

ZOCCO FLAMENCO

REVISTA GRATUITA · JULIO · AGOSTO · 2024

Nº57

Jondo

Dar el Cante

El cante, la sal y el azúcar queazona el baile. Con esta edición nos encontramos muy bien acompañados al compás de los que hacen posible que la fiesta flamenca sea una seña de identidad que levanta pasiones, no solo en los ya conocidos tablaos, en donde con su cante ensalzan el baile, son también imprescindibles figuras en las grandes presentaciones de espectáculos por los escenarios de todo el mundo. Más que acompañando a grandes figuras del baile y el toque, apuntalan con su cante y compas toda la maquinaria que mueve una gran propuesta flamenca. Hablamos de los llamados cantaores de atrás, bienvenidos al compás.

El cante va y viene, los jóvenes nos traen el sabor que permanece en esa flor siempre abierta del flamenco recién salido del pasado, con voces nuevas, con propuestas recientes pero ancladas en la solera de unos cantes y actitudes que no olvidan las raíces de donde brotó este arte, siempre con la infundada incógnita de si está vivo o si va muriendo. Les dejamos en sus manos un racimo de cantaores y cantaoras que sostienen la antorcha de la pureza, si entendemos la pureza como una fiel manera de mantener los cantes según brotaron de los grandes artistas que el flamenco ha dado para la historia.

Enciclopédicos, así podríamos denominar los testimonios y las opiniones de los entrevistados en esta

edición dedicada al cante, es tanta la experiencia que acumulan que bien podían impartirla en conservatorios y en los colegios, aunque en esta ocasión nos dejan, con su manera de contar sus vivencias, siempre amenas y tan cargadas de anécdotas. Si se quedan con ganas de más, visiten nuestra web, en este espacio limitado no cabe tanta palabra sabia.

Todos los veranos, desde el día 2 de julio de 1992, aparece una nube negra que nos trae a la memoria el abandono en el que nos dejó un cantaor de historia, de leyenda, Camarón de la Isla, con su evocación le mantenemos vivo en nuestro flamenco y no podemos evitar el volver a escuchar su voz, tan dolorosa como dulce, suena, y mientras lo hace, alarga su presencia y nos reafirma que figuras como él aparecen muy de vez en cuando, caprichos del tiempo, una señal del destino que marcó profundamente a todos los que continuamos por esta senda flamenca, a todos.

Y así llegamos a un verano que promete ser la gran fiesta del flamenco que nos merecemos, estamos invitados, a participar en ella, los festivales y reuniones flamencas nos esperan, no se amilanen y de seguro coincidimos en las grandes citas que se avecinan, mantengan el compás, que sean felices y que el soniquete les invoque. Salud jonda para todos.

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, Fermín Lobatón, Juan José Gil y Natalia de Buey.
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

CNDM24/25

Centro Nacional de Difusión Musical

FRONTERAS

Auditorio Nacional de Música | Madrid

08/11/24

Dorantes

Renaud García-Fons

Paseo a dos

10/01/25

António Zambujo

Yamandu Costa

Prenda minha

CONCIERTO EXTRAORDINARIO (FUERA DE ABONO)

06/02/25

Brad Mehldau

Après Fauré

22/02/25

Bill Laurance

Michael League

Where you wish you were

08/03/25

L'Arpeggiata

Christina Pluhar

Wonder Woman

26/03/25

Leticia Moreno

& Friends

Bach in the jungle

CONCIERTO EXTRAORDINARIO (FUERA DE ABONO)

29/05/25

Víkingur Ólafsson

Ludwig van Beethoven

¡ABÓNATE!

Hasta el 10 de septiembre
entradasinaem.es

Auditorio Nacional de Música

Red de teatros del INAEM | 91 088 32 78

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA

José Mercé, el caballero del cante: "Cuando se sale frente al público hay que dar el corazón"

Por Juan José Leonor

José Mercé por @MiguelBarrio

Con más de un millón de discos vendidos, este cantaor del barrio de Santiago de Jerez es una de las grandes figuras del flamenco. Su potente y personalísima voz, su entrega en el escenario, y su carismática personalidad hacen de José Mercé el gran caballero del cante contemporáneo. Tres discos platino: *Del Amanecer* (1998), *Aire* (2000) y *Lío* (2002), y otros tanto de oro, atestiguan la grandeza de uno de los máximos transmisores del cante flamenco en la actualidad. Su último trabajo *Oripandó*: "Es un trabajo muy íntimo, en el que estuvimos trabajando Antonio Orozco y yo durante dos años. Creo que es una obra que perdurará mucho en el tiempo", comenta Mercé.

▶ ¿Cómo vive un flamenco de tu nivel el ambiente flamenco que hay en Madrid, si es que aún lo hay?

Cuando yo llegué a Madrid tenía trece años, los tablaos estaban en plena ebullición y los más grandes cantaores estaban trabajando sin parar en unos y en otros. Eran otros tiempos, éramos muy jóvenes y no teníamos unas obligaciones que defender, un patrimonio, preferíamos ganar quinientas pesetas más, aunque fuera al margen de los contratos y gastáramoslas en nuestras reuniones, en juntarnos y pasar un buen rato. Quizás en esos momentos deberíamos haber asentado un poco más el aspecto laboral en el que nos encontrábamos, pero éramos muy jóvenes.

▶ En estos momentos de tanto ajetreo artístico, esas reuniones, esa camaradería, ¿se echará de menos?

Claro, eso es una de las cosas que ahora mismo hemos dejado de lado por falta de tiempo y por la falta de ese compañerismo que nos unía, el intercambio de experiencias, el aprender unos de otros. Yo recuerdo en esa época el Café de Chinitas, Torres Bermejas, Las Brujas, Los Canasteros... había una cantidad de tablaos maravillosos y a las cinco de la tarde estábamos todos ahí, en una cafetería que había en la calle de Mesonero Romanos que se llamaba Tulsa, en esos encuentros nos contábamos antes de irnos cada uno a su tablao, los proyectos de cada uno, nuestras cositas. Después

de cumplir con nuestro pase, te ibas a ver a tus compañeros, "mira, que está Terremoto aquí al lado, que Paco comienza en éste, que si hoy debuta este otro...". Para ya íbamos, Camarón, yo, y quienes estuviéramos. Una verdadera escuela, un estar juntos que yo particularmente lo recuerdo con mucho cariño, para mí, es la época dorada del flamenco, con todas sus calamidades y carencias, pero con toda esa riqueza humana y artística. Hoy, es llegar con tu coche, saludar, si puedes, y hasta luego.

▶ ¿Cómo ves la atracción de otras músicas hacia el flamenco y esa fusión?, ¿puede variar el sentido que los jóvenes perciben del buen flamenco?

El flamenco es muy grande, a mí siempre me llamó la atención cuando Paco de Lucía se juntó con esos monstruos de la guitarra como son **John McLaughlin** y **Al di Meola**, y es que se quedaban pasmados, atónitos. Al final todos los músicos que tienen los oídos abiertos beben del flamenco, en todos los estilos musicales. Tú sabes que a mí me gusta indagar y estar cerca de las nuevas tendencias, pero eso no es motivo para decir que si yo soy más puro o menos puro, eso depende de lo que cada uno entienda por pureza, ¿me vas a decir que un fandango hecho por **Toronjo** no es un cante grande...? El cante grande o chico está en el artista, en quien lo hace grande o chico. Cuando se sale frente al público hay que dar

el corazón, darle verdad a lo que haces. Si no es así no hay conexión. El tiempo pone todo en su lugar. Puedes hacerlo como deseas, pero conservando la raíz de lo que es.

► **Tú has innovado, incorporando letras con un tinte más actual, ¿cómo se recibió en su momento?**

Ya tengo un recorrido y una edad, las críticas las respeto pero no las comparto. Yo hago lo que quiero y como quiero, si a mí me gusta no tengo por qué estar sujeto a cánones inamovibles. Soy flamenco, estoy dentro del flamenco, nadie me puede decir que no es flamenco lo que yo hago. Pero, lo queramos o no, tienes que estar dentro de lo que es tu tiempo, se vive de una manera y se habla y utilizan palabras que son actuales, no te puedes dormir en los laureles, hay que conectar con el público de ahora.

► **¿Crees que en este país está valorado el flamenco? Hablo en términos generales, la afición ya sabemos que tiene más criterio.**

Pienso que está muy bien valorado fuera de nuestras fronteras, además de gustar mucho la gente tienen unos conocimientos importantes, sin embargo, aquí me da la sensación que al tenerlo tan cercano no se le presta tanta atención, nos creemos que lo sabemos todo y como es algo nuestro, no se valora tanto. Saliendo de España da una satisfacción enorme ver que los teatros se llenan, cómo te escuchan y la curiosidad que muestran por saber más de lo que haces. Yo siento que es la cultura más grande que tenemos en este país y soy un privilegiado en poder mostrarla por el mundo.

► **¿Debería impartirse en las escuelas como historia y cultura que es?**

Sin duda, hay una frase que siempre digo en estas ocasiones, cuando Federico García Lorca escuchó hablar a Manuel Torres, un hombre que no sabía leer ni escribir, le dijo: "no he conocido en mi vida a un hombre con más cultura en la sangre que usted". Tú fíjate en la profundidad de estas palabras. Eso es el flamenco, una cultura que se lleva en la sangre.

► **José, con el tiempo la voz es como el vino añejo, tiene más raíz, ¿tú cómo te encuentras?**

Hombre... tienes más solera, más experiencia, es un grado y sabes manejar

mejor la garganta, pero en cualquier caso no se trata de tener más voz o menos, en el flamenco hay que tener un eco y en todo caso, transmitir. Como en cualquier música, si no trasladas tus sentimientos a quien te escucha no hay química, por mucho que cantes, por muy rápido que vayas con la guitarra o por mucho que taconees no se alcanza eso tan bonito que es conectarte y hacer una ceremonia, que en realidad es lo que es el flamenco en directo. No hace falta ser un tenor ni un barítono, se puede cantar por lo bajini y hacerlo dulce, bonito, que pellizque...

