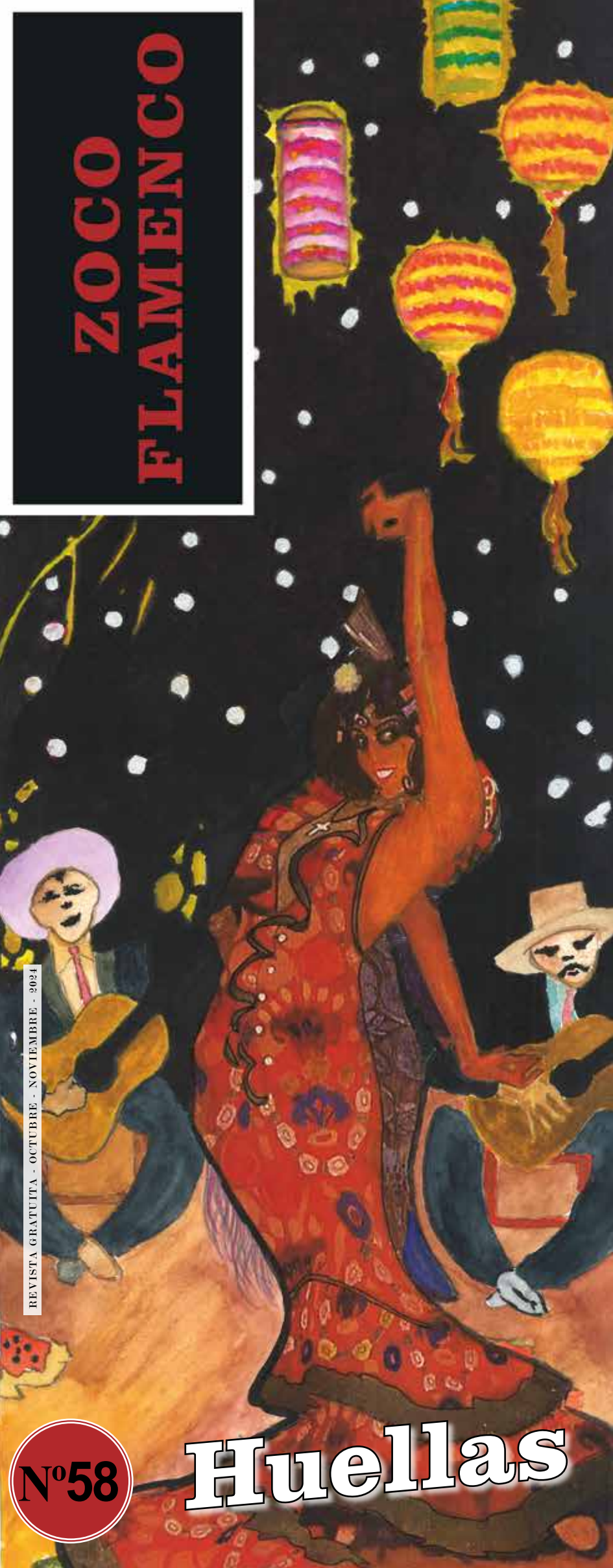

ZOCCO FLAMENCO

REVISTA GRATUITA - OCTUBRE - NOVIEMBRE - 2024

Huellas

Nº58

Huellas Flamencas

Hemos tenido la ocasión de haber podido asistir en este flamenco verano a una amplia oferta de festivales, unos con gran solera y algunos consolidándose en la geografía como cita imprescindible para calmar la flama y las ansias de disfrutar o de descubrir el flamenco más cercano a los orígenes misteriosos que lo envuelven. En ellos, nos hemos encontrado con la agradable presencia de veteranos artistas, su experiencia acumulada transitando por los surcos mas flamencos de la historia, nos han ofrecido el aroma de un flamenco que nos reconforta, que nos devuelve la silla de enea y el desnudo encuentro con el que el rito flamenco se presenta de nuevo a través del tiempo. No por las edades se les puede denominar a los flamencos, veteranos, pero sí por sus experiencias y un haber compartido, tanto su aprendizaje, como su carrera artística, con tantos y tan majestuosos maestros que legaron y la esencia de un flamenco del que ellos son los transmisores. Los tiempos indudablemente han dado muchos giros, sobre todo en el baile, la guitarra ha pintado los sonidos con otros colores y el caprichoso cante que continúa eligiendo de donde sale. Solera y mosto flamenco, tan solo debemos elegir la cosecha, la calidad está asegurada, pero conviene catar y valorar el aroma flamenco que desprenden.

Aún en este reciente otoño mantenemos restos de la resaca flamenca de esta festivalera etapa estival, según los doctores no hay nada mejor que mantener un poco de flamenco en sangre, mantiene los niveles de pasión regulados y nos proporciona el continuar alterándonos en los importantes festivales y eventos flamencos que nos llegan con la entrada de los frentes fríos. Estén atentos, por fin, el flamenco parece que goza de la merecida expectación que tanto tiempo ha sido deseada, los teatros, las salas normalmente volcadas en otras músicas, los festivales, peñas y tablaos... ahí en los lugares en donde las condiciones sean propicias, o no, está el flamenco, así que si son propensos a la excitación jonda, hojeen en nuestras páginas la gran oferta de eventos a su alcance, de norte a sur y de este al otro, tenemos para todos.

Nuestro agradecimiento crece a medida que aumenta el interés por las ediciones publicadas en papel hacia nuestros colaboradores, sus opiniones y artículos engrandecen esta forma de llegar a nuestros lectores, suscriptores y navegantes, la apasionante historia del flamenco en todos sus estados, pasado, presente y futuro de un arte que no cesa de sorprendernos con su constante evolución.

