

ZOCO FLAMENCO

REVISTA GRATUITA - OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023

Nº52

¡Duende!

Buscando a los Duendes

El aficionado que alguna vez se haya planteado el poder encontrarse con el duende, puede verse favorecido en su deseo, bien porque los astros y su conjunción se alineen favorablemente en una reunión flamenca o acudiendo a alguno de los espectáculos que les proponemos en esta ocasión, lo mismo se le puede erizar algún pelo si en uno de ellos hace aparición el tan afamado personaje, me pregunto si cada cantaor tiene un duende o si deambula por las salas como ese humo seco tan frecuente en los escenarios.

Lo que sí es cierto es que hay que buscarlo, y el público es fundamental para desperezarlo y transmitirle al artista el deseo de invitarle. Con la variada programación que nos ofrece en esta ocasión la Suma Flamenca de Madrid, será difícil no encontrarse con él, desde un José de la Tomasa, que nos trae con su cante la historia viva de sus cincuenta jondos años en los escenarios, a la más sonora y electrificante propuesta de Rocío Márquez y Bronquio, cuarenta y cuatro espectáculos despliegan su crisol de luz en Madrid, así que, o conocemos al duende o a quien lo conoce en cualquiera de los escenarios elegidos.

Atravesamos una etapa dulce, en la que el flamenco ocupa un lugar más que destacado en la oferta cultural de nuestra España y provoca admiración allá por donde va.

En todas las latitudes geográficas se sirve el flamenco en caliente, pequeños y grandes espacios cuentan

entre sus programaciones con la presencia de algún artista, y es que indiscutiblemente, un arte que brota diariamente es un manantial que sacia la sed de quienes buscan sensaciones jondas. Ahora, si no eres flamenco, más vale que te hagas suscriptor de esta revista y comiences tu andadura al compás de lo que sucede y se propone en ella, os damos las pistas para propiciar el deseado encuentro con el dichoso duende. Una vez nos comentó un lector que, leyendo nuestras páginas, se le colmó el vaso de manzanilla por arte de magia y escuchó, a lo lejos, el cante de “La Niña de los Peines”, y mira por donde, ella está presente en esta edición, siempre recordada como la gran innovadora que fue y será. Por ello, nos preguntamos para cuándo la Llave de Oro para esta mujer extraordinaria en su creación e interpretación.

En las escuelas de baile es donde se fraguan las grandes figuras del baile flamenco, no todas, obviamente, pero quienes acuden a ellas en busca de aprendizaje, se ponen en manos de grandes profesionales, la mayoría de gran recorrido por los escenarios de todo el mundo. Su experiencia y sus métodos completan o despiertan ese sentimiento de liberación que provoca el baile, además de darte las pautas necesarias para enfrentarte a un público cada vez más exigente, más conocedor y por lo tanto más gourmet de este arte. No nos olvidamos de otras disciplinas, como el cante, el toque o las palmas, también estudiadas en estas fraguas de arte que son las escuelas.

Nos vemos, nos tiene en sus manos. El duende los ilumine y el compás sea con ustedes.

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, José María Castaño, Luisa de Larren,

María Arjonilla y Norberto Torres.
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

↯ Begonia Cervera ↯

BAILAORA: EVA YERBABUENA

José de la Tomasa, reserva del ADN del cante jondo

Por Rosa Pérez Riesco

José de la Tomasa & (c) Elvira Megías

José de la Tomasa es un espíritu libre, pero atado al legado y al don recibidos. Su gran amor hacia el flamenco hace que se sienta portador de un ADN en vías de extinción. Conoce el cante legendario por herencia y estudio, sabe cuidar su voz y es consciente de ser portador de un patrimonio, que ahora pertenece a toda la humanidad. Este año cumple sus bodas de oro con el cante. Estos 50 años sobre un escenario, le traen a Madrid el próximo 20 de octubre, Teatro de la Abadía, en el marco de Suma Flamenca. José vive un momento de plenitud en lo artístico, con la serenidad que otorga la edad, la sabiduría y la pasión que enciende la sangre y brota como cante, José de la Tomasa nos habla de sus vivencias, de su momento actual y de su momento de entender el flamenco “sin conocimiento tú no puedes recrear un cante, salirte de él y entonces crear cosas mágicas y bonitas. Si no tienes los cimientos, lo que haces es una imitación perfecta de ese cante, pero no le aportas frescura”.

► José, ¿en qué momento te encuentras tras cincuenta años dándonos tu cante?

Han sido cincuenta años intensos. Yo percibo el momento como esa gaviota que vuela a ras de las olas, que no se da cuenta de otra cosa que no sea estar pendiente de su tarea. El estudio y el trabajo constante es lo que me mantiene como en aquel primer concierto en Fuente de Cantos, porque el cante y el estar cincuenta años dándole a la gente lo mejor que tú tienes hace que el tiempo pase de otra manera, se ralentiza... Durante estos años he sentido también una

responsabilidad muy grande, porque el público se merece lo mejor de uno mismo y hay que dar con mucho respeto, lo que se espera de ti, colmar de buen flamenco. En definitiva, estoy muy emocionado por esta carrera larga y llevo con mucho orgullo el poder continuar mostrando el legado de los míos sin haberme salido nunca del camino del cante, de nuestro cante.

► ¿Cómo percibes ese legado del que nos hablas? es una herencia valiosa, es oro puro...

Efectivamente es una herencia y tienes que defenderla, si además te gusta y escuchaste a tu madre contar las vivencias de su padre, de su tío, Manuel Torre, pues eso hace que lo lleves en la sangre. No te hace millonario pero te sientes muy rico al haber recibido una herencia tan valiosa y poder continuar contando la historia desde los pilares mismos del flamenco. Es un orgullo y una gran satisfacción prolongar una forma y maneras de cante particulares, una forma de vida, como lo hizo mi abuelo Pepe Torres, Manuel Torres, mi madre, mi padre “Pies de Plomo”..., por ello siempre lo llevo en mi memoria y en mi garganta, y es muy grande además poder depositar esta herencia a mis nietos y biznietos, también al público aficionado.

► Patrimonio inmaterial, creación, arte entregado...

Pues sí, se está viviendo un mundo en el que hay más imitadores que creadores, pero ese cariño a tus antepasados, es el que hace que te sientes en una silla y te pongas a recordar los cantes de tus abuelos, los cantes de tu padre, de tu madre, parece que los llevas en tu alma metidos y como si una memoria larga te diera energía para renovarte y crear.

►Y con el paso del tiempo, el público actual ¿cómo percibe todo esto?

Hoy hay un problema grande y es que no se tiene conocimiento de los cantes. Desde mis inicios, aparte de llevar ya en la sangre esa herencia tan bonita, yo me preocupaba de tener un amplio abanico de los cantes. Es importante tener conocimiento, porque el flamenco es un arte complejo, y hoy, no lo hay. Los cantaores interpretan apenas cuatro cantes y aunque existan veinticuatro o treinta malagueñas, ni se lo creen, los cantes de levante apenas son interpretados, con lo bellos que son... el abanico se ha reducido. Pero yo creo que tienes que tener conocimientos, tienes que conocer tu oficio, porque sin conocimiento tú no puedes recrear un cante, salirte de él y entonces crear cosas mágicas y bonitas. Si no tienes los cimientos, lo que haces es una imitación perfecta de ese cante, pero no le aportas frescura.

Respecto al público pues sí ha cambiado, claro, y tengo que decir que el de Madrid es un público excepcional, una afición muy respetuosa, gustándole lo auténtico. Madrid tiene su ética flamenca y ha vivido un flamenco grandioso a lo largo de su historia y se nota en la forma de cómo se escucha al cantar y cómo se cataloga lo que hace.

►¿Para recrear un cante, entonces, es necesario remontarte a las raíces mismas de ese cante?

Claro, por ejemplo, don Antonio Chacón escuchaba a La Trini, los cantes abandolaos, y sabiendo ya de dónde nacen hacía verdaderas obras musicales, para mí era un músico andaluz muy grande. O muchos otros cantaores, como Manuel Vallejo o Manuel Torre, a partir del conocimiento, recreaban y aportaban belleza y riqueza.

►Una vez tienes el conocimiento, ¿la transmisión la puede desarrollar cualquiera?

Tu puedes tener conocimientos, pero a la hora de expresarlos es muy difícil que pellizquen. Si no los llevas dentro, estás reproduciendo una cosa que tu escuchaste no sé cuantas veces, pero en el momento de interpretarlas

José de la Tomasa
foto @martinguerrero

no estás dentro, no los puedes sentir. Yo cuando canto una seguiriya la estoy sintiendo porque la he vivido, la he bebido de las fuentes, de mi familia, de sus creadores, y por ello la puedo transmitir, porque en este mundo del flamenco es la transmisión la clave para llegar al alma.

►Desde toda esa experiencia ¿qué artistas crees que han conseguido aunar conocimiento y transmisión?

Mucha gente, entre ellas Juan Peña "El Lebrijano" hablando de mi época. Fue un revolucionario, teniendo todas las claves y fundamentos del cante se arriesgó a crear cosas muy atrevidas, con sus espectáculos y sus discos, teniendo un conocimiento amplio y una familia muy arraigada al flamenco, podría haberse agarrado a una trayectoria fácil y sin embargo sintió el deseo de aunar conocimiento y transmisión a nuevas propuestas flamenca. También Manuel Torres, no por parentesco, pero era un hombre que expresaba y te metía el cante en las tripas, y hay muchos más... pero también hay otros tantos que tienen una fama inmerecida, por medio de esa palabra tan odiada por mí, que es la de marketing. Hay gente muy hábil que se cuele en este mercado por medio de la publicidad, y hay otra, que no tiene esa habilidad y sin embargo está sembrada de arte y conocimientos, que terminan su actuación y no le dan la importancia que tiene al haber hecho algo que es natural en ellos, sentarse y cantar, porque es lo que han hecho siempre.

