”, esta letra del buen Piyayo describió la pincelada flamenca del momento, dejando ver que una infancia pasada en Málaga no puede pasar desapercibida del ambiente flamenco que en esa época se vivía, con sus catorce cafés cantantes que daban lo mejor y lo peor, en sus pulidos tablaos. Siendo su padre un asiduo visitante de ellos, y estando en su esplendor El Café de Chinitas, no es de extrañar su afición y sus posteriores recuerdos hacia esos momentos vividos en la plaza de la Merced y sus escarceos por el cercano barrio de Chupa y Tira, barriada cuajada de chinorris como él, pero con tintes de bronce, de los que debió de aprender todas las chiquilladas propias de sus ingeniosas barrabasadas, como fumar por la nariz y por supuesto verse envuelto en momentos de ese primer compás, germen de la afición y en parte de sus recuerdos hechos pintura ya en su mundo de constante creación.

Picasso y Manitas de Plata @LucienClergue

Guitarra, 1913, Picasso, en el MOMA de Nueva York

Es difícil mantener al margen ese contacto que el flamenco inocula al que lo ha vivido de cerca, podemos ver la atracción que Picasso siente por un objeto emblemático y tan pictórico como es la guitarra. En 1903 alumbró la que fue su primera obra con la sonanta como marca de su afición por el flamenco, *El viejo guitarrista ciego*, donde la mendicidad, la soledad, la tristeza, además de la ceguera, se unen en un sentimiento de pertenencia y sentido de esperanza hacia la guitarra, ella es el alivio. En el periodo azul, en el que se creó esta obra, Pablo Picasso sintió en sus carnes la pobreza y la incertidumbre, compartiéndola

Gitana, 1899, Sorolla, en el Museo de Bellas Artes de Cuba.

SOROLLA, LA LUZ PRENDIDA EN EL BAILE

Otro de los grandes pintores prendidos por el arte del baile flamenco y también en plena celebración de su onomástica es Joaquín Sorolla, ahora que se cumplen cien años de su muerte (Valencia 1863, Cercedilla 1923). El pintor levantino mostró su admiración por la mujer flamenca y el revuelo colorista que desprende el baile, dotando sus cuadros de un colorido y dinamismo llenos de vida. En su obra "Baile en el café del Novedades" Sorolla retrata a la artista Pastora Imperio bailando en este famoso tablao de

**"Adiós patio de la cárcel / rincón de la barbería que / al que no tiene
dinero / lo afeitan con agua fría"**

en cierta manera con los vividos por los flamencos de pura cepa, con los errantes flamencos.

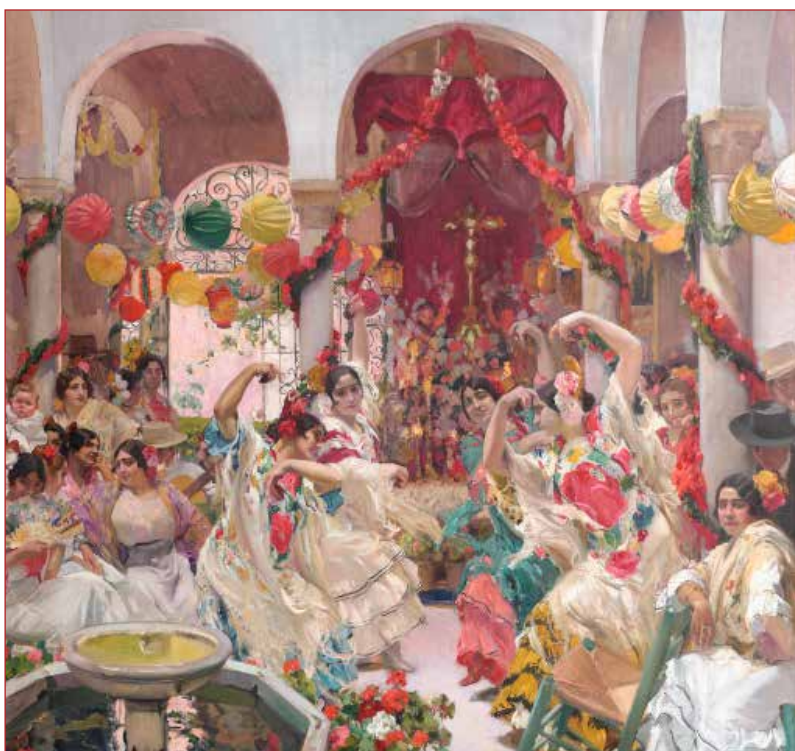
La guitarra está presente en casi todas sus etapas pictóricas, tan sólo hay un periodo en el que Pablo Ruiz no plasma guitarras sobre sus lienzos, con el inicio de la contienda española al final de la Segunda Guerra Mundial. Se ha llegado a dar una cifra de unas ochocientas sonantas plasmadas en su obra y tendríamos que destacar las que le sirvieron para experimentar con la forma de germinar el cubismo en su pintura, esculturas y collage, una amplia muestra se pudo ver en "Picasso, guitarras", en el MOMA, de New York, en febrero del 2011. Sesenta y dos años después, en 1965, Picasso firmó la que fue su última obra con guitarra, *El Guitarrista*.

Es conocida su amistad con Ricardo Ballardo, "Manitas de Plata", guitarrista afincado en Francia, al que conoció en la romería gitana de *Saint Marie de la Mer*, y con el que coincidió en diversas fiestas flamencas. Pablo Picasso decía que Ballardo era de mucho más valía que él mismo y manifestaba públicamente su admiración. Inspiración y respeto mutuo en las imágenes que plasmaron a ambos amigos.

Sevilla, y la bailaora obsequió al artista con una de sus fotografías y de la que posiblemente fuera su modelo para realizar el cuadro. En 1911 Sorolla firma un contrato con *Spanish Society of New York* por el que se compromete a hacer una gran decoración sobre las provincias de España, el pintor se enfrenta a un proyecto mural de proporciones gigantescas "El Baile, La

Pepita la gitana y su hija, Sorolla, 1910.

El Baile, 1915, Sorolla

“Otro de los temas recurrentes en la pintura de Sorolla es el de la mujer gitana, resaltando las costumbres y su arte en el flamenco, la candidez, la belleza...”

Cruz de Mayo” fue el último panel con el cual finalizó su visión de España. En este proyecto, Sorolla dota al cuadro de un movimiento extraordinario, en el que podemos apreciar como las dos bailaoras se disponen a realizar lo que en el baile se denomina “Vuelta Quebrada”. Si un pintor como Picasso mostró a la guitarra como emblema de su visión flamenca, Sorolla volcó su atención en la mujer y el movimiento, el color y el entorno en donde se daba cita el baile, sintiendo la fascinación de la atmosfera andaluza, de Sevilla, la música y el baile flamenco.