Esperamos y deseamos disfruten con los artículos que aquí se recogen, mientras lo hacen no se olviden del latir flamenco que llevamos dentro. Que el compás sea con ustedes y con su espíritu.

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

✧ Begoña Cervera ✧

Manuela Carrasco, diosa del baile: “Lo mío en el flamenco es natural, no hay nada impostado”

Manuela Carrasco por @JaviFergo

Manuela Carrasco nació en Triana, Sevilla, hija de artistas, su padre el bailar **José Carrasco ‘el Sordo’** y su madre **Cipriana Salazar Heredia**, de la familia de los Camborios. Manuela, autodidacta, debuta con diez años en el tablao El Jaleo de Torremolinos, al poco pasa a bailar al Tablao la Cochera en Sevilla, donde conoce a “Los Bolecos”, un trío compuesto por **Matilde Coral, Farruco y Rafael el Negro**. Se unió a la compañía de **Curro Vélez** y realizó su primera gira por Europa. Cuando regresó, siguió en el tablao Los Gallos, en Sevilla, y en el tablao Los Canasteros, en Madrid, dirigido por **Manolo Caracol**.

Es una de las grandes maestras del flamenco puro, de raíz gitana, sin concesiones ni artificios que desvirtúen el baile en esencia: “Mi sello siempre ha sido bailar lo más ortodoxa posible. La cabeza alta, la espalda recta, los brazos y las manos muy femeninas y meter los pies en su justo momento”, comenta.

Con tan solo 18 años, **Juan de Dios Ramírez Heredia** la bautizó como la ‘diosa del flamenco’, por la majestuosidad con la que se movía en el escenario. Desde entonces, no ha dejado de llevar su arte por todo el mundo estrenando espectáculos como Flamenco Puro o Corazón flamenco; junta a figuras como **Mario Maya, Merche Esmeralda o Camarón de la Isla**; y participando en la película Flamenco, de **Carlos Saura**, donde bailó su famosa soleá, que ha dejado para la historia del baile, en una escena acompañada por **José Mercé** al cante.

Su baile, cargado de fuerza y temperamento, ha sido reconocido con premios como el Premio Nacional de Danza 2007, la Medalla de Andalucía 2008 o la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2018.

La maestría, genio y personalidad de Manuel Carrasco podrán disfrutarse en Suma Flamenca el 17 de octubre, en Teatros del Canal.

► **Manuela, estás en gira con tu espectáculo de despedida después de 50 años en las tablas, con Siempre Manuela, que traes a Madrid el 17 de octubre en Suma Flamenca, ¿qué podrá ver el espectador en este espectáculo?, ¿cuál ha sido tu inspiración a la hora de su montaje y creación?**

La base de este espectáculo, como he hecho en mis cincuenta años de carrera, es mi baile puro, sin artificios ningunos. El espectador va a ver a una Manuela con ganas de seguir adelante y con mucha fuerza, porque me encuentro muy preparada física y mentalmente. Yo me inspiro en mi familia, en todo lo que he vivido, que no es poco.

► **Manuela Carrasco, diosa del baile flamenco, es el título más leído que resume la admiración y estima del público y la crítica hacia tu forma de bailar, ¿cuál es tu sello?, ¿de dónde nace tu baile?**

Mi sello siempre ha sido bailar lo más ortodoxa posible. La cabeza alta, la espalda recta, los brazos y las manos muy femeninas y meter los pies en su justo momento, no tiene más historia. Así lo he entendido siempre y me lo han hecho entender los que estaban a mi alrededor y de los que he bebido. Soy una bailaora autodidacta, pero lógicamente he tenido un máximo referente, que ha sido mi padre.

► **¿Cómo ha sido tu evolución y sentir con el baile a lo largo de estos años?, ¿con qué baile te identificas y te saca más de ti misma?**

Lo mío en el flamenco es natural, no hay nada impostado. No es que forme parte de mi vida, es que es mi vida. Llevo bailando desde que tengo uso de razón, y me he sentido artista siempre. Tienes rachas como en todo, en las que te sientes con más o menos ganas, pero al final siempre he sacado la cabeza para seguir hacia adelante. Me gustan todos los bailes, el flamenco es tan rico... pero sin duda mi baile, donde me siento más yo es en la Soleá.

► **Has bailado por todo el mundo y has colaborado con genios del flamenco como Camarón, ¿Qué anécdotas y recuerdos te han marcado más o recuerdas con más cariño?**

Camarón fue un genio ante todo, el mejor cantaor de todos los tiempos, pero aparte era un gran amigo. Fijate que hay algo que mucha gente no sabe y que para mí es un orgullo, yo fui la madrina de la boda de Camarón con **La Chispa**, porque él quiso que fuera yo. Date cuenta si éramos amigos...

► **A lo largo de tu carrera te han reconocido con los premios más importantes, como el Premio Nacional de Danza 2007, la Medalla de Andalucía 2008, o la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2018, ¿sientes que se ha valorado como es debido tu baile?**

Yo me siento muy valorada como bailaora, la verdad, pero los premios me importan poco, yo me siento muy querida por el público que es el que manda. Reconozco que la Medalla de Andalucía fue muy especial para mí, lo sentí de una manera muy distinta, me llegó al corazón.

► **¿Crees que el flamenco está suficientemente valorado en España?**

El flamenco en general... bueno, yo creo que fuera de España está mejor mirado. Yo he girado por todo el mundo y he puesto boca abajo teatros como los de Nueva York o Miami.