CICLO
DE
**GRANDES
INTÉRPRETES**
DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE

**Tablao
FLAMENCO
CORDOBES**
desde 1970

MANUEL LIÑÁN · EL CARPETA · MARÍA MORENO
JOSÉ MAYA · ALBA HEREDIA · EL JUNCO
LA REPOMPILLA · POL VAQUERO · GEMA MONEO
YOEL VARGAS · MERCEDES DE CÓRDOBA · EL CHORO
ROSARIO TOLEDO · ÁGUEDA SAAVEDRA
JUAN TOMÁS DE LA MOLÍA · MARÍA CARRASCO
DAVID ROMERO · CRISTINA SOLER
CARLOS VELÁZQUEZ · ROCÍO REYES
PAULA COMITRE · ESTEFANÍA NARVÁEZ
SARA BARRERO · DAVINIA JAÉN

Abierto todos los días
Entradas: www.tablaocordobes.com

De los buenos maestros surgen los buenos artistas

Academia Amor de Dios

Amor de Dios no es una escuela de baile, es el baile hecho escuela, la gran mayoría de los artistas que imparten 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 Güito, con su solemne soleá, Antonio Gades, Manolete, Carmela Greco, La Truco, Belén Maya, Ciro, Enrique Pantoja, Alfonso Losa, El Pelao, La Uchi, La Tati, Sara Baras, Joaquín Cortés, La Truco, Belén Maya, Belén López, Olga Pericet, Marco Flores y muchos más. Cuando por un lugar pasa tanto artista reconocido y deja su arte pendiente del aire, cierta energía queda en sus rincones, se puede intuir en sus pasillos, en esa dejadez ordenada que mantiene ese sabor a tiempo y esfuerzo, el ajetreo diario de alumnos y maestros la hacen ser una fuente viva de inspiración, de superación y de ilusión.

La vida diaria en Amor de Dios va por oleadas, bien lo sabe Joaquín San Juan, que por no desmerecer también luce el apellido de un ilustre Santo, él es quien con su jonda sonrisa podrá orientar tus pasos o esclarecer las dudas que más te inquieten en tu llegada a este particular reino del

compás, centro neurálgico de lo flamenco y los flamencos, el Doñana flamenco, pero no tan protegido.

CRISTINA HEEREN, DÉCADAS FORMANDO A ARTISTAS

De esta escuela -fundación han salido nombres como Roció Márquez, Jeromo Segura, El Choro, Roció Bazán, Laura Vital, India Martínez... y muchos más artistas. Se puede decir que quien entra en esta emblemática escuela sevillana, no sin esfuerzo y con el tesón necesario para ser alguien en el flamenco, va por el buen camino, así lo certifican las figuras premiadas en grandes certámenes como el Festival del Cante de las Minas o la Bienal de Flamenco de Sevilla. No solo el baile resuena por sus pasillos, el cante y el toque se funden con los aromas de jazmín que llegan desde la calle, una de las más míticas de Triana.

Veintiocho nacionalidades han llegado a tener en un mismo curso, con más de seis mil personas formadas en toda la gama de expresiones que posee el flamenco y de medio centenar de países, de los cuales un 60% son españoles y un 40% extranjeros.

Los estudios de flamenco de la Fundación tienen como finalidad la formación artística integral, tanto de carácter práctico como técnico y metodológico, a través del estudio de la técnica ejecutiva y del repertorio del baile, del cante y de la guitarra flamenca, de manera que los estudiantes que cursen dispondrán de un completo perfil académico y artístico con el que ampliar su horizonte profesional.

Fundación Cristina Heeren

Máster en Flamenco Jazz

Este curso 2023-2024 Taller de Músics impulsa el Máster en Flamenco Jazz, un programa de especialización que combina teoría y práctica y proporciona los conocimientos necesarios para dominar el lenguaje musical del flamenco tradicional y moderno y sus fusiones con el jazz y otras músicas.

Estos estudios postuniversitarios están dirigidos a instrumentistas, cantaores/as, cantantes, compositores y musicólogos, con un nivel alto en sus disciplinas. Su objetivo es dotar a los estudiantes de herramientas para la creación y producción de música original, a la vez que se fomenta la cooperación, el intercambio de ideas y de conocimientos entre profesionales.

Se trata de una formación con la que los estudiantes podrán adquirir competencias para investigar en profundidad el ámbito del flamenco jazz, preparar, producir y crear composiciones originales y profundizar en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la música.

El equipo docente está formado por profesionales en activo y de primer nivel como Chano Domínguez, Juan Gómez 'Chicuelo', Guillermo Castro, Carlos Cuenca, Paco Bethencourt, Rycardo Moreno, David Domínguez, Kiko Caballero, Pedro Sierra, Rafael de Utrera, Juan Parrilla, Manel Fortià, Carlos Rojo, Santi Galán y la dirección académica y coordinación a cargo de David Leiva.

La de José de la Vega, una escuela referencial

Por Francisco Hidalgo Gómez

La Escuela de Baile José de la Vega, si la memoria y mis notas no me juegan una mala pasada, es la escuela, especializada especialmente en baile flamenco y danza en general, más veterana de cuantas continúan abiertas en Barcelona, y por ende en Cataluña. Dentro de dos años cumplirá los cincuenta años de historia, abierta e ininterrumpidamente dedicada a la enseñanza.

Creada por su propio titular, el Maestro utrerano del baile y de la danza, Premio Nacional de Teatro, 1961, por su coreografía de "La saeta", figura principal y referencial en la historia de la danza en Cataluña, tanto como memoria viva de la misma, se inauguró en 1975, en el número diez de la barcelonesa calle Enrique Granados, adquiriendo rápidamente notable prestigio y numeroso alumnado.

A partir de entonces José de la Vega compagina la labor docente con la dirección de su propio ballet y con diversas colaboraciones. Así, por ejemplo, en 1977 crea la coreografía para "Salomé" de Oscar Wilde, que adapta Terence Moix, para Televisión Española, dirige Sergi Schaff e interpreta la eximia Nuria Espert.

Desde el mismo principio tuvo meridianamente claro que la enseñanza no cambia el flamenco sino que lo enriquece y que enseñar, compartir y transmitir cuanto había aprendido a lo largo de su dilatada carrera artística, de sus propias experiencias, de sus maestros y compañeros era una útil y satisfactoria labor y a ello se dedica con entusiasmo y ahínco dedicándole atención no solo al baile, en sus diversas modalidades, y no solo al flamenco, la escuela bolera y la española, sino también al jazz, por ejemplo, además

de lógicamente a las necesarias disciplinas complementarias, cante, guitarra, castañuelas, percusión...

Destaquemos así mismo, como complemento enriquecedor de las enseñanzas habituales, los periódicos cursillos o clases magistrales, como Master class suelen anunciarnos ahora, impartidos por grandes figuras, expresamente convocadas para impartirlos o de estancia temporal en Barcelona por actuaciones, así como las conferencias, mesas redondas y debates que complementaban teóricamente las enseñanzas prácticas.

Criterio y programa que han mantenido, y ampliado, los diversos profesores y las varias maestras que han colaborado con él a lo largo de los años o le ha sucedido en la dirección de la escuela, muy señalada y destacadamente Enrique Rojo, desde 1980, y Toni Moñiz, a partir del 2012, ambos alumnos, primero, integrantes del Ballet después y, por fin, los actuales codirectores.

En 1980 se produce el traslado de la Escuela a su nueva, definitiva y, por ahora, última ubicación, el número 19 de la Calle Aribau de Barcelona, "un local atípico -reza la publicidad- de vetustos muros construidos en 1895 y de gran sabor modernista, de donde han salido muchísimos bailarines para integrarse en importantes compañías, como el Ballet Nacional de España, las compañías de Cristina Hoyos, Antonio Gades, Antonio Canales, Manuela Vargas, María Pagés, Rafael Aguilar, etc."

Además de su magnífica ubicación actual, muy céntrica y bien comunicada, de algunos encantadores detalles constructivos-decorativos, y algún que otro enser conservado mimosamente, como el piano que hace décadas adquirió, por cuatrocientas mil de las antiguas pesetas, el titular de la misma, la Escuela, te ofrece un pequeño, aunque rico y muy ilustrativo, museo en su interior. Cuadros y dibujos, destacadamente los de Vicente Escudero, fotografías, carteles y recortes de prensa, del propio José de la Vega y de otros muy varios artistas con los que compartió amistad y actuaciones, colgados de sus paredes las decoran muy graciosa y ricamente añadiendo atractivo e interés a una hipotética, recomendable y pausada visita.

TEATRO
**FLA
MEN
CO**
MADRID

EMOCIONES

ESPECTÁCULOS TODOS LOS DÍAS
18:00 y 20:00h

Domingos
de **Vermut** y
POTAJE

CON MAUI DE UTRERA
* INVITADO SORPRESA

22 OCT / 19 NOV / 10 DIC
13:00h

Círculo
Flamenco
de Madrid

Conciertos con las principales
figuras del cante, baile y guitarra

26 OCT / 23 NOV / 21 DIC
22:30h

Flamenco en la universidad: el flamenco también vuelve al cole

Por Saúl Castillejo. Universidad Complutense de Madrid

Comienza el nuevo curso académico y con ello nos preguntamos cuál es el lugar que ocupa el flamenco en la universidad. Un arte con el cual las instituciones públicas se comprometieron en su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (2010) a proteger, difundir y -en el caso que nos ocupa- estudiar.

Si atendemos al mantra de que “el flamenco no se aprende” podemos pensar que la educación superior y este género son antagónicos. Sin embargo, ambos llevan manteniendo una importante relación desde la segunda mitad del siglo pasado. Desde el ámbito de la investigación y la divulgación se han conseguido llevar a cabo una serie de estudios multidisciplinares en ramas del conocimiento como la musicología, la sociología, la antropología o la lingüística, entre otras, que han permitido conocer y cuestionar este arte en profundidad. Progresivamente se ha tenido acceso a un conocimiento que fue negado por corrientes tanto contrarias como partidarias de su existencia.

Respecto a la aparición del flamenco en la universidad podemos encontrar una serie de figuras relevantes que han propiciado su introducción y su permanencia en la educación superior. Atendemos a la figura de Manuel Cano Tamayo, catedrático de guitarra en Córdoba y Granada además de profesor de folclore en la universidad de esta última ciudad. Fue el impulsor del estudio del flamenco a nivel académico. También reparamos en figuras como la de Pepe Marchena y Antonio Mairena con su participación en el ciclo “Flamenco y Universidad” celebrado en 1969 en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Se trató de una serie de conferencias sobre el cante en el que los ponentes enseñaron el conjunto de palos desde su propia experiencia cantaora.

