ZOCO FLAMENCO

REVISTA GRATUITA - JUNIO 2023

Vive el Flamenco

Nº50

Editorial

El flamenco se queda

¿Lo sienten? ¿Sienten el latido flamenco que marca el compás de nuestras páginas?, nacemos, crecemos y nos desarrollamos, como el flamenco. Los hay que dicen que muere, pero que va, ¿cuándo se ha vivido el flamenco con mayor intensidad? Sí, ya sé que hubo una época dorada en la que el filón de lo jondo nos dejó muchos quilates, pero también es verdad que no todo el personal tuvo la ocasión de disfrutarlo como se merecía, unos por falta de medios y otros por medios que faltaban para abrirlo al gran público. Pues bien... ahora que las puertas están abiertas de par en par, también se hace necesario dar las pautas, sencillas pero cabales, del momento flamenco que vivimos. ¿Pero, cómo le decimos a alguien no informado qué es flamenco y qué no lo es? Es algo muy difícil, la sensibilidad, la experiencia y esta revista que en tus manos palpita, son fieles aliadas de ampliar la curiosidad del intrépido buscador flamenco, así como, de no abrumar al conocedor nato, también llamado aficionado.

Así nació Zoco Flamenco, y por eso, en su 50 edición, no está de más hacer un poco de balance, y por qué no, de autocrítica. Podemos presumir de buena salud flamenca y física, que no monetaria. Nos movemos con soltura por la geografía flamenca, no importa lo lejos que esté Jerez, ni Córdoba, ni Sevilla, ni Barcelona, ni Granada... la pueden encontrar en Valladolid, en Pamplona o en Murcia, no hay problema, ahí en donde esté el flamenco, estamos, bien lo sabe la afición y mi coche, siempre cargado de revistas, oliendo a imprenta y sonando buen flamenco. En general nos va bien, aumenta el número de suscriptores notablemente, que eso lo sabe bien Correos, pero los que sí que saben sacarle el jugo a todo esto de la cultura flamenca o a cualquier otra, son los de Hacienda, madre mía, ver sus comunicados es como sentir una seguiriya en lo mas hondo mientras ellos te tocan por bulerías, que no todo van a ser cositas buenas. Enfrentarse a ese intrincado mundo de las artes gráficas, que tienen más compás que los flamencos, te quita el sentido, con lo fácil que parece hacer una revista, y con la facilidad con que nos las quitan de las manos, este público cariñoso y agradecido que viene a los espectáculos... Señoras y señores, el flamenco se queda, aquí en sus manos. Cójanle el compás a estas páginas, y sobre todo a los escenarios y los festivales. Y a todos los que hacéis posible que esto suceda, gracias de corazón.

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, Fermín Lobatón, José María Castaño, Luisa de Larren, María Arjonilla, M. J. Castro, J. A. Ponferrada, María Villatoro, Demetria Solana, Gómez Gufi, Caty Leon, Lluis Cabrera, y F. Hidalgo
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

Zoco Flamenco no se hace responsable de los datos y opiniones de los colaboradores

Festival Internacional de Verano de El Escorial

Del 4 al 26 de agosto de 2023

Juan Diego Flórez
Recital voz y piano

San Lorenzo de El Escorial
Teatro Auditorio
> 4 de agosto – 20:30 h

The Gift
Coral

San Lorenzo de El Escorial
Teatro Auditorio
> 5 de agosto – 20:30 h

Carlos Ares
Peregrino

San Lorenzo de El Escorial
Real Coliseo de Carlos III
> 11 de agosto – 20:30 h

Tam Tam Go!
After 30 deluxe

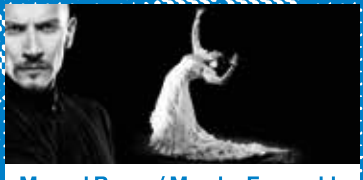
San Lorenzo de El Escorial
Real Coliseo de Carlos III
> 12 de agosto – 20:30 h

Sondra Radvanovsky
Recital voz y piano

San Lorenzo de El Escorial
Teatro Auditorio
> 18 de agosto – 20:30 h

Jeanette
Soy rebelde

San Lorenzo de El Escorial
Teatro Auditorio
> 19 de agosto – 20:30 h



Manuel Reyes / Merche Esmeralda
+ José Hdez. Pastor, Paco del Pozo, Jerónimo Maya

Hamlet ***tragedia de William Shakespeare***

Dirección: Cristiane Azem

San Lorenzo de El Escorial
Teatro Auditorio
> 25 de agosto – 20:30 h

Juan Valderrama
Diván del Tamarit

San Lorenzo de El Escorial
Teatro Auditorio
> 26 de agosto – 20:30 h

Instalación artísitica

Israel Galván / Pipo Hernández Rivero
Esquinitas / La Pastilla 2023

San Lorenzo de El Escorial
Teatro Auditorio - Vestíbulo
> 4 al 26 de agosto

Ciclo en espacios abiertos

Dos Proposiciones Danza-Teatro
Perseidas

San Lorenzo de El Escorial
Parque Felipe II
> 14 de agosto

Racalmuto
Racalmuto en vivo

El Escorial
Parque Lorenzo Fernández Panadero
> 17 de agosto

@culturacmadrid

www.madrid.org/veranoescorial

Teatro Auditorio
Real Coliseo Carlos III
San Lorenzo de El Escorial

Espacios abiertos
El Escorial
San Lorenzo de El Escorial

Comunidad de Madrid

Sara Baras: "Es muy importante conectar con ese algo interior y poderlo transmitir"

Por Rosa Pérez

Sara Baras @DemeSolana

Sara Baras no necesita presentación, es la bailaora más conocida e internacional del panorama flamenco actual. Por algo, es embajadora "Marca España" y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2020), entre otros grandes reconocimientos. De vuelta a Madrid, después de haber actuado por medio mundo – Nueva York, Sidney, Tokio, París…- con su último y aclamado espectáculo "Alma", Zoco Flamenco ha podido hablar con ella sobre este espectáculo que funde el flamenco con el bolero, y que es un homenaje a su padre.

Con "Alma", habéis recorrido Australia, América, Europa, y aquí en grandes ciudades, como Madrid, con meses de éxito…

Desde que hemos empezado el año ha sido maravilloso. Hemos estado en Australia, en Sidney, después hicimos Sevilla, que fue un contraste buenísimo… con un éxito increíble y muy buena crítica … después, con Flamenco Festival, hemos actuado en Nueva York, Washington y Miami, con una gran acogida… Aterrizamos, y a Budapest, que ha sido precioso… Madrid, con un público maravilloso…

En el directo, en el flamenco, los espectáculos tienen una evolución, un ajuste, ¿cómo ha evolucionado el espectáculo desde su estreno en 2021?

La suerte de este tipo de espectáculos es que crecen, depende del lugar, del espacio, del momento. El esqueleto del espectáculo es el mismo, pero se va llenando de momentos especiales, de sentimiento puro y duro. Porque el recorrido ha sido muy grande. Somos un equipazo, vamos todos a una. Digamos que ahora está más redondo que nunca, después de cien funciones, es cuando todo está en su sitio es el momento de improvisar, que en flamenco es cuando sale tu propia personalidad, tu forma de sentir y esa libertad que da saber que todo encaja. Dejarte llevar, tu propia forma de sentir.

Eso es lo que reclama el flamenco, ese sentimiento e improvisación…

Técnicamente el flamenco necesita mucho trabajo, hasta llegar a un dominio, entonces das lo que sientes y puedes improvisar. En el riesgo del día a día, en ese buscarte, es donde aparecen cosas mágicas… empieza a crecer, a producirse esa magia y a transmitirla. Además, este es un espectáculo muy emotivo…

Esa emotividad atraviesa la mirada, Sara ¿dónde miras cuando bailas?

Es bonita la pregunta, ¿dónde se mira al bailar?, realmente yo creo que es muy importante conectar con ese algo interior y poderlo transmitir. No sabes dónde va la mirada pero sí sabes que estás conectando. Yo me acuerdo de la primera vez que vi a Chavela Vargas creía que me cantaba a mí sola y éramos miles de personas. Esa búsqueda, esa conexión y encontrarte, es lo que hace poder compartirlo, poder hacer partícipe a todo el que esté dispuesto a dejarse llevar, así que tu mirada lleva a otros a ese punto que tú has alcanzado.

¿Esa mirada interior se refleja en tu último espectáculo "Alma"?

Claro, ahora con Alma es curioso porque yo no imaginaba que me pudiera pasar algo así, pero en la búsqueda de encontrarte, vienen los recuerdos y los encuentros con personas que no están ya entre nosotros, pero sí dentro de nosotros, como mi padre (fallecido precisamente cuando Sara estaba representando Alma en Gijón en enero de 2022). El pasado te hace también mirar de otra manera.

