

ZOCO FLAMENCO

REVISTA GRATUITA · ABRIL · MAYO 2024

Nº55

Leyendas

Leyendas

Ya podemos desempolvar las camisas de lunares y darnos un paseito por la calle de Alcalá sin levantar sospechas de ser flamencos, Madrid, parece querer retomar de nuevo el título de Capital flamenca, si es que alguna vez dejó de serlo. Ahora lo que necesita es llenar el decorado, la oferta no puede ser más completa, o sí, tiene toda la pinta de que los mandatarios culturales se han “coscado” de lo atractivo del negocio jondo, cosa que es comprensible viviendo en una ciudad en donde el turismo viene ávido de sensaciones que llevarse a la bruma, y no solo ellos, de los madrileños nadie puede decir que no seamos una afición agradecida, tan solo tenemos que ver la afluencia de público en sus festivales, cada vez mas numerosos, y es que la afición de Madrid al flamenco es mucha. Incluso deberíamos de decir que nos merecemos más flamenco en directo, por artistas no será, y por ganas tampoco.

Y ya que hablamos de Madrid, nos daremos un paseo por la historia de sus tablaos, por los que fueron y por los que son, los de más solera se renuevan e incorporan nuevas tentaciones a sus propuestas y los más recientes mantienen la esencia, pero incorporando novedosos programas que inciten a nuevos

públicos, siempre y en todos ellos, con un alto nivel de calidad artística. Y en este paseo por el Madrid Flamenco que les proponemos, nos encontramos con Carmen Linares, siempre tan plena de vida como sus cantes, con mujeres guitarristas, la calidad no tiene géneros y menos artísticamente. Recordamos a una leyenda del cante, La Paquera de Jerez, personalidad y arte en un cuerpo de mujer, y para sosegarlos nos paramos a la sombra de otra leyenda, Ramón Montoya, al que se le rinde en Madrid un homenaje con el I Festival de la Guitarra.

Como los super héroes que se acomodaron en ese espacio de nuestra memoria y que continúan dando luz y proezas a nuestras tardes, “El Planeta” con esa imagen de duendecillo verde con la que le plasmó en un grabado, su contemporáneo Francisco Lameyer, quedó impresa la imagen de una leyenda, con ella recreada ilustramos esta nueva edición que tienen en sus manos. Su apodo se ha dicho, le fue puesto por su afición a mencionar a los astros en sus coplas, ¡ay... esos lunáticos cantaores! ¿queda alguno? Seguro que sí, tan solo tenemos que tener abiertos los sentidos y recorrer la senda flamenca abierta por toda nuestra geografía.

Que el compás sea con ustedes, salud y soniquete.

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, Fakali, Joaquín López, Natalia de Buey y Teresa Fernández.
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 ⌘

Carmen Linares, la gran dama del flamenco

Por Natalia del Buey

@DemetriaSolana

Carmen Linares es una cantaora fundamental para el panorama flamenco histórico y actual. Durante su carrera ha abanderado el amor por su arte y su tierra, demostrando un inigualable compromiso cultural por el que siente un gran orgullo.

► Como muchos flamencos, tus primeros acercamientos a este arte nacieron en tu familia, con tu padre y su guitarra, en tu casa de Linares. ¿Crees que eso ha influido al querer ser cantaora?

Sí, muchísimo. Tener desde niña el apoyo de tu familia hace que sea algo más natural. En aquellos tiempos fue imprescindible.

Mi padre tenía su trabajo y cuando llegaba a casa se ponía a tocar la guitarra. Cuando le escuchaba, le pedía cantar y me acompañaba. Fue muy importante para iniciar mi camino.

► Compartir con tu familia el amor por el flamenco sigue siendo algo característico. Sin ir más lejos, el pasado jueves pudimos verte junto a tus hijos Eduardo y Lucía Espín en la presentación de tu nuevo trabajo, *Imagen de tu huella*, en el Museo Arqueológico de Madrid. ¿Qué te inspira de ellos?

Mis hijos son lo que más quiero y poder experimentar ese cariño me inspira y me ha dado mi vida. Todo lo que ocurre a tu alrededor influye en tu forma de cantar, de ver la vida, en tu generosidad, en todo.

Se han dedicado a ser artistas como yo, pero ha nacido de ellos. Han vivido conmigo mi carrera. Cuando eran pequeños y me iba a cantar, sabían que su madre era cantaora. También en esta casa siempre ha habido música puesta por su padre.

► A lo largo de tu carrera has conocido a tanta gente... Artistas de la talla de Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía, Camarón o Enrique Morente. Siendo parte de una generación tan relevante, ¿hay algo de cada uno de ellos en tu forma de cantar y de crear?

Claro. Me tiene que influir la forma de tocar de Paco, de Manolo, el cante de

Enrique, de Camarón y de todos mis contemporáneos. He trabajado con ellos, los he escuchado mucho. Con Manolo hicimos el disco *Locura, brisa y trino*. Con Enrique me identifico con su forma de ver el arte, de crear y con su compromiso. Somos de una misma generación que rompió con lo que se hacía antes. Veníamos de un flamenco más cerrado y empezamos a volar.

► Próximamente verá la luz tu espectáculo *Cuatro*, que precisamente recuerda a estas figuras. ¿Por qué es necesario recordar a los maestros?

A los maestros los recordamos todos, pero es bonito e importante hacerlo siempre. Han dejado una huella muy grande que no se va a borrar. Cuando yo ya no esté se les seguirá recordando, igual que lo hacemos ahora con la Niña de los Peines, Juan Talega o Mairena.

Respecto a *Cuatro*, es un espectáculo que queríamos retomar aprovechando el décimo aniversario de la muerte de Paco de Lucía. Nació hace años junto a Tino Di Geraldo, Carles Benavent y Jorge Pardo. A mí me gustaba mucho la música que hacían, tienen una personalidad muy fuerte. El proyecto comenzó a fraguarse con Jorge Pardo a raíz de nuestra participación en un festival organizado por la Fundación Flamencos por Gambo, una ONG a favor de Etiopía. Disfruté mucho y comenzamos a colaborar en esto.

► A día de hoy, has convertido tu nombre en historia del flamenco. ¿Qué novedades aportas a este arte para que te consideren una leyenda?

Sé que he aportado mucho con mi compromiso con el arte que represento. Desde joven he tenido la actitud de intentar hacerlo lo mejor posible, avanzar y aportar. Además, soy una persona auténtica. Tengo mi verdad con el flamenco y la transmito a la gente.

► Durante tus más de 40 años de carrera te han otorgado importantes premios, entre ellos el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2022 o el Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2023, ambos marcando un punto de inflexión en tu trayectoria

¿Cómo se continúa una carrera desde reconocimientos así?

Sintiéndome muy agradecida y contenta. Me han dado muchos premios y ha sido muy gratificante. El Premio Princesa de Asturias de las Artes no me lo esperaba. Para el flamenco ha supuesto algo importante. Ya se lo dieron en su día a Paco de Lucía, pero con esto se abre un camino. El Latin Grammy a la Excelencia Musical premiaba toda mi trayectoria. Para mí fue muy chocante y bonito verme allí con otros artistas a los que admiro.

Por ello continúo con mi carrera y que no acabe todavía. No concibo mi vida sin el flamenco, lo llevo dentro y lo necesito. Es una suerte poder tenerlo. Me llena la vida y me hace feliz.

► **Muchas de tus letras son cantes muy populares en el flamenco, como las rescatadas en *Antología de la mujer en el cante*, pero has logrado que se transmitan como algo tuyo. ¿Cómo se construye una identidad propia partiendo de temas tan conocidos?**

Ese trabajo supuso un antes y un después. Nunca se había hecho algo así, y al ser un formato editado, actualicé esas letras dándole mi personalidad.

Trataba de que no fueran muy escuchadas, pero había algunas que suenan hoy: «Por las calles de Judea...» o «Quisiera yo renegar...». Hablan de sentimientos que son los mismos a través de las generaciones. Los jóvenes las escuchan y se identifican con ellas.

► **En tus trabajos siempre está el interés y el conocimiento de los que vinieron antes: cantaoras como La Niña de los Peines o poetas como García Lorca, Miguel Hernández o Juan Ramón Jiménez. ¿Es fundamental para crear flamenco hacer ese trabajo de investigación y de rescate de lo antiguo?**

Sin ese conocimiento de lo antiguo no puedes estar en el flamenco. Es nuestra base y raíces. Como no aprendas desde ahí, no llegas a ningún lado. Es nuestra universidad, tenerlas presentes y llevarlas de la mano. Cuando las conoces, ya puedes dejarlas volar. Como decía Juan Ramón: «raíces que vuelen y alas que arraiguen».

► **Esta manera de componer a través de los poetas es algo que te caracteriza como a otros que abrieron camino, como Enrique Morente. Lo hemos**

@DemetriaSolana

visto antes y reaparece en tu nuevo espectáculo, *Imagen de tu huella*. ¿De dónde nace esa necesidad de crear junto a la literatura?

El flamenco es música y poesía. Yo siempre he tenido presente la poesía, aunque también he hecho letras populares. La primera vez que escuché un poema cantado fue a Enrique en su homenaje a Miguel Hernández. Él se inspiraba en el flamenco, pero lo hacía a su forma. Él fue mi luz y abrió mi camino.

En este proyecto he hecho temas suyos que me han sugerido un carácter. He creado poco a poco tratando de darle frescura al cante, pero siempre desde dentro.

► **El 9 de abril presentas en Málaga este espectáculo en un formato íntimo cantando a los poetas ¿Es necesario ese espacio cercano para transmitir y sentir sus versos?**

Depende. El proyecto tiene relación con esos poemas que nos crean una imagen y nos han dejado una huella. Será íntimo porque estará incluida la poesía recitada. En este espacio la poesía te prepara para luego poder cantar. También habrá una parte más teatral, con escenografía. Números con más aire con guitarra eléctrica. Otros a piano y cello.

► **Por último, en tu nombre artístico llevas contigo tu tierra, Linares, donde nació la taranta. ¿Qué letra por tarantas le dedicarías?**

Mi padre hizo una que he cantado muchas veces con la música de Frutos de Linares, un cantaor de allí con una taranta muy especial. Es mi tierra y yo llevo su nombre por el mundo.