Poco tiempo después, en los años setenta, encontramos este arte en facultades y colegios mayores como el San Juan Evangelista -también conocido como “el Johnny”-. En este ámbito el flamenco se asimila como expresión cultural contestataria que rivaliza constantemente con la presión de la censura franquista. Destacaron figuras como Enrique Morente, Manuel Gerena o José Menese junto a Francisco Moreno Galván.

Tras este breve repaso, nos situamos en la actualidad para trazar un recorrido por la oferta educativa flamenca que ofrecen las distintas universidades a lo largo de la Península Ibérica. Desde Barcelona existe la opción de cursar los másteres en Interpretación y Flamencología (a distancia) de la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) coordinados por Rubén Bes y Joan Asensio así como un nuevo Máster en Flamenco Jazz (online) dirigido por David Leiva Prados. Al otro lado de la península encontramos el Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco, con sede principal en Jerez de la Frontera pero que se extiende por las Universidades de Sevilla (Pablo de Olavide), Granada, Málaga, Córdoba y Huelva, con especialidades específicas en cada una de estas, coordinado por Francisco Perujo Serrano.

Por último, desde la capital hacía tiempo que venía siendo necesaria la oferta de este tipo de estudios especializados en flamenco. Es por ello que durante este año han surgido nuevas propuestas: encontramos el Máster Oficial en Interpretación de Flamenco de la Escuela de Música Creativa, dirigido por Mario Carrillo y coordinado por Eduardo Murillo Saborido y el Máster de Formación Permanente en Flamenco, dirigido por Elena Torres Clemente y coordinado por Inmaculada Matía Polo y Paco Bethencourt Lobet desde la Universidad Complutense de Madrid.

No solo este tipo de ofertas de máster ayudan a posicionar el flamenco en un punto académico, sino que también propician el encuentro entre profesionales, aficionados y curiosos, de forma que se produce una formación colectiva entre el mismo estudiantado.

Para más información sobre la oferta de másteres pueden consultar los siguientes enlaces:

ESMUC:

- <https://www.esmuc.cat/es/estudios/masters-i-postgraus/master-oficial-de-interpretacion-del-flamenco/>
- <https://www.esmuc.cat/es/estudios/masters-i-postgraus/master-oficial-de-flamencologia/>

Taller de Musics:

- <https://tallerdemusics.com/superior/master-en-flamenco-jazz/>

Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco:

- <https://ccsociales.uca.es/master/master-interuniversitario-en-investigacion-y-analisis-del-flamenco/>

Máster Oficial en Interpretación de Flamenco Escuela Creativa:

- <https://musicacreativa.com/centro-superior/master-flamenco/>

Máster de Formación Permanente en Flamenco UCM

- <https://www.ucm.es/flamenco>
- <https://www.ucm.es/flamenco-en> (Inglés).

Cursos del Festival de Jerez 2024, 24 febrero a 9 de marzo

Los cursos del Festival de Jerez son un clásico a nivel internacional en el aprendizaje del baile flamenco. El calendario para 2024 abarca desde el 24 de febrero al 9 de marzo. Se puede elegir entre todos los niveles: iniciación, básico, medio y avanzado, y entre todas las técnicas: tangos, bulerías, cantiñas, martinete, bulerías con mantón, guajiras con abanico, coreografía, técnica bata de cola, caña, alegrías, farruca, soleá, seguiriya, etc.

La excelencia, la variedad de los maestros habla por sí misma de lo exclusivo de estos cursos. Olga Pericet, Fernando Jiménez, Manuela Carrasco, Manuel Liñán, María del Mar Moreno, María José Franco, Mercedes Ruiz, Andrés Peña, Eduardo Guerrero, Manuela Carpio, La Moneta, Antonio El Pipa, Ana Morales, Javier Latorre, Manuel Betanzos, etcétera.

Toda la información en zocoflamenco.com

III BIENAL DE FLAMENCO 2023

CÁDIZ, JEREZ Y LOS PUERTOS DEDICADA A JUAN VILLAR
1 OCTUBRE - 30 NOVIEMBRE

DIRIGE

CÁDIZ
31 OCTUBRE, PALACIO DE CONGRESOS, 20:30 H.

CÁDIZ LE CANTA A JUAN VILLAR

Juan Villar y familia, Antonio Canales, Alonso Núñez 'Rancapino chico', Laura Vital, Caracolillo de Cádiz, May Fernández, Samuel Serrano, Manuel Jero, Paco León

SANLÓCAR DE BARRAMEDA
27 OCTUBRE, AUDITORIO MANUEL SANLÓCAR, 21:00 H.
CRISTINA ALDÓN
'Fuente de mi inspiración'

SANLÓCAR DE BARRAMEDA
28 OCTUBRE, AUDITORIO MANUEL SANLÓCAR, 21:00 H.
TOMASA GUERRERO 'LA MACANITA'
'Mirando al Sur'

SANLÓCAR DE BARRAMEDA
29 OCTUBRE, AUDITORIO MANUEL SANLÓCAR, 21:00 H.
CARLOS PÉREZ
'Un bálsamo para el alma'

CIJUELANA DE LA FRONTERA
6 OCTUBRE, TEATRO MODERNO, 21:00 H.
DAVID NIETO Y PAULA SIERRA
'Alma'

CIJUELANA DE LA FRONTERA
20 OCTUBRE, TEATRO MODERNO, 21:00 H.
SELU DEL PUERTO Y ÁLVARO GALÁN
'Flamencólico - La parada'

ALGEIRAS
17 NOVIEMBRE, MUSEO MUNICIPAL, 20:00 H.
CARMEN DE LA JARA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA
24 NOVIEMBRE, MONASTERIO DE LA VICTORIA, 20:00 H.
ESCUELAS DE BAILE DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA
25 NOVIEMBRE, MONASTERIO DE LA VICTORIA, 21:00 H.
MAY FERNÁNDEZ Y ANABEL ROSADO

SAN FERNANDO
11 NOVIEMBRE, MUSEO CANAÓN, 21:00 H.
PEDRÍN GARCÍA Y CARMEN DE LA JARA

PUERTO REAL
10 Y 17 NOVIEMBRE, PEÑA FLAMENCA SANALUCAS, 22:00 H.
ALBA BAZÁN
10 Y 17 NOVIEMBRE, CENTRO CULTURAL ROSA BUTLER
ESCUELAS DE BAILE DE PUERTO REAL

JEREZ DE LA FRONTERA
18 NOVIEMBRE, PEÑA FEMINISTA LA LOLA, 22:00 H.
PAULA SIERRA
19 NOVIEMBRE, PEÑA FEMINISTA LA LOLA, 22:00 H.
SUSANA ROMERO

JEREZ DE LA FRONTERA
24 NOVIEMBRE, SALA COMPAÑÍA, 20:30 H.
JUAN DIEGO MATEOS
'Una promesa'

FOTO: JUAN LOUIS MONCE

MÁS INFO: WWW.BIENALFLAMENCOCADIZ.COM

VENTA DE ENTRADAS:

De la escuela al mundo profesional

Por Lucía Ramos. Periodista. Barcelona.

Los bailarines más jóvenes del Tablao de Carmen hablan sobre sus comienzos, su pasión y sus metas en el flamenco.

Jenny García tiene 24 años y lleva cinco bailando en el Tablao de Carmen. Ha zapateado cientos de veces en este templo flamenco, y cuando le cantan Antonio y Mariano, cuenta, le están cantando los que para ella se han convertido en su primo y su 'papa'. Su pasión por el baile, explica en el patio del mítico tablao del Pueblo Español, va cada vez a más. Lejos queda la niña que lloraba después de las clases de flamenco. "Me engancharon al flamenco porque me daban caramelos al salir de la clase", recuerda la bailaora barcelonesa.

Muchos bailarines jóvenes se enfrentan por primera vez a las tablas en el Tablao de Carmen: su lanzadera entre las escuelas y el mundo profesional. La oportunidad les llega cuando Mimo Agüero, la directora, se fija en su baile en una fiesta o en un ensayo, y les llama días después. O incluso horas, como le pasó a Tere Salazar.

Una mañana de domingo fue al tablao a una clase con Jonny, bailarín del Tablao de Carmen. Mimo salió de la oficina para ver la sesión y Jonny aprovechó para avisarle de que quizás él no podía estar en el pase de esa tarde. "Pero Tere me puede sustituir", añadió Jonny. A Tere (Barcelona, 2004) aún se le pone cara de vértigo cuando lo cuenta: "Mis compañeras me enseñaron cómo hacer la caña exprés, yo ni sabía qué era el 'Arsa viva Ronda', ni cerrar una letra, ni un remate. Seguramente no lo hice bien", recuerda. Algo debió salir bien si seis meses después forma parte del cuadro del tablao todas las semanas.

Otros bailarines están destinados al Tablao de Carmen desde sus primeras patadas, como Sebastián Fernández Ribas, El Chino (Badalona, 2002). Es el hermano pequeño de El Yiyo y El Tete, bailarines que también debutaron en este tablao. De niño, El Chino ya se

había subido al fin de fiesta por bulerías cuando acompañaba a sus hermanos. Y este año, en cuanto cumplió los 16, le llamó Mimo para contratarle. "Estas tablas te esperaban desde hace años", escribió en Instagram la directora. El Chino no duda cuando se le pregunta por su objetivo: "Yo aspiro a superar a mis dos hermanos. Lo veo casi imposible, pero me apoyo en el casi".

Todos quieren ver mundo más allá del tablao, pero los propósitos son dispares: Tere quiere crear su propio espectáculo, a Divina Cortés (Sabadell, 2006) le gustaría montar su propia escuela y Damián Contreras Singla (2004, Badía del Vallés) persigue dirigir su propio tablao o tomar las riendas del que abrió su abuelo.