Es muy curioso porque, en la búsqueda, te encuentras con personas que no están entre nosotros, pero sí dentro de nosotros, como mi padre. Esto te hace mirar de otra manera, no solo miras con los ojos.

Llevas más de 25 años llenando teatros, auditorios… con un éxito rotundo, ¿cómo se maneja el ego, en estas condiciones?, ¿cómo se sigue creciendo?

Pues mira rodeándote del mejor equipo del mundo, que yo tengo la suerte de tenerlo. Rodeándote de personas que sean profesionalmente muy buenas pero personalmente extraordinarias, porque en lo nuestro el trabajo no es de ocho a tres, es una forma de vida. Entonces, es cuando ves la categoría de personas que te rodean, que quieren entregar su alma, que quieren entregar el cien por cien de lo que son, para que sea un trabajo honesto. Esto es muy importante, y también no parar, no bajar la guardia. Y por supuesto el agradecimiento mío empieza por el público, porque para mantener una compañía privada 25 años, lo principal es el público, y el público conmigo, con nosotros, siempre ha respondido de la mejor manera. Y así, bien rodeada y con la ilusión y entrega que tenía al principio es un orgullo poder seguir al frente. Ya no hay más, ya ahí no entra el ego, solo entra al trabajo y el valorar lo que hacemos como una oportunidad.

Una gran responsabilidad ser "embajadora" de un arte como el flamenco…

Seguimos una estela. Hay que recordar siempre a todas las personas que han engrandecido el flamenco que han hecho que este arte sea un arte grande. Agradecer a los maestros, llevarlos siempre dentro. Paco de Lucía, Morente, Camarón, Antonio Gades, Carmen Amaya, Farruco… que aunque ya no los tenemos, son maestros que nos han dado su arte y han engrandecido el flamenco. Por ellos, y por el propio arte verdadero duele la responsabilidad, y lo digo muy orgullosa, porque ser embajadora Marca España (nombrada por el rey Felipe VI en marzo de 2017) es un honor.

¿Ha habido evolución en estos años también en el público?

Claro, el público también ha evolucionado, sabe valorar, está muy entregado. Yo creo que ahora mismo el público tiene muchas ganas de sentir el directo, de vivirlo, ese momento que pasa, que es tan mágico… porque ahora aunque también es maravilloso poder grabarlo y verlo en tu casa a cualquier hora, desde luego hay otra cosa que es el teatro y el directo, esa emoción y esa entrega, ese público que sabe….

Sara Baras por Demetria Solana

Ahora mismo el baile flamenco está en un momento brillante, con grandes artistas, con mucho arte y técnica, que están trabajando desde el contemporáneo con otros artistas, otras disciplinas, ¿cómo ves tú este acercamiento, esa fusión?

Realmente yo creo que la fusión con el flamenco y otros registros ya la empezaron hace años, vamos a poner el ejemplo de Paco de Lucía. Ya nos enseñó que el flamenco al tener una identidad tan fuerte hace que puedas fusionar con otros registros sin irte, sin que se te vayan los pies del suelo, manteniendo lo que eres. A mí me parece muy bien, me parece maravilloso cuando dos artistas se plantan y comparten su hacer, su forma. Es lo que yo hice en "Alma". Desde el flamenco, desde un corazón flamenco, pero con mil detalles de bolero, sin ceder el corazón. Por eso me parece muy interesante estas experiencias que fusionan.

¿Qué aportas tú en este sentido al flamenco?

Yo creo que es mi propia personalidad mi sello, esa forma de hacer las cosas. En eso creo que he sido fiel durante toda mi carrera. He ido creciendo y he ido aportando, siempre intentando subir un escaloncito más, pero siempre fiel.

Israel Fernández, el jondismo se adueña de los festivales

Por Juan José Leonor

Israel Fernández presentó el viernes 26 de mayo su último disco, Pura sangre @DemetriaSolana

Nos encontramos con Israel en uno de los bares del Madrid castizo, el bullicio propio del ambiente nos hace levantar la voz y en eso Israel me supera, rico en parábolas y en expresar sus opiniones con la misma pasión con la que canta. Su admiración por los auténticos pilares del cante le mantienen siempre en constante aprendizaje y con la ilusión de aportar la savia joven que posee a las raíces más hondas, y llevarlas por territorios no transitados por los flamencos hasta ahora.

Con su disco *Pura sangre* recién estrenado, el artista nos habla de sus cosas: "Nunca he sido consciente de haber aprendido a cantar, surgió en mí de una manera espontánea, natural, siempre he cantado, desde muy pequeño, así que es una cosa que llevo conmigo desde siempre", me comenta.

Entonces, ¿Un cantaor nace o se hace?

Se nace, cien por cien, después se mejora, igual que un músico se entrega a un instrumento, dependiendo de su talento, virtuosismo , o la gracia que Dios le dé; de cómo se desarrolle esa técnica y de los conocimientos de los que se halla nutrido, así será el resultado de su arte. Con el cante se nace, luego tienes que educarlo, aprender de los maestros, darle una personalidad.

¿Tienes o has tenido en tu familia antecedentes, artistas que se dediquen a esto?

Mi familia es gitana de un pueblo manchego muy pequeño, y te voy a decir la verdad, son rumberos, muy "chicheros", -de los Chichos-, se baila por tangos, por rumbas, se canta por bulería también, pero un tipo de bulería más corta de soniquete que la de Jerez, pero muy gitana.

Todos en mi familia cantan, más que bailar, son cantaores, pero muy cortitos, de cantar lo que escuchaban en aquellos tiempos, tú sabes… de pobreza, por ejemplo, me acuerdo de mi abuela que hacía unos cantes de Levante sin conocimiento de dónde venían, pero que eran una bendición, ella hacía un cante, una guajira, sin saber ella nada, la metía por tarantos "Al salirme de la Habana / de nadie me despedí /solo de un perrito chino que venía tras de mí". Tú fíjate, no tiene nada que ver con las minas, y sigue: "un perrito de la China / y un señor me lo compró/ por un poco de dinero y zapatitos de charol/ los zapatos se rompieron/ y el dinero se acabó/ adiós perrito del alma y también del corazón". Pues eso lo cantaba ella por Levante, a su manera, lo que a ella le venía. También cantaba muy bien su hermano, por Levante: "A toítos los mineros/ les van a hacer una romana/ para contar los dineros/ que ganan en una semana", te hacía esto así sencillito, y de verdad, te lo digo de corazón, lo hacía tan bonito…

¿Tú has cogido de todo eso, lo llevas en tu memoria cantaora?

Yo soy muy aficionado al cante, yo he escuchado mucho a Marchena, a Pastora, la Niña de los Peines, a Vallejo, Caracol, Camarón, a Corruco, a todos los cantaores, se me han escapado muy pocos cantaores de escucharlos. Mi devoción es tan grande que no me quiero perder a ninguno.

A además escribes tus letras…

Claro, si es que viene de ahí, cuando tienes tanta afición por el cante, comienzas a derivar, cuando uno conoce, deriva, si no tienes ese conocimiento caes en la trampa, no ves, si tú por ejemplo no conoces a Spiderman, y te pasas el día dibujando un hombre vestido de rojo y azul, con telarañas, y te crees que has creado un personaje de comic, seguramente te llegará alguien y te mostrará al verdadero personaje y entonces te darás cuenta de que no estabas informado, no conocías la historia del comic, si lo hubieras sabido te hubieras volcado

Israel Fernández en un momento de la entrevista con Juan José Leonor @DemeSolana

con otro personaje. Con el flamenco pasa lo mismo, tienes que saber de dónde vienen los cantes para poder derivar.

¿Cuándo comenzaste a escribir tus propias letras?

Desde el homenaje que le brindé a Pastora Pavón -La Niña de los Peines- "Universo Pastora", hice todos los cantes de Pastora, de Tomás, de Pepe Pinto, porque yo considero a Pinto de la casa de los Pavones. Desde ese disco ya todas las letras son propias, las he escrito yo, no por nada, porque lo he sentido y lo defiendo más, siento más responsabilidad conmigo mismo. Quiero decir que es muy importante el conocer, porque cuando se conoce, se improvisa o te anticipas, por eso yo, al conocer el cante pues ya tengo una vereda abierta, como sé los vericuetos de mi camino, con todo mi amor y con la frescura de mi juventud intento contar algo que transmita verdad.

Estáis acercando el flamenco a gente joven, en festivales de rock, alternativos…

Esto para mi es una maravilla, un regalo, el mayor premio que me pueden dar, pero sinceramente todos los flamencos estamos en el mismo carro, un coche no anda solo con una rueda, necesita cuatro, un motor, un volante, gasolina, se necesitan varias características para que esto funcione. Diego y yo formamos parte de ese motor y cuando vamos a un concierto y vemos que la juventud acude nos da mucha fuerza, con todo respeto a los mayores, porque sin ellos no somos nadie. Tenemos que valorar mucho a la gente mayor porque han sido gente muy valiente y nos lo han puesto más fácil, hablando musicalmente claro. Y qué duda cabe, que es un piropo para nosotros que a la gente joven se le despierte la curiosidad por el flamenco con nosotros.