*«Cariño le tengo yo
a Linares, que es mi pueblo,
cariño le tengo yo.*

*Mi gente que tanto quiero.
Y en esta tierra nació una de cantes
mineros.»*

Reportaje

Miguel Llobet y Ramón Montoya, el mismo sonido para un nuevo concepto de la guitarra española

Por Norberto Torres Cortés. Doctor en Ciencias Sociales y Humanas. Guitarrista

Miguel Llobet hacia 1900

Una de las primeras antologías del flamenco -sino la primera- es sin lugar a dudas esta joya de la música española del siglo XX que grabó Ramón Montoya (Madrid, 1879-1949) en París en 1936, en el sello clásico BMA (*La Boite à Musique*). Con el título de *Arte clásico flamenco*, nada menos que seis discos que reunieron en su momento doce toques, a modo de arquitectura de una de las catedrales de la guitarra flamenca de concierto, y por extensión y definición musical, del flamenco. No son las primeras grabaciones del toque a solo, pero sí las que reúnen, en su afán antológico y proyección de futuro, más de un siglo de composición, interpretación y evolución de los decimonónicos aires nacionales, luego aires andaluces, como constructo del concepto romántico de "música española", que tanto inspiró a compositores e instrumentistas virtuosos en el ámbito internacional, desde que el alicantino Trinitario (o Trinidad) Huerta (Orihuela, 1800-París, 1874) empezara a puntearlos y rasguearlos en Europa y EEUU, allá por los años veinte del siglo XIX. Con sus grabaciones realizadas en el otoño de 1936, Montoya presentaba conscienciosa y artísticamente el legado del instrumento icono de lo español-andaluz, y proyectaba el toque flamenco de concierto en las vanguardias musicales de la época, mientras el fantasma del fascismo iniciaba en España la dirección opuesta, la del regreso al pasado. Compartió en este sentido el mismo espíritu creativo y visión modernizadora de otro concertista de la época, el catalán Miguel Llobet (Barcelona, 1878-1938). Nuestro artículo, a modo de dúo de guitarras, intentará poner en diálogo a ambas figuras de la guitarra española.

Miguel Llobet y Ramón Montoya

El impacto de Miguel Llobet sobre Ramón Montoya constituye uno de los temas recurrentes en la historiografía del flamenco. Forma parte de la narrativa construida con datos orales que circulan desde siempre entre la afición, y parecen repetirse de generación en generación, a modo de mito poético. En este caso con testimonios y fuentes sólidas para contrastar, sobre la renovación de la música popular española y su integración en las vanguardias musicales al iniciarse el siglo XX. Aquí un botón de muestras.

El testimonio de Georges Hilaire

Musicólogo e intelectual francés que propició la grabación de la primera antología del cante flamenco, la de Ducretet-Thomson, conocida después como "Antología de Hispavox", editada en 1954, contenía un libreto (*Iniciation flamenca*, Edition du

Tambourinaire, Paris) escrito por Hilaire, en el que comentaba:

He escuchado, entre las dos guerras, a algunas de las "figuras máximas", como se dice en España, de la guitarra flamenca, y se puede aún comparar su talento en los discos que escasean cada vez más.

El Habichuela, discípulo de Patiño de Cádiz, era todo chispa, presteza, preciosismo. Miguel Borrull, de Valencia, destacaba por su fogosidad, sobriedad, claridad de ataque y legibilidad del mecanismo. Amalio Cuenca, de Segovia, manifestaba predilección por las combinaciones sonoras y su guitarra vibraba y acariciaba con exactitud. Pero el que reunía todas las cualidades de los demás y, según la opinión de los más viejos aficionados superaba a todos los guitarristas del siglo, era el madrileño Ramón Montoya. (...). Miguel Llobet, que fue el

primer guitarrista de concierto, reveló a Montoya los recursos armónicos de la guitarra y del famoso Cañito a quien sucedería después en el café de la Marina de Madrid, aprendió todos los inimitables ritmos andaluces.

La opinión del guitarrista americano Don Pohren

El aficionado y mecenas protector de Diego del Gastor, volvería a plasmar en 1970 (*El Arte del Flamenco*, Sociedad de Estudios Españoles, Morón de la Frontera) una opinión, la suya, muy parecida a la de Hilaire, comentando el paso de la guitarra de acompañamiento a la de concierto en el flamenco:

Pero un muchacho que empezó su carrera de guitarrista como acompañante durante el periodo del café cantante en el siglo pasado, revolucionó hasta la médula las técnicas de la guitarra flamenca. Este muchacho, Ramón Montoya, estaba dotado de un genio creador no superado en toda la historia conocida del flamenco. Admiraba mucho el estilo clásico y estaba fuertemente influenciado por los famosos compositores y guitarristas clásicos Tárrega y Llobet. (...). Todo guitarrista flamenco ha sido influenciado, directa o indirectamente, por el genio de Ramón Montoya. Este murió en 1949, maestro indiscutible de la guitarra flamenca.

El testimonio de Rodrigo de Zayas

Otro testimonio clave es el del musicólogo de origen sevillano Rodrigo de Zayas, hijo de Marius de Zayas, el mecenas amigo y protector de Ramón Montoya, impulsor de las grabaciones parisinas históricas de 1936. En una reedición en vinilo de las grabaciones de Ramón Montoya y Manolo de Huelva (Diapasón, 1989) resumía que:

Lo que iba a ser la prodigiosa técnica de Montoya, fue algo bastante atípico, en el sentido de que la inquietud inusual de Ramón le llevaría por senderos que, hasta entonces nadie había hollado. El tocaor sevillano Rafael Marín fue quien le enseñó cómo pulsar todas las notas de una escala en lugar de ligarlas como lo hacían "los antiguos". Este detalle le daba más brillantez al toque y le indujo a Montoya a que se alejase cada vez más de las técnicas un tanto básicas de dichos "antiguos". Ramón Montoya se estaba creando una técnica propia, sintetizando todo lo que veía con su genio creador. La revelación vino cuando vio tocar al guitarrista más notable de aquella época: Miguel Llobet, cuyas manos producían en su guitarra del almeriense Antonio de Torres, unos sonidos de una desgarradora belleza. Con solo verlo y escucharlo una vez, Montoya supo adaptar esta técnica, derivada de la escuela de Francisco Tárrega.

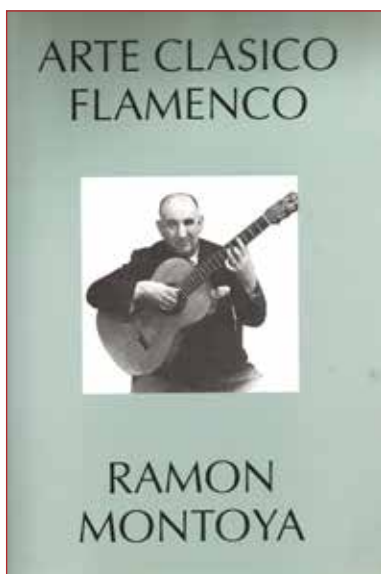
Una técnica y un sonido para renovar los aires andaluces ("vulgo" flamencos)

Rodrigo de Zayas refiere indirectamente a un concepto organológico y a un sonido, el de las guitarras de Antonio de Torres Jurado (La Cañada de San Urbano (Almería), 1817-1892). No es una casualidad si el añorado amigo investigador Eusebio

Rioja indicó que los encuentros entre Montoya y Llobet debieron de producirse en un lugar señalado para los guitarristas residentes o de paso por Madrid: la tertulia de la guitarrería de Manuel Ramírez (hasta 1916), y luego la de Santos Hernández (Madrid, 1874-1943) a partir de 1921, cuando abrió su propio establecimiento, después de haber trabajado para la viuda de Manuel Ramírez (Alhama de Aragón (Zaragoza), 1866-Madrid, 1916). Es bien sabido que Manuel Ramírez fue uno de los principales continuadores del sonido "Torres", como reconocida su aportación para diferenciar comercialmente dos tipos de guitarra española, una para el estilo punteado, o sea guitarra clásica del ámbito académico, y otra para el estilo "barbero", o sea guitarra rasgueada del ámbito popular y de su versión culta, el toque flamenco.

El rugir de La Leona de Ramón Montoya

Un mismo sonido, el de los instrumentos de Antonio de Torres y continuadores, dos conceptos culturales de interpretación con dos modelos de guitarra, la clásica y la flamenca, dos estilos, el punteado y el rasgueado, un repertorio compartido de aires nacionales y aires andaluces, Llobet y Montoya se nos presentan como la tapa y el fondo de una misma guitarra, icono de lo español, clásica y flamenca. Ramón Montoya llamaba "La Leona" a su guitarra fetiche de Santos Hernández de 1916, etiquetada como "Viuda de Manuel Ramírez" cuando trabajaba en el taller de su maestro recién fallecido. Con ello aludía a la famosa "La Leona" de Antonio de Torres, prototipo del nuevo concepto de guitarra española que el guitarrero almeriense construyó en Sevilla en 1856. El instrumento fetiche de Llobet a lo largo de su vida fue precisamente otra guitarra de Antonio de Torres construida en Sevilla en 1859, en pleno desarrollo de su renovado concepto de "guitarra española", cuyo primer reconocimiento de su valía y valor llegaría con motivo de la Exposición Agrícola, Industrial y Artística de Sevilla de 1858. Miguel Llobet y Ramón Montoya, unidos musicalmente con un mismo sonido, el rugir de dos leonas.

Reportaje

¿Por qué en la palabra «guitarra», siendo femenina, no resuenan las tocaoras?

Por Natalia del Buey, periodista @natalia.delbuey

“A la guitarra. Y a todas las que la hacen resonar bajo el nombre de tocaoras. En femenino. Como indica la propia palabra”

Laura González

Desde la Antigüedad, mucho antes de que llegara a existir siquiera el arte flamenco, se relacionaba a las mujeres de las culturas mediterráneas como la nuestra con los instrumentos de cuerda con mástil. Era frecuente encontrar testimonios de la época andalusí que indicaban la presencia de una figura femenina que cantaba y tocaba el laúd, instrumento antecesor a la guitarra, recitando los poemas de la época, las jarchas, escritos en lengua romance para ser contados por la voz de una mujer. Y si sirve como argumento, o por lo menos como dato con cierta curiosidad, estos testimonios poseían una categórica importancia, ya que el árabe, idioma propio de esta cultura, daba origen, además, a la palabra femenina en español «guitarra», derivada de «qīṭārah».