Sobrino nieto de La Singla, bailaora del barrio de Somorrostro, Damián compagina su trabajo como bailarín con los estudios de Administración y Finanzas para en un futuro impulsar Las Cuevas de Can Singla, el tablao que abrió su familia en la cueva de una montaña en homenaje a la bailaora. "Quiero saber lo del papeleo para poder llevarlo yo y poder bailar en mi propio tablao", explica.

Aunque llegaban muy formados, todos cuentan que nada les ha preparado para pasar de los bailes grupales con CD en la escuela a la improvisación del tablao. Divina, que sigue sintiendo hormiguitas en el estómago cuando sale a actuar en el tablao, explica ese salto: "Los bailes tienen una estructura pero sobre las tablas puede cambiar, a lo mejor te tiran una letra encima de la otra, o no siempre es letra-falseta-letra", cuenta Divina.

De tantos años de preparación ha quedado en todos ellos una exigencia altísima y una pasión por el flamenco que se mantiene intacta. "Lo que tenemos que hacer los jóvenes flamencos es no dejarlo nunca, y transmitirlo de manera bonita para que la gente quiera venir más veces", promete Damián. Y manda un mensaje para los que vayan a empezar: "Que le meta fuerte, que le de con rabia y que defienda lo que le gusta".

DESCUBRE LA VI TEMPORADA FLAMENCO REAL

En octubre, vuelve el mejor flamenco al *tablaó* del Teatro Real.

Diez espectáculos únicos con grandes figuras del baile.

YA A LA VENTA

OLGA LLORENTE **18/19/20 OCT**

DANIEL CASARES **22/23/24 NOV**

EL YIYO **13/14/15 DIC**

SALIDA A VENTA 16 NOV

EDUARDO GUERRERO **23/24/25 ENE**

ÁNGELES GABALDÓN **21/22/23 FEB**

EL FARRU **13/14/15 MAR**

PAULA RODRÍGUEZ **16/17/18 ABR**

MARCO FLORES **22/23/24 MAY**

YOLANDA OSUNA **19/20/21 JUN**

AMADOR ROJAS **17/18/19 JUL**

TEATROREAL.ES · 900 24 48 48 · TAQUILLAS

El Teatro Real es una institución adherida al programa Bono Cultural Joven

**ENTRADAS
DESDE 29 €**

Mecenas

Ership
Grupo

HERBERT
SMITH
FREEHILLS

Colaboradores

Benefactores

El contexto actual de los y las jóvenes guitarristas (III)

Por Norberto Torres Cortés. Doctor en Ciencias Sociales y Humanas, guitarrista.

David del Arah

NUEVOS MEDIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y EDICIÓN

Con las reservas que supone opinar sobre un tema que carece de perspectiva por ser actual, vamos a señalar entre otros, dos cambios reciente significativos que nos llaman la atención. En primer lugar, los modos de producción en la era “pos-industrial” y la era digital. Lejos quedan los hábitos clásicos de grabación, todos los músicos desplazándose y pasando por el estudio, bajo la supervisión del productor, y las mezclas del ingeniero de sonido. Hoy plataformas y procedimientos icónicos en el flamenco simbolizan los cambios en la era digital, como el Pro-tools, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, etc. o YouTube.com, permitiendo el bricolaje doméstico de la producción, edición de sonidos y difusión de los audios y vídeos. En una música ágrafa como el flamenco, ha facilitado recientemente a los artistas de este género convertirse en productores, tener su propio estudio en casa, grabar y mezclar sus audios. Este cambio, con la reducción drástica en los costes de producción y difusión, ha propiciado que la gran mayoría de guitarristas actuales editen sus propios discos, singles o vídeos.

EL PERFIL INDIE DE LA PRODUCCIÓN DEL FLAMENCO

Como señala el periodista musical Luis Ybarra Ramírez (ABC, 24/09/2021), la mayor parte de los artistas del flamenco llevan a cabo sus carreras alejados de multinacionales como Universal Music Group, Sony Music y Warner Music Group, con la alternativa de sellos independientes, lo que le lleva a calificar al género flamenco como una “música verdaderamente indie”. Si la decisión e iniciativa de autoproducirse y autoeditarse nos recuerda la de los pioneros Gerardo Núñez y su compañera Carmen Cortés cuando crearon en 1994 el sello *El gallo azul*, o al irónico Enrique Morente que también en 1994, y según sus propias declaraciones como “respuesta a los criterios ultracomerciales impuestos por las multinacionales del disco” (El País, 09/10/1995), creó el suyo *Discos Probeticos*, comprobamos ahora de nuevo que el flamenco, expresión vital y musical desde los márgenes, sigue siendo afortunadamente una música indie en gran parte de sus producciones. Como botón de muestra, a continuación la lista no exhaustiva pero significativa, de discos de guitarra flamenca grabados recientemente desde iniciativas independientes. La hemos confeccionado siguiendo criterio geográficos, acotando las fechas de 2016 a 2023, desde el considerado tradicionalmente como “triángulo” de los orígenes del flamenco, para pasar progresivamente al resto de Andalucía y de España, para terminar con algunas referencias de “parte del extranjero”.

ANDALUCÍA

Lo iniciamos con guitarristas nativos y residentes en la provincia de Cádiz, con los casos de los jerezanos Manuel Valencia (*Entre mis manos*, 2016), el lorquino afinado en Jerez Pascual de Lorca (*Puro sueño*, 2018), Javier Patino (*Deja que te lleve*, 2019), Santiago Lara (*Tu canción en mi guitarra*, 2021), José Quevedo “El Bolita” (*Fértil*, 2023), el sanluqueño Paco Vidal (*Fantasia de un sueño*, 2017), el algecireño José Carlos

DEL 10
AL 26 DE
NOVIEMBRE

Flamengi

2023

www.flamengi.cat

5a edició
FESTIVAL
FLAMENC
DE GIRONA

El Caballero
de Olmedo

Las
Golondrinas

La Rosa
del Azafrán

Gal-la Placidia

Juan José

La Verbena
de la Paloma

Doña
Francisquita

El Año pasado
por Agua

Grilletta e
Porsugnacco

La Niña
que Salvará
nuestro Mundo

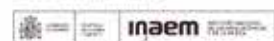

TEATRO DE LA
ZARZUELA

DIRECTOR
DANIEL BIANCO

23 / 24

VENTA DE ABONOS
ENTRADASINAEM.ES

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

Antonia Jiménez, foto @RafaManjavacas

Gómez (*Las Huellas de Dios*, 2023), los gaditanos Kiki Rivera (*Estación Khandwa*, 2018), el dúo de jazz flamenco Tito Alcedo y Nono García (*Titonete*, 2018), Didier Macho (*Ganas de más*, 2019), Carlos Cortés Bustamente (*Vínculos*, 2021), Keko Baldomero (*Respira el aire*, 2021), Pipo Romero (*Ikigai*, 2022), el chipionero Manuel Cerpa (*La Séptima Cuerda*, 2022) y el chileno-gaditano Andrés Hernández "Pituquete" (*Universo*, 2020), Ya pasando a la vecina provincia de Sevilla, tendremos al moronense Paco de Amparo (*Alma de guitarra*, 2017), el lebrijano Rycardo Moreno (*Mi Esencia*, 2020), el ecijano Salvador Gutiérrez (*11 bordones*, 2021), el arahalense David de Arahah (*Mar verde*, 2021), el holandés afincado en Sevilla Tino Van der Sman (*Curioso impertinente*, 2016), el barcelonés afincado en Sevilla Pedro Barragán (*Chinitas*, 2021), el trianero Joselito Alcedo (*Triana D.F. Distrito*, 2022), los sevillanos Dani "Niño de Pura" (*Pura gloria*, 2018), David Hidalgo "El Moncayo" (*En la soledad de mi entrañas*, 2019) y Paco Escobar (*Tamiris*, 2022). Cercano a Sevilla, la provincia de Huelva con los onubenses Gaspar de Holanda (*Quejíos*, 2020), Paco Cruzado (*Nuevas Músicas Bolerías*, 2021), Manuel de la Luz (*Mi clave*, 2021), Juan Carlos Romero (*Arias Impuras*, 2022). Ubicados en Córdoba y su provincia, tenemos al lucentino Román Carmona (*Suena mi guitarra*, 2017), José Antonio Rodríguez (*El guitarrista azul*, 2018), al chileno-cordobés Carlos Pacheco Torres (*Agüita de la montaña*, 2018), Luis Medina (*Movimiento*, 2020) y Niño Seve (*Luna de la Judería*, 2023).

Pasando a la parte andaluza oriental, en Málaga al esteponero David Casares (*Guitarrísimo*, 2020), y en Granada al maracenero Alfredo Mesa (*Guitarra preflamenca*, 2016), el illoreño David Carmona (*Un sueño de locura*, 2017), Álvaro Martinete (*Seis veredas*, 2018), al bastetano Alberto López (*Detrás de la verdad*, 2018), al motrileño Carlos de Jacoba (*Alpaca Real*, 2019) y a José Fermín Fernández (*De La Unión a Córdoba*, 2021), mientras que en Almería

al Niño Josele (*Galaxias*, 2022). Jóvenes nombres mediáticos actuales como los del granadino Juan Habichuela Nieto (*Ocho abrazos para Lorca*, 2023), o del almeriense José del Tomate (*Plaza Vieja*, 2018), continuadores de sagas guitarrísticas, constituyen ya fichajes de Universal Music Spain.