Los flamencos tenéis el poder de concienciar de alguna manera con nuevas letras…

Pues sí, también es una gran responsabilidad, ¿a ver qué dices, a ver que cuentas? Se necesita una sensibilidad y una gran inspiración, afortunadamente, el flamenco tiene unas letras tan cargadas de verdad, de tanta inspiración, que tienes que ser de piedra para no apreciarla. Un gran motor, necesita un gran caballaje, el flamenco tiene un corazón tan grande, tanta fuerza, tanto poder de convocatoria, tanto carisma, que eso ni se compra ni se vende, es como las personas nobles, humildes, estos dones no se aprenden en ningún sitio, vienen en la sangre, son herencias.

Y finalmente, ¿quiénes son los cantaores que más te han marcado?

Son muchos, yo les saco partido a todos, en el buen sentido, todos tienen algo, pero si te tengo que decir algunos entre ellos, te diré que la Niña de los Peines me ha marcado mucho, Camarón, por supuesto… Manuel Torre, Chocolate, Agujetas, o Manolo Caracol, que tenía tanta personalidad que, aun ahora, el que canta sus cantes refleja a su persona, para mí uno de los grandes, el que mas personalidad dentro del flamenco ha tenido. Como ves, voy al centro de la cosa.

Felicitaciones por los 50 números de Zoco Flamenco

Por María Jesús Castro. Profesora de Historia del Flamenco. Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona

Celebrar los 50 números de la Revista Zoco Flamenco en sus primeros ocho años de edición es una gran noticia que merece ser reseñada, mi más sincera felicitación por el extraordinario trabajo realizado.

La lectura reposada de todos los números publicados en estos ocho años sirve para comprobar cómo se han ido cumpliendo los objetivos que se expusieron en las primeras editoriales, ya que, con su edición continuada, la revista ha contribuido a acrecentar la cultura del flamenco, divulgándola desde la independencia que da la iniciativa privada y manteniendo su calidad gracias a la combinación del formato en papel y digital.

Poco después del nacimiento de Zoco Flamenco, su directora, Rosa Pérez, me propuso escribir un primer artículo sobre el flamenco en Cataluña con una simple invitación –"¿Te apetece escribir algo?"–, afirmación que contenía toda la ilusión posible por hacer crecer la propuesta de los artículos de opinión a través de la participación de colaboradores externos.

Y así fue cómo publiqué mi primer artículo en la Revista Zoco Flamenco, en el número 8, en junio del 2016, el primero de los que vendrían después, diecisiete en total, convirtiéndome, sin yo pretenderlo, en el top numérico de los autores que publicamos en ella, junto a Juan José Leonor, Rosa Pérez, José María Castaño y Fernando Pastor, todo un honor compartir páginas junto a tan prolíficos y entendidos escritores.

A partir de entonces, la libertad que siempre ha caracterizado la directriz de la revista, incorporando temas que difícilmente se pueden leer en otras publicaciones de las mismas características, me permitió escribir sobre el flamenco en Cataluña en sus distintas expresiones (nº 8 y 11), el flamenco en Valencia (nº 20), el 25 aniversario de la guitarra flamenca en el Conservatorio del Liceo (nº 25), la rumba gitana catalana (nº 26), la vanguardia catalana (nº 45) y el flamenco catalán en el Festival de Cante de las Minas (web), así como temas varios sobre las fiestas en el mes de abril (nº 15), Camarón de la Isla y los Cantes de las Minas (nº 18), las fusiones flamencas (nº 23) y los orígenes gitanos del flamenco (nº 42).

Especiales, sin duda, han sido para mí los artículos sobre los estudios de género en el flamenco, con las mujeres guitarristas flamencas (nº 28), la mujer en la serie Rito y Geografía del cante (nº 33), las mujeres de la dinastía Borrull (nº 41), el empoderamiento de Carmen Amaya (nº 47), los cantes de mujer (web) y la mujer en el sistema académico del flamenco (web).

Estos mini relatos, como son los artículos publicados en la Revista Zoco Flamenco, por su limitada extensión exigen un ejercicio de síntesis de las ideas principales, adornado con un lenguaje adecuado para que llegue bien el mensaje que se quiere transmitir. Todo un reto con el que he disfrutado pensando y redactando cada uno de ellos, por lo que ha sido un placer contribuir al crecimiento de la revista mediante la exposición de temas que se alejan de aquellos que tradicionalmente se promulgan en la flamencología, introduciendo pequeñas pinceladas del flamenco periférico catalán y valenciano, aquel que se sitúa alejado del centro andaluz, dando visibilidad a los estudios sobre la expresión gitana en el flamenco, así como poniendo en valor la presencia femenina en las manifestaciones flamencas.

Mis más sinceras felicitaciones por el trabajo realizado a todo el equipo que hay detrás de la Revista Zoco Flamenco y mi apoyo para que sigáis siendo "emprendedores del arte", traspasando fronteras en la difusión del flamenco. **¡Enhorabuena!**

SOMOS HORIZONTE,
SOMOS PLURALIDAD,
SOMOS FUTURO.

SIENTE, GOZA Y VIVE
EN EL TEATRO DE LA ZARZUELA

VENTA DE ABONOS DEL 5 AL 25 DE JUNIO
VENTA DE ENTRADAS 30 DE JUNIO

TEATRODELAZARZUELA.MCU.ES

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE · inaem INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

El Flamenco y los Flamencos (II)

Por José Antonio Ponferrada. Académico Correspondiente de la Real Academia de Córdoba. Peña Flamenca "Merengue de Córdoba"

Del flamenco y los flamencos, desde su ya codiciado nº 1 (*El flamenco en la calle*, junio de 2015), viene ocupándose la revista *Zoco Flamenco*; que en junio de 2020, en tiempos de covid y mascarillas (ese *"tiempo de demonios coronados"*), se echó "p'alante", como flamenco, para celebrar su 5º aniversario: aunque fuera solo desde el internet, dada la imposibilidad de distribuir sus ejemplares ("*por el internet te quiero, Andrés*").

Era el nº 33. Ese número no tocó el papel (que es como más nos gusta a los del cante, el baile y la sonanta). En vez de andar de bote en bote, como sus hermanitos de hasta el 32, al pobrecito número de la edad de Cristo le tocó el sacrificio de ir de bit en bit, hecho un cristo por esas redes. Pero salió.

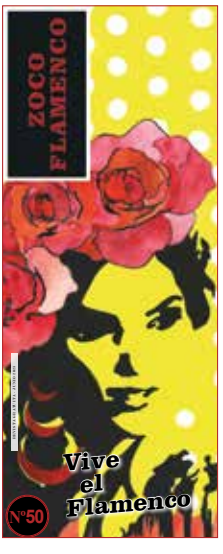
La desdichada pandemia sí que nos enseñó algo: nos recordó qué poco fiables son algunos que nos dicen lo que tenemos que hacer (*"justicia, señor; pero por mi casa no"*); y qué valiosos son el propio esfuerzo, el tesón, y una buena cabeza.

Me parece a mí que todo eso y más lo tienen bien recordado y aprendido los amigos, los profesionales, que con esfuerzo y dedicación han conseguido llevar este *Zoco* hasta su 8º aniversario, con ese redondísimo número 50. Según Cirlot, el 50 expresa la potenciación de lo erótico y humano: *"cincuenta son las danaides, los argonautas, los hijos de Príamo, los de Egipto..."*. Nuestra más cálida felicitación, pues, para Zoco Flamenco, para Rosa y Juan José, y en general a cuantos de alguna manera (haciéndolo o leyéndolo) lo hacen posible. ¡Gracias!

En aquella entrega conmemorativa de *Zoco*, hace tres años, se publicó la primera entrega de este título de "El Flamenco y los flamencos", que ahora retomo, con la venia de ustedes, para proseguir mis divaciones acogiéndome a la forma literaria del ensayo (al que puso nombre el francés señor de Montaigne). Decíamos entonces, y decimos ahora, que el Flamenco es un ideal, mientras que los flamencos son seres en el tiempo, de carne y hueso. Un ideal poderoso que, de vez en cuando, desciende para habitar entre nosotros. Pero los flamencos comen (cada vez con más ganas). El arte utiliza al artista: los grandes flamencos han vivido, muchas veces, a trancas y barrancas, pasando las negras que a menudo dicen sus cantes, expresan sus bailes o saltan de sus guitarras.

Entrando en materia actual: ¿Qué han aprendido los flamencos de la pandemia covid? El cierre obligado de casas que parecían eternas (Patas, por ejemplo); el decaimiento espectacular del Madrid flamenco; la vuelta a sus casas, esparcidas por toda la geografía, de muchos artistas que hasta entonces ganaban su vida en la acogedora capital (sí, acogedora, porque es parte del carácter tradicional de este "rompeolas de las Españas", que todos llaman Madrid y algunos llanamente "el Foro"); el cese de actividad en Peñas; la paralización de las actuaciones subvencionadas por las instituciones...