Otro de los temas recurrentes en la pintura de Sorolla es el de la mujer gitana, resaltando las costumbres y su arte en el flamenco, la candidez, la belleza y el carácter de estas mujeres.

Estos cuadros los recrea el artista a lo largo de toda su obra pictórica, desde fechas muy tempranas como “Gitana”, 1884, hasta el final de su carrera. Sorolla los presentó a sus exposiciones y se

vendieron muy bien, por lo que muchos se encuentran en el extranjero, como, por ejemplo, en el Museo Nacional de Bellas Artes Cuba o en el Getty.

Especialmente brillantes son los realizados durante su estancia en Sevilla en 1914, de entre los que destacan “María la guapa” y “Joaquina la gitana”.

Con esta pequeña pincelada, queremos dejar nuestro recuerdo y admiración por estos dos artistas de la pintura y su aportación a engrandecer, más si cabe, otro arte como es el flamenco. No nos olvidamos de otros pintores importantes e imprescindibles que dieron brillo y esplendor con su jonda mirada al entorno flamenco, les llegará su momento en estas páginas, mientras, gozemos con las celebraciones y homenajes que se realizarán durante este presente año en los museos y exposiciones previstas con motivo de ambos aniversarios, cincuenta y cien años de su ausencia, pero inmortal existencia a través de su obra.

Acercando el
Flamenco

www.cafeziryab.com

ENAMÓRATE DE UN ARTE ÚNICO
EN UN ESPACIO CUIDADO E ÍNTIMO.

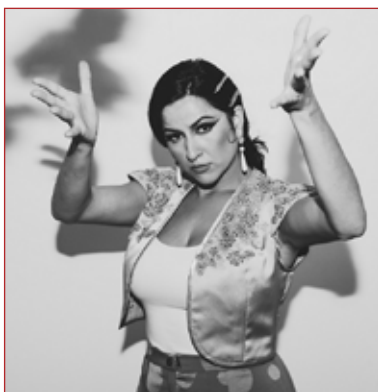
El flamenco está de estreno en Jerez

Por Luisa Delarren

El Festival de Jerez vuelve a ser el referente del baile flamenco mundial. Durante los días 24 de febrero al 11 de marzo de 2023, se sucederán los 46 espectáculos programados con los artistas más representativos del momento actual. Entre los cuales presentamos en este reportaje los estrenos absolutos que contienen todas las disciplinas del flamenco: baile, cante, guitarra e instrumentos.

ESTRENOS ABSOLUTOS

Gema Moneo (Atrevida), 25 febrero, Teatro Villamarta

Gema Moneo

“Atrevida” nace de la necesidad de defender una cultura única, un manifiesto al origen más original, la esencia de lo auténtico.

Un verdadero atrevimiento el presentar una propuesta tan singular, sin historia, solo la suya propia, el flamenco como punto de partida.

Un espectáculo donde se puede disfrutar de manera extensa, el cante, toque y baile en su faceta más directa y natural.

Ficha artística: Baile, Gema Moneo
Cante, Antonio “El pulga”, Miguel Lavi
Colaboración especial, María Vizarraga
Guitarra, Paco Iglesias, Jesús Agarrado
Palmas, Manuel Cantarote, Diego Montoya
Percusión, Carlos Merino
Piano, Melchor Borja

Esperanza Fernández, (40 años en la música), 25 febrero, Bodegas González Byass

Esperanza Fernandez

Este nuevo espectáculo recopila una carrera brillante de una de las mejores artistas contemporáneas del flamenco.

Con un formato muy escénico y rompedor, Esperanza Fernández muestra con una amplitud de mirada, pero acompañada siempre de su sello personal y su lado más íntimo, una imagen renovada y actual enfocada al futuro prometedor que está por llegar.

Acompañada de grandes artistas del panorama musical, versionando temas de los mismos y generando un show vibrante y con muchísima esencia, Esperanza celebra el gran éxito de su carrera en el lugar que le ha visto crecer: un escenario rodeado de artistas”

Soraya Clavijo (Odisea), 26 de febrero, Museo de la Atalaya

Soraya Clavijo

Odisea tiene todas las respuestas a tus miedos, a tus incertidumbres, a tus altibajos emocionales, es un proyecto donde te enseña a resolver todas aquellas amenazas que la vida te hace vivir y sentir, la danza convertida en Alma y el dolor convertido en Amor.

La personalidad y la espontaneidad son las principales protagonistas en este viaje emocional. En esta puesta de escena se hace un recorrido a través de la Danza, por las experiencias y los sacrificios que ha ido afrontando a lo largo de su vida para llegar a construir la figura que supone actualmente como bailaora.

Emoción, Lucha y Dedicación quedaran impregnadas a través del movimiento cargado de emoción. Una expresión corporal que enmarca toda esta ODISEA.

Ficha artística: Baile, Soraya Clavijo
Cante, Manuel Niño de Gines, José Méndez

Artista invitada, Angelita Montoya
Guitarras, Jose Luis Medina, Luis Medina
Percusión, Paco Vega
Violín, Bernardo Parrilla

Iván Vargas (Pellizco), 26 febrero, Sala Compañía

Iván Vargas

Pellizco es la nueva propuesta del bailar y coreógrafo granadino Iván Vargas. Un espectáculo que se estructura en diferentes escenas sin hilo argumental pero enlazadas entre sí, reflejando las tres etapas más importantes y fundamentales en la vida y trayectoria artística de Iván. La primera escena plasma la vuelta a los escenarios tras la pandemia y el contacto de nuevo con el flamenco, el cual es una necesidad y una forma de vida para Iván, pues después de meses de incertidumbre a través de un palo solemne y serio como es la caña.

En la segunda parte titulada "Origen", Iván y la artista invitada recuerdan sus raíces.

En la tercera y última parte, Iván homenajea a tres grandes artistas del flamenco granadino, como son los maestros Juan Andrés Maya, Manolete y Enrique Morente.