LAS PERIFERIAS

Pasando a las periferias de Andalucía, en el extremo sur tenemos al veterano extremeño Miguel Vargas (*Desde mis entrañas*, 2020), y en el extremo levantino al murciano criado en Tánger Paco Soto (*Dos mares*, 2019), el murciano afincado en Madrid Pedro Medina (*Lejos de casa*, 2021), la lorquina Mercedes Luján (*Ahora o nunca (single)*, 2023), los alicantinos José Torres (*José Torres Trío-(Un) Still Life*, 2020) y Alejandro Hurtado (*Maestros del Arte Clásico-flamenco*, 2022). Pasando a la llamada "octava provincia andaluza", capital del reino, los madrileños Amós Lora (*Dadgad*, 2019), Antonio Rey (*Flamenco sin fronteras*, 2020), Melón Jiménez (*Ecos de Margerit*, 2022), Jerónimo Maya (*Pureza y Solera*, 2023). Bajando hacia el Mediterráneo en territorio catalán, nuestra lista continúa con el sabadelense Juan Manuel Cañizares (*Rodrigo por Cañizares. Aranjuez ma pensée & Preludio al Atardecer*, 2019), los nacidos en Cornellá de Llobregat Rafael Fernández (*Espiritual*, 2019) y Chicuelo, a dúo con el piano de Marco Mezquida (*No hay dos sin tres*, 2019) y al barcelonés José Luis Montón (*Flamenco & Classica*, 2021). En Castilla-La Mancha destacan los tomello-sanos Oscar Herrero (*Salinas*, 2018) y José Almarcha (*Alejandra*, 2021), en el País Vasco el bilbaíno Yago Santos (*Alma de niño*, 2021), y en Aragón al zaragozano Aarón Jiménez "El Cherry" (*De mi raíz al sueño*, 2019).

MÁS ALLÁ DE LOS PIRINEOS

Ya pasando fronteras más allá de los Pirineos, disfrutamos con producciones de los franceses Rafaël Faÿs (*Paris Séville*, 2019), Samuelito (*Solo*, 2017), Lydie Fuerte (*Ahora y siempre*, 2023),

Jóvenes guitarristas

Manuel Valencia, foto @LaiaAlbert

Pepe Fernández (*Cautívao*, 2021), del palestino alemán Amir John Haddad (*Andalucía*, 2020), del alemán Andreas Arnold (*Odisea*, 2021), del islandés Reynir del Norte (*El reino de Granada*, 2020), del georgiano Saba Íbero (*Nueva era y flamenco*, 2019), de los brasileños Fernando de la Rúa (*Aural*, 2017) y David Tavares (*Flamenco utrópico*, 2020).

GRABACIONES RECIENTES DE MUJERES GUITARRISTAS

En segundo lugar, desde la perspectiva de género, llama la atención la casi ausencia de grabaciones de guitarra flamenca realizadas por mujeres. En este sentido, cabe recordar como iniciativa pionera ligada al lanzamiento de la guitarra flamenca de concierto en la década de los setenta del siglo XX, el caso de la guitarrista Mercedes Rodríguez Arana "Merche" (Algeciras, 1956), quien grabó tres Lps a dúo con el guitarrista sevillano de Marchena Antonio Perea, *Hojas del viento* (1976), *Potro salvaje* (1978), *Al otro lado del mar* (1979), con un importante lanzamiento mediático, coincidiendo con el del guitarrista onubense-almeriense Niño Miguel, ocupando entonces un puesto importante en la lista de los 40 principales con el tema "Jaranera", e iniciando musicalmente la exploración entre ritmos flamencos y suramericanos. A pesar de la sensibilidad actual de la sociedad española en torno a la

perspectiva de género, solo nos consta tres referencias discográficas recientes. En primer lugar, la singular concertista francesa clásico-flamenca-brasileña de Toulouse Lydie Fuente, descubierta por Roland Dyens y formada en guitarra flamenca con Vicente Pradal y Kiko Ruiz, con dos opus discográficos hasta la fecha, *Carillón del viento* (2017), y el anteriormente referido *Ahora y siempre* (2023) recién estrenado, después de una campaña de Crowdfunding. En España, estamos en estos momentos en pleno lanzamiento mediático de la guitarrista lorquina Mercedes de Rocío Sanguiao Homeros "Mercedes Luján", con su primer single *Ahora o nunca* (2023). También destaca como compositora, productora y editora la guitarrista clásico-flamenca Marta Robles, componente del grupo "Las Migas", además de formar con la gaditana del Puerto de Santa María Antonia Jiménez quizás el primer dúo femenino de guitarras flamencas en concierto.

La presencia reciente de guitarristas flamencas parece tener más visibilidad en el ámbito docente, con profesoras de formación clásica y flamenca como la granadina Pilar Alonso, la malagueña Davinia Ballesteros, o la jienense Inma Morales, entre otras. Tema este de la formación y transmisión del contexto actual de los y las guitarristas, que abordaremos en nuestra próxima y última entrega.

Cena y Espectáculo
FLAMENCO
EN BARCELONA DESDE 1988

TABLAO
DE Carmen

Pastora Pavón, Niña de los Peines, la voz que invocaba al duende

Por Rosa Pérez Riesco

Pastora Pavón, Niña de los Peines, es un mito, una diosa del cante flamenco que supo trascender el ámbito cerrado del flamenco y llegar a otras esferas en las que brilló igualmente. Soberana de una forma de crear e interpretar el cante, Pastora va más allá de la tradición, siendo fuente de inspiración y arte hasta nuestros días. Su voz “de sombra” y “de estaño fundido”, como la describió García Lorca, ha trascendido, y las cantaoras de todos los tiempos: La Paquera, Lola Flores, Esperanza Fernández, Carmen Linares, La Macanita, Estrella Morente, y hasta Rosalía, la han reivindicado. Este año Suma Flamenca, recoge su figura en el cartel y en el hilo conductor del festival.

Pastora nació y murió en Sevilla (1890-1969), cantaora gitana, fue y es una de las voces más importantes en la historia del flamenco. Su nombre artístico procede de unos tientos que solía interpretar ella: “Péinate tú con mis peines / que mis peines son de azúcar”.

Pastora conocía todos los palos, y los interpretaba con una verdad y ‘jondura’ que traía del recuerdo. Estudiosos de su obra mencionan esta enorme capacidad y memoria musical. Prolífica, empezó a grabar para un sello francés en 1908, fecha en la que impresionó un total de veinte cantes acompañada por Luis Molina a la guitarra. En 1909 volvió a grabar otros veinte, y a finales de ese año de nuevo grabó en Madrid, con Ramón Montoya a la guitarra. Las grabaciones estuvieron perdidas du-

rante décadas. Afortunadamente, el Centro Andaluz del Flamenco, dependiente de la Consejería de Cultura, pudo reunir en 13 discos compactos las obras completas de la cantaora*. Así, la Junta de Andalucía, en 1999, declaró los cantes y grabaciones sonoras de La Niña de los Peines como **Bien de Interés Cultural**. En 2021, artistas del flamenco, escritoras, periodistas, ... como Rocío Márquez, Rosario ‘La Tremendita’, ‘La Macanita’, Esperanza Fernández o María Toledo, solicitaron al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que se le conceda la ‘Llave de Oro del Cante’, señalando que sería la primera vez que se le concediera a una mujer*.

MUSA DE PINTORES Y POETAS

Se codeó con pintores, poetas e intelectuales de la época. García Lorca, Zuloaga, Manuel de Falla o Romero de Torres quedaron fascinados con su voz y esa personalidad y transmisión del duende tan propia. Todos querían retratarla y los poetas y músicos querían atraerla para que cantara sus poemas o interpretara sus melodías.

Lorca dijo de ella: “Maestra de gemidos, criatura martirizada por la luna o bacante furiosa. Verde máscara gitana a quien el duende pone mejillas temblonas de muchachas recién besadas. La voz de esta mujer es excepcional, rompe los moldes de toda escuela de canto como rompe los moldes de toda música construida. Cuando parece que desafina no es que desafina, sino todo lo contrario, que afina de manera increíble puesto que por milagro especial de estilo y pasión ella da tercios y cuartos de tonos imposibles de registrar en el pentagrama”. El poeta no la olvidó nunca y escribió poemas inspirados “jugaba con su voz de sombra, con su voz de estaño fundido, con su voz cubierta de musgo”.

Su biógrafo, el periodista y crítico flamenco Manuel Bohórquez señala en su libro*: “Se acaban casi todas las discusiones: flamencólogos, artistas, aficionados, críticos y amantes del flamenco en general opinan que es la más grande cantaora conocida hasta la fecha. Su obra, extensa y rica como ninguna otra, logra hacer irrefutable la opinión general de los buenos degustadores del cante”. Para la escritora Cristina Cruces es “la cantaora más redonda de todos los tiempos por completa, genial, y por ser heredera y a la vez

guía y norte del flamenco contemporáneo”.

El flamencólogo Ricardo Molina afirmó que “Pastora es la encarnación misma del cante flamenco, como Bach lo fue de la música. Genios de la talla de esta gitana aparecen en la historia muy de tarde en tarde. Pastora es una figura pontifical que une a través de su personalidad el pasado ilustre con el presente renacimiento... Pastora es puente vivo y sonoro por el que llegan a nosotros las grandes sombras de El Nitri, de La Serneta, del Loco Mateo, de Enrique El Mellizo. Por eso puede tener en la historia del cante futuro significación auroral de punto de partida para nuevas generaciones de auténticos cantaores”.

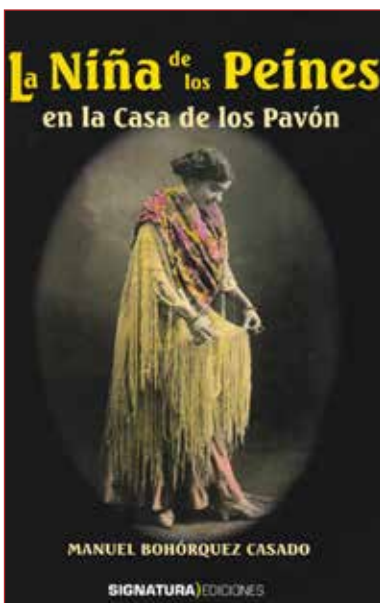
Esta magnitud hace a la Niña de los Peines puntal del cante y referente único del flamenco. Por ello Suma Flamenca este año ha querido rendir homenaje a tan insigne creadora y maga del cante. El director del Festival, Antonio Benamargo nos cuenta que cuando estaba pensando en qué figura representaría el lema de esta edición de pronto apareció el poderío icónico de Pastora Pavón “La Niña de los Peines”, “seguramente la mejor de todos los tiempos ... y todo cuadró, es decir, ya teníamos el lema y la imagen. ¿Acaso no es Pastora Pavón el “crisol flamenco” en el que se depositan los ecos de antecesores ... y que ella, con su inteligencia y su gran capacidad artística, construyó un nuevo lenguaje y lo proyectó a través del tiempo con su legado, influyendo decisivamente en la obra de las cantaoras y los cantaores que la sucedieron? En el Planeta Flamenco se considera que a día de hoy nadie la ha superado”.