► **¿Crees que actualmente, la forma, el registro de voz ha variado entre los nuevos cantaores?**

Siempre digo de broma que debe de ser una cuestión de la polución, de haber roto la capa de ozono, pero es verdad que predominan las voces *laínas*, como con poca chicha... está claro que esos ecos de Chocolate, Terremoto, El Sordera, eso ya parece ser que no se da, o Caracol, Mairena... en fin voces del flamenco, no del flamenquito ni de otras denominaciones. El flamenco es uno y en eso se nace, yo he tenido la suerte de nacer dentro de una saga y he respirado el flamenco nada más nacer. Por supuesto, Dios me ha dado un eco y unas cualidades, no todo el mundo por venir de una familia flamenca tiene que cantar o ser artista, los hay totalmente ajenos al mundo artístico. Pienso que se tiene o no se tiene, transmites o no.

► **En tu caso, el cante viene porque has tenido unas vivencias, traes una historia, una herencia...**

Se canta lo que desde chico ha estado cerca, en el entorno familiar. Lógicamente vas ampliando según vas aprendiendo y empapándote de otros cantes, escuchando a los maestros y más si los tienes cerca, y claro que los cantes traen la historia de lo que hemos vivido, de las alegrías y de las penas, aunque uno esté en una época ya lejana de las penurias está claro que dejan huella y si además están bien contadas como están en las letras flamencas hay que sacarlas del recuerdo. Por otro lado, las letras del flamenco son eternas, no tienen una época porque son cuestiones inherentes a la propia vida, es filosofía pura.

Cena y Espectáculo
FLAMENCO
EN BARCELONA DESDE 1988

TABLAO
DE Carmen

Isamay Benavente, directora del Teatro de la Zarzuela: “No se protege, ni se disfruta, lo que no se conoce”

Por Rosa Pérez Riesco

Isamay Benavente por
@MiguelÁngel Fernández

Isabel María (Isamay) Benavente Ferreras (La Línea, 1965) llega al Teatro de la Zarzuela avalada por un proyecto que compitió con 26 candidaturas. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y gestora cultural. Desde el año 2008 ha estado al frente del Teatro Villamarta de Jerez como responsable de su dirección artística, donde ha desarrollado una programación amplia y plural, con grandes eventos singulares que han atraído una extraordinaria proyección nacional e internacional. Su paso por la Dirección del Festival de Jerez, ha dejado una impronta muy personal y de elevada categoría artística en la danza española y el flamenco, lo que ha llevado a este festival a estar entre los grandes de la danza a nivel internacional.

► **Llegas al Teatro de la Zarzuela en un momento en el que este género está en trámite como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad... y esto ya los has vivido con el flamenco en tu etapa en el Teatro Villamarta y Festival de Jerez, que en 2010 lo obtuvo, ¿existe un paralelismo entre zarzuela y flamenco?**

Sí, es curiosa la coincidencia en los momentos. En mi etapa anterior, cuando llegué al Villamarta, precisamente se estaba viviendo esa apuesta potente por el flamenco para que fuera reconocido como Patrimonio Inmaterial de la humanidad por la UNESCO, y yo creo que me va a pillar aquí -y esperemos que se produzca- ese reconocimiento de la zarzuela también como Patrimonio. Y es que estos dos géneros tienen que ver mucho, además de ese camino de reconocimiento porque son algo único, son dos géneros que tienen mucha raigambre popular.

► **Es una buena definición...**

Sí, si yo tuviera que definir en pocas palabras la zarzuela diría que lo que caracteriza al género es su conexión con lo popular, con la realidad, con lo que está pasando en el momento en que se componen las obras. Igual tiene en común con el flamenco que el público que sigue ambos géneros son muy conocedores, muy especializados, tradicionales, y únicos en España, por lo que a ambos hay que protegerlos.

► **La protección es un reto importante en ambos géneros y también el de la divulgación y aprecio por parte de un público más amplio...**

Sí, zarzuela y flamenco tienen los mismos retos porque se enfrentan a los mismos prejuicios. Ambos, en una época, se asociaron como géneros populares y se utilizaron por la dictadura como escaparate de España y para acercarse al pueblo, y por ello, desgraciadamente, se ha relacionado estos géneros con esta etapa de la dictadura. Creo que esta circunstancia ha jugado en su contra y ha creado estos prejuicios. Sin embargo, tanto la zarzuela como el flamenco, a lo largo de su historia, han servido como eco de las denuncias sociales, precisamente por esa conexión que tenían con lo popular. Eran un reflejo de lo que pasaba y también lo criticaban.

Si escuchas muchas zarzuelas te das cuenta de las críticas que hacen al poder. Por ejemplo, una de las últimas obras que hemos representado, muy conocida y popular: “La verbena de la Paloma”, donde se refleja el descontento del pueblo. Hay una escena de un sereno contándole a la policía que va a haber alguna revuelta porque cada vez hay menos servicios sociales. Sin embargo, la dictadura lo vendió como “pan y toros”, por cierto, una obra muy a cuento y también muy crítica. Con el flamenco ha pasado lo mismo, se ha hablado de la pobreza, del hambre, de las miserias del pueblo gitano... es decir, en ambos casos son géneros muy, muy, críticos. Y aunque estos prejuicios se están superando, desde luego no ayuda a ello gestos como el que hemos visto hace unos días en el vídeo divulgado por la Embajada de Israel donde se utiliza el flamenco para criticar y ridiculizar a España.

► **Zarzuela y flamenco, géneros que son tan importantes, tan valiosos, tan nuestros... ¿crees que tienen el apoyo suficiente por parte de la administración pública?**

Claro que sí lo tienen. Aunque nos pueda parecer que nunca es suficiente, porque todo lo que se haga siempre es poco, pero, concretamente la zarzuela tiene un buen apoyo. Para empezar este teatro es cien por cien público. La Administración está manteniendo este teatro, con todo lo que conlleva. Todo ello viene reflejado además en los estatutos, y yo, como directora, tengo la obligación de difundir, de proteger, de rescatar del olvido el género, es decir, hay unos estatutos específicos para todo ello: protección, difusión, potenciación. En definitiva, hay una apuesta firme de la Administración del Estado que está financiando un teatro para que se dedique a nuestro género lírico.

► **Has comentado que potenciar la difusión es clave para el reconocimiento de la zarzuela (y por ende, del flamenco)...**

Claro, de hecho, estamos trabajando ya para la siguiente temporada en ese sentido, poniendo el foco en la difusión que necesita el género, porque no se protege ni se disfruta lo que no se conoce. Hay que

El flamenco estará presente en la nueva temporada con Paco Cepero (@JavierFergo), Marina Heredia, Ángeles Toledano (@MiguelMolina) y Sandra Carrasco (@RemeMálvarez), entre otros.

hacer un gran trabajo para dar a conocer las maravillas de obras que tenemos, y en esto la zarzuela es como el flamenco, cuando te adentras en este género te das cuenta de esa excelencia, de que están recogidos todos los ritmos, todos los estilos, vanguardia, tradición, ligereza, profundidad... entonces cómo no te va a gustar, seguro que hay algo que te gusta en la zarzuela, solo que no lo conoces. Con el flamenco, igual.

► ¿Y qué se debe hacer para que cada vez más gente conozca estos géneros maravillosos?

Trabajar mucho. Primero conociéndonos a nosotros y defendiendo lo nuestro, como hacen otros países, como Francia, Italia o Inglaterra, que cuidan todas sus manifestaciones culturales con esmero. En esto nos llevan mucho adelanto, han mimado su patrimonio histórico, desde el Barroco, lo han defendido y divulgado. Nosotros tenemos compositores maravillosos del Barroco, como José de Nebra, un grandísimo compositor que ha creado zarzuelas barrocas impresionantes y una música maravillosa, y es muy poco conocido. Yo creo que debemos inspirarnos en estos países que además han impulsado esta música entre los jóvenes, organizando festivales, y dando su espacio para la representación.

Nosotros tenemos que hacer lo mismo con la zarzuela y con el flamenco, darles el lugar que les corresponde y difundirlo, quitarnos los prejuicios y darles valor a estas grandísimas joyas de nuestro patrimonio musical y escénico, y a estos intérpretes espectaculares.

► Durante la presentación de la Temporada 2024-2025 comentaste algo muy interesante: para hacer obras propias, con todo el esfuerzo que esto requiere, y que es una de las labores de esta casa, es necesario mantener colaboraciones nacionales e internacionales para que la nueva creación se represente cuantas más veces mejor, ¿cómo piensas llevar a cabo esta iniciativa?

Sí lo dije sobre todo para la obra nueva, ahora acabamos de terminar "La verbena de la Paloma" y yo estoy empeñada en que esa producción se vea en todo el mundo porque es un título icónico de la historia de la Zarzuela, que nos representa, y además ha quedado espectacular.

Tiene que ser una de las embajadoras de esta casa y del género y voy a trabajar para que se vea por toda España, tenemos que movernos para conseguir que el circuito se amplíe. De la misma manera a nivel internacional, sobre todo en Latinoamérica, recuperar las temporadas de zarzuela en algunos países, que tienen esa tradición y con la que nos unen muchos lazos, además del idioma.

En Europa, esto es más difícil, pero buscaremos aliados, directores de escena que tengan abiertas algunas puertas, capitalizar alguna producción o en coproducción con ellos, ya veremos..., pero las obras propias deben tener una vida larga y no quedarse en 4 o 5 representaciones.

► Hablando ya de la Temporada y del flamenco dentro de la programación, vemos detalles muy bonitos, como el homenaje a Paco Cepero... y mujeres del flamenco...

Paco Cepero es un guitarrista jerezano maravilloso, pero no sé si está reconocido de verdad. Esto pasa mucho en el flamenco y en la zarzuela, hay artistas muy grandes, pero que no tienen el reconocimiento que se merecen, y es que en este país en general somos un poco ingratos con los artistas veteranos. En Reino Unido, en Francia tienen adoración a los artistas mayores.

A mí Paco Cepero me parece que tiene una trayectoria espectacular, tanto como compositor como intérprete o como acompañante, pero además lo que me parece alucinante es que con 80 años está en plenitud de facultades. Por eso, quiero traer aquí su último espectáculo, que es una producción del Villamarta, y es una especie de despedida, es como un legado, hay que celebrar artistas de este tipo.