No obstante, más adelante, estas apariciones comenzaron a ser cada vez menos frecuentes en el ámbito musical. Tanto así, que la imagen de una mujer tañendo una guitarra se convirtió en un personaje más bien fantástico propio de los populares relatos de viajes de extranjeros a España, que fabulaban la tierra andaluza en la época del Romanticismo. Y con esta misma imagen, en algunos aspectos tomada del flamenco, la mujer, vestida con el tradicional traje de lunares y la peineta en el pelo, y su guitarra, como un complemento más a su atuendo, pasaron a representar numerosos anuncios publicitarios como un icono más del estereotipo español. Olvidando, si es que en algún momento fue conocido, el tantas veces interpretado arte flamenco de las tocaoras.

¿Es, entonces, por ello por lo que en la palabra «guitarra» siendo femenina, no resuenan sus nombres? Es cierto que, en el flamenco, las mujeres artistas que han pasado a la historia han ocupado el espacio de la silla de cantaora o de los tacones de bailaora, alejándose de los más frecuentados por las tocaoras, o realmente, por los tocaores. Son para todos inolvidables el espectacular talento de **Pastora Pavón**, los numerosos cantes de **Bernarda y Fernanda de Utrera**, los movimientos característicos de La Argentinita o el poderío de **Carmen Amaya**. Todas ellas ejemplos de grandes cambios dentro de la historia. Sin embargo, hay pocos que conozcan a aquellas que desde el sonido de sus cuerdas fueron defensoras de la

feminidad de la guitarra, y en su mayoría, intérpretes a su vez del cante flamenco.

Comenzando por la conocida época de los cafés cantantes en la que se popularizaron numerosos artistas, resuena, quizás más en el estudio del cante, el nombre de **La Serneta**. Mujer gitana de Jerez que desarrolló su carrera en Utrera ganándose la vida enseñando a tocar la guitarra, y que dejó consigo el tan conocido estilo por soleá que lleva su nombre.

*Dos vírgenes tiene Utrera,
santas de mi devoción,
son Mercedes la Sarneta
y la de Consolación.*

Del mismo momento era la malagueña **Anilla la Gitana**, también cantaora, cuyos cantes se acompañaba ella misma con la guitarra. De tal talento, que incluso convivió y participó con otros grandes de la época en prestigiosas actuaciones, siendo alagada en numerosas ocasiones, como en su reconocimiento en la Semana Santa Andaluza en la Exposición de Barcelona. Junto a estas destacó en Madrid **Victoria de Miguel**, quien abandonó sus estudios de música clásica para aprender de la mano del gran **Ramón Montoya**.

En una época más avanzada era frecuente escuchar los rasgueos de **Adela Cubas**, guitarrista profesional con unos inicios muy relacionados con ser gitana, dado que aprendió a tocar en la cárcel ayudada de un caballero andaluz. Y con una historia muy distinta, y un nombre artístico que bien recordaba a las grandes copleras, debutaba la sevillana **Teresita España**, concedora de

Guitarristas mujeres

todas las disciplinas del flamenco que, como tantas otras, utilizaba su guitarra como medio de acompañamiento. Todas ellas, junto a otras como **Dolores de la Huerta** (1838, Lucena), **María Valencia**, **La Serrana** (1863, Jerez), **La Cuenca** (1857, Málaga), **María Aguilera Fernández** (1872, Málaga) o **Josefa Moreno**, **La Antequerana** (1889, Antequerana), abrieron camino a las tocaoras con las que contamos en el panorama flamenco actual.

Con una trayectoria algo distinta a sus predecesoras antiguas, estas nuevas guitarristas destacan por exponer su arte de manera profesional, con comienzos en diferentes escuelas en las que han aprendido de las técnicas musicales de otros. **Antonia Jiménez**, de guitarra gaditana, estudió en sus inicios con Antonio Villar y continuó junto a Enrique Vargas. Durante su trayectoria, ha convertido su instrumento en el acompañamiento de numerosas bailaoras como **Olga Pericet** o **Belén Maya** y cantaoras como **Carmen Linares**, así como en un espectáculo solista en importantes eventos, como el Festival Flamenco de Nimes en 2020. Destacando junto a ella es conocida **Laura González**, estudiante del Conservatorio Superior de Música «Rafael Orozco», de Córdoba, así como de la diplomatura en Magisterio especializada en Educación Musical. Los toques de Laura se escuchan con frecuencia en los ambientes de las peñas, como en la que pertenece, la Peña Flamenca «El Mirabrás», así como en distintos certámenes de guitarra. Podemos nombrar, además, a **Marta Robles** como representación de las tocaoras

Antonia Jiménez, foto Erica Lansner

en grupos flamencos, en su caso de «Las Migas», licenciada no solo en España, sino también en el extranjero, en el Sweelinck Conservatorium de Ámsterdam.

Y de este modo, estos nombres y los de tantas otras queríamos que fueran escuchados más allá de sus cuerdas, en tantos espacios como sea representado el flamenco. Puesto que, como ya indicaba **Federico García Lorca** en su poema «La Guitarra», dedicado a ella, y en referencia a sus intérpretes, «es inútil callarla. Es imposible callarla». A la guitarra. Y a todas las que la hacen resonar bajo el nombre de tocaoras. En femenino. Como indica la propia palabra.

 ATENEO
DE MADRID

Ciclo de conciertos *Manuel de Falla*

Jerez, la cuna del cante

recital de cante flamenco y guitarra

David Lagos cantaor

Santiago Lara guitarra

28.04.2024

19:00

Venta de entradas

La Paquera de Jerez, una artista, una mujer, una época

Por Teresa Fernández, periodista

La Paquera, foto incluida en la exposición "Flamencas" de @PacoManzano

El 20 de mayo de 1934 nacía en la Plazuela del gitano y flamenco barrio de San Miguel de Jerez de la Frontera, una niña, **Francisca Méndez Garrido** en un entorno familiar de pobreza extrema, en un entorno social lleno de carencias, así como de esperanzas depositadas en la II República española. En un entorno nacional, que precisamente en ese año, la República sufrió un autogolpe revolucionario de corte totalitario que la debilitó cuando aún flotaba en el ambiente el golpe antirrepublicano de la Sanjurjada de dos años antes. Sin tiempo para revertir las situaciones de miseria y analfabetismo sobre todo en la España rural, mayor aún en la Andalucía rural. Aún faltaban dos años para el golpe definitivo contra aquella República, lo que acabaría sumiendo a España en un marasmo de esperanzas rotas.

En ese entorno, nacer mujer ya era un enorme hándicap y nacer mujer, gitana y pobre significaba de por vida la pobreza, el analfabetismo, el trabajo infantil y la sumisión total al hombre. Un panorama no muy alentador.

Pero siempre ha habido excepciones, unas más conocidas que otras. Y la niña **Francisca Méndez** resultó ser desde su infancia un ser excepcional, con una vida digna de llevarse al cine, o a una novela, como testimonio de que a pesar de no haber podido liberarse del aislamiento personal y social que supone no saber leer, su gran inteligencia y su voz prodigiosa, supieron transformar el trabajo infantil obligatorio para contribuir al sustento familiar, en arte desde su infancia. Intuyó desde

muy pronto, que la única manera de garantizar su libertad para poder crecer personal y profesionalmente, pasaba por no someterse a ningún hombre, mediante el yugo del matrimonio. No tenía más que mirar alrededor para ver el freno o la imposibilidad de ejercer profesionalmente como artista con un marido, por añadidura gitano, de por medio.

Amores sí, en los que ella mandara. Sumisión jamás. Y así aquella **Paquerita** como cariñosamente la llamaba su abuelo, desde las calles donde empezó a cantar por las escasas monedas que la echasen, creció muy rápidamente, en tiempos que pueden considerarse de récord, gracias al

portento de su voz y a su empatía para darse a valer y para que la hicieran valer los que podían hacerlo, reconociendo la excepcionalidad de su arte.

Esto sucedía en aquellos tremendos años cuarenta, en su primera mitad dominados por hambrunas, presos políticos torturados, paseados por las tapias, y hasta hubo un día en que Madrid amaneció cuajado de Svásticas...

Llegó a lo más alto, la **Paquera de Jerez** como ella registró su nombre artístico, **Reina de la Bulería** por el público. Apenas cumplida su primera década ya era popular en su tierra, profeta en su tierra, Jerez. Pero había que volar, quería volar alto, sabía que podía hacerlo, porque siempre creyó en sus posibilidades. Aún menor de edad, ya estaba en Madrid, participando en espectáculos teatrales y lo mejor, creando un sello de identidad para su cante.

Aún adolescente, recibe el gran empujón a su carrera de la mano de la bailaora y coreógrafa sevillana **Matilde Coral**, que la convirtió en estrella de cante en el Festival de Primavera celebrado en los Reales Alcázares de Sevilla y después en gira por Andalucía. Aún sin cumplir los veinte graba su primer disco, de pizarra, por tientos y bulerías.

Corría el año 1953, una década en la que España iba saliendo de las tremendas penurias de una larga postguerra alargada por las consecuencias de una guerra mundial. Una España con exilio interior y exterior, que ya sabía que su última esperanza depositada en la victoria aliada para recuperar su libertad se había esfumado para siempre.

20 Años sin Paquera

La Paquera, en medio de todo ese desaliento, avanzaba en su carrera de reconocimientos, paso a paso, como el de firmar contrato con Phillips por intercesión de su paisano **Luis Carvajal**. Varios discos, con los hermanos **Morao, Manuel y Juan**, acompañándola a la guitarra, **Antonio Gallardo** como letrista y **Nicolás Sánchez Ortega** como compositor.

Llegó la era de los tablaos. El **Corral de la Morería**, que ya nació para mítico gracias a su fundador **Manuel de Rey** abrió en 1956. Unos meses después, la joven estrella del cante flamenco, **Francisca Méndez Garrido, La Paquera de Jerez**, se instalaba en él, donde iba a consagrar definitivamente su voz, definiendo y depurando su estilo y dando noches de gloria a un tablao que nació cuajado de estrellas. Ese mismo año, 1957, grabaría los tientos gitanos *Maldigo tus ojos verdes*, poema de su fiel **Antonio Gallardo Molina**. *Maldigo tus ojos verdes* fue un hit, nacional e internacional.