El flamencólogo y escritor José L. Ortiz Nuevo impartirá el 5 de octubre, en el Ateneo de Madrid una conferencia *Pastora Pavón, la cantaora*, donde analiza su interpretación de la bulería y del tango: “La trascendencia de Pastora Pavón en la historia del Flamenco es enorme. A ella le debemos mucho y singularmente el hecho de que “pusiera en valor” dos formas del género, consideradas antes y aún después, como menores, “cantes chicos” en el argot de los enteraos, tales fueron la bulería y los tangos. Por ella, por su talento, por su decisión y su coraje, estas dos sustanciales y capitales secuencias de la familia honda, tienen rango principal, soberano, no subordinado al baile; ni siquiera a la fiesta, pues tienen en sí y por sí, sin otra servidumbre, la razón de ser piezas musicales completas en cuerdas de voz y de guitarra solas”. Tras la conferencia actuará la sobrina nieta de Pastora, Salomé Pavón, cantaora, acompañada a la guitarra de Juan Vargas..

En esta breve introducción a la figura de Pastora Pavón se entrevé la magnitud artística, la creatividad y el significado de su arte para el flamenco. Por ello, desde Zoco Flamenco nos sumamos a la petición de otorgar a la Niña de los Peines, la Llave de Oro del Cante.

*Llaves de Oro del Cante: Tomás el Nitri (1868), Manuel Vallejo (1926), Antonio Mairena (1962), Camarón de la Isla (2000) y Fosforito (2005). Niña de los Peines: ¿?

*Recomendamos:

La Niña de Los Peines – Caja Recopilatorio – Patrimonio de Andalucía – 13 CD + CDROM

“La Niña de Los Peines en la casa de los Pavón”, de Manuel Bohórquez. Signatura Ediciones 2000

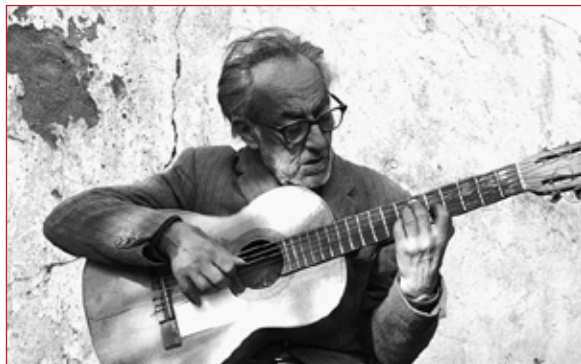
‘La Niña de los Peines. El mundo flamenco de Pastora Pavón’, de Cristina Cruces. Editorial Almuzara, 2009.

Archivo sonoro del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco: <https://www.centroandaluzdeflamenco.es/fonoteca>

Archivo de cantes de la Niña de los Peines en la Biblioteca Nacional: <https://datos.bne.es/persona/XX1046190.html>

Rafael del Águila, la maestría de una fuente escondida

Por José María Castaño @Caminosdelcante

La foto es de Pedro Carabante Medina, quien fue alumno suyo

1900, ciudad donde fallecería a los 76 años de edad. Su principal virtud fue dejar bien acicalada la escuela jerezana del toque que inició el gran Javier Molina, a la vez su maestro, y que llega muy viva a nuestros días. Hoy, que se habla de un momento de oro en la guitarra jerezana no deja de ser curioso

Pese a la importancia de algunos flamencos, hay muchos de ellos que han pasado muy desapercibidos por distintas circunstancias. A veces, por la propia personalidad del intérprete como puede ser el caso. Agradezco la oportunidad que me brindan los amigos de la revista Zoco Flamenco para traer al papel impreso la historia de un singularísimo personaje, el profesor de guitarra Rafael del Águila.

Tal vez, su bohemia y sus rarezas nos privaron de conocer mejor a este imprescindible eslabón en la cadena sucesoria del toque de guitarra jerezano. Basta hacer un mero acopio de alumnos suyos para certificar cuanto se dice. Nombres como los de José Luis Balao, Paco Cepero, Juan y Manuel Fernández Molina "Parrilla de Jerez", Pedro "Periquín Niño Jero" y Antonio 'Jero' Carrasco, Diego Carrasco "El Tate", Juan Santos, Pepe Ríos (al que Agujetas decía "Borrull"), Rafael Alarcón, Fernando Moreno, José María Molero, Manolo Lozano "El Carbonero" (otro docente imprescindible en Jerez), Pepe Moreno, Alberto San Miguel o Gerardo Núñez... por citar algunos de los más conocidos. Luego hay otros muchos que no fueron profesionales. Ahí es nada.

Nuestro protagonista respondía al nombre completo de Rafael del Águila Aranda. Nació en Jerez, justo en el año

que se omite a este singular profesor de guitarra flamenca de cuyas manos salieron una pléyade de intérpretes de nivel superior como se ha comprobado en la lista anterior.

Sobre Rafael del Águila tenemos testimonios muy cercanos como los de un sobrino carnal suyo que era compañero mío en Onda Jerez, Bernardino del Águila. Aficionado como yo a las seis cuerdas, me regaló una foto original de su tío. También las historias del maestro Alfredo Benítez Valle quien era un poco su niño de los recados y tomó no pocas lecciones con el afamado profesor.

Para culminar esta primera parte, anotaré que fue una persona rodeada de excentricidades. Por razones que se desconocen, en su adultez, Rafael abandonó el mundanal ruido. Se recluyó en su casa a modo de claustro monacal, siendo su guitarra el único vínculo con el mundo exterior y las clases el medio de ganarse la vida. Sus alumnos más allegados confirman que no quería saber nada de lo socialmente admitido y presentaba los rasgos de una particular bohemia. Entre otros aspectos se traducía en dormir de día y vivir de noche. Le gustaban la astronomía y los gatos que poseía por doquier, así como un ligero síndrome de Diógenes por cuanto le gustaba acumular objetos. Todo ello no quita para señalar su excelente maestría.

Continuará...

Publirreportaje

**Ciclo de conciertos "Manuel de Falla":
26 de noviembre 2023 (19:00 h)
Paco del Pozo y José María Gallardo del
rey en el Ateneo de Madrid**

El Ciclo de Conciertos "Manuel de Falla" se traslada al Ateneo de Madrid el domingo 26 de noviembre de 2023 (19:00 h), donde se ha programado un concierto muy especial: "Voces", a cargo del cantaor Paco del Pozo y del guitarrista José María Gallardo del Rey. Dos referentes del flamenco y la guitarra clásica se unen en un proyecto común.

Noticias

VI edición de **Flamenco Real**, a partir del 18 de octubre en el **Teatro Real de Madrid**

La bailaora Olga Llorente inaugura el próximo 18 de octubre la VI Temporada de Flamenco Real, el ciclo flamenco organizado por el Teatro Real, en coproducción con SO-LA-NA. Las actuaciones tendrán lugar en el emblemático Salón de Baile del Teatro Real, un espacio único de gran belleza y sonoridad.

Algunos de los artistas programados son El Yiyo, Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna, Marco Flores, Ángeles Gabaldón, Daniel Casares y El Farru, y debutarán en el Real las bailaoras Olga Llorente y Paula Rodríguez. La única excepción

protagonista al baile será Daniel Casares guitarrista que presentará la obra Magiterráneo. Las actuaciones próximas son: 18, 19 y 20 de octubre: Olga Llorente, bailaora. En noviembre, los días 22,23 y 24: Daniel Casares, guitarra. Y en diciembre, los días 13,14 y 15: El Yiyo, bailar. **Más programación en zocoflamenco.com**

“Domingos de vermut y potaje” con **Maui de Utrera**

Maui por
[@PacoManzano](https://www.instagram.com/PacoManzano)

En octubre comienza la sexta temporada de “Domingos de vermut y potaje” con Maui, en Teatro Flamenco Madrid: 22 de octubre y el 19 de noviembre) y Teatro Flamenco Sevilla: 15 de octubre y el 12 de noviembre.

“El potaje de Maui” traspasa fronteras, y el próximo 5 de noviembre llega a **Miami, al Dade Country Auditorium**. El espectáculo marida gastronomía, flamenco, humor y mucha teatralidad, en el que Maui de Utrera cocina en directo en un divertido show con invitados, cante, baile y alegría. Posteriormente el

público degusta su rico potaje. Han pasado por la cocina de Maui artistas como Antonio Carmona, María Peláe, Kiko Veneno, Rubén Olmo o Rozalén, entre otros muchos.

Maui es pionera como cantautora gitana y violonchelista, creadora de canciones que encierran el compás de su tierra Utrera, llevando a escena historias cargadas de poesía, pellizco, humor inteligente y mucha teatralidad. 21 años sobre los escenarios, 5 trabajos discográficos y variedad de singles en el mercado y una manera diferente de llevar las canciones a escena. **Entrevista a Maui en web www.zocoflamenco.com**

Tablao Torero propone “**La Fiesta Flamenca**”, un espectáculo espontáneo y participativo

Tablao Torero inicia la temporada 2023-2024 con una nueva propuesta espontánea, que recrea una “Fiesta Flamenca”, tal y como se manifestó el flamenco en sus orígenes. La Fiesta Flamenca ha sido puesta en valor en diversas ocasiones, entre otros, por el productor Ricardo Pachón que siempre ha defendido este formato improvisado, donde lo que se produce es “una experiencia compartida donde prima la improvisación”.

Así, la Fiesta Flamenca que pondrá en marcha el Tablao Torero será con los espectadores sentados en un círculo con la guitarra, el cantaor y el cajón, en el centro, y a partir de ahí, la fiesta dará comienzo, con artistas flamencos sentados entre el público que saldrán también a escena de manera improvisada. Se trata de recrear los primeros momentos del flamenco, y que el público pueda degustar en la intimidad, sin altavoces ni amplificaciones una fiesta flamenca original.

“La Fiesta Flamenca” podrá disfrutarse todos los viernes y sábados a las 21 h a partir del viernes 22 de septiembre, en el Tablao Torero, calle de la Cruz, 26. En el centro de Madrid.