He intentado integrar el flamenco en la programación de una manera regular, incluyendo a grandes intérpretes españoles y mujeres, como Marina Heredia, Sandra Carrasco o Ángeles Toledano, grandes voces del flamenco. Y el baile de Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza. Además, claro, el baile de las dos compañías residentes: el Ballet Nacional de España que está siempre dentro de la programación, y la Compañía Nacional de Danza. Y estamos en nuevos proyectos, por supuesto, de los que hablaré más adelante.

Reportaje

Jóvenes, al cante: voces que van y vienen

Por Natalia del Buey

En los tiempos que corren hay algo en el flamenco que debe destacarse muy positivamente: su profesionalización. Cada vez encontramos más programaciones de este estilo en los grandes teatros que simplemente focalizan que el flamenco continúa vivo, quizás más que nunca. En esta línea, el interés por este arte no es solo evidente en el ámbito cultural, sino en los numerosos intérpretes que, de manera sorprendente, deciden iniciar su carrera y dedicar su vida por y para el flamenco. Así, mientras que antes las grandes voces las lideraban los viejos cantaores, muchos de ellos procedentes de familias flamencas que se habían alimentado de aquello desde pequeños, en la actualidad resuenan los nombres de una nueva generación que se posiciona con fuerza, pasión y mucho talento entre los más entendidos de esta música. Por supuesto, en ellos continúan presentes esos orígenes arcaicos tan característicos del flamenco, ya sea por transmisión familiar o por el respeto y el interés que generan en ellos sus antecesores.

No obstante, su sonido es verdaderamente renovador. Bebe de lo antiguo, de lo pasado, de las grabaciones de cera y de la transmisión oral, pero se escucha con otro aire. En él hay formas modernizadas de otras músicas, maneras de cantar que nacen del estudio y la especialización de la voz, pero no falta un compás bien dado, unos palos bien cantados ni una estética como la que envuelve todo este mundo que evoluciona poco a poco.

Son muchas las que podríamos encasillar como nuevas voces del flamenco, pero nos detendremos a analizar solo algunas de ellas. Voces renovadoras. Voces antiguas. Voces libres. Voces acogidas. Voces que van y vienen.

Hay voces que son la definición del propio arte, como la primera de ellas, la de **Ángeles Toledano**. Una voz formada entre los campos de olivos de un pueblo de Jaén, junto a su abuelo, en la cuna de una familia aficionada a los fandangos, los tangos o las granainas. Su voz es, precisamente, un don. Un nuevo sonido que ya guarda el flamenco para siempre. Con la vibración perfecta para sentir que te canta una nana al oído, pero con la fuerza necesaria para entonar el cante más primitivo. Su voz es una voz que se envuelve con su estética. Es una voz flamenca arropada por las formas del folclore. Que suena a volantes y a colores, a pelo azabache y mirada penetrante. Es una voz antigua pero que guarda las novedades que otorga el tiempo en el que le ha tocado crearla. La voz de Ángeles es una voz formada en las mejores escuelas: los concursos de cante y las peñas flamencas. Lugares donde el flamenco renace con el paso del tiempo, escuelas populares pero de gran sabiduría. Y su voz es especial porque, como muchas

otras, ha crecido sobre las voces de los más grandes. Sobre la voz ronca de Camarón, las voces inagotables de la Paquera o la Niña de los Peines, la voz vibrante y juguetona de Marchena. Es una voz joven pero que ha recorrido distintas almas, cruzado mares y andado pueblos y ciudades. Ángeles y su voz son, sin duda, el futuro de un flamenco que se define por voces libres.

El Boleco

Hay otras voces que son el recuerdo del origen, con la segunda de ellas, la de **Pepe el Boleco**. Una voz de nacimiento gitano, que recuerda a los sonidos negros de las antiguas cuevas donde se cocía el flamenco. Es la voz de los antecesores, de los antiguos, de los que recuerdan al pasado. Una voz que, cerrando los ojos, transporta hacia un flamenco arcaico. Que nace de una garganta joven que parece, en realidad, haber vivido ya ochenta años. Una voz en la que resuena El Agujetas, La Serneta o el Marrurro a la hora de escoger sus letras. Que se escucha sobre el eco de lo jondo. De la soleá, de la seguriya. Pero también sobre el sonido de lo popular. El fandango. Las bulerías. La voz del Boleco, es, sin embargo, conocida entre los festivales de cante más populares de España. Compartiendo escenario con otras voces similares y distintas que han construido sin duda ese duende tan propio del flamenco. Es una voz que no olvida. Que tiene memoria. Que recuerda de dónde venimos. Que reflexiona sobre esa capacidad de atrapar a los que vinieron antes, a los que nos enseñaron, que parecen haber entrado en esa voz característica.

Hay unas voces que se esconden tras la enorme boca redonda de un trozo de madera que canta, a su manera, acompañado de seis cuerdas que la corean, como la de la tercera, la de

Ángeles Toledano @PabloLorente

Teresa Hernández ©Paco Manzano

Teresa Hernández. Voces tímidas que necesitan de otras para expresarse. Que han crecido entre el alma de otras voces, de carne y hueso o de madera, que transmiten un arte nuevo que hace años no se conocía. Voces con nombre de mujer, que se inspiran unas a otras. Con cierto deje andaluz. Con cierta queja en la voz. Con una delimitada afonía que atrapa e identifica aquellas voces que nacen cerca del mar, en el sur. La voz de Teresa es la voz de quien ha conocido el flamenco entre las sombras. Escuchando en casa los discos de otros flamencos que marcaron antes tendencias. Y, en el fondo, la voz de Teresa es una voz muy valiente. Porque en el flamenco no se puede tener vergüenza, intimidad, sencillez. Pero su voz aporta esa novedad. Ese mundo interior que crece en el corazón de una niña que se acercó al arte entre sevillanas rocieras, y que se deja ver cuando se acompaña de la voz de una guitarra. Su voz es una voz pionera. Creativa. Que da ideas de cómo hacer un flamenco diferente. Que suena parecido pero que mezcla sin miedo. Que canta y toca. Que entra y sale. Que transmite y siente.

Hay otras voces que son elegantes, que se visten con pañuelo al cuello y una chaqueta oscura, como la cuarta, la de **Alonso el Purili**. Voces que bailan con el compás. Que se dejan llevar por lo que cantan. Símbolo de la pure-

El Purili @PabloLorente

za, también desde una mirada gitana. Una voz que se ha construido desde la infancia, con un sonido limpio, como su misma estética. Que se canta con el cuerpo, el movimiento, los gestos. Una voz que es un tesoro del tiempo. Que es expresión clara de lo jondo. Que tiene personalidad, acento, antigüedad. Es una voz a la que le han inculcado las verdaderas voces del flamenco. Gitanas. Y no gitanas. Las que han marcado la historia. Que viene de una tierra de tradición flamenca. De escucha día y noche. Una voz como la de El Purili es una voz con conocimiento. Que respeta a los que comparten con él el tiempo en el que viven. Que sabe cuál es su lugar y que tiene claro cuál es su objetivo.

Reyes Carrasco

Hay voces que son populares, familiares y vibrantes, como la quinta, la de **Reyes Carrasco**. Voces que nacieron en Sevilla, emparentadas con las grandes voces de Juaniquín y Curro Malena. Es la voz que se proyecta sobre la presencia de una estética completamente flamenca. Que gira y juguetea con sus propios recursos. Que grita desde los sonidos bajos. Una voz que reivindica la importancia de transmitir desde su juventud el gran valor del arte que ella defiende. Una voz como la de Reyes es el altavoz de una nueva generación, que innova, que canta lo de antes y lo de ahora. Que encaja por tangos pero también por sevillanas. Una voz que se adapta a todo lo que suene bajo los acordes del sur. Una voz que queremos descubrir y escuchar en teatros, en festivales, en programas de televisión.

Existen voces, similares a las anteriores, que se reconocen por un nombre nuevo, con más arte, como la sexta, la de **Ismael de la Rosa, el Bola**. Una voz que se ha iniciado junto a la voz de

TEATRO
FLAMENCO
MADRID
SEVILLA
MÁLAGA

ESPECTÁCULOS FLAMENCOS DIARIOS

“EMOCIONES”

MADRID

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

“PASIÓN”

SEVILLA

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

“ESENCIA”

MÁLAGA

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

MADRID **ESPECIAL EMOCIONES MATÍAS LÓPEZ** DEL 2 AL 7 DE JULIO
ARTISTA INVITADO - SOLISTA DEL BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

CICLOS
FLAMENCOS

MADRID

TERESA
LAIZ

Teresa Laiz
más invitados | 28 JUL
13:00h

DI VINOS | 20 OCT
13:00h

Reportaje

Ismael el Bola @erikvannieuwland

una saga familiar, la de Curro Fernández. Una voz que comenzó sus andaduras flamencas desde niño, cuando aún tenía un sonido infantil, dulce e inocente. Que se ha escuchado sobre las tablas de los más grandes espacios flamencos. Tablaos. Teatros. Escuelas. Festivales. Ciertamente, la voz de Ismael es cálida, con presencia, con un compás con el que parece haber nacido. Es la voz que se reconoce sobre otras voces que comparten su sonido. A veces roto. A veces legible. A veces fuerte. A veces oscuro. Es una voz que marca la tendencia de otras voces que se nutren unas de otras.

Laura Marchal

Viven voces en el flamenco que están en continuo movimiento, como la séptima, la de **Laura Marchal**. Una voz también de aceituna. Que recuerda realmente a los sonidos flamencos. Que se acompaña de compás, pero también de nuevos sonidos. De instrumentos que percuten su propia voz. Es una voz que está en constante búsqueda. Que canta términos de su propia tierra. Una voz

Manuel de la Tomasa @zocoflamenco

especializa en lo que hace. Que estudia. Que conoce. Una voz formada. De tradición. Que quiere constantemente encontrarse. La voz de Laura es creativa y genuina, seguidora de unas voces y referente de otras. Una voz que no se cansa de recorrer. De profesionalizar. De dar valor a lo que defiende.