Manuela Carrasco @JorgeLacoma

► **¿Cómo ves el baile flamenco en la actualidad?, ¿qué ha ganado y qué ha perdido el baile flamenco durante todos estos años?**

El baile flamenco ha cambiado mucho, es verdad que parece que en estos últimos años hay unos cuantos de jóvenes que están volviendo a la tradición, y eso me hace muy feliz, pero en general creo que se ha desvirtuado mucho. Creo que ha perdido esencia y carácter, y lo que ha ganado, no soy yo quien pueda explicarlo porque no lo sé.

► **¿Cuál es el legado de Manuela Carrasco al baile flamenco?**

Bueno, creo que he creado algo, una forma de bailar en la que otras generaciones se han fijado, y eso me pone muy orgullosa, ver niñas jóvenes que quieren colocarse como yo, poner mis brazos, mis manos... y aparte mi mayor legado son mis dos hijas, que son grandes artistas y que poco a poco el público va conociendo. Mi hija mayor, **Zamara Carrasco**, es una cantaora y bailaora de raza que lleva ya 20 años de carrera, y mi hija pequeña, **Manuela Carrasco hija**, es una gran bailaora en la que tengo toda la confianza de que sea mi sucesora.

TEATRO
FLAMENCO
MADRID
SEVILLA
MÁLAGA
GRANADA

ESPECTÁCULOS DIARIOS

Entradas en
teatroflamenco.com

Descubre además

Domingos
de **Vermut y POTAJE**

TERESA LAIZ

 Círculo
Flamenco
de Madrid

 Orquesta
Flamenca

Zarzuela

Reportaje

Los jóvenes cantaores: los futuros contadores de la historia del flamenco

Por Natalia del Buey, escritora y periodista

Las voces, desde los inicios de los tiempos, han sido siempre grandes narradoras de historias. Según sus matices, una voz puede cambiar la intención de una hazaña por completo, pero es eso lo que genera parte de su don especial. Las voces son cambiantes, en función de cómo cada uno la haya recibido. Y no todas las voces tienen esa capacidad que analizamos, la de contar. Sin embargo, aquellas que han nacido en la garganta adecuada pueden desarrollarse de diversas maneras. También expresarse. Hablando. Gritando. Cantando.

El flamenco, precisamente por ser un arte transmitido por las voces pasadas, tiene importantes mensajes que dejar a través de quienes saben interpretarlo. Sus letras son, en realidad, poesías. Palabras que encadenan ideas filosóficas sobre la vida, con un valor tan incalculable que la voz de quien las cuente en alto tiene un papel fundamental. Para el que conozca un poco sobre el funcionamiento de esta joya inmaterial, cada palo guarda una historia diferente. Mientras que escuchar una alegría nos transporta hacia un estado feliz, quizás de la mano de otros estilos como el fandango, que presentan letras que hablan con sencillez sobre el amor hacia la tierra, cuando nos enfrentamos al sonido de una soleá o una seguiriya, nuestro estado se acerca más hacia el llanto, la pena o la tristeza. Sus poesías, por ello, transmiten esa misma sensación.

En el mundo del flamenco al que canta se le llama *cantaor*, término curiosamente semejante en sonoridad y forma a *contador*, que no es más que aquel que cuenta algo. Hay tantos *cantaores* como cantes y estilos cantables, y tantos *contadores* como cuentos que contar. Jóvenes, viejos, crecidos en las peñas, en las casas, del sur, del centro, buenos y malos. No obstante, en estos tiempos en los que el flamenco ya guarda una trayectoria innumerable de nombres que han sabido contar su historia, es complejo encontrar entre los rincones del cante aquellas voces nuevas que se preparan en la actualidad para seguir contando en el futuro. Voces que, en el fondo, merecen ser escuchadas.

Hay voces que parecen haber sido creadas para contar. Que en su manera de sonar se encuentra el matiz correcto para transmitir ciertas historias, tal vez más jondas, que forman el tronco genealógico del flamenco. Así sucede, por ejemplo, con la voz de **Juanfra Carrasco**. De nacimiento extremeño y andaduras andaluzas, cuyo don vocal

Juanfra Carrasco

ha seguido desde su niñez el camino del cuento. Aprendiendo de los mejores maestros, porque, sin duda, es fundamental en este arte saber escuchar a quien ya maneja el rumbo de las palabras y los compases, Juanfran parece haber desarrollado con un gran talante la estética necesaria para saber contar el flamenco. Su voz trabajada, pero en gran parte dotada de su naturalidad, recuerda al tono preciso con el que es necesario saber contar, y cantar, las historias más jondas y profundas de numerosos estilos. Una voz verdaderamente flamenca, sentida desde lo profundo y acompañada, casi sin esfuerzo, del ritmo necesario para la perfecta narración.

Lela Soto @PabloLorente

Hay otras voces que presentan en su ejecución el manejo de un sonido que parece venir desde los verdaderos creadores del flamenco. Que cuentan la historia desde la sonoridad de una voz que recuerda a esa audición cerrada, ciertamente gitana, que define tan propiamente el flamenco. De este modo, por la afortunada herencia de haber nacido en la casa adecuada, define este tipo de **voz Lela Soto, de la saga de "los Sordera"**. Una voz que ha conocido desde su infancia las historias más valiosas de este arte. Que por su honrado apellido, ha disfrutado del cante de maestros con los que ha compartido las paredes de una casa. Una voz de mujer, con la dulzura que eso conlleva, pero enmarcada en la rotura del sonido, el acento que guarda las palabras y la queja que sale sin esfuerzo de la garganta que tanto identifica el cante gitano. En este sentido, Lela se convierte en una de las futuras promesas de su profesión, arraigada a una vida de la que no puede separarse, y guardiana de los secretos mejor guardados de una forma de contar, arcaica y antigua, que solo algunos pueden conocer.

