

ZOCO FLAMENCO

REVISTA GRATUITA - DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024

Nº53

¡Alegría!

Lo que da el flamenco

Continuamos, por poco tiempo, en un año que ha sido uno de los más fértiles en cuanto a nuevas propuestas flamencas, se han abierto nuevos tablaos, se han consolidado recientes festivales y a los de más solera se le han sumado nuevos aficionados en busca de emociones jondas. Ahora el flamenco se desenvuelve y se acomoda a una nueva visión, a nuevas miradas que lo reciben con la sorpresa de quien abre un regalo bien empaquetado. En el baile, quizás el lado más evolutivo del flamenco actual, no deja de sorprendernos con sus a veces extravagantes puestas en escena, la calidad de sus artistas está fuera de dudas, pero cuando cuesta tanto interpretar lo que te están contando, llega la modorra, y solamente cuando hace aparición el flamenco a palo seco, es cuando los oles brotan como caracoles buscando el sol. El verdadero reclamo de la España romántica que pensábamos olvidada sigue ahí, despertando la emoción de foráneos y aficionados. No deberíamos confundir, o más bien, catalogar, algunas de las nuevas propuestas escénicas de baile con el flamenco. Se nutren de él, cierto, pero deberíamos no confundir fusión y propuestas de danza contemporánea con el baile flamenco.

Del cante, prisionero de su propia libertad, camina desolado, siempre pendiente de unas penas tan lejanas como ajenas. Los herederos del "quejío" y los recientes agraciados con el don del cante, lo tienen difícil para rebuscarse en unas entrañas mucho más lozanas de las que fueron las de nuestros maestros del cante y que arrancaron pedazos de sentimiento que todavía perduran. Los cantaores actuales coinciden en buscarse

una personalidad que los diferencie, es de ley, unos lo consiguen y otros lo desean, así es la pelea constante con el cante. En cualquier caso, nos gusta el que lo tiene y lo da con esa emoción necesaria para erizarte el vello. Los veteranos señores del cante que todavía, afortunadamente, nos deleitan con su saber, son la vieja guardia que sin levantar la voz más de lo necesario, cuentan y cantan sus penas porque todavía las conservan en su memoria, tienen la llave de la puerta del cante, por si alguien llama en busca de jondos recuerdos o reclamando herencia, las sagas.

Con la guitarra nos estamos acostumbrando a soñar, buena costumbre, quizás sea porque nos estemos dando cuenta de todo el poderío sonoro que contiene, nos estamos educando el oído y dejamos de lado esa costrosa sensación de que los conciertos de guitarra solo son para entendidos, mucha buena culpa de ello la continua teniendo el gran maestro Paco de Lucía, que por cierto, se le ofrece un magnífico homenaje en Nueva York a principios del año que nos viene, por si desean acudir. También es cierto que en estos momentos, el nivel de nuestros guitarristas es monstruoso, ya sea en conciertos como solistas o de acompañamiento, también las reuniones en las que distintos músicos proponen su entender el flamenco, están forjando una nueva visión, abriendo vetas en la oscura mina en la que habita el flamenco, innovación jonda.

Y con esta pequeña reseña de como hemos podido apreciar el flamenco en este año que se nos va, nos alegramos de haber podido compartir con ustedes la sensación de que el flamenco se ha colado por la puerta grande de todos los más importantes acontecimientos musicales, en ellos nos hemos encontrado y compartido nuestra humilde pero solicitada revista.

Que el duende sople sus orejas, que reine el compás en sus vidas y alegría.

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, Norberto Torres,

Natalia del Buey, Lucía Ramos,
Fermín Lobatón y J.A. Ponferrada.
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

≡ Begoña Cervera ≡

Jesús Carmona: “Casi cada semana cumplo un sueño”

Por Lucía Ramos. Periodista. Barcelona. @unachicachula_

Jesús Carmona será el director del Nuevo Ballet Español Flamenco de Madrid.
Foto de @CarlosDíaz

Jesús Carmona aparece en su estudio a las 9.30, después de dejar a su hija de dos años en la guardería. Cada mañana es así, un día más de 38 años completamente dedicados al baile, que le han traído reconocimientos (Premio Nacional de Danza en 2020, Premio Benois en 2021 y dos premios Max en 2022), y un último nuevo reto: director artístico del nuevo Ballet Español de la Comunidad de Madrid. No ha perdido la determinación del niño de Badalona que con 6 años ya se tomaba la danza muy en serio, pero un rato con él basta para comprobar que tampoco se le ha subido a la cabeza. Con humildad e inocencia cuenta la ilusión que le hizo, por ejemplo, que Lola Índigo se le acercara a saludar en los Latin Grammy o que Vicente Amigo hablara de él en la presentación de su disco. Se sigue yendo cada noche a la cama sorprendido por estar llegando (haber llegado, más bien) a la cima.

► **Dices que todas las mañanas te duele el cuerpo. Son las 9.50, ¿qué te duele?**

La espalda y las rodillas. Llevar el cuerpo a estos límites es doloso y lesivo. Nunca he sufrido grandes lesiones, pero voy una o dos veces a la semana al fisio y hago natació para alargar mi vida muscular, articular y de tendones lo máximo posible, si no la vejez va a ser complicada.

► **Hace un mes te nombraron director del Ballet español de la Comunidad de Madrid, ¿te ha cambiado la rutina?**

No me ha cambiado, no sé si en el futuro, espero que no [ríe]. Es un proyecto

de cuatro años mínimo en el que llevo trabajando desde mayo, y empleo unas horas del día en ello.

► **¿Puedes contar algo de lo que vais a hacer?**

Concretamente no, pero mi intención es que la compañía sobreviva a mí, que tenga una vida muy longeva. Por nada del mundo quiero que esto sea una compañía privada subvencionada, una compañía de autor, y que hagamos mis proyectos desde mis necesidades, sino que priorizo la necesidad en el ballet, a presente y a futuro. Para mis proyectos tengo mi compañía. Estamos preparando un programa muy diverso, que pasa por la vanguardia y en el que se vuelve a revisar la estética de la tradición.

► **Salió el tema de que Madrid se está apropiando del flamenco.**

En Madrid está habiendo un apoyo cultural a la danza española muy potente, no se puede negar. Ojalá más comunidades se animaran, hay tantísimo talento en nuestro país que creo que cabría la posibilidad de que cada comunidad tuviese una compañía propia como esta. Pero el flamenco es de todos porque es del corazón, es decir, es de todo aquel que lo siente. No entiende de espacios, de tierras. Tú te vas a Brasil, a México, a Estados Unidos, a Asia, y viven el flamenco de una forma súper intrínseca. Muchos de los flamencos vivimos gracias a todos esos alumnos y maestros que viven fuera de nuestras fronteras porque nos dan posibilidades de hacer giras.

► **Tu espectáculo *Baile de Bestias* habla de los miedos. ¿Qué te preocupa ahora?**

Como padre, que mis hijos encuentren el amor de su vida, pero no tanto a nivel pareja, sino que encuentren eso que les haga feliz, que encuentren esa profesión que llevan dentro, porque yo creo que toda persona tiene una luz especial dentro. En eso quiero ser lo suficiente espejo para ellos.

► **En relación a tu otro espectáculo *El Salto* te referías a la “automasculinidad”. ¿Qué es eso?**

Es un concepto propio, es ser lo suficientemente libre para gestionar tu propia masculinidad, no agarrarte a patrones de movimiento, de actitud, de palabra. Romperlos en tu día a día si lo necesitas. Mi masculinidad en muchos aspectos no es compatible con la supuesta masculinidad con la que nos han educado. Por eso digo la “automasculinidad”: tener claro cuál es mi masculinidad heredada para volver crear la mía propia. Es un ejercicio difícil y valiente porque no es fácil dejar de ser el hombre que la gente espera que seas, no es fácil ser el amigo del grupo que no se ríe.

► **¿Te ha traído discusiones en tu vida personal?**

No, porque no entro, yo cuando veo algo con lo que no me identifico, no me río, no formo parte de eso, y si tengo posibilidad de levantarme e irme, me voy. No entro en discusión porque me voy a dar con un muro, quien no ha abierto ya los ojos es porque no quiere.

► **¿El baile flamenco va hacia esa nueva masculinidad?**

Hay muchos referentes muy importantes en la danza masculina que han roto patrones masculinos, estéticos, dancísticos, hay puertas muy abiertas ya, el camino está bastante arado. A lo mejor ahora es un poquito más fácil, nuestra generación está viviendo y ha vivido esa transición interna. Claro que hay que seguir trabajando en muchos aspectos pero hay referentes como Manuel Liñán, Israel Galván o incluso Rocío Molina, aún siendo mujer, que han abierto esos portones a toda esta gente nueva. Soy consciente de que el trabajo tiene que seguir, y no está todo

hecho, porque hay una minoría entre los jóvenes (espero que sea una minoría) que sigue en el cromañón.

► **¿Es cierto que no tienes ningún otro hobby más que la danza?**

Sí. En pandemia me dio por pintar, y me gusta mucho pero no he vuelto a pintar porque no tengo tiempo. Yo entiendo que un hobby es algo que haces en algún momento de la semana para despejar. Yo realmente no hago nada, estar con mi familia, que me encanta. A lo mejor puede ser ese mi hobby. Ahora he empezado con el piano pero porque en un proyecto quiero tocar el piano. Siempre tiene un fin. No tengo esta cosa de: “Todos los domingos me voy a correr con mis amigos, o a jugar al parchís, o de cañas”.

► **Ahora que estás en un momento de excelencia, ¿cambiarías algo de tu recorrido?**

Es complicado porque sé que gracias a mi recorrido tengo ahora la capacidad profesional y la tranquilidad económica familiar, pero sí hay veces que pienso que me gustaría haber tenido una infancia. Por saber lo que es tener un día un cumpleaños. Me lo he tomado en serio desde niño. Demasiado incluso, creo a veces. Ahora veo lo que se divierten mis hijos, lo importante que son para ellos los amigos, y a veces pienso que podría haber sido más relajado. Pero siento que ahora estoy viviendo toda la recompensa del esfuerzo que hemos hecho mi familia y yo, de todo lo que he dejado de hacer.