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 que queremos recrear. Tres bailaoras, un cantaor, una guitarra, y un cajón, en un show de una hora, y en una cueva de ladrillos original. Bienvenidos a la esencia del flamenco

TEATRO-TABLAO FLAMENCO
TORERO
Presenta su espectáculo
Essential Flamenco
Dirección artística: “El Mistela”
Telephone / Whatsapp booking: 611 567 567
Tablao TORERO – Calle de la Cruz 26, Metro Sol

Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y los Puertos: 1 de octubre a 30 de noviembre

Entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre se celebra la Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos. Ocho ciudades y más de una veintena de espectáculos, exposiciones y conferencias para **homenajear a Juan Villar en esta III Bienal**. El cantaor gaditano será homenajeado en una gala que tendrá lugar el 31 de octubre en el Palacio de Congresos de Cádiz en

la que participarán, junto a él, los artistas Antonio Canales, Alonso Núñez 'Rancapino Chico', Caracolillo de Cádiz, Samuel Serrano, May Fernández, Laura Vital, Manuel Jero y Paco León. Ocho localidades de la provincia gaditana acogerán la III Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos, que se ha presentado este jueves 14 de septiembre en el Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz. El evento se desarrollará entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre y estará conformada por una gala homenaje al cantaor gaditano Juanito Villar, a quien se dedica la presente edición de 2023, además de más de una veintena de espectáculos y diferentes exposiciones y conferencias.

16 noviembre, Día Internacional del Flamenco

Ballet Nacional de España
@DemetriaSolana

El 16 de noviembre se celebra el **Día Internacional del Flamenco**. La efeméride rememora la proclamación del Flamenco por parte de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En el 13 aniversario de la proclamación se han programado decenas de actividades en todo el país para celebrarlo. Las ciudades y municipios de Andalucía, Madrid, Cataluña, Extremadura, Murcia y

Levante... A la celebración se unen cada año la SGAE, los tablaos de Madrid, Barcelona y Sevilla, las asociaciones y peñas flamencas; Jerez, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén y Huelva... la Consejería de Cultura de Andalucía y su Instituto Andaluz del Flamenco, las escuelas, conservatorios y academias, el Ballet Nacional de España, las instituciones, municipios, diputaciones, entidades privadas, radios y televisiones... Todos juntos para celebrar la Fiesta del Flamenco.

Más información en <https://www.juntadeandalucia.es/cultura/flamenco/>

Publirreportaje

Concurso Cante Flamenco Silla de Oro 2023

Por Juan José Gil Sánchez, director del Concurso Silla de Oro

El **Concurso Cante Flamenco Silla de Oro** tuvo que suspenderse en tres ocasiones por diferentes motivos. Pero por fin vuelve a celebrarse, eso sí, en octubre, en lugar de enero. De este modo no se pierde un año más.

Quiero agradecer al Ayuntamiento de Leganés su afán en que no se perdiera, tanto por la corporación saliente como por la nueva tras las elecciones.

Agradecer también a los socios y socias de la Asociación Cultural Flamenca Jondo su buena voluntad y disposición para que se pueda llevar a buen término.

Una edición muy especial y a la vez muy emotiva por todo el carácter simbólico que representa volverla a poner en el panorama flamenco. Una pandemia que paralizó al mundo, unas secuelas que limitaron cualquier actividad y tantos y tantos amigos que se han quedado en el camino y que siempre han estado en el entorno de este concurso.

Por ello esta edición es especial, desde tres Distinciones Flamencas **Ángel Lacalle**, una por cada edición no realizada a **Fidel Meneses**, a **Rafael Manjavacas** y a **José Manuel Gamboa**. Tres personalidades flamencas, cada una de ellas trabajando por este arte en diferentes facetas. Contaremos con artistas como el bailar **Joaquín Simarro de La Fortuna** y enamorado del baile desde que vio al **Güito** bailar en las Jornadas Flamencas del barrio de La Fortuna. O a **Gregorio Moya** un seguidor fiel del maestro **Enrique Morente**, pero con una personalidad propia.

Y en el concurso, la guitarra maestra de **Pepe Núñez**, un guitarrista fiel a este concurso desde hace más de 20 años y que será quien acompañe a los concursantes que así lo deseen durante todo el desarrollo del mismo para optar alguno de los premios que repartiremos este año. Os esperamos a la cita, no faltéis.

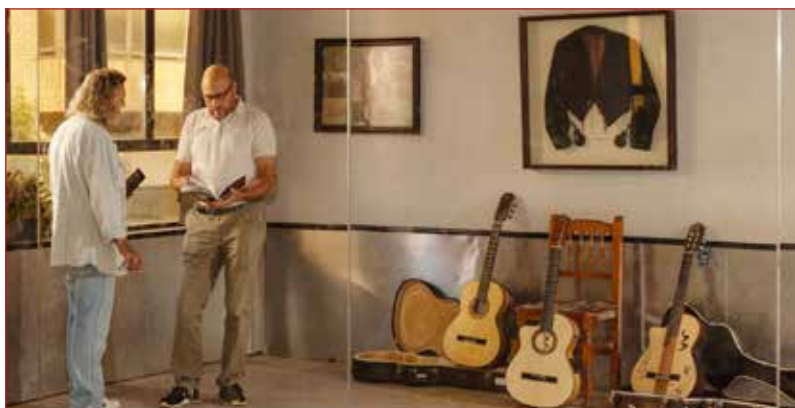
FINAL CONCURSO

El **Concurso Cante Flamenco Silla de Oro**, el más veterano de la Comunidad de Madrid, presenta sus pruebas clasificatorias, abiertas al público, los días **13 y 14; 20 y 21 de octubre**, a las **20:00h** en el **Teatro Enrique Tierno Galván, la Fortuna (Leganés)**. Además, se ha programado una exposición de fotografía de **Diego Gallardo** y **Alfonso Otero**.

La prueba final del Concurso será el **28 de octubre**, a las **20:00 horas** en el **Teatro José Monleón. Centro Cívico José Saramago, Leganés**. Previamente actuarán: al baile, **Joaquín Simarro** y **Raquel Novellón**; cante: **Mayte Maya**, **Jesús Enrique González** y **Saúl Quirós**; guitarra: **Reza el Persa** y **Jesús Heredia**; y violín: **Fernando G. Rico**.

El Concurso, organizado por la Asociación Flamenco Jondo, con el apoyo del Ayuntamiento de Leganés, programa también el **FESTIVAL FLAMENCO ÁNGEL LACALLE**.

Manuel Rodríguez MR Guitarras, más de un siglo de excelencia

Fotos @DemetriaSolana

La historia de Manuel Rodríguez Guitarras es amplia y extraordinaria, es la historia de la guitarra española y de cómo se fragua la leyenda de un taller que la ha exhibido por todo el mundo. Desde hace 118 años, las Guitarras MR son el objeto de deseo y codicia de artistas, monarcas y personalidades que aprecian el poseer una guitarra elaborada por manos expertas. La Marca España nunca ha estado mejor representada.

Como nos cuenta Manuel Rodríguez III, todo comenzó con el hundimiento de un buque alemán en las costas de Cádiz, su abuelo regentaba una de las típicas freidurías gaditanas, y fue a causa de ese desgraciado hundimiento por el que la gente dejó de comer pescado, pensando que las aguas estaban contaminadas: "esta fue la causa por la que mi abuelo, nacido en Cádiz en 1885 comenzara a hacer guitarras, y la causa por la que yo estoy aquí contándotelo y continuando con esta tradición guitarrera", comenta Manuel.

La singular carrera de esta saga de artesanos luthieres, la continúa "mi padre, Manuel Rodríguez II, que como guitarrero, comienza en 1939 en el taller de Agustín Andrés, a continuación pasa al de José Ramírez en el que permanece hasta el año 1955". En estos años, Manuel no deja de trabajar en su propia casa, en donde va sacando sus primeros instrumentos. Conseguida cierta clientela, decide colocar sus etiquetas, multiplicando así los pedidos. Así, instala su propio taller en el piso bajo derecha de la finca que le vio nacer, en la calle Ministriles, no son muchas las guitarras que se fabrican, pero son las suficientes para enviar algunos ejemplares a Australia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En 1957 monta su siguiente taller junto a su amigo Arcángel Fernández en el 26 de la calle Jesús y María. En 1959 un buen cliente estadounidense, Theodore Norman, le propone trasladarse a Estados Unidos, "con tan solo 125 dólares, su juventud y ganas de triunfo, inicia su aventura americana".

En un antiguo almacén de instrumentos musicales en el **Wilhid Bulevar de Los Ángeles**, Manuel Rodríguez II monta su primer taller, y en sólo dos años, en **1961, traslada todas sus herramientas al número 1818 de la calle Higlin, en Hollywood**.: profesores, alumnos y aficionados, todos quieren dialogar con el luthier español, también **Andrés Segovia**, quien le invita a exponer sus guitarras en el **Paraninfo de la Universidad de California**.

En EE.UU consiguió todo el **prestigio y elogios de personalidades y artistas, como Sabicas, Andrés Segovia o Carmen Amaya**, pero esto no pudo contener la ilusión de volver a su tierra, a **Madrid, instalando en 1973 su nuevo taller en el número 32 de la calle Hortaleza** y en 1978 a la calle Santa Elena.

Uno de sus logros más valorados es la **guitarra de puente movable** que consiste en la sustitución del puente regular por seis piezas individuales, una por cada cuerda, que, por un rail hecho en la madera, se desliza hacia delante y hacia detrás con el fin de dar a cada cuerda una exacta dimensión en su relación con el traste del diapasón. Este modelo se trabaja solo por encargo, por lo que Rodríguez lo tiene patentado en España, Estados Unidos y Japón.

La cámara de **Comercio de España**, en reconocimiento a su trabajo, le concedió en 1988 la **Medalla a la Exportación**.