Jóvenes Cantaores

Lucía Beltrán

En otras voces ese poder de la tradición se esconde desde el otro modo de contar en el flamenco, el correspondido con aquellas voces del sur, de las marismas, de los pueblos blancos que realmente también forman parte de lo que da nombre a este maravilloso arte. En este grupo podemos incluir a un gran número de aficionados que, gracias a sus familias, también aficionadas en sus casas, han conocido ese valor tan distinto del cante. Pocos, sin embargo, logran hacerse un hueco en el panorama de los *contadores*, tampoco todos tienen el don suficiente para poder darse a conocer más allá de sus cortijos. **Lucía Beltrán**, no obstante, es precisamente el ejemplo de una voz nacida de aquello que ha logrado prosperar entre un entorno conocido que se va abriendo camino en las grandes fiestas flamencas. Una voz que parece haber nacido como un don, desde muy joven, con una perfección sonora compleja de conocer. Una voz que ha aprendido a contar sobre todas las historias de su mapa, entre letras y poemas por fandangos, sacando a relucir los estilos más escondidos del flamenco. El ejemplo de una voz que, sin duda, sabrá rebuscar entre la hondura para contar con certeza la verdad de su tradición.

Quedan muchas voces, como algunas ya mencionadas, que descienden de

Gabriela Giménez @PabloLorente

la mayor grandeza flamenca, pero que saben encontrar su tono personal para crear nuevas maneras de contar.

Gabriela Giménez, flamenca madrileña, desprende en su cantar precisamente ese carácter fresco, aprendido de una familia y vida gitanas, que da lugar a un sonido dulce y de frescura. Con la compañía de un padre que, siempre a su lado, le enseña los caminos recorridos, la voz de Gabriela recupera con fuerza las historias de los antiguos gitanos. Trabajando y aprendiendo a darse a conocer, su voz deja una huella novedosa en las cuevas más demandadas de Madrid, sus tablaos.

Por último, existen voces que, sin mostrarse ostentosas saben contar cada detalle de sus historias. Giros que se envuelven en matices que finalmente

Morenito Hijo @PabloLorente

encuentran su salida, cortes de cantes acompañados con oído de una guitarra y recovecos que jamás quedan vacíos en el cuento de cantar por toda la variedad posible de cantes. **Morenito hijo**, puesto que tiene como padre al gran Morenito de Illora, tiene esa capacidad de contar, casi en secreto, las historias más conocidas del flamenco. En su particularidad, la voz del *cantaor* revela los más imprescindibles sonidos de sus letras. Sonidos que, solo quienes saben escuchar, pueden percibir.

Así, hay tantas historias en el ideario flamenco como voces capacitadas para contar de distinta manera sus mensajes. En cualquier caso, solo aquellos que han sabido leer y comprender la verdadera forma de hacerlo, serán los que pasen a sus anales, como tantos otros, no solo por saber cantar, sino por haber logrado convertirse en grandes *contadores* de su historia.

El concurso de cante flamenco "Silla de Oro" (II)

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

Ya hemos dado unas pinceladas sobre algunos cantaores y cantaores que han ganado el máximo trofeo de este concurso "La Silla de Oro", un trofeo diseño del pintor Patricio Hidalgo y con una dotación económica que acompaña a este premio. En un número anterior a esta edición de la Revista Zoco Flamenco sacamos un pequeño adelanto de ganadores en diferentes años, en esta vamos a dar a conocer al resto.

Desde el año 1995 que se hizo la primera edición y cuyo premio fue compartido por el cantaor **Pedro Sanz** y la cantaora **Raquel Villar** ha pasado mucho tiempo hasta hoy en día. Él es natural de Madrid y que por aquel entonces se estaba abriendo paso en tablaos como el ya desaparecido Casa Patas. Tiene publicado un disco "Yunque, martillo y estribo" del año 1999. Y ella, también madrileña comenzando con actuaciones principalmente en las peñas flamencas de Madrid como el Duende. Aunque sus actividades no solo se centran en la capital y también actúa en diferentes festivales y peñas de toda España.

Julián Rodríguez de Madrid la ganó en 1996, cantaor recientemente fallecido que desarrolló su actividad flamenca en las peñas de Madrid y dando clases de cante flamenco en el Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor de Dios dentro de las actividades de la Asociación de Cantaores Flamencos que presidiera durante varios años el gran aficionado Paco Rabadán.

En la figura del cantaor **Antonio Izquierdo Merenguito** madrileño, se dio la circunstancia de que ganara dos premios (fue el primero pero no el único), ya que en ese año se instauró el Premio Especial a los Cantes Poco Interpretados, siendo él quien se llevó los dos, este y la Silla de Oro en 1999. Antonio atesora unos conocimientos de cante siendo quizás uno de los cantaores más largos del momento.

En el año 2000 ganó la Silla de Oro el cantaor de la Puebla de Cazalla **Rubito de Parada Hijo**. Por aquel entonces estaba apadrinado por el cantaor José Menese que solía llevarlo a ciertos espectáculos para ir haciéndole visible. Su carrera con el premio fue ascendente actuando en los principales tablaos y festivales de Andalucía, haciendo incursiones en diversos festivales y peñas fuera de la Comunidad Autónoma.