► **Algún deseo para 2024 que no tenga que ver con el baile.**

Joder [ríe]. A nivel personal le pido que me quede como estoy. Nosotros venimos de unos años muy duros y ahora estamos en una racha muy buena. Al 2024 le pido que nos quedemos así.

► **¿Y en el baile?**

Quiero seguir cumpliendo sueños, porque realmente casi cada semana cumplo alguno de los sueños que quizás ni siquiera había soñado.

Tablao
**FLAMENCO
CORDOBES**
Desde 1970

Galardonados 2023

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 29 DE FEBRERO

YOEL VARGAS · VANESA COLOMA · SORAYA CLAVIJO · SARA BARRERO · SALOMÉ RAMÍREZ · ROCÍO REYES · ROCÍO GARRIDO · POL VAQUERO · PAULA SALAZAR · MARTA GALVEZ MARIA TAVORA · LUCÍA BRONCE · LORENA OLIVA · JUAN CARLOS AVECILLA · JOSÉ "ESCARPÍN" · IRENE RUEDA · DAVID ROMERO · CARMEN UREÑA · CARMEN MORENO · CARMELA RIQUENI · CARLOS VELAZQUEZ · BEATRIZ CRUZ · ÁNGEL REYES · ALVARO AGUILERA · ADRIÁN DOMÍNGUEZ

Abierto todos los días
Entradas: www.tablaocordobes.com

PATRICIA GUERRERO: “La fortuna no existe, es algo que se gana uno”

Por Natalia del Buey. Periodista @natalia.delbuey

Patricia Guerrero @marcosmedina

Patricia Guerrero ha sido elegida, por méritos, nueva directora del Ballet Flamenco de Andalucía. Nacida en el Albaicín en 1990, es Premio Nacional de Danza (2021) y Premio Desplante 2017 (Festival Las Minas) es una de las grandes intérpretes y creadoras de la escena flamenca contemporánea.

Patricia Guerrero comenzó a bailar a los tres años en la academia de su madre, la bailaora María del Carmen Guerrero. A los quince años se incorporó al Centro de Estudios Flamencos que dirigía Mario Maya. Durante estos años ha colaborado con el Ballet Nacional de España como primera bailarina (La Bella Otero), ha recorrido el mundo con espectáculo propio y es una de las bailaoras más brillante y celebrada de su generación.

►Decía Arturo Bernal, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Andalucía, al conocer la nueva tarea que te ha sido encomendada que eres un “referente nacional e internacional” ¿Cómo te definirías tú?

Yo creo que, en parte, podría definirme así. A lo largo de mi carrera he llevado el flamenco por todo el mundo. He trabajado en muchos festivales, tanto dentro como fuera de aquí y he tratado de llevar la “marca España” siempre. Así que, en ese sentido, podría identificarme como un referente artístico tanto de España como de Andalucía.

►A propósito de la cita anterior, hace apenas unas semanas se publicaba tu nombramiento como nueva directora del Ballet Flamenco de Andalucía ¿Cómo te sientes ante este reto profesional?

Es un reto que he recibido con mucho gusto. Todo esto nace de un proyecto que yo presenté a la candidatura conociendo las responsabilidades que conlleva aceptar un puesto de dirección. Yo tengo mi propia compañía y soy directora suya, por lo que he aprendido y he visto que soy capaz de abarcar una tarea así. No solo a nivel coreográfico, sino que tengo la capacidad de gestionar un gran equipo. Además, siento que este reto ha llegado en un momento de mi vida en el que considero que lo puedo asumir. Noto que tengo las ganas y la fuerza, quizás la edad y el espíritu de hacerlo.

►En 2011 ingresaste en el Ballet Flamenco de Andalucía, aún llamado Centro Andaluz de Danza, como bailarina solista. Años después regresas como directora ¿Qué dirías que hay que tener para dirigir esta compañía?

Primero hay que tener seguridad en lo que uno hace. Estar seguro de la propuesta que se presenta. Al fin y al cabo, estas poniendo tu personalidad y tu visión de la danza. Creo que el elenco de una compañía es un reflejo de los directores que han ido pasando por ella. En concreto, en el Ballet Flamenco de Andalucía este puesto se renueva cada tres años, por lo tanto, es fácil que se quede impregnado el momento vital y profesional de cada director.

►Volviendo un poco la mirada hacia el pasado ¿Qué cambios ves en ti que creas necesarios para llevar un proyecto como este?

Sí que siento que he cambiado mucho, pero que sigo teniendo la misma inercia en todo lo que hago. Y creo que eso es importante saber mantenerlo. A lo largo de mi carrera, siempre he estado a gusto con lo que estaba haciendo en cada

momento y he sabido llenarme de otros artistas con los que me he ido encontrando por el camino e integrado su potencial en mí.

Pensando en esa niña que llegó al Ballet con 21 años y en cómo soy ahora, creo que he vivido un tiempo de maduración. Siento que me he transformado en algunas cosas, como decía, pero que siempre voy a ser la misma bailaora que era de pequeña. Mi baile se ha definido gracias a mis vivencias y recorrido. A nivel artístico estoy en otro lugar, con otras inquietudes. Ahora mi baile tiene algo que contar, y creo que eso ha sido un cambio positivo.

► **A lo largo de tu carrera has comparado vivencias con muchos bailarines que han resultado imprescindibles para desarrollarte: Rubén Olmo, actual director del Ballet Nacional de España o Mario Maya, primer director del Ballet Flamenco de Andalucía. ¿Son para ti referentes en esta nueva etapa?**

Por supuesto que sí. He tenido la suerte no solo de tenerlos como maestros sino de trabajar juntos. Ellos son unos de los grandes creadores del Ballet y me reflejo en ellos. Para mí, y considero que para todos, son referentes. Yo he vivido con ellos todo y, por ello, soy un reflejo suyo.

En el proyecto que presenté para la dirección del Ballet Flamenco de Andalucía.

► **Tu candidatura fue galardonada gracias a tu obra *Tierra Bendita*. Este año, además, se cumplen 30 años desde la creación del Ballet Flamenco de Andalucía. ¿Qué vamos a encontrar en el repertorio?**

Quiero que la gente vea un ballet fresco, con el aire nuevo que trae esta nueva generación de creadores de la que formo parte. Todo el equipo que quiero que me acompañe formamos parte de esa generación, y creo que es interesante que eso quede reflejado en los años que dirija.

Dentro del repertorio, además de lo ya mencionado, me gustaría incluir una parte de recuperación de obras del pasado de la compañía. Yo he

Patricia Guerrero, nueva directora del Ballet Flamenco de Andalucía

tenido la oportunidad de vivirlo y verlo casi todo, pero hay mucha gente joven que no y quiero que pueda tener la posibilidad.

► **En tu proyecto también presentabas una parte pedagógica. ¿Qué buscas con ello?**

Creo que el Ballet Flamenco de Andalucía, como institución pública, tiene una importante labor docente de acercar la danza y el flamenco a un público más joven. Todavía tenemos que definirlo, pero me gustaría poder invitarles a la sede para que vean cómo trabajamos diariamente, hacer algún espectáculo específico para ellos, acercarnos a las universidades...

► **Hace dos años ganaste el Premio Nacional de Danza y ahora recibes la oportunidad de este nuevo proyecto. A ojos de la gente, podrías considerarte una persona muy afortunada. ¿Qué es para ti el éxito?**

Me siento muy afortunada, en lo profesional y en lo personal. Pero creo que la suerte viene acompañada de la actitud con la que uno se toma las cosas. Hay que trabajar con profesionalidad y con tesón para conseguir lo que uno busca. En mi caso, considero que he ido dejando una semilla que luego he ido recogiendo. La fortuna no existe, es algo que se gana uno.

TEATRO
FLAMENCO
MADRID

EMOCIONES

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

*Zambomba
Flamenca*

ENRIQUE TORRES
Presenta ZAMBOMBA FLAMENCA

16 y 17 DIC 16:00h

*Domingos
de Vermut y
POTAJE*

MAUI DE UTRERA
& VANESA MARTÍN & EL KANKA

10 DIC 13:00h

21 ENE 13:00h

Círculo
Flamenco
de Madrid

NIÑO JOSELE

21 DIC 22:30h

Francisco Heredia, el cante heredado, ganador del "Melón de Oro 2023"

Por Fernando Pastor

Francisco Heredia, Foto facilitada por el Festival Lo Ferro

Este cantaor gitano, más conocido en muchos ambientes flamencos como Francisco Heredia nació en Linares (Jaén), en octubre del año 1983. Viene de una familia gitana cantaora, su abuelo y sus tíos cantaban y como no su padre, su gran referente y conocido mundialmente como "Joselete de Linares".

► ¿Cómo valora el haberse alzado con el galardón del Melón de Oro en un certamen tan prestigioso como el Festival de Lo Ferro?

Es para mí un gran orgullo y estoy muy contento porque era un sueño ganar este concurso.

► No es la primera vez que se alza con el primer premio en un gran concurso.

No, tengo 22 primeros premios en diversos concursos.

► De entre ellos ¿destacarías alguno?

Quizás el primer premio en La Taranta de Linares, que además es en mi pueblo.

El cante que le da nombre al concurso, la taranta, es muy característica en una localidad en la que existen muy buenos aficionados al flamenco

► Su padre, el conocido cantaor Joselete de Linares, habrá sido determinante en su carrera.

Yo empecé a cantar profesionalmente en 2016. Anteriormente cantaba para Dios, en el culto. Un día me grabé, y cuando lo escuchó mi padre pensó que era él; le dije que no, que era yo, pero no me creía. Cuando me escuchó cantar en la peña ya se lo creyó y me enseñó cantes. Así empezó mi carrera. También mi abuelo Juan cantaba, pero no pudo hacerlo profesionalmente, lo mismo que mi tío.

► ¿Qué referentes ha tenido?

Además de mi padre, me gustan mucho manolo Caracol, Antonio Mairena, Tomás Pavón. En general me gustan los cantaores cantaores antiguos, los cantaores puros.