La Paquera tenía que memorizar las letras de todas sus canciones, recordemos que no sabía leer. Era una época en la que España iba reduciendo la tasa de analfabetismo sobre todo en las ciudades, lentamente, porque aún la enseñanza primaria no era obligatoria. Aún había niños pastores y otros oficios rurales que los alejaban de la escuela. Iba creciendo, eso sí, la concienciación de los padres, reconociendo que la salida de la miseria pasaba por la educación. Aún había muchos niños que para poder estudiar ingresaban en seminarios. Las niñas no tenían ese privilegio.

En 1959 creó su primer espectáculo, *España por bulerías*. Reina de la bulería, reina de lo jondo, su capacidad tímbrica ponía los vellos de punta. Cantaba por todos los palos como nadie, menos por peteneras, porque traía mal fario, según la superstición gitana. Tan joven, ya era respetada y se enorgullecía de ello.

Una década después **Parrilla de Jerez** se convirtió en su acompañante de guitarra, una relación que duró más de treinta años. Juntos recorrieron tablaos madrileños y sevillanos, naciendo fes-

tivales flamencos y teatros. Ella siguió grabando discos, él también creció como concertista solista. Juntos pero libres, porque con esa mujer, que tantos moldes había roto en su vida, no cabía otra cosa. Así, hasta finales del siglo.

Treinta años, durante los cuales España pudo por fin despedirse de una dramáticamente larga dictadura y saludar de nuevo a la libertad. Me pregunto, porque lo desconozco, que significó en la vida de nuestra artista esa larga transición de algo cuyo desmoronamiento fue lento, porque por la propia dinámica de las cosas, más fuerte que la voluntad de la política, la última década dictatorial fue como un grito que dijese, ¡basta! ¡esto se está acabando!. Como así fue. Quizá un día de estos le pregunte a su sobrino nieto **Jesús Méndez**, a quien considero un amigo, por esta faceta del pensamiento de **La Paquera**. Cómo vivió todo eso un espíritu libre como el suyo.

En la última década del siglo pasado estuvo en dos películas de **Carlos Saura**, de nuevo junto a su antigua mentora **Matilde Coral**. Cantara la una, coreógrafa la otra. *Sevillanas* de 1994. *Flamenco* de 1995.

Quién hubiera podido decir a la niña **Paquerita**, que llegaría un día en el que el mismísimo primer ministro japonés, **Jun'ichirō Koizumi** fuera a saludarla, le diera un beso y arrancara a llorar de emoción.

De ese viaje a Japón, surgió el documental *Por oriente sale el sol*, dirigido un año más tarde, en 2003 por **Fernando González-Caballos**.

Tuvo todos los premios y reconocimientos, el más importante a título póstumo, la **Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes** en 2004. Ella se había ido de su ciclo de vida en este mundo el 26 de abril de ese año, aún joven, con poco más de setenta años.

Las campanas de la ermita de San Telmo doblaron por ella a ritmo caracolero:

Aliole anda y ole
Alió. Viva la madre,
Viva la madre que te parió.

TEATRO
FLAMENCO
MADRID
SEVILLA
MÁLAGA

ESPECTÁCULOS FLAMENCOS DIARIOS

“EMOCIONES” “PASIÓN” “ESENCIA”

MADRID
DE LUNES A DOMINGO | 18h y 20h
SÁBADOS | 18h, 20h y 21:45h

SEVILLA
DE LUNES A DOMINGO
17:30h y 19:30h

MÁLAGA
DE LUNES A DOMINGO
17:30h, 19:00h y 20:30h

ESPECIAL EMOCIONES CARMEN “LA TALEGONA” 27 ABR | 21:45h

Círculo
Flamenco
de Madrid

CICLO
TERESA
LAIZ

MAUI DE UTRERA
+ INVITADO SORPRESA

PRÓXIMAS FECHAS

MADRID

SEVILLA

24 MAR, 28 ABR
y 19 MAY | 13:00h

26 MAY | 13:00h

Felipe Scapachini
y Nono Reyes 4 ABR

Miguel Vargas
Artista Invitado: La Kalita 18 ABR

Pastora Galván,
Miguel Lavi, David el Galli
y Juan Requena 16 MAY

Aurora Vargas y
Miguel Salado 20 JUN

Hora del espectáculo 22:30h

Carácter Español 17 ABR

Clásicos Flamencos
Teresa Laiz & Antonio Reyes 21 ABR

Divinos 12 MAY

Hora del
espectáculo 13:00h

La Paquera de Jerez, 20 años de un no adiós

José María Castaño @caminosdelcante

Monumento a La Paquera en Jerez de la Frontera

Los días postreros del mes de abril, en Jerez, siempre estarán marcados por la muerte de Francisca Méndez Garrido, apodada como La Paquera de Jerez para mayor honra y gloria de la historia del género jondo. La estela que dejó, estrella tan rutilante, sigue iluminando con su fulgor pese a las dos décadas que se han cumplido de su fallecimiento.

Cuentan los familiares y algunos allegados que aquel mes de abril de 2004 la Semana Santa se celebró en sus primeros días. Y que La Paquera, que ya andaba convaleciente, vio en la televisión local a su Cristo de la Expiración. Al que tanto le cantó por bulerías bajando la calle Sol, esa arteria de la Plazuela jerezana donde nacieron Don Antonio Chacón o Lola Flores, entre otros artistas. Tan cercana a su casa de Cerrofuerte donde vio sus primeras luces. Aún sin poder, se arrancó por saetas para despedirse con un rezo cantado que quebró el azogue de los espejos. Tal vez fuera ese su último suspiro cantaor porque pocas fechas después, el 26 de abril, se apagaría uno de los ecos más poderosos de cuantos existieron pero creo que no se ha ido del todo.

Para hablar de la figura de La Paquera de Jerez hay que ponerse firme y hacer una reverencia rodilla en tierra. Como la presentara el recordado catedrático José María Pérez Orozco en aquella memorable serie 'Caminos flamencos' de TVE: 'ella es reina de un taifa del flamenco'... En efecto, nuestra cantaora recibió con todos los merecimientos, y mediante la aclamación popular, el título de Reina de la Bulería. Y no es que Paquera no fuera una importante intérprete en cualquier otro estilo del flamenco pero fue tal su grado de complicidad con los sonos bulearos que dejó todo el repertorio

algo detrás. Esto dicho sin menoscabo de poner en un severo aprieto a aquellos que la reducen a una mera cantaora festera, pues nada más lejos de la realidad.

La Paquera de Jerez, como he dicho en algunas ocasiones al referirme a su cante, era un volcán de sensaciones que aún sigue rugiendo allá donde las antiguas playas de San Telmo. Un tsunami me atrevería a decir, que se retiró de los escenarios con más de 70 años y cantando al siete por medio; un tono descomunal. Era el suyo un decir rotundo, llevando la expresión al límite gracias a una facultades inauditas, pero siempre resolviendo con la mayor enjundia flamenca. Con esto quiero decir que Paquera no era sólo una demostración de fuerza. Todos los tercios por muy largos y poderosos que fueran iba recogéndolos y encajándolos con ese compás natural que es una joya *plazuelera*.

Dos décadas después de su adiós, o tal vez no adiós, se me antoja una fecha idónea para visitar su enorme figura. Un legado que comenzaría en los discos de pizarra con cantes de Campillo jerezano y "pescaeros" a carta cabal para pasar a Madrid a erigirse en una de las artistas flamencas más populares de la época. De la mano de Antonio Gallardo Molina, algunos éxitos como 'Maldigo tus ojos verdes' fueron verdaderos hitos radiofónicos. Y, en su última etapa, cuando se instaló a vivir en Rota, junto al mar, liderando las cabeceras de los festivales flamencos. En aquellas citas donde ningún artista quería salir a cantar tras ella.

Todo ello nos podría servir para comprobar que aquello de la "Reina de la bulería" se quedaba incluso corto cuando nuestra Paquera, de la casta de los Méndez, hacía temblar los cimientos del arte jondo al compás de su gente.

Casa de la Memoria

CENTRO CULTURAL
FLAMENCO
DE SEVILLA

ESPECTÁCULO FLAMENCO

LA CASA-PALACIO

Rehabilitada y convertida en Centro Cultural, esta Casa-Palacio del siglo XVI conserva la mágica esencia de la tradición sevillana, con un florido **patio central** e imponentes muros de ladrillo y piedra.

LOS ARTISTAS

Los mejores **artistas** de Sevilla. Con numerosos **premios** y reconocimientos en su haber, demuestran, día a día en nuestro escenario, su habilidad, maestría y arte. Lo mejor de los mejores puedes disfrutarlo aquí.

EL ESPECTÁCULO

Nuestro espectáculo de flamenco es reconocido como el mejor debido a su calidad excepcional y su **atmósfera íntima**. La sala es acogedora, cada espectador disfruta de una experiencia cercana e inmersiva. El precio es de €22 para adultos y €18 para estudiantes.

LA EXPOSICIÓN

Además de nuestro espectáculo **tradicional**, ofrecemos una exposición de **mantones** y otros objetos relacionados con el flamenco, provenientes de la colección de la Casa de la Memoria. Las visitas se realizan en grupos reducidos, y están acompañadas de música y danza en vivo.

CALLE CUNA, 6, SEVILLA
+34 954 56 06 70

Gitanas para la historia

Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI

Fiesta Gitana en Utrera con Fernanda y Bernarda dando palmas @Colita

“Despacito y a compás, Las bulerías gitanas, Se visten de soleá” (Antonio Gallardo)

Hablar de cuplé, del cante por bulerías o por soleá, es hablar de Fernanda y Bernarda de Utrera, mujeres que nos han dejado un aroma de la Utrera gitana como sólo ellas lo supieron hacer, generando un legado inquebrantable que el paso del tiempo no podrá borrar jamás.