La gaditana **Nazaret Cala** ganó en el 2001. Del Puerto de Santa María, posee una de las voces más bonitas y poderosas del flamenco, recientemente actuó en Las Lunas Flamencas de Getafe con un gran éxito.

Extremadura se estrenó con el cantaor **Pedro Cintas** natural de la Albuera. Se llevó la Silla de Oro en el año 2002. Su carrera ha estado ligada a trabajar principalmente en su tierra, aunque ha realizado espectáculos fuera de la

Pedro Cintas 2002

misma. En la Fundación la Caixa actuó junto a jóvenes artistas extremeños a través de la Diputación de Extremadura.

Nos vamos ya al año 2005, no porque en los años anteriores no haya habido ganadores o ganadoras, sino porque ya los hemos mencionado en la edición anterior de Zoco Flamenco. Este año el premio se va a Mairena del Alcor en Sevilla de la mano del cantaor **Antonio Ortega**, una de las voces más potentes del momento y cuya trayectoria artística sigue creciendo avalado por diferentes premios y actuaciones en Festivales dentro y fuera de Andalucía.

Manuela Laino 2006

Los tres siguientes años el premio máximo recae en tres cantaores, **Manuela Laino**, de Almonte Huelva en el 2006, **Manuela Cordero** de Rota Cádiz en el 2007 y **Elena de Carmen** de Bollullos Par del Condado en Huelva en el 2008. El cante de Manuela Lino es suave, colaboró con la Asociación Cultural Flamenco Jondo, en la pre-

Elena De Carmen 2008

sentación de grabados flamencos de Ángel Lacalle en Villafranca de los Barros, en Badajoz, dando un recital amplio y generoso. Con Manuela Cordero, en una carrera ascendente y acompañada por la guitarra de Antonio Carrión tuvo la oportunidad de darnos su cante y su arte en el Colegio Mayor Universitario Isabel de España. Y Elena de Carmen desarrolló y desarrolla principalmente su carrera por Huelva y parte de otras provincias de Andalucía.

Tras varios años participando en el concurso, y obteniendo algún que otro premio fue **Francisco Ocón** de Adamúz Córdoba, quien se llevara la Silla de Oro en el año 2009. Paco grabó un disco afrontando los cantes básicos con solvencia. Sus actuaciones radican principalmente en los festivales y peñas de su tierra y alrededores.

Bonela Hijo, natural de Málaga recibió este trofeo en el año 2011. Su carrera sigue dando grandes éxitos por diferentes teatros, no solo de España sino traspasando fronteras, Nimes, La Unión Soviética, Estados Unidos por destacar algunos de ellos. Su primer trabajo discográfico en solitario lo grabó en Nimes en 1995. Atesora otros discos como "Sueños" 2019, "Como el mar" 2021, además de un disco producido por la Junta de Andalucía. Su carrera sigue destacando su próxima actuación en el Ateneo de Madrid dentro de la Suma Flamenca 2024 junto al guitarrista Rubén Lara.

En el 2012 una joven cantaora **Beatriz Romero** se alza con la Silla de Oro. Sorprendió al jurado y recuerdo perfectamente la unanimidad de este a la hora de decidir el premio. Natural de Palos de la Frontera Huelva. En su primer trabajo discográfico contó con la colaboración de Borja Évora, Antonio Carrión, Antonio Reyes, entre otros. Se presentó en el Gran Teatro de Huelva el 14 de febrero de 2014.

Los tres ganadores que vinieron a continuación, esta vez sí con un paro de un año del concurso, se fueron a

Enrique Afanador 2015

Caracolillo de Cádiz 2016

en Jerez, el de Fandangos de Luceña, el Melón de Oro en Lo Ferro en 2002 o el de Serranas en Cádiz en el 2003. Enrique Afanador ha desarrollado su carrera principalmente en los festivales de Andalucía y en la Peñas Flamenca, obteniendo diferentes premios y galardones en concurso de la Comunidad Autónoma. Y el Caracolillo de Cádiz, es un cantaor con una gran personalidad, en estos momentos, está en pleno apogeo de su carrera artística, no solo en su tierra sino recorriendo la geografía española con actuaciones en los más grandes teatros y compartiendo cartel con las más destacadas figuras del momento.

Y ya para terminar este recorrido llegamos al año 2019 en donde otra joven cantaora **Mª del Carmen González Vento** de Cartaya Huelva se alza con la Silla de Oro. Esta joven sigue en una carrera imparable, actuando recientemente con Pepe Núñez, el guitarrista oficial del concurso en el programa de "La Voz". En el año 2018 en el Festival del Cante de las Minas, en la Unión se alzó con el primer premio a Jóvenes Cantaores.

Y aquí termina esta segunda parte dedicada a cantaores y cantaoras que han ganado la Silla de Oro durante los años que esta se realizó. Ojalá esto sea un impulso para retomar este concurso en su día se denominó a buen criterio "El Concurso padre de los Concursos de Madrid".