Hay, además, voces que parecen haber nacido de nuevo. Que suenan como un hermoso eco que viaja en el tiempo. Que aparentan no costar ni doler al sacar la voz. Como la octava, la de **Rocío Luna**. Una voz nacida en la tierra cordobesa hace veinticinco años y renacida bajo las cuevas mineras del concurso donde mejor se entonan los cantes flamencos. Con un sonido que parece haberse trabajado durante toda una vida, la voz de Rocío es de las que irrumpen en el presente para traer de vuelta a los orígenes, queriendo sin descanso conocer los lugares de donde uno viene para poder abanderarlo y hacerlo suyo.

Se escuchan, por último, voces que han evolucionado tras generaciones, como la octava, la de **Manuel de la Tomasa**. La voz cuya sangre es compartida con la de los verdaderos flamencos, Manuel Torre y Manuel Vallejo. Una voz cuyo origen gitano hace que tenga claro cuál es su futuro, el arte. Una voz de sonidos negros, heredados, metálica, reposada e impropia de su juventud. La voz de Manuel es un tesoro, que viene del pasado, que parece haber llegado a nuestro tiempo para continuar manteniendo el legado de los que originaron el flamenco.

“Todas ellas son voces que nos recuerdan que en la actualidad nuestro arte continúa viviendo. En diferentes formas. En innumerables sonidos. En creatividad. En recuerdos de lo antiguo”

con lenguaje pero moderna. Que innova. Que recuerda lo pasado pero se centra en el futuro. Es una voz que se

Rocío Luna y Alejandro Hurtado
@DemetriaSolana

Y, en definitiva, todas ellas son voces que nos recuerdan que en la actualidad nuestro arte continúa viviendo. En diferentes formas. En innumerables sonidos. En creatividad. En recuerdos de lo antiguo. Que sigue viviendo porque hay quienes lo cuidan. Apostando por él desde sus inicios. Entendiendo su valor desde su juventud. Construyendo su historia con una mirada hacia el futuro. Son las voces que, en su tiempo, fueron las de Camarón y Morente. Pastora y la Paquera. Y serán las que se unirán a la lista que explicará que el flamenco evoluciona, que es dinámico, que avanza, pero que continúa, a pesar de su paso por las voces que lo cantan, transmitiendo y dando una lección de vida.

Unas pinceladas del arte derramado en el Concurso de Cante Flamenco "Silla de Oro"

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

El Concurso de Cante Flamenco Silla de Oro comenzó a funcionar en el año 1995 en el Barrio de La Fortuna de Leganés. Como todo concurso, este ha pasado por diferentes fases hasta que se consolidaron unas bases que han sido muy seguidas por otros concursos y que hoy en día quizás sean las más completas del panorama flamenco, aunque aún son mejorables.

Diego Cigala ganó la Silla de Oro en 1997

Muchos han sido los valores flamencos que hemos aportado a esta cultura, pero es cierto que no todos ellos han sido posteriormente cantaores o cantaoras que hayan triunfado a primer nivel, aunque esto no quiere decir que su cante no lo sea. **Fosforito** en una entrevista decía que "en los premios hay que demostrar que han sido bien otorgados".

Aunque me resulta difícil hacer comentarios de los cantaores o cantaoras que más han despuntado para no desmerecer a los otros, os haré una pequeña referencia de algunos de ellos con el fin de hacer una valoración equitativa y justa. Pido perdón por no mencionar a todos los concursantes que han ganado la Silla de Oro, pero también debo ceñirme a un tamaño del texto.

En 1997 ganó el concurso **Diego el Cigala**, la polémica estuvo servida. Unos, que si era ya un profesional y el concurso era para no profesionales, cosa que en las bases no se decía, ni se diferenciaba unos de otros. Pero sí, ganó el concurso y siempre se dijo que gracias al concurso se conoció a Diego. Nada más lejos de la realidad, el concurso ayudó a que fraguara su carrera artística que ya era dilatada, una carrera más enfocada a acompañar a otros artistas con su cante. A partir del concurso comenzó el despegue de una carrera profesional como cantaor. Que más puedo decir de la carrera de este artista que es sobradamente conocida. Sí quiero puntualizar algo importante: la noche de la final del concurso cuando cantó por Tonás se hizo un silencio sepulcral en el auditorio, fue increíble.

Raúl Cortés ganó la Silla de Oro en 1998. Raúl pertenece a una generación de cantaores que han funcionado por las peñas de toda España. Es un cantaor largo que aborda con solvencia una amplia gama de cantes. Raúl tiene muchos premios y tiene en su saber no solo cantar, sino también tocar la guitarra. Quizás nunca llegó a esa primera figura, pero sin duda alguna lo es.

En el 2003 lo ganó **María de Toledo**, pero no solo la Silla de Oro, sino tam-

bién el primer premio en los Cantes Poco Interpretados. Por aquel entonces una joven promesa, hoy ya es toda una artista consagrada. María había colaborado en alguna ocasión en las actividades paralelas que se organizaban alrededor del concurso ilustrando alguna conferencia que dio mi amigo y compañero **Ángel Lacalle**. Natural de Toledo, María no es solo una gran cantaora de flamenco, también es una gran pianista. En su trayectoria ha trabajado con **Rocío Jurado** o **Manolo Sanlúcar**. Además, tiene el Primer Premio Novel en el Festival del Cante de Las Minas. Todo un referente que dio nombre a nuestro concurso y que siempre lleva a gala por donde quiera que va. Quizás sea la artista ganadora del concurso que más discos lleva grabados en su carrera.

En el 2004 concursó **José Canela**, hijo del cantaor Canela de San Roque. José llegó con fuerzas y con ganas de llevarse el premio y lo consiguió. Por aquel entonces había una colaboración del concurso con el certamen de Cante Flamenco que se celebraba en Torrenueva en Granada organizado por nuestro amigo Torcuato. Al ganar la Silla de Oro se le ofreció un contrato que aceptó consiguiendo un gran éxito. Hoy en día José está considerado como uno de los más grandes cantaores actuales participando en los festivales más importantes de la geografía española.

Isabel Guerrero, foto de @PacoLegu

Isabel Guerrero se alzó con los dos premios, La Silla de Oro y Los Cantes Poco Interpretados en el 2010. Isabel tiene en la sangre la sabiduría cantaora de su padre **Barquerito de Fuengirola** que ganara la Lampara Minera en 1975. Tras su paso por el concurso su carrera no ha parado, incluso montó su propio espectáculo "La Cajonera de los Cantes" en donde se acompañaba de su padre. Este espectáculo se estrenó en Madrid en la Junta de Distrito de La Fortuna en donde se desarrolla el concurso. Pero quiero destacar ante todo su cante por Saeta. Ella canta la saeta llorando, desde dentro, sin escatimar recursos y

Reportaje

sin falsearlo. Estremece oírla cantar y por eso año tras año su Málaga natal la espera en esa cita tan especial como es la Semana Santa Malagueña.

La Repompilla foto Fidel Meneses

En el 2017 se llevó el premio **Amparo Heredia “La Repompilla”** ver a esta gitana en los escenarios es trasladarse a una época de emociones del flamenco, mantiene la sabiduría de sus ancestros, pero le imprime su carácter más actual del flamenco. No olvidemos que esta mujer nació en Miami y allí debutó en los tablaos de la zona. Sobrina de la **Repompa de Málaga** ganó la Lampara Minera en el año 2021. Quiero reseñar su paso por el Festival Flamenco Tío Luis el de la Juliana, en el Colegio Mayor Universitario Isabel de España, en donde consiguió un éxito rotundo tanto de público como de prensa.

Wilo del Puerto foto Alfonso Otero

Jorge Ramírez “El Wilo del Puerto” obtuvo la Silla de Oro en el año 2018 cuando la final del mismo se celebraba en el Auditorio de la Universidad Carlos III de Leganés. Jorge había concursado varios años y luchó hasta llevarse el premio, que como él mismo reconoció le llegó en un momento muy necesario en su vida. La trayectoria de este cantaor ha ido en aumento en los últimos años y ya tiene su primer disco en el mercado. Jorge es una de las voces más prometedoras del flamenco en El Puerto de Santa María. Los cantes en los que se encuentra más a gusto son los llamados cantes grandes, como la Seguiriya, la Soleá, la Malagueña, la Granaína, etc.

José Joaquín Moreno ‘El Cano’ foto Alfonso Otero

En el 2020 la ganó **José Joaquín Moreno “El Cano”**, un cantaor extremeño afincado en Sevilla. Este cantaor es quien más tiempo tuvo su premio imbatible ya que no se volvió a celebrar el concurso hasta el año 2023. Este cantaor ha sabido introducir el flamenco en las plataformas digitales de una forma muy especial y asequible. Hoy el disco físico tiene poca difusión, las plataformas digitales son las puertas de despeque de cualquier artista y José Joaquín ha sabido aprovecharlas.

Y en el año 2023 la Silla de Oro se fue a Granada de la mano de **Marta La Niña** que a su vez se llevó el Premio a los Cantes Poco Interpretados. Marta atesora unos conocimientos con los que puede hacer lo que quiera con el cante, lo lleva a lo personal de una forma inconfundible, lo estudia y lo transforma sin perder su esencia. Es una artista con mayúsculas. Marta se llevó los dos primeros premios, pero ella ya traía una trayectoria artística muy larga. Este premio vino a reconocer que es una de las grandes promesas del flamenco. Como dijo Fosforito: “ahora, hay que demostrarlo”.

Marta ‘La Niña’ foto Alfonso Otero

Morenito de Illora, entre dos aguas, del tablao y de los escenarios

Morenito de Illora por Ana Palma

Sentados frente a un ventanal, con el sonoro trasiego de la calle de la Cruz, de Madrid, van llegando los artistas del tablao Torero y le van saludando familiarmente con el nombre de tío. Tres pases diarios dan para sentirse en familia. Claro que Guillermo Campos Jiménez “Morenito de Illora” se encuentra entre las dos aguas del tablao y de los escenarios más prestigiosos, ofreciendo su cante al lado del consagrado guitarrista “Tomatito”. Y así, a la hora de los toreros, nos relata un poco de su trashumante vida artística y vital.