Ficha artística: Baile, Iván Vargas
Guitarra, Luis Mariano
Percusión, Lucky Losada
Cante, Antonio Campos
Artistas invitadas, Nazaret Reyes (baile) y Mara Rey (cante)

Shoji Kojima (Toda una vida), 1 de marzo, Museos de la Atalaya

Shoji Kojima

Toda una Vida es el tiempo que Shoji Kojima lleva dedicado y entregado en cuerpo y alma al Flamenco. Artista inclasificable, único e irrepetible, mecenas impenitente, ya han sido varias las ocasiones en las que ha presentado obras de gran formato en el Festival de Jerez (La Celestina, Fatum, A ese Chino no le canto, Flamenconautas, Lorca x Bach). En esta ocasión, como agradecimiento a la ciudad de Jerez y a su Festival, presenta un espectáculo íntimo que retomando aquel Flamenconautas nos lleva por un recorrido generacional y geográfico en el que, a modo de testigo presencial y maestro de ceremonias, nos

acompaña por el baile de cuatro generaciones diferentes, siempre de la mano del maestro Chicuelo, imprescindible en su vida artística desde hace 30 años. Junto a Karen Lugo (México), Yuka Imaeda (Japón), Gabriel Matías (Brasil), Ana Latorre (España) y el que suscribe, volverá a pisar el escenario jerezano dejando su impronta, quien sabe si por última vez. Un homenaje más que merecido para un artista que ama y amará Jerez por Toda una Vida.

Águeda Saavedra (Venero), 2 de marzo, Museos de la Atalaya

Águeda Saavedra

Venero es principio y fuente, es algo que brota de forma natural impulsado por la necesidad de existir, sobrevivir, ser, transitar, o simplemente el de estar aquí y ahora, volviendo a lo que ya pasó si es necesario, o no mirar jamás atrás. Una visión de un tiempo pausado y pensado que parte desde un origen con diferentes comienzos, que hacen que haya caminos que son reconocidos, resurgiendo así de una forma pulcra y ordenada, siendo consciente en cada momento de lo que se quiere, y otros sin embargo nacen desde el impulso o la propia inercia, sin saber dónde terminará y cuál es su fin. Con la música como fuente y el cuerpo como forma más leal de expresión, se recuerda lo sucedido, teniendo una finalidad, seguir empezando muchas veces dejando que el cuerpo se exprese libremente.

Dirección artística, Mercedes de Córdoba
Baile, Águeda Saavedra
Guitarra, Juan Campallo
Cante, Pepe de Pura, Jesús Corbacho
Percusión, Paco Vega
Compás, José Manuel Oruco

Eduardo Guerrero (Bailar no es solo bailar), 2 de marzo, Teatro Villamarta

Eduardo Guerrero

Es el nuevo espectáculo de flamenco contemporáneo del bailarín Eduardo Guerrero, una pieza exquisita de reflexión psíquica y física inspirada en la obra del filósofo rumano Mircea Eliade.

En un espacio triádico adherido a la complejidad del ser humano. Tres vértices vinculados entre sí – tres voces de mujeres que marcan un centro, donde se refleja a través del flamenco, una interpretación trascendente sobre la triada más clásica del ser.

El cuerpo del bailarín es una sola unidad rodeado de luz, es el reflejo de hombre que siente cada día amor, empatía, justicia, valentía, ira, miedo... en fin, lo de todos..., lo de siempre... Pero cómo dominar nuestros impulsos más inferiores, para mostrar tus emociones sin herir, sin aislarse o sin ser un ser incompleto.

El pensamiento filosófico de Mircela Eliade nos lleva a montar una pieza dinámica e innovadora que muestra nuestra propia consciencia que viva y madura más que nunca, necesita experimentar con el flamenco la transfiguración del ser humano como un salto audaz hacia la comprensión del descubrimiento pasional del presente que nos puede llevar a una verdad sobre la existencia.

Baile, Eduardo Guerrero

Cante, Ángeles Toledano, María Terremoto

Guitarra, Pino Losada, Benito Bernal

Percusión, Iván Mellén

Dramaturgia, Triana Lorite

Composición musical, Rosario "La Tremendita", Pablo Martín Caminero

Coreografía, Eduardo Guerrero

Vanesa Coloma (Castiza), 5 de marzo, Museos de la Atalaya

Vanesa Coloma

Esta obra está basada en las vivencias de la Capital, genuinas aportaciones artísticas que cambiaron el rumbo del flamenco, causadas por momentos culturales históricos.

Todo esto enmarcado en el género de "La Revista" Musical, recuperando esa picardía teatral y aflamencando estilos claves como el chotis, los pasodobles, y la copla, motivando una afectuosa regresión para todos y en especial a nuestros mayores. Es un espectáculo con música en directo, guitarra, cante y por supuesto mucho baile. También habrá música grabada para situarnos en la época y así realizar el viaje a "La Capital" y a esos estilos tan castizos. Se rescatarán bailes flamencos tradicionales de nuestra Capital como "Los Caracoles", "La Farruca", y esa rumba de los "años 80" tan especial de la movida madrileña.

Ficha artística: Idea original, Vanesa Coloma

Dirección, Mariana Collado

Coreografía, Vanesa Coloma, Alfonso Losa

Música original, Juan Campallo, Yerai

Cortés, Juan Debel

Guitarra, Juan Campallo

Cante, Jesús Corbacho, Ana Salazar

José Manuel El Oruco, Ale Villaescusa, Tino van der Sman, (El payo, el guiri y el gitano), 6 de marzo, Sala Compañía

Jose Manuel Oruco @daniel-Galisteo

Un espectáculo flamenco que reúne a un cantaor de Albacete, un guitarrista de Países Bajos y un bailar de Sevilla. Asistimos a un ensayo abierto en el que los protagonistas reflexionan, desde el humor y la ironía, sobre la inclusión/exclusión dentro del universo flamenco y el recorrido propio de cada uno. Una investigación artística y sociocultural impregnada de educación, convicciones, deseos, desafíos y contradicciones que dan lugar a una interpretación muy particular del flamenco, fruto de identidades polarizadas ofreciendo un espacio de reunión.

Ficha artística: Cante, Ale Villaescusa

Guitarra, Tino van der Sman

Baile, José Manuel "El Oruco"

Idea original, Tino van der Sman

Dirección escénica, Sylvie Nys

Música, Tino van der Sman

Coreografía, José Manuel "El Oruco"

María José Franco, (Bailar para ser), 6 de marzo, Teatro Villamarta

María José Franco (Cádiz) inicia su formación en el baile flamenco a los 5 años de edad, de la mano de profesores como Angelita Gómez y Manolo Marín. Más tarde, a través de cursos especializados, de la mano de grandes figuras como Carmen Cortés, Matilde Corral, El Güito, Manolete, La Yerbabuena, Antonio Canales, Mario Maya, quien más tarde la requeriría para formar parte de su compañía y trabajar en la Expo'92 de Sevilla. Completa sus estudios de danza con la carrera de ballet Clásico y Danza española, en el Conservatorio Superior de Danza de Sevilla.