Referentes de un cante ‘nacido’ de las casas gitanas de Utrera, que bebe del flamenco vivencial, ese que ha servido para expresar las duquelas y las alegrías, Fernanda y Bernarda acunaron el cante, se criaron con él y, luego, lo hicieron suyo. Así se forja la gitanidad del cante, que va más allá de asumirlo como una profesión o un modo de ganarse la vida. Es una forma de levantarse, de acostarse, de llorar, de reír o de celebrar. Es una forma de vida, en definitiva. Por eso el cante forma parte de nuestra identidad.

Nuestra identidad también se hace mediante el cante. Tras siglos de epistemicidios y extirpaciones de nuestra génesis cultural, dos de las cosas que nos han quedado a los gitanos y a las gitanas desde que hace más de mil años dejamos la India han sido nuestra musicalidad y nuestra oralidad. Por eso, todas las creaciones musicales romaníes tienen un nexo hindú que alcanza de manera central la espiritualidad.

El cante gitano-andaluz no es una excepción a la regla, sino la confirmación de nuestra hipótesis. Esta genuina forma de cantar ha sido y sigue siendo nuestro capital cultural; una riqueza simbólica llena de significados, transmitida e interiorizada de generación en generación, a veces, incluso antes de tener conciencia. Se transmite mediante la oralidad y las vivencias, escuchando a nuestros y nuestras mayores, que es lo más importante. De esta forma, las gitanas y los gitanos que nos identificamos con el cante gitano-andaluz mientras vamos interiorizando esta cultura, incorporando una transmisión hereditaria, que se convierte en parte integrante de lo que somos. Fernanda y Bernarda así lo demuestran cuando, al

final de sus días, expresan con desazón “se me ha ido el cante”, poniendo de manifiesto el olvido de las letras. Casi como quien pierde una función vital.

Estas gitanas fueron pioneras en la ruptura de las imposiciones del patriarcado, con poder de decisión. Ellas decidieron que querían dedicarse al cante en un contexto donde las mujeres no lo tenían nada fácil. Por eso fueron ejemplo vivo del

empoderamiento: viajaron a Nueva York o París en tiempos donde prácticamente era impensable. Lo hicieron las dos juntas, con el valor de la familia, fundamental para los gitanos y las gitanas. Eran inseparables. Y eso, en una sociedad que tiende al individualismo, ya es revolucionario. Es una muestra de la importancia que tiene la familia para el Pueblo Gitano, definiendo de este modo aquellas estrategias del feminismo romaní que, hoy por hoy, las gitanas más jóvenes recogemos como herencia. Lo hemos aprendido de nuestras abuelas, tías y primas. Por tanto, para nosotras, Fernanda y Bernarda son ejemplos de las mujeres gitanas como motor de transformación social. No necesitaron de la figura masculina, sino que alcanzaron la emancipación por sí mismas.

Por eso desde FAKALI reivindicamos con orgullo un feminismo romaní que ha resistido una historia de antigitanismo, manteniéndonos firmes como Pueblo en un acto de resistencia y resiliencia. Para nosotras, de hecho, fue un orgullo reconocer a Fernanda y Bernarda en nuestra pasada “Gala de mujeres gitanas: Andalucía Tierra Gitana”, que contó con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y la Delegación del Gobierno en Andalucía. Allí, junto a la familia de estas dos ‘emperaoras’ del cante, abordamos que Fernanda y Bernarda, como gitanas, fueron más allá de dos eslabones indispensables del cante, pues también son dos iconos del feminismo, la solidaridad y la gitanidad, en respuesta a nuestro compromiso como Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de dar visibilidad a la realidad de las mujeres gitanas. Con nuestras historias, con nuestras propias voces, rompiendo con los estereotipos y los prejuicios que se nos imponen.

Por todos esos gitanos y gitanas que lucharon entregando sus vidas para que hoy seamos libres, como cantaba el tío Juan Peña “El Lebrijano” (Persecución, 1976):

“Libres como el aire, libres como el viento, Como las estrellas en el firmamento”

¡Vivan las gitanas!

¡Opré Rromnja!

FAKALI: www.fakali.org | Facebook, X e Instagram: @fakaligitanas

Porrina de Badajoz: En el Centenario de un Marqués Gitano

Por Joaquín López Bustamante. Director Programa Gitanos, Radio Nacional de España

En estos días estamos celebrando el centenario del nacimiento de un artista gitano imprescindible en la historia del flamenco: Porrina de Badajoz, un cantaor dotado de una portentosa musicalidad, con una voz de sorprendente velocidad y afinación y con una personalidad singular y carismática que le han convertido en una leyenda del arte flamenco.

José Salazar Molina vino al mundo un 13 de enero de 1924. Su nombre artístico se debe a su padrino, José Porras Martín de Saavedra, un rico hacendado de Badajoz, que fue algo así como un mecenas del cantaor. Del tal Porras le vino lo de Porrina, con ese diminutivo tan extremeño. Con ocho años ya cantaba por los bares de su ciudad y con once cantó por fandangos en la plaza de toros pacense con el nombre artístico de El Niño de Porrina.

Triunfó clamorosamente en el Madrid de años 50 y 60, como primera figura en los tablaos, encabezó espectáculos teatrales, llenó plazas de toros y hasta hizo películas... Un gitano bohemio que ganó y derrochó muchos *jurds*, aunque nunca tuvo una cuenta corriente, pero sí un cochazo americano con chófer y un vestuario personalísimo digno de un sofisticado dandy. Un dandy "en el país del tocino y la envidia" como le ha definido el dramaturgo Francisco Suárez, un dandy que alternó con Ava Gardner y roneó con una Amalia Rodríguez que bebía los vientos por él y admiraba los melismas y la dulzura de su voz.

La discografía de Porrina es muy extensa y dejó registrados centenares de cantes en todos los estilos. Porrina sigue siendo el referente indiscutible en los tangos y jaleos extremeños a los que dotó de gran flamencura y musicalidad.

Y Porrina, además de dandy, fue Marqués... En los discos y en los carteles se anunciaba como Marqués de Porrina y de cómo le fue otorgado dicho título hay varias leyendas: vamos con una de ellas. En los reservados de los tablaos madrileños, en las juergas de "señoritos" era frecuente ver a ostentosos aristócratas, si bien la mayoría de poco fuste y venidos a menos.

Cuentan que el peripatético Marqués de Villaverde –yerno de Franco y paradigma del señorito cabaretero y juerguista– prometió a Porrina en el inicio de una fiesta, hacerlo marqués si cantaba bien aquella noche. Como el Porra cantó mejor que bien, el cantaor desde entonces añadió a su nombre artístico el marquesado prometido: Marqués de Porrina, título nobiliario que llevó a partir de ese momento con orgullo, como mandan los cánones de la nobleza.

Escultura de Porrina en Badajoz

El atildado estilismo de Porrina es parte de la historia de la iconografía flamenca y gitana: con sus sempiternas gafas negras, sus trajes de vivos colores, sus americanas de ojo de perdiz o de *pan y toros*, sus corbatas y pañuelos de seda y el clavel rojo en la solapa causaba admiración. Porrina con o sin título siempre iba "hecho un marqués", que por otra parte es una expresión que usamos mucho los calós para ponderar la elegancia y la apostura de un gitano.

Porrina dijo en una surrealista entrevista radiofónica que se postularía para ser alcalde de Badajoz y así "arreglar las calles, poner una con mi nombre y vestir a todos los gitanos de smoking para festejarlo". No fue alcalde pero la calle, la tiene. Y también una estatua con su figura en bronce, con sus gafas negras y el eterno clavel en la solapa se erigió en 1968 en plaza de la Soledad de Badajoz, en la que tantas veces cantó saetas a su venerada Virgen.

Un 18 de febrero de 1977, falleció Porrina en su casa de Madrid. Tenía tan solo 53 años. Su legado artístico queda para la historia flamenca.

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 bailarinas, 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

Un Colegio Mayor como referente flamenco

Por Juan José Gil Sánchez

Por arriba: Carmen Linares, Francisco Hidalgo y Antonia Jiménez

El Colegio Mayor Universitario Isabel de España se viste de gala flamenca un año más para ofrecer al público un festival que tiene nombre propio “Tío Luis, El de la Juliana”.

Este festival de referencia nacional, abarca las tres principales disciplinas flamencas el cante, el baile y la guitarra. En esta edición contamos con la guitarra de **Antonia Jiménez**, el baile de **Francisco Hidalgo** y cerramos con el cante de **Carmen Linares** que este año recibe el **Premio Tío Luis, El de la Juliana**, un premio que reconoce la labor artística desarrollada durante su carrera profe-

sional. 23, 24 y 25 de abril a las 20:00 horas y con entrada libre hasta completar el aforo disfrutaremos de un flamenco enraizado, pero a la vez diverso y plural. Abrimos con una de las pocas mujeres que triunfan en la disciplina flamenca de la guitarra **Antonia Jiménez**, esta gaditana forjada así misma luchó por ello y hoy en día su posición en el flamenco la convierten en una figura excepcional de la guitarra en concierto y para acompañar al cante o al baile. Continuaremos con el baile de otro gaditano como es **Francisco Hidalgo**, un bailaror de pose, un bailaror sobrio, pero a la vez inquieto que busca encontrarse en el escenario con cada paso que da en su baile. Afronta cualquier palo con absoluta solvencia. Francisco no deja a nadie indiferente en su baile. Y cerraremos con la señora del cante por excelencia como es **Carmen Linares** y que hoy en día es una de las máximas cantaoras del panorama flamenco. Con una dilatada carrera artística por todo el mundo, no solo afronta el cante por derecho, sino que hace incursiones en otras disciplinas musicales incorporándolas a su forma flamenca, ella funde el cante, no lo une – *Manuel Molina decía que fusionar el cante no es unirlo.*

Carmen Linares y José Manuel Gamboa nos ofrecen un encuentro musical con una entrevista abierta al público en la que la cantaora repasará sus discos más imprescindibles. Será un recorrido por la trayectoria de la cantaora que ilustrará con algunos cantes, acompañada de la guitarra de Eduardo Espín.

Carmen Linares forma parte ya de la historia del flamenco y así lo reconoce el Colegio entregándole el Premio Tío Luis, El de la Juliana 2024.