“Vengo de una familia de artistas, el más viejo era Ramón de Loja, que vivía en Caracas y le cantaba a Pilar López, luego estaba un tío mío que era José de Córdoba, padre de Diego el Cigala. Provengo de una raza de cantaores, mi madre también cantaba, no profesionalmente, pero cantaba muy bien, con diez años comencé a cantar en Barcelona... A raíz de este comienzo firmó mi padre con el Tablao Flamenco Cordobés, en pleno apogeo de artistas como Camarón, Manuela Carrasco, Juanito Villar, El Güito..., yo estaba en el cuadro y la verdad es que aprendí y lo disfruté mucho...”

► Y después vino lo de tu grupo Pureza...

Sí, en esta época monté un grupo que se llamó Pureza y que lo componíamos un pianista, una guitarra y un bajo, hacíamos flamenco, flamenco, pero con música, seguiriyas, soleá, martinete, hicimos cosas muy interesantes, con Camarón estuvimos dos veces, con los Montoya, en fin, el grupo terminó disolviéndose y yo me fui a Granada, donde comencé a cantar para bailar, me uní a Mario Maya, también con Blanca del Rey y La Tati, estuvimos en París con Camarón una semana y después de esto me afiqué en Madrid. A partir de esto, estuve con Cristina Hoyos, Manuela Carrasco, Antonio Canales, luego dio el pelotazo Joaquín Cortes y me quede con él, estuvimos veinte años recorriendo el mundo con Pasión Gitana.

► ¿Y ahora, como ves el cante?

Yo es que vengo de la época dorada, he compartido tanto con lo máximo del cante, Camarón y demás... Mi mujer es prima de La Chispa, de la Línea, en donde hemos vivido y compartido mucho flamenco, tanto de profesionales como de aficionados y lo que echo de menos ahora mismo en el cante es la personalidad. Después de seguir los pasos a Chocolate, Terremoto, Fernanda y Bernarda, Gaspar de Utrera, y tantos otros, que ninguno se parecía a otro, eran tan personales que no cabía duda de su presencia cantaores, de su sello personal, eran creativos... hoy en día no hay creatividad, hacen ensalada, cogen un poco de aquí, otro poco de allá, ¿pero ¿dónde está la creación? A mí me da vergüenza el cantar por Camarón o por Juanito Villar, mira que estoy haciendo un disco homenaje a Camarón pero llevo sus cantes a mi sitio, a mi manera de interpretar el flamenco, intentando con sus letras y su melodías crear una cosa personal, que siendo del genio de la Isla pueda sonar a Morenito de Illora. La personalidad llega muy de vez en cuando, tanto en el cante, como en la guitarra, hay mucha técnica, mucho ordenador, se toca muy bien pero no pellizca. Yo es que vengo de otra época, en la que sí había mucha creatividad, por lo que en estos momentos encuentro difícil conmovirme con lo que hay.

► ¿Y el flamenco en todos sus aspectos?

Hay unas voces muy bonitas, hay gente que baila muy bien, se afina muy bien, se saben los cantes perfectamente, pero a mí no me dice nada, a mi uno de los cantaores que más me ha influido ha sido Antonio “El Chaqueta”, mi gran maestro, un señor relegado a un lado porque era muy difícil hacer los trabalenguas y las cosas que él hacía, yo tengo esa facilidad de hacerlos, lo cogí muy bien, de todas formas, Antonio era muy largo, sabía mucho de cante.

► ¿Entonces, un cantaor se hace o se nace siendo cantaor?

Sin ninguna duda se nace, claro está que luego hay que hacerse. El eco no se aprende, tienes que nacer con él, que tu voz posea ese misterio que lleva el flamenco y después escuchar lo bueno, saber donde está lo bueno y empaparse con ello. Por ejemplo, Antonio Mairena dejó una escuela que sabía de todos los cantes, y decía, la soleá de Alcalá, bien... y se iba a buscarla a sus fuentes. Pues yo lo mismo, a Manolito de María y Juan Talega, sobrinos de Joaquín El de la Paula, los mejores, a la soleá de la Serneta, me voy a la Fernanda (de Utrera), hay que ir directamente a donde brotan los cantes, donde está lo bueno. Mairena lo hacía tan fácil que por eso salieron muchos *mairenistas*, pero eso está liso, como una autopista que pierde el paisaje, prefiero las comarcas, veo el paisaje, disfruto de otras sensaciones.

La entrevista completa se encuentra a su alcance en nuestra página Web, www.zocoflamenco.com

Pedro Jiménez "Perrete"

Perrete por @KanaKondo

Pedro Jiménez, "Perrete" vive la vida a compás, se diría que el corazón le late rumbeando, uno de los cantaores que avivan la llama del baile en los tablaos más prestigiosos de Madrid se sienta con nosotros y nos relata cómo se forja el flamenco para el baile, cómo, sin apenas abrir los ojos, se adapta a los impulsos escénicos del bailaor o bailaora. Les dejamos con el maestro del compás. Pasen y lean.

► **¿De qué manera comenzaste en este sagrado arte del flamenco?**

Por mi familia, dentro de lo que es el flamenco en la parte de Madrid somos pioneros y de un linaje espectacular, del Tío Caracoles, tío carnal, hermano de mi padre, que llega de Valladolid. Él era guitarrista e introdujo a "El Tupé", que era bailaor con un estilo muy parecido a la reina Carmen Amaya, un bicho, chiquitito pero con un arte que no le cabía en el cuerpo. Mi linaje continúa con "El Nani", que fue contemporáneo de Paco de Lucía. Paco se acercaba al patio de vecinos de aquí, donde vivimos, en Caño Roto, a estas reuniones en el patio venía también "La Chana", su marido Olegario, "La Manolita", que era sobrina del Tío Moro y mujer de "Manzanita", de ahí salió "El Canto", Juanito, primo mío que se tiró de guitarrista con Lola Flores 25 o 30 años. Y la saga sigue con mi hermano "El Chispa", que también es guitarrista, casi todos los míos eran guitarristas. Yo empecé a tocar la guitarra pero con nueve años empecé a tocar "los botes", los tambores, y con trece años ya le daba a la percusión y comencé a tocarle a "Laventa", que estaba en Los Canasteros.

► **¿Cuándo debutaste frente al público, en teatros, a lo grande, por decirlo así?**

Cuando yo comenzaba a estar maduro con los tambores me llamó Lola Flores, sería como en 1976 y de ahí ya despegué y me fui con ella. Estuve con Lola veinte años. En la compañía entraron también "El Mimbres", hermano de Matilde Coral, "El Junco", "El Canto" y "El Lele", padre de Pepe de Pura, de Sevilla, aunque este hombre

estuvo con nosotros solo diez días, algo le molestó y dejó la gira. Fue la primera que hice yo, estuvimos por toda Sudamérica y finalizamos en Nueva York.

► **¿Y cómo es que nunca diste el paso de cantar adelante, sentarte en la silla y ofrecer tu arte cara al público?**

Porque empecé a cantar por casualidad. Yo era percusionista en aquella época, al irse El Lele, me puse a cantar porque no había otro cantaor para suplirlo allí en América. Cantaba El Mimbres y Antonio y yo intercalaba el cante con los bongos, porque cajón todavía no había. El cajón entró en 1979 con el flamenco, porque fusionado con otras músicas sí sonaba algo, pero con el flamenco, flamenco, estaban los palmeros, que se les fue relegando algo con la incursión del cajón. Así que me puse a cantar, ya con 28 años, tengo 64, o sea que llevo un rato con el cante. Ahora que cantar adelante es difícil, cantar atrás también y además tienes que tener un ritmo que no está al alcance de cualquiera, porque hay mucha gente, que no voy a decir nombres, por respeto, que adelante son fieras, pero luego no son rítmicos.

► **¿Cómo se mueve un cantaor de tus características, tienes un representante, tratas directamente con los tablaos?**

Más que con los tablaos, el boca a boca es muy importante, porque la gente te ve y para bien o para mal pues te van valorando, todo depende de lo que tu siembras, si no siembras, el granero no se llena. Te pongo un ejemplo, Juañares, Guadiana, aunque ya es cantaor de adelante, también ha cantado atrás, Ramón el Portugués... hasta José Mercé, en fin... además nosotros no somos "el chico de la película", los protagonistas son Manuela Carrasco, El Güito, Manolete o ahora Belén López. Ellos son los protagonistas y saben perfectamente quién les jalea, distinguen al que sabe poner candela y llevarles por el sendero del compás.

► **¿Te sientes bien tratado en los tablaos?**

Ahora sí, ya era hora... porque antes no nos daban ni de alta en la Seguridad Social, había mucho tejemaneje y hay mucho artista de los antiguos que no les ha quedado ni siquiera el paro o la jubilación. El único sector musical que no tiene un sindicato de artistas es el flamenco.

► **¿De todos bailaores y bailaoras a los que les has avivado el baile, tienes alguno que te haya encandilado?**

Para mí, Juan Ramírez, el más rancio, para mí todos bailan muy bien, todos se parecen mucho, pero el marco, una época eso lo tiene Juan. Si te fijas bien todo el mundo baila igual de cintura para abajo, y eso lo implanté él, los mismos bailaores lo dicen, es que no tiran de arriba. En el baile flamenco actual la parte de arriba, prácticamente, es que no tiene adornos, está centrado de cintura para abajo, y él, Juan, marcó un estilo que es el que siguen muchos bailaores actuales.

Y para seguir leyendo esta entrevista completa les invitamos a entrar en nuestra Web www.zocoflamenco.com

Cántame y yo te bailo

Por Juan José Leonor

El cantaor de atrás, llamado así por su aporte imprescindible al baile, invitando e incitando al bailar o bailaora a expresar su arte, es una parte fundamental para hacer brotar el sentimiento necesario en una fiesta flamenca. Se ha fraguado la idea de que cantar atrás forma parte exclusivamente de una pieza más del cuadro flamenco, pero lo cierto es que forma parte imprescindible para la expresión total del espectáculo. La escuela fundamental del compás se encuentra en los tablaos y en ellos se fragua toda una reserva de cantaores a los que se requiere en los grandes espectáculos y acompañando a músicos de muy distintas disciplinas. Aquí les dejamos una pequeña pincelada de algunos de ellos. ¡Bienvenidos al compás!