Todo eso, me parece, nos va diciendo que no hay que pensar en vivir de fijo de la subvención, autonómica o municipal, que acaba además cortando alas, limitando independencia. Y que vivir, vivir de esto, no puede tan gran número de aspirantes. Que muchos, muchos flamencos, arrimaron para su casa, sin dejar de lado su arte (su afición), poniendo taberna (como el montillano Rafael "El Lucero", padre del gran flamencólogo Agustín Gómez), o academia (como Enrique el Cojo en Sevilla), fragua como el padre de Camarón, o trabajando para fábrica de muebles en Lucena (como Antonio Muñoz, el Toto hijo)... Así se podrá decir mejor *"en mi hambre mando yo"* y, si se tercia, negarle el cante al déspota (militar en aquel caso) que lo exige a cambio de unas monedas, como se cuenta de aquel legendario cantaor gaditano, al que quiero recordar con un modesto canastillo al brazo, vaya usted a saber si con camarones que pregonaría por esas calles de la Tacita, quizá por caracoles, dando el cante gratis... y el marisco, a su precio.

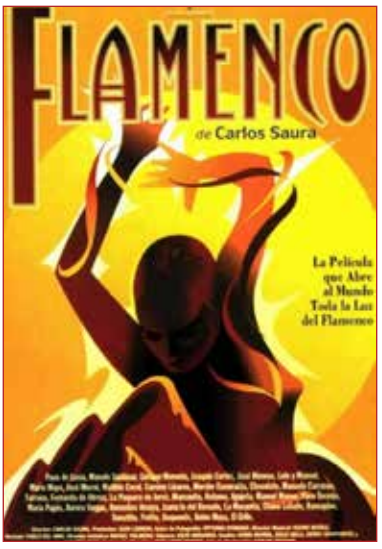


Con todos mis respetos, y para todos los flamencos, salud y saludos.

BAILAOR: EDUARDO GUERRERO

El cine flamenco de Carlos Saura

Por Catalina León, escritora



El camino que abrió Edgar Neville en 1952 con "Duende y misterio del flamenco" fue continuado por Carlos Saura, director de dos trilogías de enorme importancia en el cine flamenco, tanto por lo que representa la figura del cineasta aragonés como por las propuestas estético-musicales que contienen. La primera de esas trilogías es la que se refiere a las películas inspiradas en obras literarias y musicales: "Bodas de sangre" de 1980, "Carmen" de 1983 y "El amor brujo" de 1986. La segunda la forman "Sevillanas", 1991, "Flamenco", 1995 y "Salomé", 2002.

Se trata de la segunda versión cinematográfica de "Bodas de sangre". La primera, de título original "Noces de sang", se realizó en Marruecos en 1976 y contaba con la eminente trágica griega Irene Papas. La versión de Saura cuenta con un equipo de primera en el que destacan el guionista Alfredo Mañas, el director de fotografía Teo Escamilla y los intérpretes Antonio Gades, Cristina Hoyos, Juan Antonio y Pilar Cárdenas. Después vendrá "Carmen". Las adaptaciones de la novela de Próspero Merimée constituyen por sí solas una antología formada por numerosos y variados intentos. Hemos contado hasta doce versiones, de las que hay algunas verdaderamente interesantes. Entre ellas están la que dirigió y protagonizó Charles Chaplin, con Edna Purviance; la versión de Cecil B. DeMille, de 1915; y la de Ernst Lubitsch, de 1918, rodada en Alemania y protagonizada por la magnífica Pola Negri.

Por su parte, la "Carmen" de Saura contaba con la música del extraordinario Paco de Lucía y en su reparto estaban Antonio Gades, Laura del Sol y Cristina Hoyos. De 1986 es la versión de Saura de "El amor brujo", el tercer acercamiento del cine español a Falla. En la primera versión, 1949, aparecen importantísimos nombres: Ana Esmeralda, Manolo Vargas, Pastora Imperio y Elena Barrios, con guión de José María Pemán. La segunda, 1967, fue dirigida por Francisco Rovira Veleta, con guionistas como José Manuel Caballero Bonald y José Antonio Medrano, e intérpretes como Antonio Gades, La Polaca, Rafael de Córdova y Nuria Torray. "El amor brujo" de Saura está interpretado por Antonio Gades, Cristina Hoyos, Laura del Sol y Emma Penella.

Las siguientes aportaciones de Saura al cine de tema flamenco son películas sin argumento, estampas en las que la música es protagonista: "Sevillanas", 1991, "Flamenco", 1995 y "Salomé", 2002. Se trata de una apuesta muy atrevida, que incide en el carácter abstracto del flamenco y utiliza una técnica muy depurada. A diferencia de otras películas de carácter costumbrista, esa música no aparece en un entorno concreto sino que se integra en decorados minimalistas, con secuencias largas y recursos fotográficos de especial relevancia para lo que cuenta con destacados profesionales, como José Luis Alcaine y Vittorio Storaro.

En "Sevillanas", Saura se rodeó de artistas de primera magnitud: Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Rocío Jurado, Camarón de la Isla, Lola Flores, Manuel Pareja Obregón, Paco Toronjo, Merche Esmeralda, Manuela Carrasco, Los Romeros de la Puebla, Matilde Coral, Rafael el Negro, Tomatito, Salmarina y las Corraleras de Lebrija. En "Flamenco", aparecen Lole y Manuel, Remedios Amaya y José Menese. Aquí contó Saura con un montador de primera categoría, Pablo G. del Amo y con la música de Isidro Muñoz.

Por fin, en "Salomé" todo gira en torno a la bailarina Aida Gómez, tomando como pretexto un ensayo sobre la historia bíblica. La música de Roque Baños, con la colaboración de Tomatito, contribuye en gran medida al resultado final de esta película que fue galardonada en 2002 en el Festival des Films du Monde de Montreal.

La vasta y rica memoria flamenca

Por Fermín Lobatón, periodista y crítico

Reconozco que, desde mucho tiempo atrás, me he sentido atraído por la lectura de obras que recogían la memoria, los recuerdos, las opiniones de artistas flamencos en su propia voz. Me resulta difícil ubicar la primera de esas lecturas, pero quizás fuera la hilarante narración que compuso José Luis Ortiz Nuevo con *Las mil y una historias de Pericón de Cádiz*. Puede que, a continuación, siguiera la tremenda peripecia vital de Ana Blanco Peña, Tía Anica La Piriñaca (*Yo tenía mu buena estrella*) o las historias de *Tío Gregorio "Borrico de Jerez"*, pues el maestro de Archidona cultivó esta suerte de género memorístico con tanto acierto como profusión, completando su galería con Pepe el de la Matrona o Enrique El Cojo. La serie constituye un regalo impagable para el aficionado y, afortunadamente, algunas de esas obras, que eran difíciles de encontrar, están siendo reeditadas.

Ortiz Nuevo no ha sido el único en contribuir a fijar esa memoria flamenca. Aunque sean realmente solo unos pocos, han existido otros autores, que han compartido la misma atracción, empeñando su tiempo y su talento en plasmar sus conversaciones con artistas. Con el tiempo, pude comprobar que la cosa venía de antiguo y que, ya en los años sesenta del pasado siglo, el escritor e investigador Augusto Butler editó las *Memorias autógrafas* del histórico guitarrista jerezano Javier Molina, una obra más que recomendable. Otro que escribió su propia autobiografía fue el cantaor sevillano Luis Caballero, mientras que Antonio Burgos recogió la ingente capacidad de recordar de don Juan Valderrama, el hombre que se acordaba de todo. Incluso desde Barcelona, a finales de los setenta y principios de los ochenta, bajaron al Sur, animados por «un cierto prurito taxonómico», el entonces joven periodista Arcadi Espada junto con Antonio España, aficionado de origen cordobés, para hablar con una escogida selección de artistas y algún que otro flamencólogo. Sus conversaciones están reunidas en el libro *El molde roto*, también recientemente reeditado.

El libro contiene 34 extensas entrevistas a artistas flamencos todos veteranos.