► ¿Con qué palos se siente más a gusto cantando?

Los que más me gusta cantar son las seguiriyas, las soleares y las malagueñas. Otro palo que me gusta y con el que me siento cómodo son las granaínas, pese a que son pocos los gitanos que las hacen.

► ¿Cómo ve el presente y el futuro del flamenco?

Yo soy purista, me gusta lo antiguo, y ahora veo mucho lo que yo llamo flamenco-pop, no hay muchos puristas. Sin embargo hay gente que sí me gusta, hay muy buena cantera que está pegando fuerte.

XIII JEREZ OFF FESTIVAL 2024

23/02 - 09/03

FLAMENCO
MOVES
YOUR
SOUL

DEDICADO A:

LUIS EL ZAMBO

FOTOGRAFÍA: Paco Barroso

ORGANIZA:

www.laguaridadangel.es

COLABORA:

Fundación Soto

PERFORMANCE
EVERYDAY

17:00 / 19:00 H.

21:00 / 23:00 H.

BOOKING

+34 682 704 969

www.laguaridadangel.es

Reportaje

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

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

José Antonio Rodríguez

MÚLTIPLES FORMACIONES

Al ofrecer esta revista en su número anterior una buena muestra de referencias sobre la diversidad de espacios y contenidos dónde hoy se enseña flamenco, no vamos a ser redundante en este aspecto. Sin embargo y relacionado con la guitarra flamenca, nos gustaría aportar una reflexión sobre ello a modo de conclusión de nuestra serie de entregas. En la ponencia “La guitarra flamenca contemporánea” presentada en 2001 en Algeciras con motivo del XXIX Congreso Internacional de Arte Flamenco, ya realizamos un estado de la cuestión, planteando como testigo los cambios que se avecinaban en la divulgación de lo didáctico y pedagógico, concluyendo entonces que “El salto es tan grande con respecto a los aún presentes sistemas de transmisión directa y tradicional de alumno a profesor, que aparece como una ola gigantesca que lo está cubriendo todo para perfilar un nuevo paisaje educativo en torno al hecho flamenco”. Han

pasado más de veinte años desde entonces, o sea una generación, y a grosso modo el panorama resulta parecido, con resistencias por parte de los procesos tradicionales de transmisión cada vez más minoritarios, el desarrollo de la enseñanza reglada de la guitarra flamenca en conservatorios que, a su vez, sigue encontrando otros tipos de resistencias, la de sectores académicos y efectivamente, miles de vídeos y tutoriales de diferentes procedencias, niveles y calidad que pululan por la red. Veamos.

FORMACIÓN TRADICIONAL: LAS FAMILIAS, LOS TABLAOS Y LAS COMPAÑÍAS DE BAILE

La forma de transmitir el oficio a través de familias se mantiene en la actualidad, sobre todo en sagas de guitarristas gitanos, pero se ve cada vez más desbordada y desplazada por la amplitud de ofertas formativas que circulan por la red. Dadas las carencias en educación que España sufrió durante las primeras décadas del franquismo, era casi la única opción formativa en el ámbito del flamenco para sus agentes llamados a ser artistas profesionales. Nacer o estar cerca de un ambiente flamenco natural, social (la familia) o geográfico (lugares con tradición), la propia estructura parental o vecinal se encargaba de cuidar y animar a aquellos niños y niñas que sentían atracción y vocación por la guitarra flamenca. La formación profesional entonces se materializaba en la tradicional relación aprendiz-maestro, pasando a adquirir el oficio en tablaos (nueva versión de los cafés cantantes) y compañías de baile, con las promiscuidades y vivencias

Publirreportaje

30 de diciembre “Almería en Madrid” en el Ateneo: María José Pérez y Pepe Núñez en Ciclo de conciertos “Manuel de Falla” y Peña Flamenca “Duende”

Almería en Madrid es el concierto especial programado el sábado, 30 de diciembre de 2023 (20:00 h) en el Ateneo de Madrid, conjuntamente por el Ciclo de conciertos “Manuel de Falla” y La Peña Flamenca “Duende” de Madrid.

Almería en Madrid está protagonizado por María José Pérez, la cantaora almeriense más relevante del panorama actual, junto al maestro madrileño de la guitarra de acompañamiento al cante, Pepe Núñez.

Clase en el Conservatorio Joaquín Turina

formativas correspondientes. No es una casualidad si la gran mayoría de los artistas veteranos de hoy inciden una y otra vez sobre ello, señalando a los tablaos como “auténticas” universidades del flamenco.

En este espacio, no solo se aprendía el oficio a base de empirismo, sino a vivir la noche, su particular sociabilidad y transmisión sentimental. En este sentido, recuerdo una conversación con Enrique Morente hace años en la que le pedía información sobre el taranto, y preguntó con su habitual ironía a qué taranto me refería, si el de día, o el de noche. Las vivencias nocturnas difícilmente pueden aprenderse de día, y quizás el mundo artístico del flamenco en esencia, heredero del romanticismo, pertenezca a la noche. La pregunta, y añadiría desafío, sería cómo llevar y trasladar este contexto a la luz de las enseñanzas regladas. Hoy además, la ampliación y accesibilidad a los vuelos internacionales ha permitido cierta facilidad de desplazamiento a cualquier lugar, por lo que los y las guitarristas, a pesar del problema de facturación de su instrumento, participan plenamente del desarrollo y de los problemas de la aldea global.

FORMACIÓN NO REGLADA: LAS CLASES PARTICULARES Y LAS ACADEMIAS

Fuera del ámbito celoso y endogámico de las familias, el día a día del

flamenco por otra parte tenía y sigue teniendo su propio ámbito cultural y social formativo, el de las clases particulares y de las academias. Descripción de un espacio que, una vez más, remita quizás al contexto romántico del que emergió el flamenco. A pesar de entrar en competencia con los ámbitos académicos (una de las fascinantes particularidades del género, donde sus academias no son académicas, según entendemos lo académico hoy), no pocos alumnos y alumnas valoran estos lugares como necesario y complementario a la

enseñanza reglada, espacios en el que se “comunica en flamenco”, se “vive el flamenco”, o sea se adquiere no solo conocimientos, sino cultura flamenca. Sin embargo, en el ámbito de la guitarra, las clásicas academias y clases particulares a domicilio, con su proximidad y cercanía, parecen tener una nueva competidora virtual, la creciente difusión de tutoriales en YouTube.com como nueva forma de atención personalizada a través de la pantalla.

FORMACIÓN REGLADA: LOS CONSERVATORIOS

Cabe recordar que de por sí la llamada “guitarra española” no ha sido admitida en los conservatorios españoles hasta fecha reciente, si consideramos que el madrileño Real Conservatorio María Cristina abrió sus puertas en 1830, y que no es hasta 1935 durante la segunda república, que se crea la primera Cátedra de guitarra, que ocuparía Regino Sainz de la Maza. Estamos hablando de guitarra “clásica”, sinónimo en este caso de “guitarra española”, como si no lo fuera la guitarra flamenca. Como lo tuvieron los guitarristas españoles en la segunda mitad del XIX que intentaron entrar en el Conservatorio de Madrid, Manuel Cano en 1978 solo consiguió ocupar un puesto “honorífico” en la recién creada Cátedra de Guitarra

El Entri en primer plano junto a hijos y nietos, todos dedicados al toque. El Entri es maestro de guitarra de Caño Roto, Madrid, todo un referente en la guitarra de acompañamiento

Flamenca en el Conservatorio Superior de Córdoba, correspondiendo a Paco Peña encargarse en 1985 de la primera Cátedra oficial de Guitarra Flamenca en el Conservatorio de Rotterdam (Holanda).

Habrà que esperar a 1995 para que la L.O.G.S.E proponga oficialmente una titularidad en flamenco con dos itinerarios, Guitarra y Flamencología. Y 2004 para que, en el caso de la llamada "cuna del flamenco", se publique en Andalucía la primera regulación autonómica. Estamos llegando a 2024, y la implantación de la guitarra flamenca en los conservatorios, andaluces y de otras regiones, no termina de producirse con las expectativas iniciales, ser ofertada en todos ellos, desde el grado elemental hasta el superior. Con los clamorosos casos de no estar presente la guitarra flamenca en los Conservatorios Superiores de Madrid o de Sevilla, poco más encontramos, además de las regiones de Cataluña y Murcia.

Como lo señalamos en nuestra anterior entrega, nos ha llamado particularmente la atención, dentro del reducido profesorado provocado por esta lentitud de la implantación de la guitarra flamenca en los conservatorios españoles, la notable presencia de mujeres guitarristas, que contrasta con la escasa producción discográfica. Desarrollar un caldo de cultivo para cambiar hábitos, en este caso la hasta muy recientemente la casi nula presencia de tocaoras como artistas de este género, requiere tiempo, y esta emergencia de docentes ligadas a la guitarra flamenca, puede ser quizás un signo de que ya estos hábitos están cambiando, conforme a la nueva sensibilidad de la sociedad española sobre todo lo que concierne los problemas de género.

FORMACIÓN AUTODIDACTA: LOS TUTORIALES DE YOUTUBE.COM

Afortunadamente, este tema ha sido tratado recientemente en un trabajo Fin de Máster, el de Comunicación y Educación Audiovisual de la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía), elaborado por Jorge Juan Garrido González, y defendido en 2018 (en línea en <https://dspace.unia.es/handle/10334/5314>). En la introducción y para justificar este uso, pregunta acertadamente si, siguiendo el ejemplo de su abuelo que bailaba flamenco y aprendió algo de canto escuchando la radio, él no sería capaz de hacerlo ahora con Internet. Después del análisis pormenorizado de una selección de 53 vídeos, en sus conclusiones señala su idoneidad, pone en entredicho la validez del motor de búsqueda de youtube, por la ausencia de una evaluación previa de esta plataforma, defecto que tiene como contrapartida en esta evaluación la aceptación social de la información en la red, destacando en las demás conclusiones como valores positivos la labor colaborativa y autonomía entre el alumnado y el profesorado como

El maestro: Manuel Granados, Barcelona, durante una clase

mecanismo de auto-corrección para mejorar la producción y los contenidos, con la posibilidad de ampliar su campo de estudio, la guitarra flamenca, hacia otras disciplinas del flamenco, otros instrumentos, y otros géneros musicales.