El Almendro 2013

Cádiz. **Alberto Sánchez "El Almendro"** de Jerez de la Frontera en el 2013, **Enrique Afanador** de Trebujena en el 2015 y **Esteban Guerrero "Caracolillo de Cádiz"** en el 2016. El Almendro, Alberto desarrolla su carrera principalmente en festivales y peñas de su localidad natal, presentándose a diversos concursos y obteniendo primeros premios en Lo Ferro en 1999 y 2000, el de Saetas

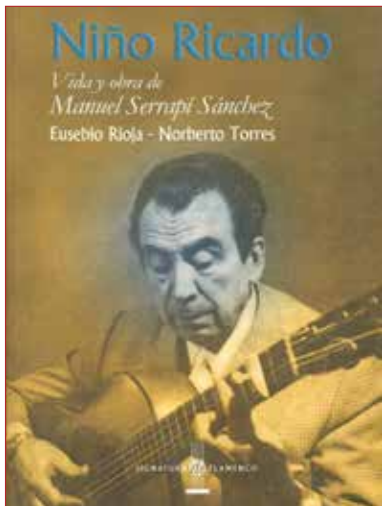

Mª Del Carmen González Vento 2019

Gloria al Niño Ricardo. Recepción del Ricardismo en el toque de Ramón de Algeciras

Por Norberto Torres Cortés, escritor, musicólogo y guitarrista

Ramón de Algeciras ha recordado siempre en sus entrevistas cómo le enseñaba falsetas de su admirado Manuel Serrapí Sánchez “Niño Ricardo” (Sevilla, 1904-1972) a su hermano Paquito y cómo, a pesar de no haber recibido otra formación musical que la de la familia y su entorno, el hijo de la portuguesa Luzía las variaba, dadas sus capacidades musicales innatas. Las recientes grabaciones de 1959 del dúo Pepito y Paquito (BMG/Fundación Paco de Lucía, 2024), ambos algecireños, vuelven a confirmar que el toque de Ricardo era “el pan de cada día” en la casa de Antonio Sánchez y Luzía Gomes.

Monografía sobre Niño Ricardo, de Eusebio Rioja y Norberto Torres (2006).

Practicando arpeggios dobles, recordando al Niño Ricardo

En YouTube.com, se puede escuchar a Ramón practicando falsetas por fandangos del Niño Ricardo, usando una esponja a modo de sordina, recurso de preparación habitual en los guitarristas flamencos para calentar, apagando el sonido, y poniendo en valor el parámetro rítmico, el compás y el “aire” de las variaciones. Escuchándolo calentar, oímos que practica sobre todo arpeggios dobles rítmicos, una de las técnicas predilectas de la estética ricardera, comentando al Payo Humberto, discípulo ricardero empedernido, que Manuel Serrapí tenía una técnica muy buena, así como un sentido de creación muy pronunciado.

Reunión de dos de los mayores admiradores del toque del Niño Ricardo, ambos recuerdan al maestro sevillano con varias anécdotas, su sentido del humor y de la guasa, su carácter jovial, para poner en valor su figura guitarrística y artística. En la entrevista, Ramón señala a su padre Antonio Sánchez Pecino como el guitarrista que le inició en la escuela de Ricardo. Según comenta, la primera recepción de esta escuela fue a través de discos que su padre le ponía para escuchar, entre ellos los de Pepe el Culata, acompañados por Ricardo. Época en la que los públicos del flamenco, minoritarios, eran sobre todo aficionados al cante, figurando los tocaores al final del cartel en letras pequeñas, al lado

de la gráfica, motivo de un tremendo enfado de Paco de Lucía años más tarde, con motivo de la Expo 92 de Sevilla.

Insiste Ramón en dos rasgos del Niño Ricardo, ser un tocaor completo, tanto en técnica, como en el ámbito de su repertorio y versatilidad para acompañar, y además tener una fuerte personalidad musical. Escuchándolo desde lejos se sabía que era Ricardo el guitarrista que estaba tocando. El que Manuel Serrapí llamaba cariñosamente “Ramoncito”, insiste en poner en valor la transmisión sentimental como fundamental para tocar por el Niño Ricardo:

Eso de dentro. Aunque los dedos los tengas listos y ágiles, como no lo sientas y te guste, no lo puedes interpretar. Eso es una cosa normal. Tu puedes hacer las notas, pero no las puedes hacer nunca con la garra y con el sentimiento que él lo hacía. Claro que yo no lo haré nunca como lo hacía él. Pero siempre te acercas. Te acercas porque te gusta, porque cada uno siente de una forma. Lo mismo acompañando a cantar, que... Eso es imposible, no difícil, sino imposible.

Por otra parte, queda clara, según su opinión, la relación de continuidad entre Ramón Montoya y el Niño Ricardo, a pesar de no dedicarse el tocaor sevillano a la guitarra de concierto, señalando los principales eslabones del gremio de tocaores, y la deuda de Sabicas con Montoya:

Nunca se ha dedicado a la guitarra como solista. Le ha gustado tocar para cantar. Fue quien, después de Montoya, quien evolucionó la guitarra fue él. En principio... Estuvo Patiño, estuvo Javier Molina, que de allí copiaron todos, estuvo el de Huelva, más antiguo que Ricardo. Pero claro, luego salió Ricardo e hizo una escuela más moderna, copiando precisamente a Montoya. Claro, porque a Montoya lo copiaban todos, porque Sabicas sigue siendo un calco de Montoya, cuando tocaba Montoya. Porque Sabicas ha creado, pero muy poco. Ricardo ha cogido la escuela de Montoya, pero la ha transformado, la ha arreglado, entiendes. Montoya fue a ver a Javier Molina, copió del otro... Quien creó un sello en aquella época fue Montoya. Luego claro Ricardo fue de la escuela de Montoya, lo mismo que Paco de Lucía fue de la escuela de

Ricardo (Ramón de Algeciras, entrevista referida).