Ficha artística: Baile: María José Franco

Artistas invitados, Dorantes (piano),

David Barrul y Luis Moneo (cante)

Dirección escénica, Nieves Rosales

Ayudante de dirección, África Moreno

María José Franco

Manuel Valencia (Las tres orillas), 7 de marzo, Sala Compañía

Manuel Valencia

“Las tres orillas” nace de la necesidad personal de plasmar de forma introspectiva la transformación musical y artística que sucede dentro de uno mismo cada vez que la trayectoria del cauce músico-vital requiere cambiar de registro.

Aunque esa ruta transformadora tenga como compañeros omnipresentes el canto y el baile que esperan en sendas escalas ineludibles e inspiradoras, es en la soledad más absoluta donde tiene lugar ese cambio de piel constante cuando tiene que ir de una orilla a la otra.

Temas: Soleá, Zapateado, Granaína + Cantíñas, Bulería, Rondeña, Martinete y Siguiriyá.

Ficha artística: Dirección y guitarra, Manuel Valencia

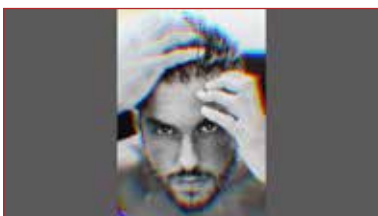
Artista invitado, David Carpio (cante)

Artista invitado, Antonio Molina ‘El Choro’ (baile)

Percusión, Carlos Merino

Palmas, Javier Peña, Juan Diego Valencia

Alberto Sellés (Muy personal), 7 de marzo, Museos de la Atalaya

Alberto Sellés

Platón llama ‘anairein’ al movimiento ascendente del alma en el conocimiento. La superación de las imágenes más confusas y oscuras hacia la claridad del sol. En la dialéctica, el alma asciende, desde el interior de la caverna hacia el exterior, superando la confusión y entendiéndose como conocedora de la verdad.

Anairein es superar sin suprimir, ascender en el baile sin menospreciar el pasado, integrándolo en una forma propia. Anairein es el movimiento que Alberto Sellés realiza en este espectáculo, pero, a diferencia de Platón, la verdad se presenta como suya, su baile como suyo en el último estado de conocimiento, relativo no absoluto.

El espectáculo se divide en Cuatro Variaciones, trascendiendo el baile, la música y la puesta en escena desde las imágenes y motivos más evidentes del flamenco hasta nuestra verdad, pasando por los dogmas flamencos, la técnica pura y la belleza de lo simple.

Ficha artística: Baile, Alberto Sellés

Guitarra, Francis Gómez

Percusión, Lito Mánez

Artista invitado, Pepe de Pura

Dirección artística, Alberto Sellés, Juan

José Morales ‘Tate’

Coreografía, Alberto Sellés

Dirección escénica, Juan José Morales ‘Tate’

David Coria (Los bailes robados), 10 de marzo, Museos de la Atalaya

Improvisación pactada entre músicos y bailarines en torno al concepto base. Un lugar de encuentro. De reunión. De lucha. De reivindicación. La guitarra entra en juego. Una atmósfera tribal. El significado y la relación del quejío con lo incontrolable.

David Coria Foto @ClaudiaRuizCaro

Ficha artística: Dirección artística, escenografía y coreografía, David Coria
Asesor musical David Lagos, Carlos Cansino

Colaboración coreográfica, Eduardo Martínez

Baile, David Coria, Florencia OZ, Rafael Ramírez, Marta Gálvez, Isidora O’Ryan

Cante, Isidora O’Ryan

Música, Isidora O’Ryan

María del Mar Moreno (Bailahora), 11 de marzo, Teatro Villamarta

María del Mar Moreno (Jerez, 1973) es una bailaora jerezana dotada de una sensibilidad artística y una formación académica exquisitas y fuera de lo común.

Dichas cualidades la han convertido en una artista polifacética y en una docente requerida en el mundo entero: baila, canta, interpreta, imparte conferencias, investiga, es imagen de campañas publicitarias, modelo de prestigiosos fotógrafos... Como bailaora representa a la escuela flamenca de raíz, pero consciente de su tiempo.

La base de su formación le fue legada por Angelita Gómez y por su aprendizaje directo de grandes artistas del flamenco, pues desde los diez años comparte escenarios con artistas de la talla de Parrilla de Jerez, Manuel Morao, La Paquera, Ana Parrilla, Manuel Soto «Sordera», Agujetas, “Moraito”, Juana la del Pipa, Juan Moneo «El Torta», Manuel Moneo, Diego Rubichi, José Vargas “El Mono”... Perfeccionó y completó sus aptitudes con los maestros del Baile como Teresa Martínez de la Peña, Matilde Coral, Rafael “El negro” y Mario Maya, y con estudios de teatro, ballet clásico y piano.

Ficha artística: Baile, María del Mar Moreno

Cante, Antonio Malena, David Lagos

Guitarra, Alfredo Lagos, Santiago Moreno

Artista invitado, Andrés Marín (baile)

María del Mar Moreno

Festival de Jerez: del 24 de febrero al 11 de marzo

El Festival de Jerez, que se celebrará entre el 24 de febrero y el 11 de marzo de 2023, es la mayor muestra de baile flamenco del mundo, con sus 46 espectáculos, y 13 de ellos estrenos absolutos.

El XXVII Festival de Jerez contará con algunos de los grandes referentes del baile flamenco como María Pagés, Eva Yerbabuena, Israel Galván, Patricia Guerrero, Rafaela Carrasco, Olga Pericet y Marco Flores, entre otros. Todos ellos forman parte de las actuaciones previstas en el Teatro Villamarta, escenario principal de la muestra, que tendrá como primer

atractivo ver al Ballet Nacional de España –dirigido por Rubén Olmo– con su espectáculo *El Loco*, ballet inspirado en la peripecia artística y personal del bailarín Félix Fernández.

En este mismo escenario estrenarán sus respectivas propuestas Gema Moneo (*Atrevida*), Eduardo Guerrero (*Bailar no es solo bailar*), María José Franco (*Bailar para ser*) y María del Mar Moreno (*Bailahora, la tradición hecha vanguardia*). También pasarán el Villamarta Paula Comitè (*Alegorías*), Lucía Álvarez “La Piñona” (*Insaciable*) y María Moreno (*Soleá*).

Además, los Museos de la Atalaya, la Sala Compañía y un nuevo escenario, la Iglesia de Santiago, ofrecerán espectáculos singulares.

Completa la programación, recitales de canto y guitarra en la Bodega González Byass, con Vicente Soto “Sordera”, Esperanza Fernández, Pepe de Pura, Londro, La Macanita, Perrate y la guitarra de Gerardo Núñez.