PROCESOS DE TRANSMISIÓN MÚLTIPLES

Llegado a este punto de nuestra breve mirada sobre el contexto actual de los y las guitarristas, podemos señalar a modo de conclusión una mayor oferta y autonomía en los procesos de transmisión y de formación. El problema quizás provenga de la abundancia de esta oferta, y de la aún escasez de procesos previos de evaluación, fuera de las propias autoevaluaciones entre alumnado y profesorado. A ello hay que añadir la presencia cada vez más numerosa de nuevos músicos y de un nuevo público, que cultivan el flamenco desde un nuevo acercamiento, el de la investigación universitaria. Sean docentes, sean alumnos y alumnas de másteres o de cursos de doctorado, parece que una nueva generación de aficionados y aficionadas no ven sus deseos colmados con solo el sentimiento y su transmisión, sino que cuestionan y quieren saber el porqué de su afición, y por qué les atrae esta expresión artística. En todo caso, el viejo interés internacional por esta llamativa y original forma musical de expresión desde las raíces, no tiene viso de desaparecer. Bien al contrario, en lo que concierne la guitarra flamenca, a pesar de los problemas de su programación en el territorio de origen, parece más vivo que nunca, y con la misma pasión que siempre ha acompañado a este género musical y cultural.

Paco Peña, Córdoba

Villancicos flamencos, tradición y arte popular

El villancico, como su nombre indica, es un canto de villanos (de la Villa), esto es, de la calle. Canción popular de carácter pastoril que se canta en Navidad. Es una de las pocas tradiciones musicales españolas conservadas (y de Hispanoamérica). En el flamenco, el villancico, tiene una gran tradición y grandes intérpretes. Se interpreta en cualquier palo, pero la preferencia es el tango-rumba, bulerías, tangos, alegrías, verdiales, soleares, serrana, fandangos, tonás o campanilleros.

Las letras pertenecen a la tradición oral, fundamentalmente, aunque también se han recogido algunas de poetas como Luis Rosales.

Fijándonos en los villancicos del flamenco grabados, vamos a tomar como punto de referencia el barrio de Santiago, en Jerez, alrededor de los últimos años del siglo XIX. El cantaor jerezano **Rafael Ramos Antúnez “El Gloria”**, del que se cumple en estos momentos su 130 aniversario, popularizó uno de ellos en el que se repite el vocablo gloria, siendo el primero en grabar (antes que El Gloria, **Manuel Torre** cantó a lo flamenco *Los campanilleros*). Siguiendo con las grabaciones, El Gloria hizo de esta copla una auténtica creación personal que ha llegado hasta nuestros días, interpretada cada año en las zambombas de Jerez:

“Los caminos se hicieron/ Con agua viento y frío, / Caminaba un anciano/ Muy triste y afligido ¡Gloria! / Y a su bendita Mare. ¡Victoria! / Gloria al recién nacido. ¡Gloria!”

A este villancico debe su apodo. Tal acogida tuvo “El Gloria” que siguieron su estilo la mayoría de los cantaores de su época: **La Niña de los Peines, Pepe Pinto, Manuel Vallejo, Canalejas de Puerto Real...** aunque cada cual -todos geniales- aportarían su matiz personal en el cante. Otros artistas que grabaron e interpretaron este cante fueron **Manolo Vargas, Pericón de Cadiz, La Paquera, Manuel Soto “Sordera”, La Macanita, María Vargas y Fosforito**, entre otros muchos.

El villancico flamenco partió de los patios de vecinos y de las “zambombas” de calle, populares de Jerez y Arcos. Y ha llegado reforzada hasta nuestros días, ya que en 2015 la Junta de Andalucía declaró la “Zambomba” de Jerez y Arcos de la **Frontera Bien de Interés Cultural (BIC)**.

Llegar hasta ese reconocimiento fue una tarea de años. La zambomba decayó en

la década de los 60 y 70 del siglo pasado. Y en los 80, la Cátedra de Flamencología de Jerez -de la mano de Juan de la Plata y Parrilla de Jerez- impulsó con el apoyo de la Caja de Ahorros de Jerez la grabación de villancicos. Así, se encargó al Coro del Aula de Folklore de la Cátedra de Flamencología de Jerez que grabara “Así canta nuestra tierra en Navidad” (1983), una serie que traslada cada año una grabación de villancicos flamencos.

Hoy, quien viaje a Jerez en estos días podrá disfrutar de una zambomba auténtica de las decenas que se celebran al calor de una hoguera, en la calle, en las peñas, en los patios... el cante glorioso de los villancicos flamencos. Una fiesta en la calle que se traslada cada año a los teatros con figuras como Tomasa Guerrero “La Macanita” Los Zambos, Los Carpio, Los Soto o los Farruco.

Zambomba flamenca

Algunas grabaciones históricas:

La Niña de los Pienes (1915), por *bulerías Pastorcito, ¿por qué lloras?*, **La Paquera de Jerez** con *la Calle de San Francisco* por bulerías (1958), *Repiquen las campanas* por bulerías (1959). **Antonio Mairena** con *La Nochebuena de Jerez* (1954); *Los caminos se hicieron* (1958); o *Los gitanos de Belén*, por bulerías (1972). **Pepe Marchena** con *La Aurora de Marchena*, (1963). **Canalejas de Puerto Real**, con *Villancicos Flamencos* (1961). **Fosforito** con *El Niño Dios* (1970). **Camarón de la Isla** con *La Virgen María* y *A Belén pastores* (1972). **La Paquera de Jerez, José Mercé, Esperanza Fernández, Fernando Terremoto, Tomasa Guerrero, La Macanita, Tomás Torre, Fernando Torre, Juan Carrasco, Ángel Vargas, Jesús el Almendro**, etc. “*Así Canta nuestra tierra en Navidad*” (1983 en adelante, cada año un volumen) que editó La Caja de Ahorros de Jerez (actualmente Fundación Cajasol) con el asesoramiento y recopilación, en sus inicios, de la Cátedra de Flamencología de Jerez con **Juan de la Plata y Parrilla de Jerez**. De Granada, los *Villancicos del Sacromonte: gitanos, payos y profanos* (1996), recopilados por **Curro Albaicín**. De Sevilla, el grupo **Triana Pura**, con los discos *De Triana a Belén* (1999). **Jesús Méndez, María Terremoto, Diego Carrasco, Juañarito**, etc. grabaron en 2015 *Madroños al Niño. Una zambomba flamenca*, una revisión actualizada del villancico flamenco. *Así canta Jerez en Navidad* (2017... varios volúmenes), coordinado por **Luis de Perikín**.

© MERCHE BURGOS

**BALLET
NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director **Rubén Olmo**

Idea original

Rubén Olmo

Director musical

Manuel Busto

Orquesta de la Comunidad

de Madrid (ORCAM)

Músicos flamencos del BNE

GALA

45 ANIVERSARIO

21-22 DICIEMBRE 2023

TEATRO DE LA ZARZUELA / MADRID

Sobre la importancia de reivindicar lo que nos sale de dentro

Natalia del Buey. Periodista. Madrid. @natalia.delbuey

Foto @LucaVian

Tener la oportunidad de descubrir una propuesta como la del espectáculo *Jaleos Jondos*, es una excelente manera de comprender de dónde viene esa admiración que tenemos muchos por el flamenco y ese valor cultural que tantas veces reivindicamos de él.

Pues bien, *Jaleos Jondos* cuenta, de manera didáctica y muy dinámica, una clase de historia del flamenco a todos aquellos que quieren que este arte forme también parte de lo que son. Con constantes referencias que mantienen la atención de un público con un oído menos acostumbrado al *quejío*, el espectáculo comienza definiendo cuál es el origen de esta música. Una bailarina que aparece entre las sombras con vestimentas que mucho recuerdan a la cultura india, golpea sus pies contra el suelo y rompe el silencio a través del sonido de los cascabeles que cuelgan de sus tobillos. De manera narrativa, como si de un cuento se tratase, una voz flamenca guía su cuerpo. Canta una letra que permite a quien la escuche con atención relacionar ambos elementos. Nuestros orígenes flamencos, allá en tiempos lejanos, se familiarizan con una tierra que en su día nos definió.

Y casi sin dar un respiro, el escenario se transforma en el mundo de los gitanos. Como si leyéramos un poema del gran Federico García Lorca, amante indudable de esta etnia, o disfrutáramos de una de las películas de Carlos Saura, comienzan a mezclarse en un jaleoso baile dos platos de bronce sobre los que se mueven los volantes y los fuertes taconeos de un grupo de bailaores. Y hasta aquí, de una manera más o menos común, comprendemos que nuestro flamenco tiene mucho de lo que conocemos como tradición.

Pero de pronto, todo cambia y evoluciona. La escena, que cuenta con una inmensa dramaturgia a sus espaldas, continúa desarrollándose. Una bailaora rompe con la oscuridad, mudando su pálida bata de cola y convirtiéndola, como si fuera una flor que sale con la primavera, en una fusión vanguardista de colores fosforitos. Pronto la abandona y se la presta a otro bailar, un hombre que la mueve con el arte y la maestría que tiene un artista repleto de tablas. Y a nadie le sorprende. Porque, en el fondo, se lanza un interesante mensaje: el flamenco también madura, se modifica,

está vivo y bebe de lo que pasa a su alrededor.

No por ello debemos olvidar lo que es costumbre, y así, viajamos de nuevo al mundo gitano, llegando a una de las tradiciones más conocidas por la cultura popular: el rito del matrimonio. Una bailaora, impolutamente vestida de blanco, representa a la novia. Un grupo de mujeres la jalean. Clásico dentro de las tradiciones

de este rito. Al rato, aparece el novio, un joven de negro que porta consigo un pañuelo rojo. También referencia de común divulgación. Y la típica pelea de dos gitanos que aman a la misma mujer. Ese costumbrismo que no solo es flamenco sino que recorre grandes hitos de lo que se identifica con lo andaluz, avanza el camino hasta el sentimentalismo y la tragedia que son propias de ello. Así que, sí, resulta que nuestro flamenco también lleva consigo lo dramático, siempre expresado en esa queja y ese dolor que llevamos intrínsecamente.