En la misma línea, considero de gran valor los testimonios orales contenidos en las entrevistas que realizó José Mª Velázquez-Gaztelu para la legendaria serie de TVE *Rito y geografía del cante* a principios de los setenta, de la misma forma que las abundantes entrevistas transcritas en su libro *De la noche a la mañana (Medio siglo en la voz de los flamencos)* suponen una riquísima fuente de información. Sin desmerecer nada de lo anterior, tengo que confesar que la lectura de la obra póstuma del gran aficionado que fue Manuel Herrera Rodas me ha resultado apasionante y, en muchos momentos, conmovedora. Hablo de su obra *Flamencos. Viaje a la generación perdida*, que, recientemente publicada, contiene 34 extensas entrevistas a artistas flamencos todos veteranos, retirados y en algunos casos olvidados, con frágiles estados de salud unas veces y en precaria situación económica otras. Las conversaciones se enclavan en las visitas que Herrera les hacía en el marco de gestiones que realizó la ITEAF (Institución Social de la Tercera Edad de los Artistas Flamencos), creada en 1981 para conseguir la integración de estos artistas en la Seguridad Social. El autor, que reunía mucho conocimiento y una grandísima afición, recorre la geografía andaluza para encontrar a esos heroicos protagonistas de la transmisión oral, y conversa con ellos con un respeto reverencial, dejándolos hablar, situándose en un segundo plano y actuando solo cuando es necesario para obtener información. Ello no impide que realice acertadísimas y autorizadas introducciones a los personajes, a sus linajes y a lo que representan. Cada una de las entrevistas tiene vida y pulso propios, su lectura es gratificante como pocas cosas lo pueden ser.

La guitarra de abolengo, Juan Muñoz "El Tomate"

Por María Villatoro. Peña flamenca Merengue de Córdoba

El Tomate

Una de las cosas más emocionantes que encierra el flamenco es su perduración entre familias. En Sevilla, los Farruco, en Granada, los Habichuela, los Morente, en Jerez, los Morao, los Moneo, los Carrasco, los Sordera… en Almería están los Tomatito, y en Córdoba, los Tomate, una familia de arte. Bien se habla en la guitarra del soniquete jerezano o el toque de Morón, pero si no se comenta el toque de Córdoba, probablemente sea por el recelo o la humildad que guarda esta familia.

Juan Muñoz es ahora el más viejo de su familia, por eso, aquí lo conocemos como el Tomate viejo, aunque lo cierto es que pese a sus más de 80 años, él no fue el primero de su círculo en abrir la funda de la sonanta. Los primeros fueron su abuelo y su padre, este último cambió una cabra por una guitarra, y la reprimenda no fue pequeña. Cambiar el alimento por un "trozo de madera" no debió ser una buena idea en esa época, aunque les saliera bien la jugada. Luego llegó su tío Rafael "el Pisto", quien tocaba la guitarra de manera profesional, cuando Juan quiso aprender a tocar, a quien primero acudió fue a su "tito Pisto", como él lo llamaba, pero ni una sóla falseta le puso por miedo a que le quitaran el trabajo, decía. Su primo Pepe el Pisto, quien además de tocar la guitarra regentaba el famoso bar El Pisto, le enseñó el compás de fandangos, y en todo lo demás, Juan es completamente autodidacta.

Se dedicó a los transportes, siempre con el camión de aquí para allá, tanto trabajó que hasta los 30 no pudo volver a abrir la mano con normalidad, lo bueno es que entre el callo de coger el volante, también cabía el mástil de la guitarra. Pronto comenzaron a salirle actuaciones con cantaores como Morenín, Chaparro… en las que cobraba mejor que con el camión, y así cambió de gremio, aunque tocar delante de público le daba completo pavor, que solucionaba con fino de la tierra. Con la guitarra y un pequeño bar mantuvo a sus siete hijos, todos ellos y ellas artistas con un par de vueltas al mundo. Sus dos hijos, Javi y Juanma son guitarristas, y sus hijas, Rocío, Lucía, Lola y Pilar, son cantantes, aunque quizás más bien se las conozca bajo el nombre de "Las Ketchup". De Córdoba al mundo con el internacional "Aserejé", cantado y bailado por americanos, chinos, australianos y demás gentes. Juan estaba a la sombra, pero ¡menuda cosecha!

Flamencos en su familia hay muchos más, sus sobrinos Javi, guitarrista de acompañamiento y maestro, Victor, guitarrista en el Ballet Nacional de España, Rafa Márquez… su nieta Aitana, bailaora. En el 88 le tocaron los cupones, así que se acabó la guitarra, y también el pánico escénico. No obstante, el sentir de su guitarra nunca se esfumó, anárquica, sencilla, y absolutamente flamenca, perdura en el eco de los soníos cordobeses, quizás no por Juan, ya que apenas hay grabaciones suyas, pero sí por sus grandes alumnos, Vicente Amigo, Manolo Silveria…, y por supuesto, gracias a su familia.

Tanatorio por error

Por José Manuel Gómez Gufi, periodista y crítico musical

¿Qué le dijo al Chavea? Algo así como "sois el futuro"

Cada cierto tiempo me llegan rumores sobre la muerte del flamenco. A mí me parecen "cuchicheos", habladurías de viejos. Es verdad que, ausentes Enrique Morente y Paco de Lucía, no hay un liderazgo claro, ni siquiera en el baile. Sin embargo, nunca había existido en el panorama flamenco tanta riqueza, tantas posibilidades. Además del baile contemporáneo y el flamenco clásico tenemos estilos como el jazz-flamenco con más de 40 años de historia y una variante de la rumba eléctrica, el rap flamenco, el rock gitano y el flamenco-pop que podemos denominar MÚSICA URBANA Y GITANA.

Ya sé que ese estilo aún no ha trascendido a los medios. La revista *Rock de Luxe* publicó un informe tan riguroso sobre el *trap* en España que no aparecía ni un solo gitano. En el libro "Making Flux" que pretende recoger la historia reciente de la música urbana tampoco hay una mención explícita a un movimiento que se ha manifestado a través del *youtube* y que huye de los discos físicos. El primer aviso me lo regaló Juan Maltés en 2016 en un "Madrirumba" y al año siguiente programó a Moncho Chavea y Original Elías en aquel festival que hoy permanece aletargado en el limbo.

La falta de eco del movimiento en Internet se suplía con dos fenómenos convergentes en la historia de la música popular: Rosalía y C Tangana. Perdimos el tiempo hablando de apropiación cultural mientras se silenciaba la música urbana gitana. Personalmente he realizado un puñado de artículos acompañando a mis *playlist* para RadioGladysPalmera.com y sobre todo charlaba con Rafa Notario.

PARA RAFA

En la mañana del 26 marzo de 2019 me he subido a un tren a El Escorial para despedirme de Rafa Notario. Enchufo el Google, me pillo una cerveza y me voy andando al tanatorio.... equivocado.

Debí hacer caso a Fernando Iñiguez que había avisado que era El Escorial a secas, no San Lorenzo de El Escorial...

-¡Y yo qué sé! pensaba que a Fernando le había dado un ataque de laicismo; y por mi parte, me estaba fiando de los santos.

El caso es que me he tirado 3 ó 4 kilómetros hasta el tanatorio de San Lorenzo pensado en Rafa, un tío que, a pesar de trabajar en la industria del disco en las vacas gordas, nunca me vendió viruta.

Hablábamos como fans, bailamos un pogo mental lleno de flamenco y rumba, de raperos y traperos.

Nadie ha apreciado el lado salvaje del Agujetas como Rafa. Me acuerdo el día que fuimos a ver a Public Enemy y descubrimos que Bambino estaba actuando en la sala de al lado. Rafa se quedó a ver a Bambino.

Aprendimos juntos a ver a los héroes a nuestro alrededor, sin dejar de lado las virtudes de los foráneos, guiris tatuados de insensatez como el jodido Johnny Rotten y el jodido Johnny Thunders.

Me acuerdo de Rafa en *Los lunes flamencos* del Revolver mientras comentamos todas y cada una de las veces que fuimos a ver a Pata Negra.

Siempre opinábamos distinto, pero igual. Una noche me subí a la cabina de *Los lunes flamencos*, cuando lo dejé se subió Rafa. Lo de Camarón ni siquiera teníamos que comentarlo. No teníamos palabras para describirlo, Pedro Calvo tituló una vez con una frase atrapada al aire: "Me he meao en toa la faja".

En la última época intercambiamos referencias del trap zoquete con el trap gitano y recuerdo lo que le dijo al Moncho Chavea... y, mientras tanto, intercambiamos mensajes sobre lo de Rosalia y el efecto en los flamencos.

"- ¿Qué le dijo al Chavea? Algo así como "sois el futuro". Justo lo contrario del punk ¿se acuerdan del "No future"?"

Hizo, un recopilatorio magnífico para Youkali con un texto que vendía la verdad del momento. Luego se murió Jerry González y cuando supo que estaba herido… cuando supe que Rafa tenía cáncer de pulmón, me quedé bloqueado, miré sus redes y había compartido mi último artículo.

He pillado un taxi y me ha llevado al tanatorio correcto..., creo que esto debería acabar en clave de comedia y risas... EL TANATORIO CORRECTO, al tanatorio por error. La muerte del punk. La muerte del flamenco. Todos visten de negro. Luto.

He llorado con un puñado de amigos y luego nos han metido en un cuarto desde el que hemos visto cómo la caja entraba en la hoguera mientras sonaba el "Ave Maria" de Schubert, supongo que es lo adecuado pero ni lo suficientemente punki, ni demasiado rumbero.