Entre los guitarristas que admiraba, según le comentó personalmente a Ramón de Algeciras, señala a Manolo de Huelva, dotado de una velocidad en el pulgar que impactaba, y a Currito el de la Jeroma, artista multifacético, que “cantaba, tocaba y bailaba mejor que todos los que había en Sevilla”, y que “Montoya, cuando se emborrachaba, lo buscaba para que le tocara. Y Ricardo, y todos estaban detrás de él”.

Descripción y admiración que consiste no solo en lo musical, profesional y artístico, sino en experiencias vitales compartidas, vivencias que en forma de anécdotas transmitidas oralmente sirven a los flamencos para construir su propia narrativa e identificarse como colectivo. No se es guitarrista flamenco solo por lo que se toca y cómo se toca, sino por lo que uno dice y actuó en la vida corriente.

Niño Ricardo, Juan Valderrama y Ramón de Algeciras

El encuentro de Ramón de Algeciras con Juan Valderrama forma parte ya de la narrativa en torno a Paco de Lucía, dada la trascendencia de este encuentro y posterior consecuencia en la orientación estética ricardera de Paco de Lucía. Lo recuerda en la biografía *Paco de Lucía en vivo* (Madrid, PlazaAbierta) que publicó Juan José Téllez en 2003:

Yo tenía diecisiete años, hace ya casi cuarenta, y estaba en casa de Pepe Marín. Yo era un seguidor de Niño Ricardo, que había estado tocando con Valderrama. Me hizo tocar. Tengo una foto que me la dedicó Ricardo ese día. Valderrama me dijo que me fuera con él. Los principios son los que más recuerdo. Los viajes, todos de noche. Tenía que ayudar a mi casa, pero tenía mucha furia, era joven y todo era bonito.

A partir de 1957 permanecerá once años en la compañía de Juanito Valderrama, periodo que consideramos decisivo en su carrera, al beber directamente en la fuente ricardista, no solo en lo musical y artístico, sino en lo cultural, al moldear definitivamente su personalidad y gustos guitarrísticos. Ramón recordaba que “Yo conocía mi oficio, tocaba mejor los cantes libres, que es

Ramón de Algeciras y Paco de Lucía en el Festival de Jazz de Almuñécar, 1981 (foto de Norberto Torres).

lo que he tocado siempre. Valderrama cantaba siempre toques sin ritmo – malagueñas, granainas- pero el guitarrista tiene la obligación de saber tocar todas las cosas, incluyendo toques de ritmo” (Téllez, 2003). En este sentido, seguía las recomendaciones de su mentor Ricardo, recogidas en el disco *In Memoriam. Niño Ricardo*, que le dedicaron sus discípulos y seguidores en 1972:

¿Cuántos, de veras, saben lo que es la guitarra? Porque no basta con conocer cómo se acompañan unas soleares, unas seguiriyas o unas malagueñas, sino distinguir, desde el primer “ay”, si esas soleares son de Joaquín de la Paula, o esa seguiriya de Manuel o de Silverio, o esas malagueñas del Canario, Chacón o la Trini. Para dar su pausa. Para largar un tercio o acortarlo.

Al ser música de tradición oral y no tener nada escrito, comprobamos que las facultades requeridas y solicitadas en un tocao de flamenco van más allá del conocimiento, para entrar en el campo de la psicología, el de la inteligencia emocional: ser capaz de tener la empatía suficiente para entrar en la mente sentimental del Otro u Otra, anticiparse a sus reacciones para corresponder a sus deseos. Chispa, ingenio, rapidez mental, listeza, un “aquí y ahora” resolutivo alejado y ajeno al pensamiento racional, en el que mandan los sentimientos y las intuiciones, ligero de andamiajes intelectuales. Sentir y empatizar, luego existir, luego racionalizar. Allí están para comprobarlo las discografías como tocaos del Niño Ricardo y de dos de sus seguidores, entre otros, los hermanos Ramón y Paco de Algeciras.

Tablao
**FLAMENCO
CORDOBES**
Desde 1970

www.tablaocordobes.es

**LA RAMBLA 35
Barcelona**

Tablao
**FLAMENCO
CORDOBES**
Desde 1970

www.elduendebarcelona.com

**LA RAMBLA 33
Barcelona**

FLAMENCO BARCELONA
EL DUENDE
by TABLAO CORDOBES

Publirreportaje

El festival Suma Flamenca se adentra, de Ronda a Cartagena, por el territorio flamenco oriental del 15 de octubre al 3 de noviembre

El gran festival de arte jondo de la Comunidad de Madrid reunirá a 241 artistas en 45 espectáculos en Madrid, San Lorenzo de El Escorial, Rascafría y La Cabrera. En la larga nómina de artistas participantes en esta edición brillan Vicente Amigo, Israel Fernández, Pepe Habichuela, Rocío Molina, Marco Flores, Alfredo Lagos, Jorge Pardo trío, Manuela Carrasco, Carmen Linares, Belén Maya, Joaquín Grilo, Marina Heredia, Tomasito, Juana Amaya, José del Tomate, Yeraí Cortés o Gerardo Núñez.

Pepe Habichuela ©Paco Manzano

El flamenco del Oriente peninsular, en un territorio que va de la localidad malagueña de Ronda a la murciana Cartagena, dejará su impronta en la decimovena edición del festival Suma Flamenca, que organiza la Comunidad de Madrid.

Entre el 15 de octubre y el 3 de noviembre 241 artistas de todo el territorio nacional mostrarán su talento a los amantes del arte jondo en Madrid en 45 espectáculos, 15 de ellos estrenos absolutos y 18 estrenos en la Comunidad de Madrid.