Festival Tío Luis, El de la Juliana, 23, 24 y 25 de abril

El festival universitario más veterano, y uno de los más importantes del panorama flamenco actual, el Festival Tío Luis, El de la Juliana, vuelve a acercar el flamenco a la Universidad, abriendo sus puertas al público los días 23, 24 y 25 de abril en el Colegio y promotora del Festival Mayor Isabel de España, con entrada libre hasta completar el aforo.

Como nos comenta, **Marisa Muñoz, presidenta del Patronato del Colegio** “Los días 23,24 y 25 de abril el Colegio Mayor Isabel de España celebra su 66ª Semana de Flamenco, un récord de presencia del Flamenco en la Universidad Complutense.

“Hoy (20 de marzo) que la Comunidad de Madrid reconoce también el Flamenco como un testimonio de nuestro arte, nos enorgullece comprobar que durante años desde el Colegio Mayor Isabel de España hemos mantenido viva su presencia, no solo en la Universidad, sino también en la Comunidad de Madrid.

“Este año Antonia Jiménez a la guitarra el día 23, Francisco Hidalgo al baile el 24 y el encuentro con Carmen Linares el 25, a quien le entregaremos el premio, Tío Luis, El de la Juliana en su XXIV edición, serán los testimonios de la presencia viva del flamenco”.

El programa, completo cuanto con la guitarra en concierto de Antonia Jiménez estará acompañada al cante por Inma la Carbonera; percusión: Kike Terrón; violín: Víctor Guadiana; y al baile: Rosario Toledo. El baile de Francisco Hidalgo estará acompañado al cante por Miguel Ortega y Ángel Gabarre; a la guitarra, por José Almarcha; y a la percusión, Iván Mellén

El último día del Festival la cantaora Carmen Linares será entrevistada por el musicólogo José Manuel Gamboa. Será un recorrido por su trayectoria, amenizado con algunos cantes y acompañada de la guitarra de Eduardo Espín.

Inscripción Concurso del Festival Cante de las Minas hasta el 1 de junio

El Festival Cante de las Minas convoca a los artistas que lo desean a enviar sus candidaturas hasta el 1 de junio, y realizar su inscripción desde la web www.festivalcantedelasminas.org, siendo este plazo hasta el 1 de julio en la categoría de Instrumentista flamenco.

El 63º concurso del Festival Internacional del Cante de las Minas cuenta entre las novedades de esta edición la obligatoriedad de ganar el premio por Minerías para alzarse con la prestigiosa 'Lámpara Minera'. Se incorpora un Premio Especial del Jurado al mejor artista de acompañamiento en las categorías de Baile e Instrumentista Flamenco. Y las categorías de instrumentación y toque añaden un segundo premio dotado con 2.000 euros.

Más información en zocoflamenco.com

Hasta el 17 de mayo, Flamenco Chipén, exposición sobre Madrid Flamenco

Madrid ha sido casa de acogida de los mejores artistas, cuna de grandes maestros y academia de talentos. La exposición fotográfica FLAMENCO Chipén recorre 150 años de cante, toque y baile en Madrid: desde sus cafés cantantes y el sonido «Caño Roto» de sus guitarras hasta sus incontables tablaos y sus históricas academias de baile. La exposición es gratuita en Sala El Águila hasta el 17 de mayo.

Son cinco secciones que recorren la historia del baile, el toque y el cante en la capital, tomando como punto de partida la primera referencia documental sobre el flamenco: un artículo publicado en el diario El Espectador en 1847, titulado «Un cantante flamenco». FLAMENCO Chipén ha sido comisariada por David Calzado y Teo Sánchez.

Flamencos En Ruta

Lucía Beltrán @Bellido

Los artistas seleccionados para girar en AIE n Ruta Flamencos, ciclo que organiza AIE, Sociedad de Artistas, intérpretes y Ejecutantes, durante 2024 en cante son: Rafa del Calli, Laura Marchal, Lucía Beltrán. Guitarra: Álvaro Martinete, Marcos de Silvia y Manuel Cerpa. **Los primeros conciertos se celebran en el Auditorio del Colegio los Basilius, en Alcalá de Henares:** 15 Abril, LAURA MARCHAL. 16 Abril, ÁLVARO MARTINETE, 17 Abril, LUCÍA BELTRÁN, 18 Abril, MARCOS DE SILVIA.

“Andalucía. Flamenco”, del 16 de mayo al 8 de junio en Granada y Sevilla

Ángeles Toledano estará en el Ciclo @PabloLorente

Una veintena de recitales de cante, toque y baile como muestra del flamenco más actual protagonizan la nueva edición del ciclo 'Andalucía.Flamenco', dentro de la marca creada por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte para difundir y preservar el arte jondo. El consejero, Arturo Bernal, ha presentado la programación completa, que se desarrollará del 16 de mayo al 8 de junio en los teatros Alhambra de Granada y Central de Sevilla.

“Andalucía.Flamenco” comenzará en Granada con Eva Yerbabuena que inaugura el ciclo en el Teatro Alhambra el día 16 de mayo. Además, se darán cita otros artistas, como Ángeles Toledano, Pedro el Granáino, Martirio y Chano Domínguez, Paula Comitre, Israel Galván o Manuela Carrasco, entre otros.

Toda la información en www.zocoflamenco.com

Cena y Espectáculo
FLAMENCO
EN BARCELONA DESDE 1988

TABLAO
DE Carmen

I Festival de la Guitarra de Madrid, del 30 de abril al 4 de mayo, en Teatros del Canal

Rafael Riqueni, Gerardo Núñez Alfredo Lagos y Alejandro Hurtado encabezan el cartel de la primera edición del Festival de la Guitarra de Madrid, que se celebra del 30 de abril al 4 de mayo, en Teatros del Canal. Además, el festival, dedicado al maestro de la guitarra, Ramón Montoya, ha organizado cuatro mesas

redondas con musicólogos y artistas, donde intervendrán José Manuel Gamboa, Pablo San Nicasio, Carlos Martín Ballester, la constructora de guitarras, Amalia Ramírez y el gran guitarrista, Serranito, entre otros.

Dirigido por Antonio Benamargo, la programación del Festival, según señala, "es emocionante para el Planeta Flamenco, pues es de justicia que por fin la capital de España tuviera un evento de tal categoría por el deseo de los artistas flamencos en general y de los guitarristas en particular, y porque la afición de los madrileños por la sonanta flamenca es sobresaliente". **Toda la información en www.zocoflamenco.com**

¿Bailamos? Exposición 125 años de danza en España

Carmen Amaya por Sayre J Willis, Collection of Theatrical Photograph

SGAE celebra con una exposición 125 años de danza en España. ¿Bailamos? Es el título de la muestra que se celebrará hasta el 30 de abril, en la sede madrileña de la entidad (Palacio de Longoria, C/ Fernando VI 14) La entrada es gratuita.

Con esta muestra también se rinde homenaje a la bailaora **Carmen Amaya** coincidiendo con el Día Internacional del Pueblo Gitano y con los 125 años de la creación de la SGAE.

125 años de la historia de la danza en España en una exposición compuesta por más de doscientas obras de autores como Joan Miró, Antoni Tàpies, Rafael Alberti, Mariano Benlliure o Herminio Molero. La exhibición homenajea a bailarinas de leyenda, como Tórtola Valencia, Pastora Imperio o Antonia Mercé 'La Argentina', nacidas a finales del siglo

XIX, junto a los más actuales referentes del baile español, como Jesús Carmona y Rocío Molina. Y así hasta casi una treintena de nuestros nombres más prestigiosos: Mariemma, Antonio Gades, Víctor Ullate, Nacho Duato, Sol Picó, Antonio Najarro...

Premios del Festival de Jerez

Alfonso Losa y Patricia Guerrero @PabloLorente

El Festival de Jerez 2024 ha premiado al bailar Juan Tomás de la Molía; al guitarrista, Chicuelo y al compositor Francisco Vinuesa han sido galardonados con los premios más codiciados de este evento cultural de renombre internacional.

Juan Tomás de la Molía, el bailar de Trebujena, ha sido reconocido con el Premio Artista Revelación por su trabajo "Vertebrado". Bajo la dirección artística de Manuel Liñán.

El reconocido guitarrista Juan Gómez 'Chicuelo' ha sido honrado con el Premio Guitarra con Alma, otorgado por su extraordinaria actuación en el espectáculo "Tres piezas", donde compartió escenario con los bailaros Karen Lugo y José Maldonado en los Museos de la Atalaya.

El compositor y guitarrista Francisco Vinuesa ha sido distinguido con el Premio Mejor Composición Musical Original por su excepcional contribución a la banda sonora del espectáculo "Alter ego" de Alfonso Losa y Patricia Guerrero.

El premio del Público ha recaído en esta magnífica obra Alter ego, dos grandes del baile flamenco, en su mejor momento.

15 de junio, Noche Blanca del Flamenco de Córdoba

Israel Fernández, uno de los artistas de la Noche.

La Noche Blanca del Flamenco de Córdoba cumple este 2024 quince años en escena como uno de los espectáculos referentes en el panorama flamenco. Para esta edición, que se celebra la noche del 15 al 16 de junio se ha dispuesto un programa en el que destaca la figura de José Mercé, que abrirá la Noche en la plaza de las Tendillas a las 22.30 horas. Israel Fernández, Antonio Carmona, Pedro El Granaíno, Mercedes de Córdoba y Derby Motoreta's Burrito Kachimba, son algunos de los artistas que participan en el evento.

'Pasión por el Flamenco' llega a 15 localidades de Badajoz

Se inicia el 4 de mayo en La Albuera y finaliza el 9 de noviembre en Quintana de la Serena. Una nueva edición del circuito 'Pasión por el Flamenco' dará inicio el próximo 4 de mayo en La Albuera, continuando hasta el 9 de noviembre por 15 localidades de la provincia. «Tendremos muy presente a **José Salazar Molina, el inolvidable Porrina**

de Badajoz, como homenaje en el centenario de su nacimiento.

El programa recorrerá 15 localidades de la provincia, empezando el 4 de mayo en La Albuera y continuando por Casas de Don Pedro (18 de mayo), Llerena (25 de mayo), Fuente del Maestre (8 de junio), Jerez de los Caballeros (15 de junio), Castuera (22 de junio), Valverde de Leganés (6 de julio), Orellana la Vieja (13 de julio), Talavera la Real (20 de julio) Villafranca de los Barros (3 de agosto) Bienvenida (31 de agosto), Badajoz (21 de septiembre), Los Santos de Maimona (27 de septiembre), Campanario (4 de octubre) y Quintana de la Serena (9 de noviembre).