Miguel Lavi por @PabloLorente

Miguel Lavi

Verdad y pureza, sorteando el peligro de extinción con su voz, Miguel Lavi nace en Jerez de la Frontera. La mítica Plazuela le vio crecer rodeado de prestigiosos flamencos como Los Moneo, Los Agujetas, La Paquera y otros grandes artistas. Su primera actuación la dio con solo 12 años en la Peña Agujetas el Viejo. En 1998 debutó profesionalmente acompañando a los bailaores Andrés Peña y Mercedes Ruiz con una gira de seis meses por Japón a donde volvería poco después para colaborar con el maestro Kojima en varios espectáculos. El Tablao Flamenco Cordobés, en Barcelona, le recibe en 1999 alternando con artistas como Belén Maya, "Duquende", Antonio Canales y Miguel de la Tolea, con los que compartirá escenario durante dos años. Participa también en las obras de Javier Latorre "Somorrostro" y "Los Tarantos". En 2004 comienza una

gira por México en la que pone su cante al servicio de Fuensanta "La Moneta", Antonio Canales, Pepe Torres y Mercedes Ruiz. Su periplo artístico ha intercalado el cante en los más importantes tablaos con proyectos internacionales, como el que le llevó un mes a Nueva York, en el Teatro Territorio Español, junto a Olga Pericet. Acompañado a la guitarra por Manuel Parilla ha estado presente en los festivales de Mont de Marsan, Festival Flamenco de Nimes, Bienal de Holanda y Royal Albert Hall de Londres. Miguel Lavi ha confesado su admiración por Manuel Torre, Manolo Caracol, Tomás Pavón y Chocolate, entre otros. En la actualidad es uno de los cantaores más solicitados y cuenta con un disco grabado en 2018, "Viejos Retales" con Universal Music.

La Fabi @ClaudiaRuizCaro

Fabiola Pérez "La Fabi"

De esta cantaora nacida en Arcos de la Frontera, se puede decir que nació

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 bailaores, 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

Juañares por @MartinGuerrero

cantando, lleva el flamenco arraigado en su ser desde su infancia, las peñas y algunos festivales ya gozaron con su presencia con sus tan solo 11 años. La Fabi es bien conocida en los tablaos más importantes de España, siendo una reconocida figura en este ámbito, pero no solo presta su cante en los tablaos, ha trabajado en la Compañía de Cristina Hoyos y ha compartido escenario con artistas como Farruquito, El Farru, Antonio Canales, El Carpetá, La Faraona, Arcángel o Diego del Morao, solicitada también en las grabaciones discográficas de Enrique El Extremeño, Manuel Parrilla y Antonio Rey. La Fabi ha grabado "Frutos y Flores" editado en 2018, un álbum de diez temas de flamenco cabal. Su paso por los festivales más reconocidos como el Festival de Berlín, Festival Flamenco de Nimes, Festival de Jerez, Festival de Arcos, Festival de Malaga, Potaje Gitano de Utrera o el Festival Flamenco de Badajoz, la acreditan como una de las cantaoras más reconocidas y solicitadas, tanto por su personal presencia en el escenario, como por su eco de flamenca curtida en dar su cante para el baile, desde los tablaos a los festivales y escenarios de todo el mundo.

Juan Carrasco Soto "Juañares"

Otro de los cantaores bañado por el arte del Barrio de Santiago (Jerez), Juan Carrasco "Juañares" nació en el seno de una familia de artistas que da vértigo nombrarlos, Fernando Terremoto, Los Sordera, Tía Anica "La Piriñaca", Tío Borríco, José Mercé y Diego Carrasco, entre otros. Según sus propias declaraciones, le gustaría dar un paso adelante y dar su cante en solitario, como hicieron en su momento Chano

Lobato, que se tiró muchísimo tiempo cantando atrás, o como sus primos Vicente Soto o José Mercé, aunque él mismo declara que "disfruta mucho cantando para bailar".

Figuras del Baile como El Güito, La Tati, Manolete, Manuela Carrasco, Joaquín Grilo, Antonio Canales o Sara Baras, entre otros muchos artistas, pueden dar testimonio del cante de Juañares en su baile. Ha recorrido, en solitario, las peñas más prestigiosas y cantado para el baile en la gran mayoría de los tablaos de España, en su faceta de creador del cante ha compuesto temas para artistas como Potito, Remedios Amaya o Lole Montoya. Cuenta en el mercado discográfico con un único disco, "Juañares", grabado en 2003.

Pepe de Pura

Pepe de Pura es un cantaor sevillano curtido en el cante atrás de las más grandes compañías contemporáneas. Empezó en el flamenco a través de su ambiente familiar, pero pronto se convirtió en un profesional de prestigio gracias a sus colaboraciones con maestros de la talla de Farruco, Mario Maya o Manuela Carrasco. Ha trabajado también para artistas como Israel Galván, Belén Maya, Javier Barón o Antonio Canales, y formando parte de la compañía de Farruquito y Familia. En el 2022 recibió el galardón que otorga La Federación de Peñas Flamencas de Jerez por su aportación en los espectáculos de María Moreno, Mercedes de Córdoba, Juan Fernández y Lucía "La Piñona". Una clara muestra del poderío flamenco y personal de un artista que elige el anonimato como carta de presentación, cantaor de bailaores, una luz que brilla sin deslumbrar, un cantaor de atrás, de adelante y de lado, de arriba abajo.

Pepe de Pura

Noticias

Bienal de Flamenco de Sevilla, del 11 de septiembre al 5 de octubre

La Bienal de Flamenco se celebrará entre el **11 de septiembre al 5 de octubre**, con un gran despliegue artístico donde no faltará ninguna de las expresiones del arte flamenco: cante, toque y baile. El pregón oficial será ofrecido por **Sara Baras** el 11 de septiembre en la Plaza de América del Parque de María Luísa. Este será el arranque de los 62 espectáculos programados de los que 17 son estrenos.

La Gala de inauguración, "Caudal", es un homenaje al gran **Paco de Lucía**, en el Teatro de la Maestranza. Aquí se podrán disfrutar de 10 obras producidas por La Bienal y protagonizadas por **Miguel Poveda, Manuel Liñán, Arcángel, el Ballet Flamenco de Andalucía, Eva Yerbabuena, Farruquito, Manuela Carrasco, Argentina e Israel Galván**. Programación completa en zocoflamenco.com

Pirineos Sur rinde homenaje a Camarón, con una firme apuesta por el flamenco

©Paco Manzano

Pirineos Sur 2024 será una de las ediciones en las que el flamenco tendrá mayor presencia en su escenario flotante de Lanuza. Y es que hasta en cinco noches el duende hará acto de presencia en las faldas de la Forata, con propuestas clásicas, de fusión y transgresoras. Del 4 al 28 de julio se podrá disfrutar de los conciertos de Israel Fernández, Estrella Morente, La Plazuela, Silvia Pérez Cruz, Sara Baras, Carmen Linares y Lin Cortés. Pero de todos ellos destaca el homenaje que se realizará a "La leyenda del tiempo" de Camarón, el único show de esa gira en el que participará junta toda su familia, sus hijos -Gema, Rocío y Luis, junto a los músicos que grabaron el trabajo: Jorge Pardo, el bajista Carles

Benavent o el percusionista Tino Di Geraldo, y el cantaor Pedro el Granaino. **Toda la información en www.zocoflamenco.com**

Danza y Flamenco en la nueva temporada del Teatro de la Zarzuela

El Teatro de la Zarzuela, en su Temporada 2024/2025, primera programada por su directora Isamay Benavente, programa una buena muestra de danza y flamenco. En la nueva temporada lírica se incluye género chico ('El bateo', 'La revoltosa' o 'La Gran Vía'), zarzuela grande ('La del manojito de Rosas' o 'La tabernera del puerto'), ópera ('Marina', 'Patagonia' o 'Domitila'), revista ('La corte de Faraón'), o tonadilla ('Cómicas').

Pero también, Isamay Benavente apuesta por la danza.

Estarán presentes esta temporada, la Compañía Nacional de Danza, que repondrá la exitosa 'La Sylphide', y el Ballet Nacional de España, que presentará 'Afanador', basado en las fotografías sobre Andalucía y el flamenco del colombiano Ruven Afanador. 'Nocturna', de la coreógrafa y bailaora Rafaela Carrasco -Premio Nacional de Danza en 2023- y el dramaturgo Álvaro Tato, y 'Comedia sin título', de Federico García, bajo la dirección artística de la bailaora cordobesa Úrsula López.

Además, la programación incluye estos conciertos flamencos: "Recordando a Marchena", con la cantaora Sandra Carrasco y la guitarra de David de Arahal (11 de febrero 2025); "Corazón y bordón", del maestro jerezano de la guitarra Paco Cepero (27 junio 2025); "Con el cante en la boca", la joven cantaora Ángeles Toledano (17 de junio) se estrena en este teatro; y "Mar de cantes", con Marina Heredia al cante, y José Quevedo Bolita, a la guitarra (9 de junio).

FLAMENCO BARCELONA
EL DUENDE
BY TABLADO LLORENÇONIS

WWW.ELDUENDEBARCELONA.COM

LA RAMBLA 33,
BARCELONA

“Andalucía Flamenca” en la nueva temporada del Centro Nacional de Difusión Musical

Pepe Habichuela Foto @ZocoFlamenco

La nueva temporada del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), que tendrá lugar del 12 de septiembre de 2024 al 22 de junio de 2025, albergará un total de 200 citas musicales, con 150 conciertos y 50 actividades pedagógicas. Entre tanta joya musical, aquí destacamos el ciclo “Andalucía Flamenca”, de hondo calado en la temporada del Auditorio Nacional. “Andalucía Flamenca”, organizado en coproducción con el Instituto Andaluz del Flamenco, aglutina 5 conciertos. La

programación se abrirá con dos grandes ejemplos de la tradición jerezana, **Tía Juana la del Pipa** y **Tomaso Guerrero la Macanita**, junto al guitarrista **Manuel Valencia**. En la siguiente cita se pasará a un cartel doble protagonizado por dos brillantes jóvenes cordobeses, **Rocío Luna**, que se alzó con la Lámpara Minera 2023 en La Unión y se ha constituido en una pujante realidad, y **Rafa del Calli**, ganador en la categoría de cante del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en 2022. De Lebrija procede el cantaor **José Valencia**, quien presentará el proyecto *Mi camino*. Asimismo, esta temporada acogerá el concierto de **La Saga de los Carmona (Habichuela)**, encabezada por el gran guitarrista **Pepe Habichuela** y con la presencia de su hijo **Josemi Carmona** y la colaboración especial de **Juan Habichuela Nieto**, entre otros nombres. El broche de oro lo pondrá la cantaora **Marina Heredia**, que presentará un recorrido por la esencia del flamenco en el que no faltarán guiños a otras músicas que han tenido una gran influencia en este arte.