Flamenco Real, en un espacio mítico

Marco Flores, por @PabloLorente

La programación 2022-2023 tiene como protagonistas a los artistas más brillantes de la actualidad. El baile de Yolanda Osuna (15, 16 y 17 febrero), Marco Flores (15, 16 y 17 marzo), María Moreno (12, 13 y 14 abril), Joselito Maya (10, 11 y 12 mayo), Lucía Álvarez «la Piñona» (31 mayo, 1 y 2 junio), Eduardo Guerrero (28, 29 y 30 junio) y Patricia Guerrero (26, 27 y 28 julio) encabezan el cartel de cada uno de los espectáculos, en los que estarán acompañados por reconocidos instrumentistas y cantaores.

Desde hace cinco años el Salón de Baile del Teatro Real se convierte en un cálido tablao flamenco, enriqueciendo ese espacio mítico con el patrimonio artístico español, en el marco de la política de apertura del Teatro Real a estilos y lenguajes diversos, fomentando el diálogo entre diferentes formas de expresión.

Ciclo AIEnRuta Flamencos, en la Universidad Complutense

El Ciclo AIEnRuta – FLAMENCOS anuncia los primeros conciertos con jóvenes flamencos seleccionados para girar en 2023 y que comienzan en la Universidad Complutense de Madrid, Salón de Actos de la Facultad de Bellas Artes, el 16 de febrero con el canto del sevillano Diego Amador Jr, y el 16 de marzo, con un recital de guitarra de Benito Bernal.

Durante 2023 AIE pondrá en Gira a los jóvenes artistas: DIEGO AMADOR Jr. (Cante), MORENITO HIJO (Cante), FERNANDA PEÑA (Cante), BENITO BERNAL (Guitarra) y NIÑO RUBÉN (Fagot).

AIEnRuta – FLAMENCOS es un programa organizado por la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), con la colaboración de diferentes Universidades, que puso en marcha en 2008 el circuito AIEnRuta Flamencos para ofrecer a los jóvenes talentos del canto y la interpretación la posibilidad de dar a conocer su impedimenta artística en espacios poco habituales para el género.

Un museo para La Faraona

El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco de Jerez ha preparado una exposición para conmemorar el centenario del nacimiento de Lola Flores, La Faraona. La muestra recorre la vida de Lola con carteles de películas emblemáticas, cancioneros, discos de pizarra y portadas de revistas. Además, el ayuntamiento de Jerez ha anunciado y firmado con la familia el compromiso de abrir un museo dedicado a la gran artista. El museo estará ubicado en la Nave del Aceite, en pleno centro de Jerez, que está siendo rehabilitada para ello. Los responsables del museo están catalogando todos

los objetos entregados por la familia, amigos y otras instituciones. Durante la presentación del proyecto, su hija Rosario ha declarado: “estamos muy contentos de que la gente tenga la posibilidad de entrar a la casa de mi madre, la conozca y vea sus cosas y que se llene de arte y alegría... Mi madre está más viva que nunca, ella misma decía que era eterna. Así que vamos a tener la posibilidad de ver sus dibujos, sus pendientes, los trajes que ella se pintaba, y que mandaba hacer a sus modistos”.

Lola, artista por los cuatro costados, que sin cantar ni bailar se convirtió en la estrella de toda una época, cuyo reflejo continúa en la actualidad con toda su fuerza.

Amor de Dios Cumple 70 Años

En enero de 1953 se inauguró el estudio de baile que pasó a llamarse “Amor de Dios” en décadas futuras. Este primer estudio estaba situado en la calle de la Montera, Juan María Bourio había habilitado para sede de la compañía en solitario de Antonio Ruiz Soler (Antonio el Bailarín).

Aquí llegaron los primeros maestros y se impartieron las primeras clases hasta que, cinco años más tarde, la finca fue declarada en ruina por el Ayuntamiento. Se trasladan a su segundo emplazamiento en el número 4 de la calle Amor de Dios, donde ya empezó a conocerse popularmente como Amor de Dios y se agrandó su historia con la incorporación

de los grandes maestros y la formación de artistas y practicantes procedentes de todo el mundo.

A finales de 1993 hubo que desplazar el Centro a unas instalaciones provisionales en el número 13 de la calle Fray Luis de León y en agosto del 2003 El Güito inauguró las nuevas instalaciones de la calle Santa Isabel donde permanece en la actualidad con la misma filosofía y estilo.

Muchos de los artistas que imparten hoy sus clases son herederos de toda una saga de históricos maestros que también han llevado a cabo sus hazañas flamencas partiendo de este centro: El Guito, con su solemne soleá, Antonio Gades, Ciro, Manolete, , El Pelao y La Uchi, La Tati, Carmela Greco, Sara Baras, Joaquín Cortés, La Truco, María del Mar Moreno, Belén Maya, Alfonso Losa, Belén López, Olga Pericet, Marco Flores, y muchos más.

Gira Flamenca del Norte

Ángeles Toledano, por
@MiguelMolina

La Gira Flamenca del Norte presenta un año más de la mano de Antonio Benamargo a una selección de artistas flamencos a Logroño, Palencia, Vitoria-Gasteiz y Valladolid. Pepe el Boleco, Rocío Márquez, Antonio Reyes, La Macanita, El Pele, Angeles Toledano y Patricia Guerrero forman el gran elenco de la programación de 2023.

ANTONIO REYES, en el Teatro Bretón de Logroño, 9 de febrero; Teatro Principal de Palencia, 10 de febrero y en el Centro Cívico Hegoalde de Vitoria-Gasteiz, el 11 de febrero.

LA MACANITA, en el Teatro Bretón de Logroño, el 23 de febrero; en el Teatro Principal de Palencia, el 24 de febrero, en el Centro Cívico Hegoalde de Vitoria-Gasteiz, el 25 de febrero.

EL PELE, en el Teatro Bretón de Logroño, 9 de marzo; en el Centro Cívico Hegoalde de Vitoria-Gasteiz el 11 de marzo y en el Teatro Principal de Palencia, el 12 de marzo

ANGELES TOLEDANO, en el Teatro Bretón de Logroño, el 23 de marzo; en el Teatro Principal de Palencia, el 24 de marzo, y en el Centro Cívico Hegoalde de Vitoria-Gasteiz, el 25 de marzo.

Finalmente, la bailaora **PATRICIA GUERRERO** presenta “PROCESO ETERNO”, en el Teatro Bretón de Logroño.