En la actualidad, su labor artesanal se realiza en la **localidad de Esquivias, Toledo**. **El amor que ha heredado por las guitarras Manuel Rodríguez III** le llevan a buscar nuevas incorporaciones a sus creaciones, pero manteniendo el estado de sus guitarras como en los primeros tiempos. Las Guitarras MR se distinguen por sus acabados finales: cabezas en forma de trébol y sus barnizados de última generación. "Actualmente hay barnices, nos dice, que ayudan a conservar la madera y además la adoman, aportando una mayor durabilidad y una gran prestancia para los largos periodos de permanencia en los escenarios de todo el mundo".

Su tradicional firma es visible en tres lugares concretos, en la etiqueta, en la parte interior de la tapa y en el tacón de unión de los aros con la tapa.

Suma Flamenca, del 17 de octubre al 5 de noviembre, mostrará el variado crisol flamenco

El Festival Suma Flamenca se celebrará en la capital y tres municipios de la Comunidad de Madrid entre el 17 de octubre al 5 de noviembre. Bajo el lema de Crisol Flamenco, su director Antonio Benamargo anuncia 198 artistas que actuarán en 44 espectáculos de cante, baile y guitarra de concierto. Como previo, se ha programado un homenaje a las mujeres del flamenco en el Ateneo de Madrid del 5 al 7 de octubre.

La invocación a la Niña de los Peines en la Suma Flamenca de este año no es baladí. La artista bien puede constituir el crisol en el que se depositan los ecos de antecesores. A partir de ahí construyó un nuevo lenguaje y lo proyectó a través del tiempo con su legado, influyendo decisivamente en la obra de los artistas que la sucedieron. En el "Planeta Flamenco", según Benamargo, se considera que a día de hoy nadie la ha superado.

El festival acogerá trece estrenos absolutos de artistas como Estrella Morente, con su recuerdo a la Niña de los Peines y el Niño Ricardo, en alianza con el guitarrista Rafael Riqueni; Mayte Martín, con su flamenco íntimo y esencial; Eva Yerbabuena en estado puro; José el de la Tomasa y su antología de cincuenta años en los escenarios, y Arcángel, en su homenaje al territorio flamenco a través de un recorrido por el repertorio clásico. Además, el público podrá disfrutar de Juan Habichuela "nieto", Trinidad Jiménez, Nino de los Reyes o Manuel Liñán encarnan este año ese "lugar de encuentro de artistas flamencos y otros fronterizos con diferentes metales de voz, culturas, sentidos del espacio y el tiempo, y costumbres", explica el director del festival, Antonio Benamargo. "En sus espectáculos y escuchando sus voces e instrumentos -añade- el festival volverá a reflexionar sobre conceptos como vanguardia, clasicismo, improvisación, duende, compás, genio, inspiración...".

En baile, por el festival pasarán Eva Yerbabuena, Ana Morales, Andrés Marín, Manuel Liñán, Olga Pericet, María Moreno, Nino de los Reyes, Estévez & Paños, La Moneta, Vanesa Coloma, Mercedes de Córdoba, Pepe Torres, Gabriel Matías, Adriana Bilbao, Rebeca Ortega, Estela Alonso y Leonor Leal.

Igualmente, la guitarra en concierto estará representada por Juan Habichuela nieto, Ramón Jiménez, Alejandro Hurtado, Pedro Barragán, Mercedes Luján y Carlos de Jacoba. Otros instrumentistas en concierto serán el contrabajista Javier Colina y la flautista Trinidad Jiménez. El grueso de la programación se desarrolla en los Teatros del Canal, Teatro de la Abadía, Centro Cultural Pilar Miró y Centro Cultural Paco Rabal; aunque la voluntad descentralizadora del festival lo extiende a tres municipios de la Comunidad: San Lorenzo de El Escorial (Real Coliseo Carlos III), La Cabrera (Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte) y Rascafría (Real Monasterio de El Paular).

Programación completa en www.zocoflamenco.com

FlamenGi, Festival Flamenco de Girona, 10 a 26 de noviembre

FlamenGi el Festival Flamenco de Girona ha programado un excelente y variado cartel, que se celebrará en tres fines de semana completos noviembre del 10 al 26 de noviembre. Algunos de los espectáculos principales son el de la bailaora Rocío Molina, que presentará el espectáculo **Al fondo riela (Lo Otro del Uno)** segunda parte de su Trilogía sobre la guitarra. Estará acompañada de dos guitarristas, Eduardo

Trassierra y Yerai Cortés. El festival también contará con **Josemi Carmona**, y su proyecto de flamenco jazz donde se acompaña del contrabajista **Javier Colina** y el percusionista **Bandolero**. La cantante **Alba Molina**, hija de los legendarios **Lole y Manuel**, presentará un espectáculo homenaje a e sus padres, se acompaña por el pianista Álvaro Gandul.

El talento catalán estará presente de forma destacada con la bailarina **Ana Morales**, y el espectáculo **Oklahoma** en colaboración con **Mariví Blasco** (soprano) y **Pedro Barragán** (guitarra flamenca). **Ismael de la Rosa "El Bola"** y el guitarrista **Yerai Cortés**, la cantante **Sandra Carrasco** y el joven guitarrista **David de Arahall**; el baile de **Leonor Leal**; el cante de **Ana Brenes**, o la exposición del **Museo Flamenco Pop** -comisariada por la cantante y compositora **Cathy Claret**, completan el programa.

Programacion en www.zocoflamenco.com

El Festival Viernes Flamencos de Barakaldo presenta 8 obras que serán estreno en Euskadi

El día 22 de septiembre comenzó una nueva edición del Festival Viernes Flamencos de Barakaldo. Una edición llena de propuestas novedosas y estrenos en Euskadi. Con una muestra de artistas contemporáneos del cante, baile y toque: Rosario la Tremendita, Eva Yerbabuena, Tomatito, Perrate, Antonio Reyes, Marco Vargas, Adriana Bilbao, Gabriel Matías, Sergio de Lope y La Prenda Roja, entre otros.

"Esta cita anual se ha convertido ya en ineludible para los amantes del flamenco y en un reclamo para nuevos públicos, que se acercan a conocer el género gracias a una programación ecléctica que combina los nombres consagrados, como Tomatito, con nuevas formaciones, como La Prenda Roja", ha indicado Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo. Durante la presentación de los "Viernes" se ha estrenado Deiadarra, una pieza creada e interpretada por Adriana Bilbao y Gabriel Matías con la colaboración de los txalapartaris barakaldeses de Hiru Taula, que es un encargo del Festival.

EL MAR DE LOS DESEOS, EL CARIBE AFROANDALUZ, HISTORIA Y CONTRAPUNTO

Veracruz, el puerto novohispano, de llegada, era famoso también por lo que ocurría en sus calles: por sus juegos de azar, de naipes y de tablas permanentemente prohibidos, así como por el escándalo

de sus tabernas y sus burdeles – casas de mancebía o congales- más animados por supuesto durante los meses de estancia de la flota. En este caso se trataba de una prostitución reglamentada y tolerada, en casas controladas por “padres de mancebía” que regentaban estos negocios de entretenimiento donde se bailaba, se tañían los sones y las danzas del gran espacio Atlántico, se comía y se bebía. Sones rumbosos, zambapalos, zarabandas, y “folias a la loquesca” animaban aquellos espacios.

Autor: Antonio García de León.

Edita: FONDI/ Fondo de Cultura Económica.

FEDERICO GARCÍA LORCA- INTRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE CARLOS GARCÍA SIMÓN

Pese a la importancia capital de Federico García Lorca en la construcción de la historia del flamenco, hasta la fecha no se habían reunido en un volumen todos los escritos y textos que dedicó

al tema. La presente edición recoge, además de las tres conferencias donde más en profundidad va generando sus ideas, diversas intervenciones, poemas, cartas y frag-

mentos de entrevista en las que el flamenco aparece como objeto explícito de estudio, lo que permite hacerse una idea más exacta de la génesis de términos como “cante jondo”, “sonidos negros” o “duende”, de sus posicionamientos en torno a la cuestión del patriotismo y lo popular, o de la concepción que manejaba del gitano y del paralelismo entre este y el negro americano.

Edita: Casimiro.

CANTE FLAMENCO Y MEMORIA CULTURAL

Este libro se centra en las letras del cante flamenco como textos literarios. Su propuesta consiste en que una copla flamenca no tiene un significado fijo, sino que es la combinación particular de

distintas coplas en su contexto puntual lo que genera los poemas orales del cante. En el flamenco se cantan textos de diversas procedencias que pueden ser o bien fragmentos de otras manifestaciones tradicionales o bien textos compuestos por autores. A pesar de que se reciten múltiples cantes antiguos, la creación de nuevas letras siempre ha sido y continúa siendo, una importante fuente adicional. Los cantaores disponen de repertorios de textos pertenecientes al patrimonio colectivo y suelen recitarlos desde la memoria, que cobra una relevancia crucial en el flamenco.

Autor: Florian Homann.

Edita: La Casa de la Riqueza, Estudios de cultura de España.

VIERNES
FLAMENCOS
BARAKALDO

27
Festival
Jaialdia

SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE
IRAILA - AZAROA

ADRIANA BILBAO & GABRIEL MATÍAS + STAULA • ÁLVARO MURILLO
• LA PRENDA ROJA • CÍA. MARCO VARGAS & CHLOÉ BRÛLÉ
• ROSARIO LA TREMENDITA • ANTONIO REYES & REMEDIOS REYES
• TOMATITO SEXTETO • SERGIO DE LÓPEZ TRÍO + BMB
• PERRATE • EVA YERBABUENA CÍA.

Legantzarlek / Colaboran

BARAKALDO
ANTZOKIA
TEATRO

Bizkaia

web: barakaldoantzokia.com
Facebook: Barakaldo Antzokia
Twitter: BarakaldoAntzokia
Instagram: BarakaldoAntzokia
YouTube: Barakaldo Antzokia Teatro

Suma Flamenca

XVIII Festival Flamenco
de la Comunidad de Madrid

Crisol Flamenco

Del 17 de octubre
al 5 de noviembre de 2023

Pastora Pavón "La Niña de los Peines" (1890-1969). © PATTEN

Escanea y consulta las actividades
que tendrán lugar en varios espacios de la región
www.madrid.org/sumaflamenca
Cultura Comunidad de Madrid / #SumaFlamenca2023

Comunidad
de Madrid