Finalmente, todo florece. De manera literal. El elenco al completo llena el teatro de ese rojo pasión tan folclórico, y taconeos y mueve un rosal entero esparcido por todo su cuerpo. En forma de cante, de baile, de expresión. Las rosas, tan gitanas. Las rosas, tan flamencas. Las mujeres bailan por sevillanas, palo por excelencia que define el ambiente de feria y de jaleo. Recreando una de las casetas que tantas veces hemos visto en el Real. Todos pegados. Pero felices por compartir esa música que les llena de vida. Porque el flamenco, cuentan de manera indirecta, forma parte de la cultura de un enorme trozo de España. Y está en las calles. Y en la gente que lo comparte porque se ha criado con él, casi apenas sin conocer nada de sus adentros.

El espectáculo termina con la gran ovación de un público que se siente saciado ante tal obra maestra. Que se va a su casa habiéndose identificado con alguna de las metáforas que ha comprendido esta noche. Y seguramente sin saberlo, relatando que después de esto se siente parte de lo que celebrábamos el 16 de noviembre. Que como flamencos nos gusta conocer quiénes somos y de dónde venimos, pero que no por ello dejamos de lado lo nuevo y nos nutrimos de ello. Que aceptamos la diversidad y estamos abiertos a lo que proponen todos que aman este arte porque les nace de dentro. Y que vengamos de la casa que vengamos, sentimos el flamenco como algo nuestro, que forma parte de lo que somos.

El flamenco no es solo una parte de una cultura, sino que se trata de una forma de entender la vida. Como la lucha de un pueblo. Como la expresión más fuerte de una identidad. Y, especialmente, como la fuerza que nos invita a sentir sus emociones como nuestras.

La odisea inversa de Raúl Rodríguez

El músico onubense-sevillano culmina su trilogía de «Antropomúsica creativa sobre los cantos de ida y vuelta» Por Fermín Lobatón. Periodista

Guardo en mi memoria como un grato recuerdo las lecturas del disco-libro de Raúl Rodríguez *Razón de son* (2014), siempre acompañadas de los cortes del disco que lo acompañaba. Poemas, prosas y músicas, reunidas así, muy juntitas, constituían un relato apasionante del largo y variado viaje de su autor, y solían ilustrar —o mejor iluminar—, cada mañana y al amanecer, mis circulares viajes en torno a la Bahía de Cádiz.

Más allá de la tesis que en aquella obra se desarrollaba, a la que prestaba una entregadísima atención, me engancharon las melodías de aquellas canciones, con sus poéticas estrofas y el electrizante alboroto sonoro del Tres flamenco de Raúl, que, con su original tímbrica, iba a inaugurar —aún no lo sabíamos— un nuevo lenguaje, una nueva expresión, de singularísimo carácter y gozosamente mestiza. De resultas de una indagación cultural, musical y poética, Raúl presentaba formas musicales que quizás eran viejas en sus estructuras rítmicas, pero que sonaban nuevas y frescas en mis oídos.

Casi un decenio después, Raúl parece cerrar el círculo y cumplir con la dialéctica *hegeliana* —más que positiva en este caso— que justifica como herencia de su pasado universitario: tras aquella primera tesis que fue *Razón de son* y la antítesis que él dice que era *La raíz eléctrica* (2017), la recién publicada *La razón eléctrica* (2023) vendría a suponer la síntesis. Vale, pero no se lo crean del todo. A pesar de que el primer corte de esta última

entrega la haya nombrado 'De vuelta a casa', tengo para mí que el músico no ha llegado a ninguna casa, a ninguna Ítaca donde quemar sus naves: su viaje no ha hecho más que empezar y presiento que ha de ser perdurable, porque de la misma manera que a Ulises le acompañaban —o traicionaban— los dioses, a él le acompaña el Tres flamenco de su creación, que es su salvoconducto, la nave con la que surcar todos los

mares musicales que están por venir. A diferencia de Odiseo, su rumbo, ya se sabe, se ha orientado a occidente sin perder de vista el sur, en un periplo que es de ida y vuelta y en el que no encontrará al peligroso Polifemo ni a las seductoras —y peligrosas— sirenas, porque cada parada en su camino, cada encuentro, ya sea en Cuba, Haití o Senegal, ha supuesto un feliz hallazgo y una inagotable fuente de enriquecimiento.

La trilogía nace de una búsqueda, la de las raíces de una cadena de intercambios que se han ido produciendo durante siglos de un continente a otro: desde África al Caribe americano y más tarde a Europa, vía Andalucía, donde desde Cádiz o Sevilla se constituye un canal de comunicación con las tierras al otro lado del océano. Raúl indaga en las músicas de aquí y nos cuenta que ha «visto los mismos sonos/ en los puertos más lejanos:/ hay ritmos que son hermanos/ de varias generaciones», como reza en parte de los versos de la décima (o espinela) que da nombre al disco. Ciertamente, se podría afirmar que en el primer volumen se encuentra asentada la tesis, con hallazgos como el Punto flamenco o las sonerías, recreaciones del fandango indiano o de la petenera veracruzana, pero los que le siguen amplían la indagación, la someten a diferentes tratamientos y, sobre todo, proporcionan un gozo similar: el de las melodías, los versos y el ritmo de unas canciones en la que hay también cabida para el lirismo o la ternura y, siempre, para la belleza.

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

Fernanda y Bernarda de Utrera. “La libertad es vivir sin miedo”

Por Rocío Martín, directora de cine. Sevilla*

De mis primeros recuerdos audiovisuales: cuando aquella caja ya a color me llamaba tanto la atención, se me grabó a fuego en la retina ver y oír cantar a Fernanda y a Bernarda. Lo que me transmitieron fue un flamenco puro y unas mujeres libres. Pensaba, tan pequeña: “Yo quiero ser como ellas”. Jamás imaginé que iba a tener la oportunidad, el privilegio y el regalo de intentar explicar al público algo tan difícil como su pureza, su arte, su cante, su historia, y mucho más, lo que a mí me hacían sentir: querer ser una mujer libre.

Los documentales siempre están vivos y son, en este caso ellas, sus protagonistas, quienes me han ido guiando. He tenido una conexión con ellas como la tuve de pequeña. He pasado casi tres años viéndolas y escuchándolas a diario. Las he admirado más aún, me he divertido con ellas e, incluso, he temido el miedo de no llegar a la excelencia que merecían. Dos personajes en toda regla, dos personalidades contrapuestas y complementarias, dos mundos distintos que descubrir y que contar con el mayor de los respetos y admiración. Y cada día tener una responsabilidad mayor ante lo que desde en esa misma retina se quedó prendada: contar su historia con toda su pureza, su verdad, su talento, su técnica, su cante, su flamenco.

Crearon y recrearon la belleza de los sentimientos más altos del cante flamenco en un mundo tan de hombres y estando vinculadas a unas estructuras sociales de las que indiscutiblemente fueron líderes y libres. Porque no tenían miedo a esa libertad y no se limitaron a la difícil impuesta sociedad que rodeaba a la mujer, y aún más, a la mujer, gitana y artista.

Instruyámonos en los antiguos. Que ese flamenco no muera, porque ese flamenco te canta y te cuenta, te enciende y te atormenta. Y ellas sacaron por sus gargantas todos los sentimientos posibles.

Cuando alguien despierta unos sentimientos tan respetuosos e importantes para tanta gente como hemos podido comprobar, para tanto público, para tantos artistas... se merecen todo.

Ellas mismas me fueron llevando a necesitar el empleo de recursos quizás no apreciables como que las mujeres entrevistadas están de pie, los hombres sentados (metáfora y paradoja de cómo se percibía a las mujeres en la sociedad flamenca de la época); a armar los capítulos a modo de azulejos como las grandes historias de grandes hitos de la historia, como pasajes bíblicos y teniendo todos ellos nombres femeninos... y los colores representando la bandera gitana con rojos, verdes y azules.

Toda la música ha sido orquestada para ellas, para sus momentos vitales y siempre teniendo un pentagrama con estructura flamenca. Y, por supuesto, en este trabajo están reflejadas todas las personas de nuestras vidas, todo el equipo técnico, todo lo que nos ha ocurrido, hemos vivido y sentido. Las alegrías y los pesares. Todo ello también tiene su hueco con nuestro pequeño homenaje a todas las personas que nos han ayudado y enseñado en este camino. Especialmente la vida compartida con la otra gran parte creadora de este documental, David González. Por eso este trabajo lo siento tan puro.

La pureza es lo que se hace desde la verdad. Sin pretensiones, desde lo que se nace y lo que se es. Y por eso Fernanda y Bernarda son únicas, tienen el alma que engancha al arte más puro. Ellas serán siempre base y referencia del flamenco más puro y más gitano.

Privilegio y agradecimiento. Han sido camino, referencia, responsabilidad. No conocemos a veces el valor de los momentos hasta que se han convertido en historia. Fernanda y Bernarda tuvieron un valor incalculable en su momento para todos los que las conocieron y oyeron cantar, y ojalá este recuerdo ayude aún más a permanecer eternamente en la historia.

Mujeres a las que merece la pena verlas en cada movimiento, de su cante, de su vida. Gitanas a las que le rebosa la pureza. Flamenca que te reviven el alma. Artistas cuya memoria hay que perpetuar.

*Documental Fernanda y Bernarda se estrenó en cines el 30 de noviembre de 2023

Rincón de La Barbería

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

“**A**diós patio de la cárcel, / rincón de la barbería, / que al que no tiene dinero / lo afeitan con agua fría”: es la letra, pura y dura, de los célebres tangos del Piyayo; tangos de Málaga que también circulan, en versión más amable, como “Adiós, Málaga la bella”...