Cumbre Flamenca de Murcia, del 8 al 25 de febrero

Vicente Amigo

La Cumbre Flamenca, uno de los eventos culturales más esperados de la ciudad de Murcia, llega a su edición número 30 con un excelente cartel en el que reúne a los artistas más destacados del país. Del 8 al 25 de febrero actuarán Vicente Amigo, Curro Piñana, Alba Molina, Ballet de lo Ferro, Ezequiel Benítez, Duquende, Rocío Márquez y Bronquio; y Perrete. **Más información en zocoflamenco.com**

**El Histórico Tablao
de Barcelona,
en La Rambla
desde 1970**

**Tablao
FLAMENCO
CORDOBES**
desde 1970

Abierto todos los días, entradas:

www.tablaocordobes.com

tablao@tablaocordobes.com

Noticias

El flamenco se alza con varias candidaturas de los Premios Max 2023

El flamenco ha conseguido varias en las candidaturas a los Premios Max 2023, que este año tendrá su Gala Final en el Gran Teatro Falla el 17 de abril. Nombres destacados del panorama del baile flamenco, como María Moreno, Ana Morales, Lucía Álvarez “La Piñona”, Olga Pericet, Patricia Guerrero, Rafaela Carrasco, Israel Galván, Rafael Ramírez, Sara Cano, Antonio

Molina El Choro, o Antonio Najarro optan a alguna de las categorías.

Un total de 168 espectáculos de los 529 inscritos a concurso han sido seleccionados para participar como candidatos. Esta 26ª edición de los Premios Max de las Artes Escénicas, el mayor reconocimiento al talento de los profesionales del teatro y la danza del estado español, tendrá su noche de Gala en el Gran Teatro Falla de Cádiz, donde se hará entrega de los galardones el próximo 17 de abril de 2023.

Tablao Cordobés ofrece el “Ciclo jóvenes talentos”

El Tablao Flamenco Cordobés de Barcelona ofrecerá el 'Ciclo Jóvenes Talentos', desde el 24 de enero hasta el 15 de abril de 2023, con las finalistas del concurso CreArte, que se celebró en Utrera el pasado diciembre. "Imagen de José Antonio Fernández Bernabé"

El nivel artístico de este concurso que reunió a más de 200 participantes asegura la supervivencia del baile flamenco presente y futuro. Para animar a los jóvenes en su andadura profesional, el Tablao Cordobés ha ofrecido uno de los premios principales que es un contrato de trabajo para los ganadores y finalistas.

El 'Ciclo de Jóvenes Talentos' que iniciará el día 24 de enero y finalizará el día 15 de abril de 2023. El Ciclo incluye dos bailaoras nacidas fuera de España, 'La Yunko', nacida en Japón, y Salomé Humeau, nacida en Francia. Las ganadoras del Concurso, María Carrasco y Rocío Reyes, cerrarán el Ciclo.

Jerez Off Festival, en la Guarida del Ángel

El Jerez Off Festival 2023 se celebra en la sala "La Guarida del Ángel", desde el 24 de febrero hasta el 11 de marzo, en paralelo al Festival de Jerez, y esta edición está dedicada a la cantaora Juana la del Pipa. Un total de 42 espectáculos programados: 'De Japón a Jerez. Corazón Flamenco'; "Semillas de Jerez", con la dirección artística de Esther Aranda; "Carrasco Fiesta", con Maloko Soto y Ane Carrasco; 'Tejiendo alas' dirigido por José Galán; 'Como dos gotas de agua', por José y Dani 'Los Melli', etc. El homenaje especial a la cantaora jerezana Juana la del Pipa, con la guitarra de Diego del Morao, y espectáculos de baile, cante y toque de numerosos artistas que se han unido a la fiesta. Además el festival da la oportunidad de actuación a alumnas/os de las escuelas de baile jerezanas de María del Mar Moreno, Chiqui de Jerez, Macarena de Jerez, etc. **Todo el programa en zocoflamenco.com**

Noches flamencas: jam session en la cueva del Tablao Torero- Essential Flamenco

El Tablao Torero en la calle Cruz de Madrid ha iniciado este año sus *Noches flamencas*, los jueves, viernes y sábados con Fiestas flamencas y *jam session* a partir de las 12 de la noche en la Cueva del Tablao. El espíritu es de fiesta entre preparada e improvisada donde los artistas que están en la sala participan libremente en la escena. Desde "Recital de guitarra" con David e Israel Cerreduela a "Fiesta del cajón" con Los Porrina: Ramón y Sabú.

Con la dirección artística de El Mistela, y con el empuje de Ramiro Figueroa que nos comenta "estamos juntando la *creme de la creme* del

flamenco... la sala del fondo ha quedado elegantísima. Lo que corresponde a una música elegante", ¡ole!.

FLA
MEN
CO
MOVES
YOUR
SOUL

XII JEREZ OFF FESTIVAL 2023

24/02 - 11/03

DEDICADO A:

Tia Juana del Pipa

PERFORMANCE
EVERYDAY

17.00 / 19.00 H.

21.00 / 23.00 H.

BOOKING:

+34 615 601 223

laguavidadelangel@gmail.com

ORGANIZA:

www.laguavidadelangel.es

COLABORAN:

fundación soae

Fernanda de Utrera, el centenario flamenco del año 2023

José María Castaño @caminosdelcanto

En cierta ocasión, un amigo ajeno a la causa flamenca me comentó que nuestro colectivo era muy exagerado a la hora de señalar continuamente las efemérides. Tal vez no le faltara razón, pero no es menos cierto que nos ayuda a recordar las importantes figuras que han ido jalonando la historia del arte jondo y que a veces descuidamos.

Fernanda de Utrera por @AntonioHidalgo

A mí siempre me ha sorprendido que los flamencos ponen mayor énfasis en señalar los obituarios que los años de nacimiento; será que la muerte está muy presente en el cuerpo lírico que compone el flamenco. No lo sé. De cualquier modo, cada año se enmarcan algunas fechas muy significativas que nos hacen poner unas simbólicas flores en la memoria de quienes tanto nos regalaron en forma de una herencia tan rica como eterna.

El año 2023 ha venido, entre otros, con dos grandes reclamos: las cinco décadas sin la genialidad de Manolo Caracol y el centenario del nacimiento de Fernanda de Utrera. Por su parte, Jerez se va a volcar con la celebración de otros ilustres cien años de nacimiento, los de Lola Flores. Una artista sin igual, que salvo mejor criterio, yo la situaría más bien en la naturaleza de la folclórica aflamencada, sin que esto reste un ápice de la admiración que todos le profesamos.