¿Somos dj´s o qué somos? Pues eso, que yo iba tarareando *Ratitas divinas*.

"-Ratas, yo os comprendo porque sois de mi parte chunga" *(Ratitas divinas. Pata Negra)*.

El empuje del flamenco en Catalunya

Por Lluís Cabrera Sánchez, Presidente de la Fundación Taller de Músics

El Festival Ciutat Flamenco cumple 30 años

PEÑAS FLAMENCAS

En 1968 se constituye la Peña Cultural Flamenca y Recreativa Antonio Mairena, en Hospitalet de Llobregat. Una agrupación que toma los postulados del cantaor de Mairena del Alcor (Sevilla) que, con la ayuda de Ricardo Molina, publican en 1963 el libro *Mundo y Formas del Cante Flamenco*. Este libro incidió muchísimo, 1970 – 1980, entre los intelectuales y profesores universitarios antifranquistas y de izquierdas.

TABLAOS

Cordobés (Luis Adame), Tarantos (Maruja Garrido) de Carmen ("Mimo" Echegaray), el Patio Andaluz, la Macarena y otros en diferentes ciudades de Cataluña sobre todo en la Costa Brava y en la Costa Dorada.

Los tablaos han sido los grandes olvidados del panorama flamenco catalán. Los estereotipos y prejuicios con los que deben afrontar su trabajo no se los merecen. Deben reivindicarse como espacios culturales con una oferta artística de calidad, plataformas de creación de puestos de trabajo y centros de formación flamenca

ACADEMIAS DE BAILE

Sin las Academias de Danza no se entendería el desarrollo del flamenco en Catalunya. Destacamos a Flora Albaicín, Lucero Cárdenas, Estudio de Danza Niubó (Isabel de la Villa), Paca García, Ana Márquez, José de Vega (Toni Moñiz), La Tani, Gracia Flamenca (Marta Allué), La Capitana (José Manuel Álvarez), entre otras.

INSTITUTO DEL TEATRO

Una institución de carácter público en la que se ha mantenido, desde siempre, una oferta flamenca a partir de su especialidad de Flamenco y Baile Clásico Español.

Y EL CANTE ¿QUÉ?

Actualmente no se comete herejía si una escuela de música ofrece clases de cante flamenco. Hasta finales de los años setenta se aprendía a cantar en el interior de las familias flamencas y gitanas, a través de la transmisión oral y de los vínculos familiares. Los niños que nacían dentro de una cuna donde sus familiares cantaban flamenco, tenían una escuela en casa. Una escuela que todavía hoy se mantiene y sigue siendo válida e imprescindible.

En 1979 se funda en el barrio del Raval de Barcelona el Taller de Músics. Por la idiosincrasia de los impulsores, algunos provenían de la Peña Enrique Morente, ofrecen una asignatura que hasta ese momento había sido uno de los grandes misterios y enigmas del género flamenco: clases de cante. La primera profesora fue Carmen Corpas y después Chiqui de la Línea (José Miguel Vizcaya Sánchez).

ACTUALIDAD

Hoy en día continúan su labor, valiosa e imprescindible, para el mantenimiento de la afición al flamenco la Peña Flamenca de Manlleu, La Llagosta (Casa de Andalucía), Rubí, Ripollet, Cerdanyola (Casa de Andalucía), Antonio Mairena, Tertulia Flamenca (L'Hospitalet), los Aficionaos (Cornellà), Tertulia (Badalona), Centro Cultural Gitano de la Mina y otras.

FESTIVALES

Memorial Antonio Mairena de L'Hospitalet, Catalunya Arte Flamenco de Cornellà, Ciutat Flamenco en Barcelona. En los últimos años han surgido otros festivales: FlamenGi (Girona), el Flamen.On (Santa Coloma de Gramanet), el de Tarragona, así como el de Nou Barris en Barcelona, después de unos años en estado de congelación.

En Barcelona se ha consolidado la Sociedad Flamenca Barcelonesa el Dorado que, con una programación selecta de actuaciones, conferencias, debates y cursos muy bien conceptualizados, congrega a una afición flamenca donde se mezcla juventud y veteranía de una forma tan natural como enriquecedora.

CONCURSOS

Otra actividad en el entramado flamenco en Cataluña son los concursos. En este sentido destacan el Yunque de Santa Coloma de Gramanet y el Ciudad de La Llagosta, dos eventos de cante de gran solera, antigüedad e incidencia en todo el Estado. En el Ciutat Flamenco se llevan a cabo (alternativamente) concursos de cante, baile y guitarra, además del Congreso de Flamencología y Pedagogía.

Inauguración de El Dorado, 2017.
Foto: Ana Martí

José de la Vega, maestro admirado y querido

Por Francisco Hidalgo Gómez, escritor

Alcanza esta revista, que es la tuya, el número cincuenta de su trayectoria y celebra el octavo aniversario de vida. Y puesto que anda de celebraciones, celebraciones y porque se me ha pedido, lo que agradezco, una colaboración, me uno al júbilo colectivo celebrando, a mi vez, a una de las más importantes figuras artísticas de cuantas han derrochado su arte en Cataluña, muy principalmente, mi querido y admirado amigo José de la Vega.

El utrerano, avecindado en Barcelona, "su ciudad soñada", desde el 31 de Enero de 1953, José de la Vega es, ante todo, bailarín, bailaor, castañuelista, coreógrafo premiado (*Premio Nacional de Teatro 1961 por su coreografía de la "Saeta"*) y destacado maestro con grandes logros y éxitos en todas sus facetas a lo largo de una larga, intensa y disfrutada vida.

José es puente entre dos generaciones, la de los grandes maestros, anterior a él, y la actual. De los primeros, destacadamente, doña Pilar López, maestra de maestros, y Vicente Escudero, con quien compartió vivencias, admiración mutua y amistad, de los que supo hacer suyo lo mejor de sus bailes y aprender como el que más de sus enseñanzas; unos conocimientos que, enriquecidos con su propia experiencia, ha transmitido a la inmensa mayoría de la actual generación catalana del baile. Sin él, esa generación, tan rica, diversa, plural y artísticamente valiosa, no se entendería, no hubiera sido posible.

En más de una ocasión he afirmado, y nuevamente me ratifico en ello, que es una figura principal y referencial en la historia de la danza en Cataluña, tanto por su rica y fructífera trayectoria artística, por sus creaciones, coreografías y aportaciones como por su impagable labor docente. También es un aficionado cabal y siempre curioso. Lo mismo que inquieto coleccionista flamenco. Es único, por ejemplo, su archivo de cuadros y dibujos, de cartas, castañuelas, objetos personales..., sobre Vicente Escudero.

Y últimamente, además, memorialista, que no en vano es memoria viva, y testigo principal y grandemente protagonista, de la historia de la danza, del flamenco en general, en España y destacadamente de Cataluña. Únese así a un ilustre, y no excesivo, grupo de personas que nos han regalado sus experiencias y recuerdos en primera persona.

Inés de Juan, Roberto Ximénez, Pilar López, Rosita Segovia y José de la Vega en su Escuela., 1997

En su espléndido libro **"El Flamenco que viví"**, plagado de anécdotas y datos en gran parte inéditos, así como de fotografías, lo que le confiere una gran riqueza e interés adicionales, afirma que su intención ha sido *"plasmar de forma fluida y amena el calor de mis vivencias y el gusto que he dado a mis retinas como artista desde un escenario y como espectador sentado en un patio de butacas o en el "gallinero" de muchísimos teatros"*. Un libro el suyo lleno de vida, que no es poco, que trasmina por cada una de sus páginas la trayectoria vital, artística, cultural y social de quien, en definitiva, es su protagonista principal, más allá de los personajes que lo pueblan, el propio José de la Vega.

En el frontispicio de sus recuerdos tiene escrito que *"el baile es el mejor homenaje que se le puede hacer al cuerpo humano"*, y debe ser muy cierto porque a sus más de noventa gloriosos años luce envidiablemente espléndido, airoso, con mente vivísima y recuerdos exactos y precisos, muy frescos, e irrebatibles, aún, rebosante de donaire y garbo, vigorosamente vitalista.

Francisco Hidalgo, José de la Vega y Enrique Rojo, 2021

De Manolo Caracol y Jerez

Por José María Castaño @caminosdelcante

Manolo Caracol y Lola Flores en un fotograma de la película Embrujo (1947) de Serrano de Osma. Jerez se paralizaba cuando acudían juntos al Teatro Villamarta.

Una de las efemérides del presente año es el cincuentenario de la muerte de Manuel Ortega Juárez. Manolo 'Caracol', que así respondía artísticamente nuestro protagonista, dejó una huella indeleble en la historia del género jondo. Sin lugar a dudas, una de las voces más seductoras de cuantas existieron y una figura popular donde las hubo. De ahí que vuelva a abundar en su perfil.