Si hasta nuestro Señor Jesucristo anduvo (o andó, como dijo el cura del chiste) en prisiones, a ver quién se ve tan blanco para librarse de ellas. En nuestro flamenco, desde luego, no faltan referencias a esta desdicha, que hasta tiene género propio: la carcelera. Que, como dejo escrito mi pariente Agustín Gómez, no es cualquier letra que hable de presidios; sino que tiene su musicalidad propia, muy presente especialmente en Córdoba y en el maestro Fosforito.

Dijo también Agustín (*Cantes y estilos del flamenco*, Córdoba, 2003), que dentro de la cárcel las ganas de cantar se quitan. Se canta fuera (en libertad), el recuerdo de la jaula. Para conjurarlo. Ya lo dijo Machado: se canta lo que se pierde (hasta lo malo): “Y te enviaré mi canción / con un papagayo verde / que la diga en tu balcón: / “se canta lo que se pierde”.

Hoy queremos traer a *Zoco Flamenco* el recuerdo de dos grabaciones especialísimas: *2 gritos de libertad* (1997) y *Cantes afuera* (2005). En los dos se recoge algo de lo mejor que se oyó en el “Concurso Nacional de Cante Flamenco en Centros Penitenciarios”, una iniciativa que nació para el de Córdoba, donde el gran Rafael Trenas, guitarrista, daba clases a los internos. Hay que imaginarse las tremendas dificultades con que los organizadores, gentes del flamenco y funcionarios de prisiones, habrán tenido que bregar para juntar participantes dispersos por la geografía: más de quince días dicen que tardó en llegar a Córdoba el concursante de Valladolid, haciendo escalas por los macos de España, escoltado por la Guardia Civil.

Ambos discos en CD son producción de la Confederación Andaluza de Peñas Flamenca. Vamos a *2 gritos de libertad* (1997). El concurso de 1991,

Carcelera, de Julio Romero de Torres

como el de 1995, los ganó José Serrano Campos, muy largo cantao sevillano con ecos de Pansequito y Camarón. Grabó bulerías, soleá, alegrías, taranto y tangos. En el de 1993 triunfó Antonio de los Santos Bermúdez, Antonio “Agujetas”, de esa casa de Jerez tan pura. Grabó seguiriyas, bulerías, malagueñas y soleá. Y a los dos los juntaron para una larga tanda de fandangos.

Por lo que sea, parece que hubo un parón y otro concurso que no se grabó. El VI Concurso, el de 2004, se hizo en el penal de Albolote, Granada. Lo ganó José Ramón Fernández Flores, de Algeciras, Cádiz, un diamante en bruto, dice la presentación. Grabó malagueña, cantes mineros, soleá, fandangos y bulerías. El de 2003 fue para Juan José Domínguez Romero, “Juan de Graná”, muy flamenco y con mucho gusto, dice Pepe Arrebola en su presentación. Grabó milonga, fandangos, tientos, serrana y polos.

Y aunque sabemos que en Albolote se celebró algún concurso más, no nos consta que haya pasado al CD. Por mi parte, quiero aprovechar la ocasión para felicitar muy cordialmente a nuestro amigo José Carmona Pulido, Pepe Carmona, que es a quien debo el regalo de ambos discos. Tras muchos años de difusión de la cultura flamenca, gran conocedor y muy implicado en la gestión como directivo de la Confederación Andaluza, presidente de la Federación de Peñas Flamenca de Córdoba, de la Peña del Rincón Flamenco y responsable del sector en el Ateneo de Córdoba, Pepe se corta la coleta para dejar paso al siguiente. Valorar cuanto desde los bastidores aportan personas como él, es tan de justicia como infrecuente.

Lo del patio de la cárcel no pierde actualidad, ahí están hace nada los tangos modernos de Omar Montes y Farruko.

¡Ah! Hagan el favor de buscarse en el internet al Niño Miguel tocando “El sitio de Zaragoza”, la mejor banda sonora para el reciente 12 de octubre.

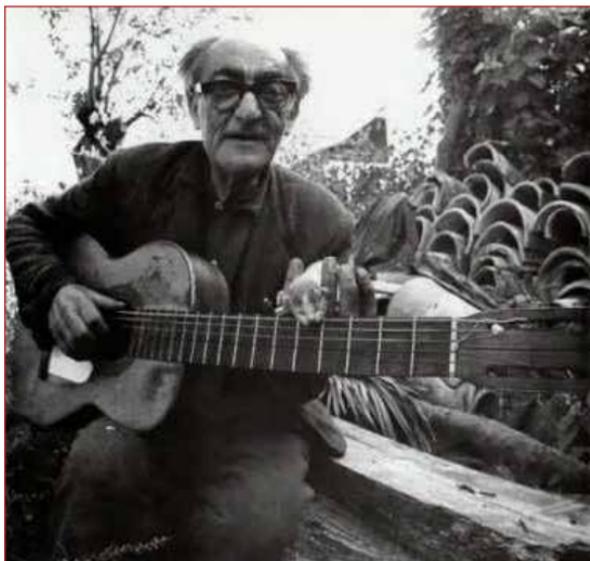

Cena y Espectáculo
FLAMENCO
EN BARCELONA DESDE 1988

TABLAO
DE Carmen

“Rafael del Águila, la cátedra de una fuente escondida” (y 2)

Por José María Castaño @Caminosdelcante

A modo de secuela del anterior artículo, continuamos con el perfil de este singular profesor de guitarra. Estamos justo en el inicio del siglo XX (1900) cuando viene al mundo Rafael del Águila y Aranda en la ciudad de Jerez de la Frontera. Poco se sabe de sus primeros años, pero nosotros vamos a comenzar con un dato de su familia que posiblemente sea inédito.

Un antiguo compañero de Facultad, José Manuel Fernández de Trebujena, nos puso en la pista que los ‘del Águila’ procedían de Arcos de la Frontera. Pero lo más importante es que era una familia muy relacionada con la música de la iglesias; eran una dinastía de ‘sochantres’. Para aquellos que les suene algo raro el vocablo les aclaramos que “chantre” viene del francés “chanteur” (cantor) y viene a definir en lengua castellana (chantré) al director del coro en los oficios divinos sobre todo en las catedrales. Su segundo o auxiliar por así decirlo era el (so = por debajo de) (chantré) y se encargaban del coro de música llana, la del pueblo. En muchos lugares eran encargados también en la instrucción del canto a niños y capellanes. No obstante, por nuestras tierras este término casi se reducía a nombrar a los encargados de ofrecer los responsos durante los entierros y los traslados de los féretros a modos de pla-

ñideros con entonación lúgubre. Reduciéndose en mucho el alcance de su significado.

Quiere decir que Rafael del Águila ‘sabía leer música’. Además, se añaden sus inicios en el oficio de barbero, muy vinculado en aquellas calendas al toque de guitarra. Aunque afortunadamente para el género jondo cambió la navaja por el sonido de las seis cuerdas. Por razones personales que también desconocemos, una vez llegado a la etapa adulta, Rafael abandona el

mundanal ruido y se recluye en su casa a modo de claustro monacal, siendo su guitarra el único vínculo con el mundo exterior y las clases su único medio de ganarse la vida. En el aspecto docente, al igual que su maestro Javier Molina, combinaba los secretos de la guitarra flamenca con piezas clásicas como ‘Sueños de la Alhambra’ de Albéniz o piezas de Tárrega que ponía a sus alumnos más aventajados que fueron muchos como se expuso en el anterior artículo.

Aquella escuela jerezana del toque se ensanchó de un modo cualitativo y cuantitativo por su apertura estética. Y prácticamente así transcurrió su vida: durmiendo de día y enseñando la guitarra de noche hasta fallecer en su mundo covacha en 1976. Poco antes, hay dos hechos que merecen la pena destacar: recibió un premio a la maestría por parte de la Cátedra de Flamencología de Jerez, que, según Juan de la Plata, se tuvo que llevar a su casa porque padecía de agorafobia. Y gracias a José María Velázquez Gaztelu se le grabó una entrevista corta pero interesantísima en su casa para la serie de RTVE “Rito y Geografía del Cante”. Una vida un tanto extraña y alejada de la sociedad que sin embargo fue decisiva para cimentar la escuela jerezana del toque en toda su extensión y riqueza armónica, no sólo rítmica.

Acercando el
Flamenco

www.cafeziriyab.com

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

El Ballet Nacional de España celebra con una Gran Gala su 45 Aniversario

El Ballet Nacional de España celebra su 45 aniversario y lo compartirá por todo lo alto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid los días 21 y 22 de diciembre. La Gala 45 Aniversario ofrecerá el documental creado para la ocasión titulado *Todo un paso por delante*, dirigido por Emilio Belmonte, siguiendo el recorrido de la institución durante toda su historia a lo largo de sus diferentes direcciones. Además del documental, la gala contará con un espectáculo que realizará una panorámica de la danza española con coreografías como Danza y Tronío, Zapateado de Sarasate y la Jota "Aragón", con el directo de la Orquesta de la Comunidad de Madrid

(ORCAM) bajo la batuta de Manuel Bustó.

Por otra parte, el BNE presenta el gran estreno de la temporada *Afanador*. Esta nueva producción, dirigida y coreografiada por Marcos Morau/La Veronal, está inspirada en la mirada del fotógrafo colombiano Ruvén Afanador, que encuentra un hogar en Andalucía y en el flamenco, un mundo que fija y deforma a través de su cámara, creando personajes que surgen de la belleza de la luz y de las sombras de todo un imaginario inspirado en la tradición y la vanguardia. *Afanador* se estrena en el Teatro de la Maestranza de Sevilla los días 1 y 2 de diciembre. El programa también podrá verse en el Teatro Real de Madrid (9-11 de febrero) y en el Palau de les Arts Reina Sofia de Valencia (27-30 de junio).

Festival de Jerez 2024

La 28ª edición del Festival de Jerez, una cita imprescindible que se celebrará del 23 de febrero al 9 de marzo de 2024. La bailaora Sara Baras será la encargada de abrir un certamen flamenco que tiene en el baile su hilo argumental, pero con una extensa programación de canto y guitarra.