Festival Cante de las Minas: Disfrutar del mejor flamenco del 31 de julio al 10 de agosto

El Festival Internacional Cante de las Minas, en su 63 edición, comenzará su programación el día 1 de agosto, con el pregón a cargo de Miguel Poveda. A continuación, tendrá lugar la gran Gala de ganadores de 2023, con entrada gratuita.

El 2 de agosto, Miguel Poveda presenta su último álbum *Poema Cante Jondo*, los fondos que se saquen con esta gala irán destinados a la promoción de los cantes mineros.

El 3 de agosto, será el turno del Ballet Nacional de España, que presenta su espectáculo *El 4 de agosto*, el cantaor Carlos Piñana dará su concierto “Rubato” junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

El 5 de agosto, Eduardo Guerrero presenta el espectáculo “SO-LA-NA & Las Minas Flamenco”, con los artistas invitados: David Palomar y Ricardo Fernández del Moral.

El 6 de agosto, será el turno de Pitingo con “SOULERÍA de ida y vuelta”.

El 7, 8 y 9 de agosto serán las semifinales de los Concursos de cante, instrumentos y baile. Y el 10 de agosto será la gran final del Concurso donde se dará a conocer los ganadores de cante, baile e instrumentos.

Ya están disponibles a la venta las entradas de la 63 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, una experiencia única.

Flamenco bajo las estrellas en el Festival de San Lorenzo

Carmen Cortés por @DemetriaSolana

El Festival de San Lorenzo de la Comunidad de Madrid propone 13 veladas del 1 al 31 de agosto, en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y en el Teatro La Antigua Mina del Puerto de la Cruz Verde de Zarzalejo.

El pianista **Dorantes**, uno de los grandes innovadores del piano flamenco, presenta *Un flamenco al piano* (estreno en la Comunidad de Madrid), un paseo por los mejores logros musicales de sus 25 años como intérprete. El escenario, una antigua galería de una mina reconvertida en teatro al aire libre en el Puerto de la Cruz Verde. La bailaora **Carmen Cortés** apela al recuerdo del flamenco en su espectáculo *Memorias*, que estrena en el Festival de San Lorenzo el 17 y 18 de agosto. La cantaora **Argentina** realiza *Mi idilio con La Habana* el 24 de agosto. Y el bailarín y coreógrafo **Antonio Najarro**, director del Ballet Nacional de España (BNE) de 2011 a 2019 firma *Merina* (25 de agosto), una producción de Oteyza, firma española de moda masculina.

TEMPORADA

24

25

VENTA
DE ENTRADAS
A PARTIR
DEL 4 DE JULIO

TEATRO
DE LA
ZARZUELA
TEATRODELAZARZUELA.MCU.ES

Arturo Fernández, director de Flamenco on Fire, el festival de Navarra

Arturo Fernández junto al guitarrista Manolo Franco ©PACO MANZANO

Mantenemos una conversación con Arturo Fernández, director del Festival Flamenco On Fire, que se celebra en Navarra del 23 de agosto al 1 de septiembre, uno de los eventos más exitosos del flamenco del verano.

¿Cómo empezó y cómo ha venido evolucionado Flamenco On Fire?

Comenzó con dos propósitos, el de recuperar la obra y nombre de Agustín Castellón Campos "Sabicas" y, el de mostrar la diversidad que existe dentro del arte flamenco. Luego su evolución ha sido la natural en un proyecto, poco a poco se ha ido ampliando su territorio y eso ha hecho posible la creación de ciclos. Es un festival que tiene una personalidad muy marcada, tanto en su programación, como en su estructura, combinando actuaciones musicales con exposiciones y conferencias; ofreciendo flamenco gratis en las plazas y los balcones, en paralelo con las grandes actuaciones en los teatros... Por otro lado, la territorialidad siempre ha marcado el festival. Navarra es un territorio muy alejado del epicentro flamenco pero eso ofrece también ciertas ventajas, te permite traer propuestas y no estar encasillado por la imposición territorial ya conocida. En Flamenco On Fire siempre hemos intentado mostrar un abanico amplio del arte flamenco, en el que la ortodoxia, contemporaneidad e incluso vanguardia ven de la mano para ofrecer puertas de entrada al flamenco a una nueva generación de público. Todo ello, enlazado con la recuperación de la obra y figura del Maestro Sabicas.

¿Cuál es la tarea más complicada a la hora de organizar un festival como este?

Cada año, cuando comenzamos a pensar en la edición que vamos a hacer, siempre pensamos estructurarla desde una temática o de un mensaje, antes me refería al territorio, a la lejanía que mantenemos con el entorno flamenco natural, pensamos que la manera más sutil era mostrar temáticas a través de una programación que muestre una de las maneras de entender el flamenco -que por supuesto no es la única-, pero es importante que un programador se aleje

de los gustos personales y tener muy en cuenta donde está programando. Este es un Festival ambicioso y hay mucho trabajo detrás en relación a qué hacer y cómo hacerlo, y el volumen de actuaciones, el año pasado, por el decimo aniversario, tuvimos 57 conciertos, este año estamos con 47. También invertimos mucho tiempo en la imagen, la forma de presentar el festival, la manera de "empaquetar el producto" tiene que ser muy atractiva para atraer hacia el norte a un público que no tiene la referencia flamenca. Así mostramos una cartelería muy cuidada, igual que las temáticas. Este año por ejemplo cerramos ciclo con el baile, como tema. Tuvimos una edición dedicada al cante, otra a la guitarra a través del tema alza púa, este año cerramos con el baile, planta-tacón, por lo tanto, ahí tenemos una programación que estaba pensada de antemano. Y te puedo adelantar que la programación de los tres siguientes años, las temáticas, también están pensadas.

Por último, Arturo, invítanos a Navarra.

Están todos los lectores y aficionados invitados a disfrutar de una programación que responde muy bien a una temática, el baile en esta edición, especialmente en grandes conciertos. Por ejemplo, el cantautor Jesús Méndez, que invita al baile a "El Choro", o la elegancia de José Maya con su último espectáculo sobre la figura del pintor Mark Rothko; hacemos otro acercamiento del baile a través de un espectáculo con cuatro guitarras magníficas como son las de Josemi Carmona, Diego del Morao, Ricardo Moreno y Dani de Morón, acompañando al baile de Farruquito; asistiremos con mucha emoción a una despedida histórica, la de la diosa Manuela Carrasco. Y otros muchos artistas, como Alba Heredia, Gema Moneo, Aurora Vargas, Capullo de Jerez, Los Pañero, Enrique el Extremeño, etc.

Estas son algunas de las tentaciones que les proponemos para visitar Navarra y disfrutar de un festival con el que se enciende el corazón.

Toda la información y la entrevista completa en nuestra WEB:
www.zocoflamenco.com

El reto clásico de Paco de Lucía

Universal reedita su grabación del *Concierto de Aranjuez treinta y tres años después*
Por Fermín Lobatón

Nadie discute hoy día que la interpretación, que registró en 1991 el maestro de Algeciras de la obra clásica quizás más popular de la música española, constituyó un punto de inflexión, un antes y un después en la guitarra flamenca. Siempre sin olvidar que otro maestro, Manolo Sanlúcar, ya había iniciado el camino con la composición de su *Fantasia para guitarra y orquesta* en 1978. Tras Paco de Lucía no han sido pocos los que la han vuelto a interpretar y, lo que es más importante, han surgido guitarristas que han compuesto conciertos para las seis cuerdas con orquesta. Destacado es el caso de Cañizares —quien a principios de los noventa formaba trío con el genio junto a José María Bandera—, que lo ha llegado a interpretar con la Filarmónica de Berlín dirigida por Sir Simon Rattle. El músico catalán ha compuesto así mismo dos conciertos propios con similar configuración: el último de ellos, titulado *Al-Andalus* y dedicado al de Lucía, se estrenó en 2016 y se ha editado en disco recientemente (2023). En el presente año, dos nuevos guitarristas, Rycardo Moreno y Santiago Lara, se han adentrado en este sendero con sendas y muy distintas composiciones.

La grabación ahora reeditada, además de su cuidada presentación, brinda, en primer lugar, la oportunidad de volver a escuchar la interpretación de Paco de Lucía del célebre concierto, con sus aportaciones de color, sonido y, de forma especial, de tensión rítmica en el primer y tercer movimiento. Él siempre manifestó su intención de tocar la obra

«a ritmo» y tuvo a gala que esa fue su aportación frente a la crítica del sector clásico encabezado por el concertista Narciso Yepes, que nunca perdonó la intrusión de un flamenco en su exclusivo territorio clásico. De Lucía, que no entró al trazo, recibió sus agrios comentarios con incompreensión, subrayando que en los duros comentarios de Yepes no hubiese nada constructivo, al menos «para aprender en qué me he equivocado».

Además del concierto, la grabación original contuvo la interpretación por el trío de guitarras antes mencionado de las conocidas piezas —Triana, El Albaicín, El Puerto— de la Suite Iberia de Albéniz, cuya adaptación para guitarra el maestro encargó a Cañizares.

Esos contenidos se completan, en la presente edición, con dos añadidos muy apreciables. En primer lugar, cinco jugosas piezas instrumentales más, que interpretan, a solo, dúo o trío, De Lucía, Cañizares y Bandera: la rondeña 'Mi niño Curro', la rumba 'Caña de azúcar', 'Zyr-

yab', y 'Canción de amor' que se remata con 'Alta mar', que no es otra cosa que la rumba 'Entre dos aguas', cambiada de nombre para eludir derechos de autor. A ello se añade un cuadernillo que recoge todo el proceso de asunción del concierto por el genial guitarrista. Lo firma el periodista Nacho Serrano y se trata de un

completo texto periodístico plagado de testimonios que, bien hilvanados, se lee como un relato apasionante. Describe el empeño personal de Paco de Lucía en la interpretación de esta obra, que habría que integrar dentro de su obsesión por dignificar la guitarra flamenca de concierto.