Hace unas fechas fui invitado por mis amigos de la peña flamenca Miguel Vargas a su Semana Cultural Flamenca de la localidad de Paradas (Sevilla) para abordar la figura de Manolo Caracol. La conferencia llevaba el título de '¿50 años de un adiós?', una pregunta que se hace inevitable cuando se habla de los grandes genios del flamenco y de las artes, en general. Porque, quizás, lo más importante a la hora de comentar distintos aspectos de un intérprete, que ya no está con nosotros, es su legado en las nuevas generaciones. Aquello que los mantiene vivos, o sea.

Aunque no es algo nuevo, abundé en un detalle que quizás tenga cierta relevancia: el compendio en el eco de Manolo Caracol de tres de las grandes cunas flamencas. Me explico. De Cádiz recibió una herencia impresionante, tanto que es difícil encontrar más artistas en una misma saga familiar como la suya, los Ortega. Si bien como sabemos nació y creció en Sevilla, alrededor de un epicentro jondo sin parangón como lo fue la Alameda de Hércules. Pero quizás sus relaciones con Jerez han sido menos comentadas. Cierto es, que en su mapa del quejío habría que añadir también Madrid, ciudad en la que desarrolló buena parte de su trayectoria.

Lo cierto es que entre Jerez y Manolo Caracol se produjo una simbiosis estética muy notable. En un primer momento, el cantaor se acercó a ciertas formas de hablar el cante que le permitió ejecutar con un gusto excepcional variantes como *las de Frijones por soleá* y, sobre todo, *La Moreno por bulerías para escuchar*. Dos intérpretes que curiosamente hicieron patria en su Sevilla natal. También en algunas siguiriyas, bulerías cortas y el fandango natural. Desde los Caminos del Cante mantenemos que lo heredado en estas lides por su tío Enrique el Almendro podría ser un antiguo fandango jerezano. El mismo Caracol así lo rotuló cuando produjo un disco para su hijo, entre otros apuntes que ya publicamos en el libro 'De Jerez y sus cantes' (Almuzara, 2007).

Con independencia que se casara con la jerezana Luisa Gómez Junquera, Jerez estuvo muy presente en el repertorio de Caracol pero, con el tiempo, la ciudad del vino tomó el camino inverso y se hizo muy caracolera. Manolo Ortega sedujo con su impronta a muchos jerezanos quienes le devolvieron la afinidad por la tierra. Sería muy prolijo señalarlos pero basta con nombres como el de La Paquera o El Garbanzo y, en alguna medida, Terremoto. Hay muchos más.

Como nota final no puedo dejar a un lado las chispas de arte que surgieron cuando formó pareja con la jerezana Lola Flores. Creo no es necesario abundar en ellas. Dicen los mayores que la ciudad se paralizaba cuando acudían juntos al Teatro Villamarta. Otra estampa, escenificada en este caso, de las relaciones de Jerez con Caracol -y viceversa- que es idónea reseñar por el año de Lola que se está viviendo en estos momentos. No quiero despedirme de esta tribuna sin felicitar a los amigos de la revista Zoco Flamenco por su octavo aniversario y los cincuenta números publicados. Muchas felicidades.

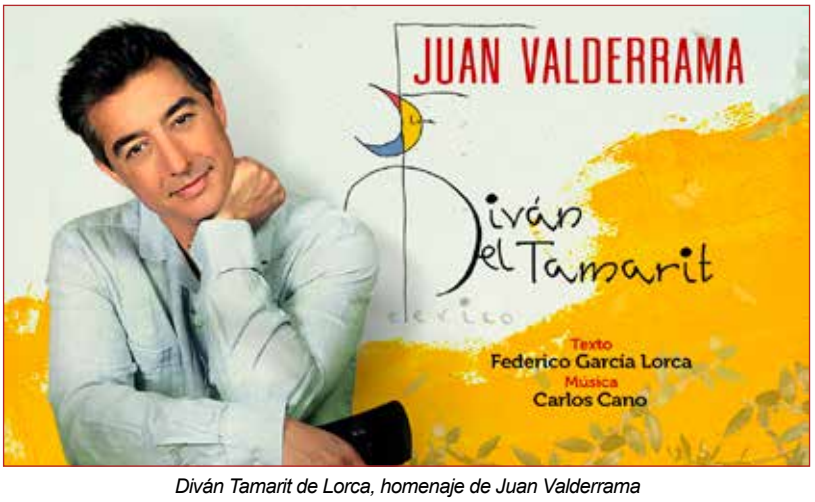
LIV REUNIÓN DE CANTE JONDO
LA PUEBLA DE CAZALLA
sábado 8 julio 2023
CANTE: JOSÉ DE LA TOMASA ELU DE JEREZ
JESÚS MÉNDEZ LA YIYA
TOQUE: ANTONIA JIMÉNEZ EL PERLA
MIGUEL SALADO ANTONIO CARRIÓN
BAILE: EDUARDO GUERRERO
HACIENDA LA FUENLOSGUILLA 10 de la noche
Andalucía flamenco

Flamenco en el Festival de Verano de El Escorial

Hamlet Flamenco

La tercera edición del FIVE se desarrollará del 4 al 26 de agosto en el Teatro Auditorio y en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, y en las calles de esta localidad. El estreno absoluto del Ballet Hamlet Flamenco, marca una programación ecléctica, pero en la que el flamenco tiene buen protagonismo, con Israel Galván y Juan Valderrama, y el mencionado estreno que interpretan Merche Esmeralda y Manuel Reyes.
Su directora, Paloma Concejero, señala a la revista que quiere hacer de cada noche en el FIVE "una experiencia y generar un vínculo profundo con el espectador".
Dentro de la programación flamenca del Festival, se podrá ver el homenaje lorquiano de Juan Valderrama, *Diván del Tamarit*, un espectáculo basado en el que hizo Carlos Cano en 1996. El propio Juan resalta que "mi labor ha sido recuperarlo y dotarlo de arreglos musicales nuevos, escritos por un elenco de músicos y arreglistas que dominan distintos géneros como el flamenco, el jazz, el folclor popular... Todo ello con un respeto absoluto a las melodías y estructuras originales de cada pieza, pero tratando de aportar algo nuevo, fresco y actual".
Por su parte, 'Hamlet flamenco' es la propuesta de dos grandes del baile flamenco: Merche Esmeralda y Manuel Reyes junto al cantaor Paco del Pozo. El reto será convertir la principal tragedia de William Shakespeare en un ballet flamenco, Hamlet flamenco, cuyo estreno absoluto se producirá el 25 de agosto en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.
Cristiane Azem, directora de la obra nos comenta: "Hamlet es una obra sobre las contradicciones del ser humano y considero que el flamenco es la expresión artística más potente para representarlo. Yo, como directora, me he inspirado en la fuerza interpretativa de Manuel Reyes para dar vida al personaje dado que su baile es profundo e intenso. Además, la memoria de la interpretación de Merche Esmeralda en Medea me ha marcado de por siempre llevándome a la necesidad de llevar al escenario esta creación. El flamenco dialoga constantemente con el dolor, ya sea para comunicarlo o transformarlo, es un arte que en sí emociona porque nace de la tragedia de la condición humana. Comunica emoción desde la intimidad, desde una herida expuesta en tarima hacia la herida del espectador en su butaca, transformando así el dolor en cura. El flamenco es catarsis y una tragedia clásica también es catarsis", comenta la directora que afirma que "juntar en un mismo escenario a Paco de Pozo, Jerónimo Maya, Manuel Reyes, Merche Esmeralda y José Merino ya de por sí marca una presencia fundamental del puro arte flamenco".

Además, durante los días del festival podrá visitarse en el vestíbulo del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial la instalación Esquinitas / La Pastilla 2023, del coreógrafo y bailaor Israel Galván y el artista canario Pipo Hernández Rivero.
Programación completa en www.zocoflamenco.com



Diván Tamarit de Lorca, homenaje de Juan Valderrama

LA UNIÓN
FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CANTE DE LAS MINAS
2023

62

/3-12/AGOSTO/

WWW.FESTIVALCANTEDELASMINAS.ORG

GUADIANA & PEDRO OJESTO

MARINA HEREDIA

LA VERDAD presenta:

POLITO

CARMEN LINARES

LOS VIVANCOS

ESTRELLA MORENTE

CONCURSOS

CANTE, GUITARRA, BAILE E INSTRUMENTISTA FLAMENCOS

QUEJIO DE LIDÓ RICO

FUNDACIÓN CANTE DE LAS MINAS · FESTIVALES REGIÓN DE MURCIA · AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN · Asamblea Regional de Murcia · Región de Murcia · ica · inaem · acciona Agua · elpozo · LA VERDAD CON LA CULTURA · FUNDACIÓN CAJAMURCIA · CaixaBank · AGUILA · LABORATORIOS PRADY NORMAHEL · Fundación Redexis

42 Festival de la Guitarra de Córdoba, del 6 al 15 de julio

El Festival de la Guitarra de Córdoba, una cita cultural con carácter monográfico y diversas manifestaciones musicales y artísticas en torno a este instrumento, considerado como uno de los Festivales de guitarra más importantes del mundo, celebra su 42º edición del 6 al 15 de julio de 2023. En esta edición con un especial protagonismo del flamenco.