Volviendo a la artista utrerana, las primeras luces de Fernanda Jiménez Peña hace justo 100 años -el 9 de febrero de 1923- debe ser un buen pretexto para volcarnos con su legado en todo el orbe flamenco. Porque su expresión atávica es una de esas columnas que sigue sosteniendo el templo de los cantes. Fernanda nos sigue robando el corazón tantos años después y siempre será una brújula se-

ñalando el norte de los confusos caminos que ha emprendido el flamenco en los inicios del siglo XXI. Sin ser una cantaora de largo repertorio -ni falta que le hizo-, especialmente en su soleá nos dejó impresas unas gotas de perfume gitano que permanecerán inalterables así pasen los años y los siglos.

Y ya de paso, la fecha nos debe servir para comprobar como sigue de vivo su legado entre las generaciones que le han sobrevivido. También, para que la flamencología baje de su orgulloso estrado y se digne a atribuir a la recordada cantaora algunos giros personales en lo heredado; así, se hable con justicia y fundamento de la soleá de Fernanda.

Por mi parte, en mi recién estrenada responsabilidad como coordinador del Espacio Expoflamenco de Jerez, al cual invito a todos los lectores de la revista Zoco especialmente, me alegra contribuir a este centenario de la nieta de Pinini. Nada menos que propiciando un encuentro entre dos de las cantaoras que han seguido con mayor veneración y respeto la figura y cantes de Fernanda: hablo de Tomasa Guerrero 'La Macanita' y Esperanza Fernández. Mujeres, cantaoras y gitanas de bien... que mantienen la llama viva de una forma de quejarse con tanta dignidad como belleza. Creo que será, por su significado, uno de los homenajes más sentidos de este año flamenco, el año de Fernanda de Utrera.

“Caracol”: 50 Años

Joaquín Albaicín Escritor. Director de “Cultural Flamenca Extremeña”

El aparente giro del Sol en torno a la Tierra lo lleva a recorrer en el curso de un año todos los signos del Zodíaco. Y, para muchos, uno de los ejes en derredor de los cuales en las últimas décadas ha girado el cante como gira el Sol en su eclíptica imaginaria alrededor de la Tierra ha sido el Manolo “Caracol” entregado a muerte a su sacrosanta ley de cantar con el izquierdo y acogido al amparo de la devoción al Duende. Así que llevar, como lleva él, sólo medio siglo en brazos de la inmortalidad no es poco, por cuanto un solo día en ella equivale a nada menos que los 25.960 años terrestres –suma de dos Grandes Años caldeos– por que se rige el antedicho viaje zodiacal.

Joaquín Albaicín

En estos tiempos de tanto acceso febril imprevisto y de toses que hacen dispararse todas las alarmas y correr a busca de un palito con que testarse la irritada nariz, la adicción al cante de Manolo “Caracol” sigue manifestándose como una malaria tropical sin cura conocida. Y su tos, como ese aclarado de garganta que no sólo hace sitio a las ideas y despeja de moscones el ambiente, sino que continúa poniendo en posición de firmes a los flamencos que creían ya poder romper impunemente filas.

¡“Caracol”! De eviterna juerga de amanecida en su “colmao” con “Farina”, “Porrina”, Felipe de Triana, Curro Romero, Adela “Chaqueta” y Melchor y ante la fascinada escucha de bisoños geniales como “Camarón”, Ramón “El Portugués” o “Pansequito”, a veces parecía, dicen, que el cansancio, las horas, el asma y las copas le iban a hacer doblar, pero al final un lamento por siguiiriyas o un fandango de pasmosa impronta bastaban siempre para que lo levantara el puntillero entre loores delirantes y, en una semana, no se hablase más que de él. Eran sorbitos de inspiración gracias a los que bebía por anticipado una pizca de esa inmortalidad que le estaba reservada en el Zodíaco flamenco y en la que ahora a buen seguro se recrea, como los aficionados lo hacemos con sus discos y anécdotas.

Y es que hoy nos damos cuenta de que, cuando en 1972 lanzó RCA –el sello de Elvis– su “Mis Bodas de Oro con el Cante”, no estaba celebrando los primeros cincuenta años de “Caracol” en los carteles. Anunciaba, en verdad, los primeros cincuenta de su inminente inmortalidad...

El adiós de Marchenita

Fernando Pastor, Valladolid

El pasado día 11 de enero fallecía Manuel Panero Marchenita. Tres días después de que su Valladolid natal le rindiera un emotivo homenaje en el Teatro Cervantes en forma de festival con la participación de lo más granado del flamenco vallisoletano en sus modalidades de cante, guitarra y baile, y presentado por su gran amigo Román de Lara.

Ingresado desde varios días antes por una grave enfermedad, quiso salir del hospital no solo para asistir sino incluso para participar. Estaba entusiasmado con su homenaje y conservaba su poderío y su gusto por cantar. No pudo ser. De hecho tres días después fallecía.

Nacido en el popular barrio de La Pilarica en 1939, año convulso y complicado por razones obvias, empezó a la vez a trabajar y a cantar, con 17 años.

Su condición un tanto bohemia provocó que cambiara de trabajo con frecuencia, aunque siempre con impecable profesionalidad. Fue aprendiz de zapatero, auxiliar del Servicio Nacional del Trigo, encargado en Simago, trabajó en un igualatorio médico, en una tienda de luminosos, en una fábrica de gaseosas, en una tienda de repuestos de automóviles, hasta su jubilación cuando se encargaba del servicio de mantenimiento de calderas de una gran comunidad de vecinos.

A esa misma edad, 17 años, empezó a cantar. Su padre, Lucilo Panero, también cantaba y fue su primer maestro, enseñándole los cantes de Manuel Torre, Manolo Caracol, etc.

Comenzó a recorrer pueblos, tabernas y cantinas, que es donde se cantaba en Valladolid, cuyos *templos flamencos* de entonces eran La Acequia, La Ferroviaria

o La Cigaleña. También en una provincia en la que el flamenco tiene tantísima importancia como es Zamora.

No era muy dado a actuaciones glamorosas, prefería las farras interminables con amigos. En el fondo era tímido, pero esa timidez desaparecía en cuanto comenzaba a cantar.

La primera actuación de *Marchenita* para el gran público tuvo lugar en un circo que montaron en Las Moreras. Ahí también ganó sus primeras pesetas en el cante.

Tenía una voz dulce y melodiosa, con la que interpretaba con gran similitud a Pepe Marchena, lo que le valió el apodo de *Marchenita*.

Al igual que a Pepe Marchena le gustaban más los cantes libres y *ab limi-*

tum que los de un compás muy marcado, aunque ambos también cultivaron cantes rígidos. De hecho *Marchenita* siempre mostró gran conocimiento y respeto hacia los cantes y cantaores que en esos años sonaban en la radio: Manolo Caracol, Pastora Pavón, Manuel Vallejo, Pepe Marchena, Juanito Valderrama, etc.