Medio centenar de artistas como Joaquín Grilo, Farruquito, Úrsula López, Mercedes Ruiz, Ana Morales o la compañía de La Moneta presentarán sus espectáculos en un festival que clausurará Manuela Carrasco con su gira de despedida.

Destacar los conciertos de Luis Moneo, Jesús Méndez o José de los Camarones y la guitarra llegará de la mano de José Quevedo "El Bolita" o Juan Diego Mateos. **Más información en zocoflamenco.com**

Flamenco de Nimes, 10 al 20 de enero

Del 10 al 20 de enero de 2024 la ciudad francesa de Nîmes acoge su tradicional Festival Flamenco que cumple su 34 edición con un programa que incluye 14 grandes espectáculos, encuentros con los artistas, master class, una exposición fotográfica y la proyección de una película.

Grandes nombres del flamenco contemporáneo pisarán las tablas de salas y teatros de la ciudad francesa: Olga Pericet, Israel Fernández y Diego del Morao, María Moreno, Rocío Márquez & Bronquio, Lucía Álvarez "La Piñona", Paula Comitre, El Perrate, El Choro, Jesús

Corbacho, Stéphanie Fuster, Jesús Méndez, Gerardo Núñez, David y Alfredo Lagos o Patricia Guerrero son algunos de los artistas que desfilarán por el festival.

Off Festival, Jerez, del 23 de febrero al 9 de marzo, dedicado a Luis El Zambo

El Off Festival de Jerez dedica su próxima edición de 2024 al veterano cantaor Luis Fernández Soto, Luis El Zambo, miembro de una extensa saga cantaora nacido en el jerezano barrio de Santiago.

El Off Festival arrancará el viernes 23 de febrero y finalizará el sábado 9 de marzo, 16 jornadas con cuatro espectáculos diarios a las 17:00, 19:00, 21:00 y 23:00 horas en el que el baile es el eje principal y en el que

las escuelas de baile tendrán protagonismo: María del Mar Moreno, Macarena de Jerez, Carmen Herrera, Chiqui de Jerez, el Centro de Baile o María Vargas, entre otras. Además, grandes figuras del flamenco subirán a las tablas del clásico local de Jerez La Guarida del Ángel: María del Mar Ramírez, El Junco, Manuela Carpio o Tía Juana la del Pipa, junto a Diego del Morao, entre otros.

Como también es tradicional, habrá varios recitales de canto protagonizados por Luis El Zambo (24 de febrero, 23:00 horas), Jesús Castilla (25 de febrero, 21:00 horas), Capullo de Jerez (27 de febrero, 23:00 horas), Eva del Cristo y Alberto Sánchez 'El Almendro' (28 de febrero, 21:00 horas) y Antonio Reyes (8 de marzo, 23:00 horas). El Off Festival 2024 lo clausurará un espectáculo a cargo de Manuel de Cantarote, el 9 de marzo a las 23:00 horas.

Nueva York rendirá homenaje a Paco de Lucía

Festival Paco de Lucía Legacy

Festival Paco de Lucía, foto Toni Blanco

La ciudad de Nueva York rendirá homenaje al gran guitarrista Paco de Lucía a través de un festival que tendrá lugar del 20 al 24 de febrero de 2024, año en que se cumple el décimo aniversario del fallecimiento del genio de Algeciras. Una fecha redonda que la Fundación Paco de Lucía que querido celebrar, orientando su programa de actividades del próximo año a celebrar la universalidad de la música de Paco y a su capacidad de conmover las sensibilidades más distintas, las más remotas o improbables. Seis espacios destacados de la ciudad de los rascacielos acogerán el festival Paco de Lucía Legacy, una gran cita en torno a la figura del gran revolucionario del flamenco, en el que estrellas tan cercanas a él como Al Di Meola o Rubén Blades compartirán programación con los principales creadores flamencos del momento, desde Diego El Cigala, José Mercé o Carmen Linares a Rafael Riqueni, Niño Josele, o Farruquito, sin olvidar algunos de los músicos

que compartieron escenario con Paco de Lucía, como Jorge Pardo, Antonio Serrano, Rubem Dantas, José María Bandera, Antonio Sánchez, Israel Suárez 'Pirafña' o Carles Benavent, entre otros.

Flamenco Real, una experiencia única

El Yiyo actúa 13, 14 y 15 diciembre

Ya está la programación de la nueva temporada de Flamenco Real, el ciclo flamenco organizado por el Teatro Real, en coproducción con SO-LA-NA. Un año más el ciclo reúne a los bailaroes más reconocidos de la actualidad y en sus distintas y enriquecedoras formas de interpretar la tradición del baile flamenco, acompañados siempre por prestigiosos músicos y cantaores.

Las actuaciones tendrán lugar en el Salón de Baile del Teatro Real, consolidado ya como espacio flamenco de la ciudad y donde cada mes, bajo su cielo estrellado, brillará una de las figuras de la programación para ofrecer tres funciones de un mismo espectáculo, en días consecutivos -siempre en

miércoles, jueves y viernes- a las 19.00 horas. Las próximas actuaciones: 13, 14 y 15 Diciembre: El Yiyo. Y 23, 24 y 25 Enero: Eduardo Guerrero.

Publirreportaje

Zambomba, la Navidad en Jerez de la mano de la Guarida del Ángel

La Sala Guarida del Ángel de Jerez ha programado todo el mes de diciembre a las 22:30 h una excepcional y variada muestra de auténticas "Zambombas" de Jerez. Estas fiestas flamencas de Navidad van de la mano de las grandes sagas flamencas de Jerez.

- **Martes 05, Diciembre:** JUAN MANUEL MONEO. LUIS MONEO, TAMARA TAÑÉ, MANUEL MONEO, ALICIA JIMÉNEZ, ZAIRA MALENA.
- **Jueves 07, Diciembre:** NOCHEBUENA CANTAORA
- **Viernes 15, Diciembre, ZAMBOMBA:** MANUEL DE LA MOMI, GEMA LA CANTAROTA, CARMEN LA CANTAROTA, ANABEL ROSADO. Guitarra: JESULE DEL PUERTO. Percusión: JOSÉ PEÑA
- **Viernes 22, Diciembre:** ZAMBOMBA
- **Sábado 23 / Diciembre / 2023 - 22:30h -** SABOR A PLAZUELA CON MAY DEL CAÑERO, ROCÍO DEL CAÑERO, MARÍA DEL CAÑERO, MILA MÉNDEZ. Guitarra: JACOBO PEÑA. Zambomba y Percusión: KIKE SOTO.

Información y entradas en <https://www.laguaridadelangel.es/>

Calle Porvenir, 1 - Jerez de la Frontera - 615 601 223- laguaridadelangel@gmail.com

<https://tickettradas.com/eventos/zambomba-15-diciembre-la-guarida-del-angel-jerez-2023>

Tablao flamenco, una forma jonda de celebrar la Navidad

Tablao Flamenco Madrid: Zambomba Flamenca de Jerez

Los días 16 y 17 de diciembre en el Teatro Flamenco Madrid se podrá disfrutar de una auténtica Zambomba Flamenca. Artistas de saga de las familias más emblemáticas de Jerez, como Los Zambo, Los Parrilla, Los Cantarote... de los barrios más gitanos y flamencos de Jerez: Barrio de San Miguel y Barrio de Santiago, en Teatro Flamenco Madrid.

Teatro Flamenco Madrid está en calle del Pez 10 (Teatro Alfil)

Tablao Flamenco Torero, vivir la esencia del flamenco

En Tablao Torero, en las fiestas de Navidad se revive una fiesta gitana y la tradicional zambomba, que se comparte en familia, sin amplificar el sonido ni adornarla con bisutería barata. Nuestra cueva de ladrillos envuelve, cautiva y emociona al espectador, inspirándole y haciéndole partícipe del espectáculo en todo momento. El espectáculo se realiza en una cueva del Madrid antiguo.

Tablao Torero está en Calle de la Cruz, 26

Zambomba Flamenca en Café Ziriyab

Zambombas Flamenca en el centro de la capital, concretamente en uno de los espacios más emblemáticos del flamenco en Madrid en los últimos años, el Café Ziriyab.

Los próximos días 22 y 23 de diciembre tendrá lugar la festividad flamenca de la Navidad en forma de Zambombas, a partir de las 20:30h, con el cante de Israel Paz y Kei Ooka, el toque de Daniel Yagüe y el baile de Sarini Nieto, Maxi Rebman, Jenny Benavides y Anya.

Tablao Café Ziriyab está en Paseo de la Esperanza, 17

Tablao Flamenco Cordobés, Barcelona: Gala Fin de Año

Un año más Tablao Flamenco Cordobés ofrece una velada de Fin de Año mágica, única y exclusiva. El histórico tablao de Las Ramblas de Barcelona prepara su tablao para unos invitados que disfrutarán de un menú especial ilimitado y del más alto nivel seguido de una noche de flamenco, arte y diversión.

Tablao Flamenco Cordobés está en la Rambla, 35, Barcelona.

Tablao Flamenco de Carmen, Barcelona: Navidad y más

El Tablao de Carmen presenta un conjunto de flamenco tradicional en un ambiente original con cercanía entre el público y los artistas. La estructura del espectáculo se desarrolla a través de varios bailes identificados cada uno con un palo flamenco diferente.

En Navidad se presentan Galas y cenas especiales en un ambiente festivo.

Tablao de Carmen está en Poble Espanyol de Montjuïc, Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, Barcelona

“VISHUDDA” ANTONIO LIZANA

El título de este trabajo, “Vishudda”, el quinto de Antonio Lizana, va ligado precisamente al quinto chakra de la tradición hindú, el que guarda la “pureza” e invoca la habilidad del sujeto para expandir belleza a su alrededor a partir de la expresión de las verdades más elevadas. Un álbum temperamental, vibrante y decidido, la eclosión ya imparable de un artista confiado en sus argumentos y conocedor de una excelencia que no precisa de aspavientos ni sobreactuaciones para plasmarse de manera muy elocuente. **Entrevista en web zocoflamenco.com**
Edita: Cristal Records.