Así, algunas de las propuestas, traen e la escena del Gran Teatro a ESTÉVEZ / PAÑOS Y COMPAÑÍA: "LA CONFLUENCIA" (7 de julio); ISRAEL FERNÁNDEZ: "PURA SANGRE (14 de julio). En el Teatro de Góngora: MANUEL BARRUECO (8 de julio), ROSARIO LA TREMENDITA: "TREMENDA: PRINCIPIO Y ORIGEN" (9 de julio) y JUAN GÓMEZ CHICUELO: "CAMINOS" (13 de julio). En el TEATRO AXERQUÍA: ANTONIO GÓMEZ "EL TURRY": "MISA FLAMENCA A MORENTE" (11 de julio). En el PATIO DE LOS NARANJOS DE LA MEZQUITA, concierto de JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ: "EL GUITARRISTA AZUL", con la ORQUESTA DE CÓRDOBA. (12 de julio).

Y en la Plaza del Potro, CENTRO FLAMENCO "FOSFORITO": FINAL DEL CONCURSO JÓVENES TALENTOS DE GUITARRA DE ACOMPAÑAMIENTO , FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN (10 de julio).

El Festival organiza también ciclos formativos de guitarra flamenca con grandes guitarristas.

Más información en www.zocoflamenco.com

Máster en Flamenco 2023-2024 de la Universidad Complutense

El Máster Propio en Flamenco es un título propio adaptado al espacio Europeo de Educación Superior con 60 créditos de formación reconocidos. En él se ahonda de manera paralela en la teoría e interpretación del flamenco. El plazo de pre-inscripción está abierto hasta el 31 de enero de 2024.

El Máster Propio en Flamenco tiene un carácter innovador, ya que actualmente los estudios en esta disciplina no están presentes en ninguna universidad pública de Madrid. Las clases son online, salvo por sesiones puntuales.

Noche Blanca del Flamenco, Córdoba 17 al 18 junio

La Noche Blanca del Flamenco de Córdoba se celebra en algunas de las plazas y espacios más emblemáticos de Córdoba. En la noche del 17 al 18 de junio, la ciudad desplegará un amplio cartel, con figuras como Farruquito, Manuel Moreno Maya 'El Pele', Mayte Martín, Lucía Álvarez 'La Piñona', Reyes Carrasco, Kiki Morente, María Pelae, Sandra Carrasco, Féminas, Josemi Carmona, Alfonso Aroca y Sergio de Lope.

Jornadas Flamencas de Valladolid

Las Jornadas Flamencas Ciudad de Valladolid se celebran entre el 6 al 10 de junio y el 10 junio traen novedades destacadas del panorama flamenco, además de la tradicional prueba selectiva del Festival Cante de las Minas. Entre los artistas se subirán a los escenarios en Valladolid: Sandra Carrasco y David Arahal (día 6). José El Berenjeno con Nono Jero (día 7). La Tana (día 8). El día 9, las pruebas selectivas para el Festival Internacional del Cante de las Minas. Y el 10 de junio, Mara Rey y la bailaora Águeda Saavedra.

Flamenco y Fado, Badajoz, 30 de junio al 8 de julio

El Festival de Flamenco y Fado de Badajoz acercará a diversos escenarios de la ciudad a destacados artistas, como Esther Merino, Jorge Pardo, Guadiana, Vicente Amigo, Lin Cortés, Misía o Daniel Casares, entre otros. El Festival, en su 14 edición, se celebra entre el 30 de junio hasta el 8 de julio. La programación es un lazo de unión entre España y Portugal a través de la música y cada año reúne a grandes "cantaores" de flamenco y fadistas que llenarán de ritmo la capital pacense.

Tablao Cordobés de Barcelona presenta "Carmen, Carmen, Carmen" en el Palau de la Música

El Tablao Cordobés lleva al Palau de la Música de Barcelona la obra "Carmen, Carmen, Carmen", con un extraordinario elenco al baile: José Maya, Gema Moneo, Alba Heredia, "El Junco", Águeda Saavedra, Yoel Vargas, Cristina Soler y Sara Barrero. Al cante: Davinia Jaén, Sara Salado, Antonio Campos "Bocaíllo", Luis "El Granaíno", Miguel de la Tolea y Juanjo de Nayeli. Y a la guitarra, Eugenio Santiago y Vicente "Tarrito".

Bajo la dirección artística de Luis P. Adame, el espectáculo estará en cartel los días 22 y 30 de junio; 6, 14, 20 y 28 de julio.

Reunión de Cante Jondo de La Puebla de Cazalla, 8 de julio

La 54 edición de la Reunión del Cante Jondo de La Puebla de Cazalla se celebrará entre el 30 de junio al 8 de julio, en un cartel donde se dan todas las vertientes del flamenco. El 8 de julio se subirán al tradicional escenario de La Fuenlonguilla José de la Tomasa y Jesús Méndez, al cante; Antonia Jiménez, a la guitarra y Eduardo Guerrero, al baile, entre otros.

La Reunión de Cante Jondo de La Puebla de Cazalla nació bajo la iniciativa de un grupo de aficionados, entre los que se encontraban el cantaor José Menese y el escritor, pintor y urbanista local Francisco Moreno Galván. Diferentes rincones de la localidad albergarán actividades como conferencias, exposiciones, cursos o actuaciones de cante, baile y guitarra, entre otras. La Reunión promueve la difusión cultural del flamenco y de sus valores sociales en el medio rural andaluz, con la máxima dignidad y rigor que merece, acercando además este arte a las nuevas generaciones y fomentando y potenciando la presencia de los nuevos valores en esta cita.

Festival Cante de las Minas, La Unión, del 3 al 11 de agosto

El Festival Internacional del Cante de las Minas, en su 62 edición, tendrá lugar del 3 al 11 de agosto en La Unión. Las Galas estarán protagonizadas por Estrella Morente, Carmen Linares y Marina Heredia, unas voces que harán que la 'Catedral del Cante' -el Antiguo Mercado Público del municipio-, vuelva a impregnarse de quejío y sentimiento. Los bailes de Polito y Los Vivancos y la fusión de Guadiana y Pedro Ojesto completan los espectáculos que darán paso al concurso más prestigioso del género a nivel mundial y que dará a conocer a la nueva 'Lámpara Minera'. El cartel ha sido realizado por el artista Lidó Rico.

La programación ha sido desvelada por el presidente de la Fundación Cante de las Minas, Pedro López, quien ha destacado como "un honor para el municipio de La Unión contar con este elenco de artistas muy importantes del flamenco para deleitarnos con su arte".

La programación completa en www.zocoflamenco.com

Flamenco en la Temporada 2023-2024 del Teatro de la Zarzuela

El flamenco estará presente en la Temporada 2023-2024 del Teatro de la Zarzuela. Conciertos como el de Mayte Martín (14 de mayo 2024) o José Mercé (25 de junio 2024); una apuesta única del barítono Juan Jesús Rodríguez con la obra "El pueblo tiene un cantar" (30 de enero 2024) o las obras sobre coreografías de Mariemma y Antonio Ruiz Soler del Ballet Nacional de España (Gala 45 Aniversario, 21 y 22 de diciembre 2023) son algunas de las propuestas presentadas por su director Daniel Bianco: **"El flamenco siempre ha estado presente en el Teatro de la Zarzuela**, -casa que los flamencos consideran como propia-, y en las obras del género que representa. Ha sido una constante fuente de inspiración para los compositores de zarzuela desde que Bretón incluyó la célebre Soleá en '**La verbena de la Paloma**'. Como en cada temporada, este arte que es Patrimonio Universal sigue teniendo un espacio destacado en este teatro". **Para más información www.zocoflamenco.com**

42º FESTIVAL DE LA GUITARRA DE CÓRDOBA

DEL 6 AL 15 JULIO 2023

GUSTAVO SANTAOLALLA
LORI MEYERS + LOS ENEMIGOS
ISRAEL FERNÁNDEZ
ESTÉVEZ / PAÑOS Y COMPAÑÍA
GREGORY PORTER, SILVIA PÉREZ CRUZ
ARIEL ROT & KIKO VENENO
ROSARIO LA TREMENDITA
ZENET, MARCUS MILLER
ARDE BOGOTÁ + LEÓN BENAVENTE
COTI, CARLOS VARELA...

www.guitarracordoba.es

IMAE
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
150 IMAE GRAN TEATRO

Patrocinadores
fundación cajasur
inaem
Estrella Galicia

FESTIVAL DE LA GUITARRA DE CÓRDOBA