Curiosamente el paralelismo con Pepe Marchena se ha producido hasta su final: ambos fallecieron a los pocos días de recibir un homenaje. Pepe Marchena a los 6 días, *Marchenita* a los 3 días.

Sin embargo en lo que no se parecían es en la gran humildad de *Marchenita*, lejos del el aire petulante y un tanto soberbio que según los que le trataron tenía de Pepe Marchena.

En 1983 participó en la fundación de la Asociación Flamenca *El Quejío*, con sede en la Taberna La Acequia. Desde un año antes existía ya la peña *La Siguriya*, pero *El Quejío* se constituyó como asociación y no como peña para poder recibir subvenciones oficiales. *El Quejío* llevó a Valladolid a toda la flor y nata del flamenco andaluz, y en colaboración con la Junta de Castilla y León llevaron a Camarón y a

Rancapino al Teatro Valladolid, siendo la primera vez que Camarón actuaba en esta ciudad.

Después fue su telonero. Camarón acudió con Tomatito a Valladolid el 6 de abril de 1990 y *Marchenita* abrió las actuaciones cantando durante tres cuartos de hora.

Román de Lara, hablando sobre lo que representó Manuel Panero *Marchenita* para el flamenco de Valladolid, expresa para ZOCO FLAMENCO que "fue lo más grande de las últimas décadas, el referente del cante flamenco en Valladolid".

LAS "8 MIRADAS" DE DAVID PALOMAR, NUEVO ÁLBUM

"8 Miradas", es la visión personal de David Palomar sobre ocho temas en concreto: la violencia de género, la contaminación de los océanos, la vida, la involución del hombre, la pereza, la locura como algo indispensable y diferenciador, la inmigración del estrecho y la evolución como forma de revolución. Miradas que rozan, duelen y emocionan, provocando una respuesta en forma de canción. Un grito personal para decirle al mundo que los flamencos tienen opinión y saben utilizar su arte como altavoz, como arma conciliadora, con la esperanza de poder generar un movimiento en las conciencias. "8 Miradas", es un trabajo discográfico creado desde la madurez, la tradición, el compromiso y la vanguardia.

Edita: FP Music

FIGURAS FLAMENCAS, LAS PINTURAS DE PATRICIO HIDALGO

El artista plástico Patricio Hidalgo (Ibiza, 1979) ofrece en este libro una amplia y significativa muestra de su deslumbrante obra como pintor. Creador polifacético y multidisciplinar, extraordinario actualizador y renovador de la estética flamenca, nos comparte una compilación de su arte jondo, a la par vanguardista y popular, en el que refleja y revela la enigmática verdad del cante, del toque, del baile, y lo hace a través de inolvidables retratos de artistas vivos y muertos, tanto legendarios como anónimos, y escenas que detienen el tiempo y encarnan su enigma en el gesto y la gracia, en el grito y el silencio. Belleza, emoción, expresión límite, lucidez. Figuras flamencas contiene además un exhaustivo prólogo de Miguel Ángel Rivero Gómez.

Edita: Libros de la Herida

SE REEDITA LA "ANTOLOGÍA DE LA MUJER EN EL CANTE"

Ya está disponible en formato vinilo una selección de la obra discográfica más completa y ambiciosa de Carmen Linares. Un álbum

reconocido como unos de los mejores 10 discos de la historia del flamenco: la Antología de la Mujer en el Cante.

El disco recoge un repertorio seleccionado exclusivamente por la gran cantaora para esta edición especial realizada con motivo de la entrega del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022 el pasado mes de octubre.

Con la producción musical de José Manuel Gamboa se plasma un intenso recorrido por ocho estilos flamencos con los que la mujer ha contribuido al cante y Carmen Linares interpreta de manera única dejando una huella imborrable. A la guitarra, los mejores.

Edita: Serie Gong.

JUAN MIGUEL GONZÁLEZ. EL GUITARRERO MÚSICO

Hijo del guitarrero Juan Miguel González Abad, Miguel "el Cojo" (Almería, 1906-1989), a su vez artesano aprendiz con la familia Moya, a su vez saga de constructores de guitarras *Amigos de Antonio de Torres Jurado* (La

Cañada de San Urbano, 1817-1892), Juan Miguel González Morales (Almería, 1947) representa uno de los últimos eslabones de la tradición y solera de la construcción de guitarras en Almería.

Con la lectura de este libro editado por el IEA (Almería, 2022), siguiendo la biografía de este singular guitarrero músico, contextualizada en el campo musical de la Almería del siglo XX hasta hoy, se podrá entender cómo y por qué Juan Miguel González está considerado en la actualidad como uno de los mejores constructores de guitarra española, flamenca y clásica. Maestro artesano transmisor del legado de su padre Miguel González Abad, Miguel "el Cojo", exigente y perfeccionista, buscando siempre la guitarra perfecta, continuando en este caso el precedente de su paisano, Antonio de Torres Jurado.

Autor: Norberto Torres Cortés.

Edita: Instituto de Estudios Almerienses

Desde sus comienzos, el flamenco se ha desarrollado en la intimidad. Se bailaba y se cantaba en "el cuarto", ante un grupo escogido de amigos, sin amplificación alguna. Y se elegía las cuevas de ladrillo, por su magnífica sonoridad. Este es el espectáculo auténtico, genuino, que queremos recrear. Una pareja de bailarines, un cantaor, una guitarra, un violín y percusión, en un show de una hora, y en una cueva de ladrillos original. Bienvenidos a la "Esencia del Flamenco".

Essential Flamenco

Calle de la Cruz 26, Madrid
www.essentialflamenco.com

Director artístico: Juan "El Mistela"

FLAMENCO REAL

Grandes artistas del cante y el baile
en el *tablao* más bonito del mundo,
el del Teatro Real.

YOLANDA OSUNA	15 - 17 FEB
MARCO FLORES	15 - 17 MAR
MARÍA MORENO	12 - 14 ABR
JOSÉ MAYA	10 - 12 MAY
LUCÍA LA PIÑONA	31 MAY - 2 JUN
EDUARDO GUERRERO	28 - 30 JUN
PATRICIA GUERRERO	26 - 28 JUL

COMPRA TUS ENTRADAS
DESDE 29 €

TEATRO REAL
CERCA DE TI

SO-LA-NA.
ENTERTAINMENT

Canal de venta

fever

TEATROREAL.ES · 900 24 48 48 · TAQUILLAS

Mecenas

Ership
Grupo

**HERBERT
SMITH
FREEHILLS**

**GRUPO
CORPORALIA**

on SOLUCIONES

B&B360
BRANDS & RIGHTS 360

MASMOVIL®

Benefactores