La «feroz autoexigencia» y su búsqueda de la perfección, rasgos conocidos del maestro, cobran aquí una dimensión especial al

tratarse de una obra escrita para guitarra clásica. José María Gallardo del Rey, el acreditado concertista de la disciplina que lo asesoró en el proceso, llega a contar cómo, en su esfuerzo, a Paco de Lucía «hasta le salieron callos entre la uña y la yema de la mano derecha, algo insólito en un guitarrista, porque todos tenemos callos o rugosidades [pero] siempre en la izquierda».

*La grabación del *Concierto de Aranjuez* del Maestro Rodrigo, interpretado por Paco de Lucía con la Orquesta de Cadaqués dirigida por Edmon Colomer, se llevó a cabo en el Teatro Bulevar de Torrelodones los días 25 y 26 de abril de 1991.

1984-2024
40 años no es nada
4 al 14 de julio

Folk Segovia 2024

YOLK
FOLK SEGOVIA

SEGOVIA

Exposición - 40 años no es nada

Un repaso en imágenes de la historia de Folk Segovia de la mano de PACO MANZANO

Del 4 al 14 de julio - LA ALHÓNDIGA

Programa completo en folksegovia.es

Camarón de la Isla y la guitarra flamenca

Por Norberto Torres Cortés, escritor, guitarrista y musicólogo

El autor en Madrid en 1979, con Camarón al toque

Como para la gran mayoría de los cantaores y las cantaoras del género flamenco, la figura de José Monge Cruz “Camarón de la Isla” (San Fernando, 1950-Badalona, 1992) está inconfundiblemente ligada a la guitarra flamenca. En su caso, principalmente por dos motivos que reflejan la pertenencia a una cultura musical donde voz y guitarra forman una unidad indisoluble. Por una parte, la de ser cantaor-tocaor, jugar gaditano con resignada sonrisa para expresar la tragedia de su sino. Por otra parte, un músico que encauzó su vocación a través de la guitarra.

Camarón, tocaor de flamenco

Voces agudas para sobresalir sobre el jaleo de palmas, olés, palillos, chillidos de entusiasmo de la concurrencia, a la vez que rasguean guitarras barrocas de seis órdenes para acompañar los bailes de gitanas, tenemos la imagen de un cuadro para situarnos en uno de los primeros sustos de lo que más tarde se profesionalizará como flamenco. La recurrente referencia de la “Asamblea general” de Esteban Calderón en la primera mitad del siglo XIX, con el legendario cantaor-tocaor gitano Antonio Monge Rivero “El Planeta” (Cádiz, 1789/1790-Málaga, 1856), lo deja claro. El famoso majo se acompañaba con un instrumento barroco del guitarrero malagueño José Martínez, que describe como “de toda orquesta, es dulce, de seis órdenes, y el cordaje de lo más fino con bordones sonoros o de argentería”. Nada extraño que Camarón de la Isla, tan aficionado a la guitarra y a lo antiguo, apreciaba particularmente las guitarras fabricadas en el Cádiz de finales del XVIII y principios del XIX, entre ellas, las de la familia Pagés. No deja de ser curiosa la coincidencia del primer apellido de los dos astros del flamenco, ser gaditanos de nacimiento y relacionarse profesionalmente con Málaga, con la figura de Manolo Caracol como descendiente del Planeta, y a la vez una de las principales referencias artísticas para Camarón en la transmisión del cante “de sentimiento”. Desde el nacimiento del Planeta a finales del siglo XVIII, al fallecimiento de Camarón el 2 de julio de 1992, tenemos un arco temporal de dos siglos de voces con guitarras, de cantaores/as-tocaors/as que hicieron del cante y del toque una misma cosa.

La afición de Camarón por la guitarra es más que conocida. Son numerosas las imágenes donde lo vemos cantar y acompañarse a la vez, incluso con Tomatito. También de fiesta, para celebrar un bautizo, una boda, una reunión de la afición, en los que los roles artísticos y su artificio

dejan de existir, para cantar, tocar o bailar según pida el cuerpo en un “aquí y ahora” irrepetible. Si empezamos a comprobar quien canta y toca a la vez en casa, para luego cantar o tocar de cara al público, la lista sería interminable.

Camarón, aficionado a la guitarra gaditana

Como para torear, quizás Camarón intuyó que buscarse la vida con la guitarra no era lo suyo. Sus inquietudes musicales le llevaron entonces a fijarse en los mejores tocaors. En este sentido, destacar cuatro acompañamientos sobresalientes: Paco Cepero, Ramón de Algeciras, Paco de Lucía y Tomatito. Paco Cepero para las formas clásicas, como él mismo manifestó en una entrevista. Ramón de Algeciras, también para las formas clásicas, con algunas innovaciones de la casa Sánchez. Paco de Lucía, su alter ego y armonizador de sus propuestas renovadoras del cante. Tomatito, el joven tocaor con su nueva propuesta de las formas clásicas. En todos ellos, predomina la estética gaditana del toque. Priorización del acompañamiento al cuatro “por medio”, o sea reminiscencia del fandango dieciochesco “por patilla” y de su sonido barbero, para acompañar los estilos modales, o sea “jondos”. Acompañamiento al cuatro en Do Mayor para las alegrías, o sea en tonalidad de Mi Mayor, como aquellas alegres jottillas gaditanas con la sonoridad del sexto orden de las nuevas guitarras barrocas de Cádiz, una innovación en su momento. Todos toques rítmicos rasgueados de pulgar y ligados. O sea guitarras en tono agudo, como la voz de Camarón. Aunque con el tiempo su voz se fue oscureciendo, según nuestra percepción Camarón no dejó nunca de expresar la brillantez de aquellas voces gaditanas luminosas y afinadas que siguen dando a la Tacita de Plata y sus cercanos puertos, un sonido y una expresión inconfundibles, donde la melodía del cante y el contrapunto armónico de la guitarra definen una estética.

La Pompei y aquella siguiiriya sepultada por el tiempo

Por José María Castaño @Caminosdelcante

Hay hallazgos fonográficos que deparan grandes sorpresas para los estudiosos y aficionados al cante grande. En los últimos tiempos, sin duda, se lleva la palma una siguiiriya de Luisa la Pompei, acompañada por Manolo de Huelva, que apareció en el archivo de Zayas.

Como preámbulo debo decir que el registro fue recuperado por el Instituto Francés de Sevilla en 2015 al sacar a la luz los documentos sonoros del Archivo Zayas de Sevilla a través de su actual propietario Rodrigo. Son las grabaciones que sus padres Marius de Zayas y Virginia Randolph le hicieron a Manolo de Huelva entre 1938 y 1966. Se materializaron en cintas abiertas a carrete del guitarrista acompañando a figuras de la época como Luis Caballero, Aurelio Sellés, Felipe de Triana, Rafael Pareja, Pepe de La Matrona y nuestra protagonista Luisa la Pompei, la mayor; amén de los bailes de Pilar La Argentinita y Pilar López que fueron grabadas en película de 35 mm.

La pieza suscitó un interés mayúsculo porque se desvelaba una siguiiriyera de gran calado cuando se le tenía por intérprete meramente festera. El registro tiene el título "Mi ropa tengo en venta" donde Luisa Ramos Antúnez (Jerez, 1883 – Sevilla 1958?) y hermana de El Gloria, aparece acompañada por el gran Manolo de Huelva. Este aporte de Luisa la Pompei creemos que grabada en los años 50 del siglo pasado y tiene mucho aliciente para el estudio. Amén de su intenso decir corto, hablado y punzante, aderezado con ese juego tan característico de vocales de jerezanas

maneras, Luisa cruza por varios estilos siguiiriyeros a golpe emocional. Aparecen formas asociadas a Joaquín La Cherna, Paco la Luz, El Marruro, Tío José de Paula, Franciso La Perla o Farrabú (mucho antes de ser registrada por el Viejo Agujetas). Todo ello como referencias pasadas por el tamiz de la artista y su impronta.

Como dijo en su momento el maestro Alfredo Benítez está dicha a tropicones de dolor, sin alargar ningún tercio por la necesidad de contar y en ella se refleja buena parte de la historia siguiiriyera de la ciudad. En definitiva, esta siguiiriya nos dejó a todos asombrados por su carga emocional y por hacer relucir un perfil que no sabíamos de Luisa la mayor, un apelativo que desde ahora no solo responde por ser primogénita sino también por su grandeza. Para aquellos atentos lectores de la revista Zoco Flamenco que deseen escucharla y deleitarse con esta pieza os remito a mi página web loscaminosdelcante.com donde encontrareis un acceso a la escucha y más detalles buscando el artículo "La impresionante siguiiriya de «La Pompei» que permanecía algo escondida" y que gracias a la revista Zoco se imprime en papel por vez primera. Son tesoros de nuestro arte que el tiempo no ha podido sepultar del todo.

FLAMENCO • LÍRICA • DANZA

Festival de San Lorenzo

Comunidad de Madrid

Del 1 al 31 de agosto de 2024

Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial
Teatro La Antigua Mina de Zarzalajo
www.madrid.org/governosocial
Cultura Comunidad de Madrid #FestivaldeSanLorenzo

Medios colaboradores

EL CULTURAL

radio clásica

Comunidad de Madrid

LA UNIÓN

LXIII

FESTIVAL

INTE

RNACIO

NAL

DEL

CANTE DE LAS MINAS

31 DE JULIO - 10 DE AGOSTO
2024

**MIGUEL
POVEDA**

**BALLET
NACIONAL
DE ESPAÑA**

**CARLOS
PIÑANA**

+ ORQUESTA SINFÓNICA
DE LA REGIÓN
DE MURCIA

**EDUARDO
GUERRERO**

ARTISTAS INVITADOS: DAVID PALOMAR
Y RICARDO FERNÁNDEZ DEL MORAL

PITINGO

CONCURSOS
DE CANTE, GUITARRA, BAILE E
INSTRUMENTISTA FLAMENCOS

ticketmaster®
entradas en ticketmaster.es

WWW.FESTIVALCANTEDELASMINAS.ORG

PATROCINAN