Publirreportaje

El 1 de abril abre sus puertas un nuevo local en Barcelona, El Duende. By Tablao Cordobés

La apertura el día 1 de abril de un nuevo espacio para el flamenco en Barcelona, el Duende es un brillante ejemplo de la intensa vida del flamenco en Barcelona. Durante el mes de abril, la programación acercará al público los espectáculos producidos por el legendario Tablao Flamenco Cordobés. "Al igual que en Madrid, Sevilla o Granada, en Barcelona el éxito de los tablaos está repercutiendo en la consolidación de

jóvenes generaciones de músicos, cantaores y bailaores/as", nos comenta **María Rosa Pérez Casares, CEO de El Duende. By Tablao Cordobés** en esta entrevista.

El 1 de abril se inaugura El Duende, ¿qué novedades podrá encontrar el espectador?

Los Tablaos están manteniendo un ecosistema exitoso en el que los artistas consiguen una plataforma económica estable desde la cual pueden afrontar proyectos artísticos más arriesgados o individuales, y al mismo tiempo formarse en el difícil flamenco del tablao. En este sentido, **El Duende by Tablao Cordobés** se orienta especialmente a esa línea de profesionalización de los jóvenes flamencos, y escaparate de nuevos valores. Además, pretende abrir la oferta a nuevas expresiones del flamenco fusionadas con otras músicas y propuestas más experimentales.

¿Qué momento vive el flamenco en Barcelona? Y en este sentido, ¿qué va a aportar la nueva sala a la ciudad?

Barcelona está viviendo un momento muy rico del flamenco. La aparición de jóvenes que se incorporan al flamenco es incesante, y el éxito de los tablaos favorece esa profesionalización dentro del flamenco. **El Duende**, garantizando la línea de máxima calidad por la que es conocido el Tablao Cordobés, aportará propuestas más arriesgadas y apoyo a los jóvenes flamencos.

El Duende.By Tablao Cordobés

La Rambla 33. Barcelona
Horarios. 19:00-20:15-21:30
Apertura el día 1 de Abril de 2024.

El duende del Madrid Flamenco

Por Rosa Pérez Riesco

En las cuevas del Madrid Castizo se esconde el duende

Madrid siempre ha sido flamenco. El amor, interés y economía que el flamenco viene generando en la Comunidad de Madrid se remonta a mediados del siglo XIX, cuando recién inaugurada la conexión por ferrocarril desde Andalucía llegaban los artistas a la capital: cante, guitarra y baile se programaban en los cafés cantantes de la época. En las tabernas, las barberías y las fiestas populares el rasgueo de una guitarra acompañaba los sonidos de la calle. Reconocido como bien de interés cultural (BIC) por el Gobierno regional el 31 de enero de este año, la fiesta de celebración en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, reunió el pasado 20 de marzo a artistas, aficionados, estudiosos, periodistas y políticos, en una ceremonia jonda, con un trasfondo: la búsqueda del despertar del duende. Ese duende que se quedó en las cuevas que horadan el Madrid Castizo, y que habita en los tablaos, las guitarrerías, las tabernas y las academias del flamenco de Madrid.

Cafés cantantes

En el principio fue la calle, y después se pasó al café. Con la llegada de los artistas flamencos desde Andalucía, los cafés cantantes se llenaron de su arte. Los Salones Vensano (en la calle Ventura de la Vega, antigua del Baño) trajeron los primeros conciertos, bajo títulos como "Música flamenca o "Concierto gitanesco" mencionados en la prensa de la época (1853). En el Café de Amato (Plazuela del Ángel), en 1956, relata el se presenta "Gente del bronce" y relata el cronista que es un buen lugar "donde pasar el rato junto a mozos macarenos y hembras de trapío". Curioso es el aviso de

Enrique Morente en la Cueva del Candela. Foto de García-Alix de la Exposición Madrid Chipén. Se puede ver hasta el 17 de mayo en El Águila.

la llegada del cantaor Silverio Franconetti al Café de San Fernando, en el diario La Correspondencia de España (1870): "AFI-CIONADOS AL CANTE Y BAILE andaluz: Acaba de llegar a esta capital el acreditado artista de cante andaluz, **D. Silverio Franconetti**, con toda su compañía, para dar un corto número de conciertos en el Café de San Fernando, calle de Mesón de Paredes...". Y ya recién estrenado el siglo XX, en el Café de Naranjeros, situado en la plaza de la Cebada, actuó una jovencísima **Argentinita**, la amiga de García Lorca.

Pero fue **Antonio Chacón** (1869, Jerez-1929, Madrid) quien inmortalizó en una copla, por caracoles, parte de la historia del flamenco de Madrid:

"La gran calle de Alcalá
cómo reluce
cuando suben y bajan
los andaluces"

Y para dejarlo claro, remató el insuperable Antonio Chacón "¡Viva Madrid, que es la corte!", con su cante por Los Gabrieles y el Villa Rosa.

Tablaos

De los cafés cantantes a los teatros, y de ahí, en Madrid, el flamenco volvió a tener su apogeo en los tablaos de la postguerra, a partir de 1950 y hasta bien entrados los 70, el flamenco se reinventa y revive en el tablao, donde ya de manera definitiva se queda alojado el duende hasta nuestros días.

Zambra, Los Canasteros de Manolo Caracol, El Duende, Caripén, Chinitas, Torres Bermejas, El Corral de la Morería... Todavía resuenan en los oídos de los aficionados veteranos estos primeros locales donde lo mejor de la época se daba cita en actuaciones memorables. Dice el cronista: "Un ambiente insólito de libertad y noctambulismo, donde el aprendizaje se transmite sorbo a sorbo: jóvenes como Morente, El Güito, Mario Maya, José Menese o Camarón se juntan con maestros como Matrona, El Gallina...".

Por los tablaos verdaderamente han pasado y siguen pasando los grandes artistas del cante, baile y guitarra: Manolo Caracol, José Menese, La Paquera, Fosforito, Porriñas de Badajoz, Fernanda y Bernarda de Utrera, Camarón de la Isla, Enrique Morente, José Mercé, Pansequito, Aurora Vargas, Serranito, Melchor de Marchena, Moraito

Chico, Agujetas, Chocolate, El Güito, Toni El Pelao, La Chunga, Antonio Gades... Y los actuales Alfonso Losa, Patricia Guerrero, Jesús Carmona, María Terremoto, Luis El Zambo, María Moreno, Duquende, Joni Giménez, Perrete, El Bola, El Mati, Paco Soto, Aquilino Jiménez, Morenito de Illora, Ingueta, La Fabi...

Tras el parón de la pandemia que se llevó por delante a Casa Patas, El Candela y Café de Chinitas, entre otros, en 2021 el Gobierno de Madrid quiso reconocer el papel fundamental del tablao en la difusión del flamenco de manera tradicional, en un espacio pequeño, íntimo, donde disfrutar de este arte sin igual, concediendo la Medalla Internacional de las Artes a la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid "por su contribución a la difusión de este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad". En Madrid relucen hoy Las Carboneras, Las Tablas, Teatro Flamenco Madrid, Tablao Torero, El Corral de la Morería, Cardamomo, Tablao La Carmela, Tablao de La Villa, entre otros buenos locales donde disfrutar del mejor flamenco en directo.

Rumba y más

Para entender el flamenco de Madrid en el siglo XX hay que acercarse a los barrios, donde se fraguó una expresión única y popular: la rumba gitana una aportación personal que encumbra y puso la banda sonora a la vida de mucha gente entre 1970 y 1980.

Lo protagonizaron grupos musicales de gitanos de Caño Roto, Pan

Bendito y Vallecas, con un estilo nuevo propio. Ahí tenemos a Los Chorbos, a Los Chichos, a Las Grecas, colosales en su género, con millones de discos vendidos, y una estela que han recogido regueteando Moncho Chavea y Omar Montes.

A esta cultura flamenca en los barrios contribuye desde hace décadas la escuela de Guitarra El Entrí, en Caño Roto.

Mención aparte merecen los gitanos de El Rastro, con Ketama a la cabeza, con su "Vente pa Madrid", todo un himno en la década de los 90. Ray Heredia, Ketama y la Barbería del Sur protagonizaron un auge del nuevo flamenco.

Guitarrerías centenarias

Otro de los sellos inconfundibles del Madrid Flamenco es la excelencia en la artesanía de la construcción de guitarras flamencas. Guitarrerías centenarias, como Guitarras Ramírez (Fundada por José Ramírez en 1882, cinco generaciones guitarreras) y Hermanos Conde (desde 1915, fundada por Domingo Esteso en Madrid y sus sobrinos, tres generaciones guitarreras) realizaron y continúan haciéndolo guitarras codiciadas, guitarras únicas, de maderas

nobles reposadas durante decenas de años para conseguir un sonido especial. El sonido de los mejores. Todos los guitarristas flamencos profesionales, desde Ramón Montoya a Paco de Lucía, pasando por Sabicas, Serranito, Manolo Sanlúcar, Moraíto Chico, Tomatito, Pepe Habichuela, Juan Carmona, Riqueni, José Antonio Rodríguez, Chicuelo, Vicente Amigo, Gerardo Núñez, Agustín El Bola, Diego del Morao, Dani de Morón y el larguísimo etcétera de los grandes guitarristas flamencos tienen en su haber alguna de las guitarras de ensueño creada por estos artesanos.

Los 70 años de Amor de Dios

Y las academias, todo bailar y bailaora que se precie tiene que pasar por la Academia Amor de Dios de Madrid, que ha cumplido 71 años. Emergente, hermosa, arrolladora en su dinamismo, dedicada a lo suyo, que es formar artistas y mejorar lo presente en cualquier estilo que se les ocurra: farrucas, soleás, bulerías, alegrías, seguiriyas o tangos. Desde 1953 en que se

inauguró el estudio de baile en la Calle Montera, fundado por Juan María Bourio para sede de la compañía de Antonio Ruiz Soler, hasta pasar a llamarse "Amor de Dios" (por la calle a la que se trasladó años después y con el que sigue, aunque desde hace años está en la calle Santa Isabel, en los altos del Mercado de Antón Martín).