ODISEA EN EL ESPACIO, TEXTOS FLAMENCOS

Carlos Lencero (Badajoz 1951-2006) escribió sobre flamenco durante muchos años. Este libro reúne por primera vez los cuentos, poemas, artículos y libretos que escribió sobre este arte.

El flamenco era parte de su identidad y supo transmitirnos esta forma de vida. Lo hizo de una forma sencilla y profunda, transportando la emoción del lenguaje oral al escrito. Lencero alcanza aquí sus mejores dotes como escritor, desde la prosa periodística al libro de poemas, estos textos nos reflejan las personalidades de unos artistas irrepetibles que cambiaron el rumbo del flamenco para siempre.

Autor: Carlos Lencero.

Edita: Fuego Fatuo.

DOCUMENTAL DE PALOMA ZAPATA, LA SINGLA

Una cineasta queda fascinada por el arte de una bailaora flamenca en un material de archivo de los años sesenta y decide seguir el hilo. La investigación la lleva hasta

Antonia Singla, una bailaora que nació en la playa del Somorrostro de Barcelona y que quedó sorda al poco de nacer. Con solo 17 años se convirtió en bailaora de culto a nivel internacional y países como Alemania la consideró la mejor del mundo. Asimismo, cuando cumplió 30 años, La Singla desapareció abruptamente de los escenarios sin dejar rastro. Detrás de su fascinante mirada, La Singla escondía una trágica historia. La cineasta, empeñada en desvelarla, rescata del olvido a una mujer avanzada en su época, injustamente borrada de la historia y que hizo una gran contribución al flamenco, a la cultura gitana y a la comunidad sorda.

LA SAGA DE LOS “PUCHERETE”

Pucherete de Linares, aun no siendo un guitarrista de fama, no fue un guitarrista menor. Los artistas con los que estuvo y en las compañías que anduvo, incluida la suya propia, atestiguan su profesionalidad y su categoría artística. Y también nos

sirven sus memorias para conocer la intrahistoria del día a día con sus horitas buenas y sus fatigas dobles: las malas condiciones laborales, la incertidumbre de un trabajo inseguro y mal pagado. Lo que ha sido —y es— el flamenco más allá de la visión romántica que tanto nos gusta y tanto oculta la cruda realidad. Antes y ahora.

Autores: Víctor Pastor PérezPac/ José Ramon Checa Medina.

Editorial: Centro de estudios Linareses.

PACO DE LUCIA, EL PRIMER FLAMENCO ILUSTRADO

Paco de Lucía no nació siendo una estrella. Vivió de joven a veces en las giras, una vida de aventurero. Piso muchos camerinos cutres con espejos rotos y olor a humedad, pero lo recordaba como una

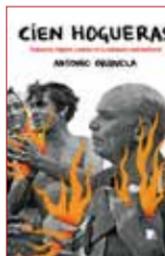
época de juventud y libertad. Desde ahí, en un abrir y cerrar de ojos, su nombre en la marquesina de un teatro de ópera en cualquier ciudad del mundo era garantía de colgar el < no hay billetes > dos meses antes de su actuación.

Alonso Escacena explora la personalidad del guitarrista a través de cientos de anécdotas, al mismo tiempo que analiza las habilidades tanto humanas como técnicas que hicieron posible su ascenso a la categoría de figura mundial destacada.

Autor: Manuel Alonso Escacena.

Edita: Almuzara.

CIEN HOGUERAS, FLAMENCOS, HIPPIES Y POETAS EN LA ANDALUCÍA CONTRACULTURAL

La escenografía se puede intuir: tablaos atiborrados, cantaores como **Joselero de Morón** o las hermanas de Utrera, fiestas hasta el amanecer en donde la intelectualidad de la época mantenía un vivo diálogo a medio camino entre lo culto y lo popular.

Este denominado “neojondismo” —nombrado así por la sección flamenca más subversiva del momento— tuvo una fuerte escisión: músicos, poetas e intelectuales críticos con la dictadura quisieron renovar el flamenco a partir de patrones nuevos que llegaban desde el extranjero. Discos de **King Crimson**, **Miles Davies**, o **Pink Floyd** acercaron a la juventud nuevas posibilidades expresivas en las que lo jondo se hibridaba con la psicodelia o el jazz. Era una música que se convirtió en una forma de colectivismo, de sentir identitario y una manera de quebrar el orden establecido. De ahí surgirían discos como el **Rock Encounter** de **Sabicas** y **Joe Beck**, así como grupos legendarios tales como **Smash**, **Triana**, **Alameda**, y más tarde **Veneno**, y un largo etcétera. El flamenco como un género en contante acción mutante.

Autor: Antonio Orihuela.

Edita: Piedra Papel Libros.

MORENITO DE ILLORA

Guillermo Campos Jiménez "Morenito de Illora" saca a la luz el que es su quinto disco, Leyendas Vivas. Temple, valor, poderío, conocimiento, compás y sensibilidad, si a esto se le une su admiración por todos los grandes cantaores de la historia, reúne aun mas condiciones para ser un gran interprete. El buen metal de su voz y su compas fuera de lo común le han abierto muchas puertas, actualmente se enfrenta a un nuevo proyecto en sus mas de cuarenta años de profesional como cantaor flamenco, seguir su carrera como cantaor solista, "cantaor palante". Para ello, Morenito, presenta este reciente trabajo con la colaboración especial "Camaron" Manuel Parrilla, Pedro Sierra, Salvador Andrades y Jose del Tomate. Flamenco de verdad.

Título: Leyendas Vivas.

Produce: Salvador Andrade y Morenito de Illora.

NI TRIBUS, NI MOVIDAS

LA MÚSICA POPULAR EN ESPAÑA EN LA TRANSICIÓN 1979/1995

El despertar de la música popular en la España de la transición. El rock duro, el flamenco, el jazz, el punk, el folk, la rumba, los cantautores, la salsa y la nueva ola vivieron juntos y revueltos en la aurora democrática.

La historia de la de la transición española se ha contado con una banda sonora de cantautores comprometidos. Inmediatamente apareció la Nueva Ola rebautizada como La Movida y los grandes medios apostaron por esa estética, al tiempo crecieron los reportajes sobre "las tribus urbanas" y todo parecía encajar en un modelo de compra y venta. Todo estaba etiquetado en el escaparate.

La realidad era un poco más cruda y más diversa.

Las fotos de Paco Manzano nos llevan a otra dimensión, una que ha sido narrada malamente. Fotos que nos cuentan el tipo de gente que iba a los conciertos de la Escuela de Caminos y ahí es difícil distinguir entre el público de los Pistones y el de la Polla Records... y así no sabemos si lleva más lentejuelas Tomás de Antequera o Tino Casal.

El texto de José Manuel Gómez Gufi pasa por los primeros festivales de rock tras la muerte de Franco, llega a Vallecas, pasa por el Rastro para asistir al nacimiento del punk madrileño. Comprueba lo duro que es el rock duro. Llega al Johnny envuelto en jazz mientras en la tele ponen toros y flamenco. Se empieza a escribir sobre las Tribus Urbanas.

El nacimiento de Radio 3 globaliza los cambios estéticos. El PSOE llega al poder y han aterrizado los Rolling Stones y Naranjito. La veterana revista editada en Estados Unidos Rolling Stone dicta sentencia sobre la moviidaaaaaa madrileña. Se celebra el referendum de la OTAN. **En la tele manda la vanguardia de peluquería, ha desaparecido el flamenco pero los toros han sobrevivido a su paradoja.**

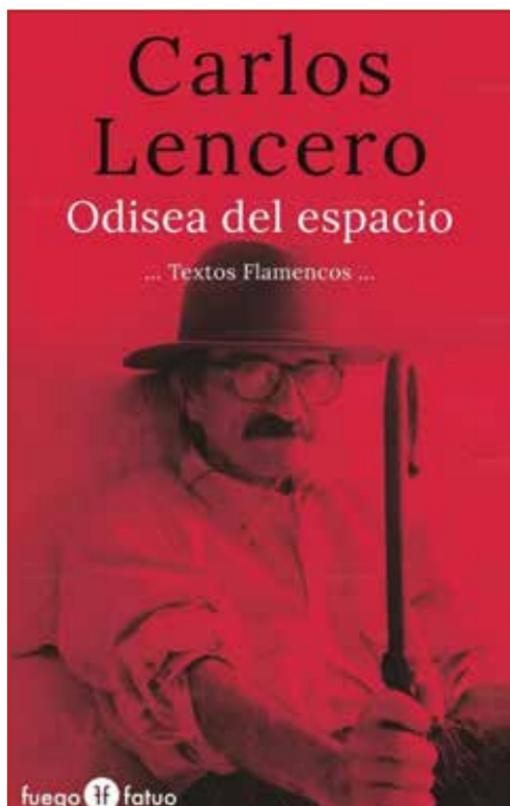
164 paginas, más de 90 fotos, un kilo de peso. NI TRIBUS. NI MOVIDAS documenta de manera personal la transición entre 1979 y 1995 en 11 capítulos titulados de manera muy sonora, narrados sin acritud ni florituras.

El mail para encargar el libro NI TRIBUS NI MOVIDAS es el siguiente: gomezgufiloflamenco@gmail.com • En asunto poner: libroNINI

Fotos de Paco Manzano - Textos y sociología por José Manuel Gómez Gufi

Publirreportaje

Odisea del espacio de Carlos Lencero

En Odisea del espacio de Carlos Lencero, se reúnen seis cuentos flamencos, veintitrés artículos, seis libretos de CDs, una entrevista, un libro de fandangos y treinta poemas sobre artistas flamencos. Todos hablan de flamenco de una forma directa y personal.

Odisea del espacio:
16,00€. IVA incl., más gastos de envío. Envío gratuito para pedidos nacionales superiores a 10€.

Jaleos Jondos

FLAMENCO EXPERIENCE

TEATRO
MAGNO

Arte, Pasión y Flamenco

JALEOSJONDOS.COM

PRODUCE

PATROCINADOR

Aspilicueta

See TICKETS

OFFICIAL TICKETING PARTNER