Aquí llegaron los primeros maestros, se impartieron las primeras

Los tres guitarristas del tejado, una alusión al flamenco en los barrios. Aquí en Vicálvaro por @Ramón Zabala.

clases de baile flamenco y se fueron incorporando los grandes maestros para la formación de artistas y principiantes. Muchos de los que imparten hoy sus clases son herederos de toda una saga de históricos maestros que también han llevado a cabo sus hazañas flamencas partiendo de este centro: El Güito, con su solemne soleá, Antonio Gades, Ciro, Manolete, El Pelao y La Uchi, La Tati, Carmela Greco, Sara Baras, Joaquín Cortés, La Truco, María del Mar Moreno, Belén Maya, Alfonso Losa, Belén López, Olga Pericet, Marco Flores, Farruquito, El Yíyo, y un larguísimo etcétera de grandes del baile flamenco contemporáneo.

Vecinos y foráneos quedan ustedes invitados a encontrarse con el duende. Un duende que cuando se despereza vuela adonde le llaman, sin altavoz, a pelo, allí donde suenan los taconeos, los ecos, los metales, las maderas que nacen del sentimiento y se dicen despacio, echando el corazón por la boca. En esa forma que tiene el flamenco para decir las cosas, seca y poética, dulce y violenta, pero siempre verdadera. Bienvenidos, ¡entren y busquen!

FLAMENCO, UN LIBRO QUE RECOGE 50 AÑOS DE FLAMENCO EN LA UNIVERSIDAD

El Colegio Mayor Universitario Isabel de España de Madrid, ha publicado FLAMENCO, un libro que recoge los 50 años que lleva este Colegio programando flamenco, en su afán de difusión de este arte universal dentro del ámbito universitario.

Editado por María Luisa Muñoz de la Cruz, presidenta del Patronato del CMU Isabel de España, se trata de una cuidada edición, muy bien ilustrada, que da cumplida relación de los artistas y flamencólogos que han intervenido en las actuaciones y encuentros que el Isabel de España ha organizado durante medio siglo: "Quisimos hacer presente el flamenco en el mundo de las letras, del arte, del saber y del conocer, hacerle un hueco permanente en nuestro Colegio Mayor, hacerlo presente y vivo en el mundo universitario", comenta Marisa en el prólogo.

El libro se puede adquirir en el propio CMU Isabel de España, en la tienda el Flamenco Vive y en librerías especializadas.

C/ Ramón Menéndez Pidal, 5 (Ciudad Universitaria. Madrid) Tel.: 915 336 104. E-Mail: cmisabel@cmisabel.com -

LIBRO: LA BAILAORA INFINITA

...Desde siempre el flamenco y la poesía han tenido mucho que decirse, hay quien opina que surgen del mismo lugar, del mismo pálpito, lo cierto es que uno no se entendería sin el otro...

Milagros Sandoval ha juntado en este libro sus dos pasiones, el baile flamenco y la poesía, y los ha hecho girar, bailar y diría, en una voz atractiva, moderna y rítmica...

...que sabe hacer un sueño de voces y palabras, explicar al lector lo cerca que están uno de otro y lo pasionales que resultan...

Autora: Milagros Sandoval.

Título: La Bailaora Infinita.

Edita, Poesía Tattoo.

CARMEN LINARES: 40 AÑOS DE FLAMENCO

Un álbum grabado en directo en su gira aniversario de 40 años como cantante en solitario que ha presentado durante tres años

por todo el país. Esta edición limitada en formato vinilo incluye una selección de seis canciones interpretadas en directo junto a artistas invitados de auténtico lujo: Estrella Morente, Joan Manuel Serrat, Miguel Poveda, Arcángel, Silvia Pérez Cruz y Luz Casal. Un disco imprescindible de la cantaora más premiada de la historia del flamenco y recientemente reconocida con el Grammy Latino Excelencia Musical 2023.

Sello: Salobre.

DICCIONARIO GITANO-ESPAÑOL

Se trata de una edición de un diccionario de dicho autor originariamente publicado por la desaparecida editorial Maucci en 1909. La edición original del presente diccionario constituye

ya hoy en día una rareza bibliográfica, altamente cotizada, de la que sólo quedan unos pocos ejemplares dispersos por algunas bibliotecas públicas.

El libro es una edición facsímil del diccionario gitano-español. La encuadernación está troquelada para darle un aspecto antiguo, es decir las hojas no vienen recortadas inicialmente. Es el usuario del libro quién lo manipula para su lectura.

Diccionario Español-Gitano, Gitano Español.

Autor: Tineo Rebollo.

Edita: servicio de publicaciones Universidad de Cádiz

JOSÉ MANUEL GAMBOA: "EN ER MUNDO" (4 VOLÚMENES)

Presentación del libro en el mítico Casa Patas. Gamboa rodeado de amigos, entre ellos Antonio Benamargo, Ingueta, Martín Guerrero, Juan José Leonor y Arturo Fernández.

Desde época muy temprana los artistas flamencos han dado la vuelta al mundo actuando para un público diverso, lo que les puso en contacto con grandes artistas de otros países y otros artes. El autor de estos cuatro volúmenes, José M. Gamboa hace un extenso recorrido desde principios del siglo XIX hasta finales del XX. En el prólogo comenta: "Los artistas se entretienen, van y vienen, los vuelos chárteres facilitan el desplazamiento a Nueva York donde la guitarra flamenca de concierto ha encontrado el mejor auditorio y Sabicas es coronado Rey del Flamenco. Desde allí ejerce una labor de extensión enviando sus discos para enseñarnos por correspondencia cómo ha de ser nuestro arte puro y, for the money, el flamenco-rock. Le imitamos. Su compadre Mario Escudero se empeña en la creación de obras musicales con planteamiento, nudo y desenlace, y el ídem es la nueva hornada de concertistas que en nuestros lares representan con ímpetu la vanguardia creativa, ahí Serranito, Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía, aclamados en Manhattan...". Una delicia enciclopédica y muy divertida.

Edita Athenaica.

Autor: José Manuel Gamboa

SEBASTIÁN CRUZ PRESENTA ZARABANDA

Influenciado por la música de la película Todas las mañanas del mundo (Con música de Jordi Savall e interpretada por Gerard Depardieu) ha cogido las melodías barrocas y ha compuesto nuevos estilos de cantes flamencos. Esto es algo insólito en el flamenco. El último en crear cantes fue Enrique Morente. El disco ha sido grabado por un productor alemán de enorme prestigio (winter & winter), con la dirección musical de Raúl Cantizano (guitarrista fundamental para El Niño de Elche y renovador de la guitarra flamenca) y el asesoramiento artístico de Pedro G Romero. **CD- Sebastián Cruz, título: Zarabanda, edita: Winter& Winter**

VIDA Y OBRA DE PORRINA DE BADAJOZ. 2ª EDICIÓN

El libro recoge la vida y la obra de un cantaor gitano que nació en Badajoz y vino al mundo con un don, en la garganta y en la cabeza, para el cante, que desde niño le hizo destacar en el entorno de su raza. En esta segunda edición el autor, Paco

Zambrano, señala que ha corregido erratas y enriquecido el texto con nuevas aportaciones y nuevos carteles y fotografías, con respecto a la primera edición. Además, ha conseguido completar y reunir toda la discografía original de Porrina de Badajoz, por lo que ahora considera concluido su trabajo con respecto al Marqués de Porrina, que hizo grandes los cantes extremeños y los dio a conocer.

Autor: Francisco Zambrano

MAYTE MARTÍN PRESENTA TATUAJES

“Tatuajes” es el nuevo proyecto de la cantante Mayte Martín que en formato de cuarteto, incluye títulos que son clásicos del repertorio que todos atesoramos en nuestra memoria. Temas como Gracias a la vida, Ne me quitte pas, Te recuerdo Amanda o El breve espacio en que no está, son parte de este disco que es al mismo tiempo una gira que recorrerá a lo largo de varios meses los mejores escenarios del país. Los músicos que la acompañan en esta gira son: Piano y arreglos: Nelsa Baró. Contrabajo: Guillermo Prats, Batería: Vicens Soler.

Edita: Nuevos Medios

Publirreportaje

La joven cantaora Rocío Belén adelanta su primer single “Alzaré mi voz”

La trayectoria artística de **Rocío Belén** comienza los 10 años cuando se presenta a los concursos de fandangos de su tierra. Desde entonces ha ganado 30 premios de flamenco de primer nivel. Cabe destacar el Premio Joven del Concurso Nacional de Cante Jondo Antonio Mairena, el 1º Premio en el Concurso de Cante por Taranta y Tarantos Fundación

Cristina Heeren, Premio a la mejor Malagueña por la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Málaga, 1º premio Certamen Nacional de Saetas “Ciudad de la Unión”.

Rocío Belén inicia su carrera discográfica dentro del mundo del flamenco con un proyecto de lo más selecto y novedoso que verá la luz a finales de 2024. El primer single se titula “Alzaré mi voz”, y está disponible en todas las plataformas desde el 20 de marzo de 2024.

Rocío tras muchos años de presencia en concursos, peñas y teatros, ahora acabas de presentar un adelanto de tu primer trabajo discográfico, ¿cuál es tu propuesta con este trabajo?

Mi propuesta flamenca es darme a conocer como artista independiente en el mundo del flamenco. Después de mi bagaje desde los 10 años de edad, por fin ahora me he decidido a meterme en estudio y hacer realidad mi primer proyecto discográfico. Me presento con un disco, muy flamenco, donde le doy cabida e importancia a la verdad.

¿En qué momento artístico y personal te encuentras?

Me siento realizada, tanto como mujer y como cantaora.

Estoy feliz y agradecida a la vida porque tengo mi carrera artística en el camino adecuado y personalmente muy bien acompañada por mi marido y mis mellizos que han nacido en el mejor momento de mi vida. También soy una afortunada, porque cuento con la familia y los amigos para todo.

TÍO LUIS, EL DE LA JULIANA

Fig.1

Fig.2

23/4 **Antonia Jiménez** 20:00H

Fig.3

Fig.4

24/4 **Paco Hidalgo** 20:00H

Fig.5

Desenlace

25/4 **Carmen Linares** 20:00H