A través del baile, el cante y la guitarra, el festival trazará un recorrido por las aportaciones flamencas de Málaga, Jaén, Granada y Almería, con La Unión y Cartagena. Además, en fechas previas a Suma Flamenca, el Ateneo de Madrid acogerá la exposición *El flamenco en la dramática luna negra. La discografía flamenca a través de los fondos de la Colección Carlos Martín Ballester* y un ciclo de cinco ponencias, con actuaciones en directo en torno a ese flamenco oriental que vertebró la edición de este año.

Bajo el lema *Oriente flamenco. De Ronda a Cartagena*, Suma Flamenca amplía, por tanto, su mapa de sonidos flamencos en esta quinta edición que

Manuela Carrasco @PacoSánchez

dirige **Antonio Benamargo**, en las que ha ido recogiendo, entre otras, la tradición de Cádiz, Jerez, Los Puertos y Campo de Gibraltar en *Al Sur del Sur* y la del *Madrid flamenco* como lugar de captación de lo flamenco y foco irradiador.

Entre los quince estrenos absolutos de esta edición figuran *El Gallo Azul* de **Israel Fernández**, *Yesqueros* de **Pepe Habichuela**, *Cuadrar el círculo* de **Rocío Molina**, *Tierra Virgen* de **Marco Flores**, *La Poeta* de **Alfredo Lagos**, *Andenes del tiempo* de **Vicente Amigo** y *Alante y por derecho* de **Jorge Pardo trío**.

Además de estos artistas, en la larga nómina de participantes en los 45 espectáculos de esta edición, brillan también **Manuela Carrasco**, **Carmen Linares**, **Belén Maya**, **Joaquín Grilo**, **Marina Heredia**, **Vicente Amigo**, **Tomasito**, **Juana Amaya**, **José del Tomate**, **Yeraí Cortés** y **Gerardo Núñez**.

Aunque el grueso de la programación del festival se desarrolla en la ciudad de Madrid, la voluntad descentralizadora del Festival lo extiende a tres municipios de la Comunidad: San Lorenzo de El Escorial (Real Coliseo Carlos III) La Cabrera (Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte) y Rascafría (Real Monasterio de El Paular).

El festival se realizará en once escenarios: los citados fuera de la capital, más tres en Teatros del Canal (Sala Verde, Sala Negra y Sala Roja), el Ateneo de Madrid, el Teatro de La Abadía, los Centros Culturales Paco Rabal y Pilar Miró de Vallecas y la Sala Cuarta Pared.

Bailaoras y bailaores

Bailaoras y bailaores mostrarán el trabajo de investigación y depuración en la raíz y en la vanguardia de sus creaciones. En el Festival bailarán artistas como **Manuela Carrasco**, **Ana Pastrana**, **Belén Maya**, **La Tacha**, **Patricia Donn**, **El Choro**, **Claudia La Debla** y **David Carpio**, **Lucía Campillo**, **La Lupi**, **Joaquín Grilo**, **Lucía Ruibal**, **Mónica Iglesias** y **Belén López**.

En este apartado del baile destacan, sobre todo, los estrenos absolutos de cinco espectáculos. **Rocío Molina**

dará a conocer en Teatros del Canal la performance *Cuadrar el círculo. Improvisación sobre una cosa o más cosas*. También en Teatros del Canal, **Marco Flores** levantará en *Tierra Virgen* ese espacio idealizado en el que lo jondo, lo clásico y lo actual se acercan, y las líneas divisorias entre estilos y escuelas se desdibujan para convertirse en áreas fronterizas donde caben reinterpretaciones de ese arte flamenco. **Juana Amaya** traerá en *Amaya* su baile ancestral (San Lorenzo de El Escorial) en un ejercicio de desnudez artística. **Mónica Iglesias**, por su parte, bailará en *Ciprés* y *Azahar* (La Cabrera) un flamenco ortodoxo que se entrega a la fantasía que suscitan los olores de la Andalucía más oriental. Y **Carmen La Talegona** narrará en *Tríada* (La Cabrera), a través del baile, el cante y la guitarra, la historia de tres hermanos separados al nacer y criados en culturas distintas, pero unidos por un destino común.

Recitales de cante
Los recitales de cante correrán a cargo de **Carmen Linares**, **Marina Heredia**, **Pedro el Granaino**, **María Terremoto**, **Bonela hijo**, **Laura Marchal**, **Antonio Campos**, **Curro Piñana**, **Rafael Jiménez "Falo"**, **Aurora Vargas**, **Laura Vital**, **José Canela** y **La Casa de los Sordera (Enrique, Lela y Vicente Soto)**, más quienes presentarán estrenos absolutos: **Israel Fernández** lo hará con *El Gallo Azul*, nombre de un local destino de los grandes artistas jerezanos de principios del siglo XX. Fernández evocará en Teatros del Canal a alguno de los artistas que más le han inspirado e influido en su trayectoria, todos ellos jerezanos como Manuel Torre, Antonio Chacón, Juanito Mojama, Isabelita de Jerez, La Pompei, El Gloria y Sernita.

Ezequiel Benítez estrenará en el Centro Cultural Paco Rabal *30 años de cante*, una celebración de su trayectoria. Y **Paco del Pozo** homenajeará en el mismo espacio a un gran poeta y flamencólogo en *Cante por el poeta Grande*. A ellos se suman dos galas muy especiales en Vallecas: la del cantaor y bailar **Tomasito** de nuevo en el Centro Cultural Paco Rabal, y **Las Mónicas de Cádiz** en el Centro Cultural Pilar Miró.

Guitarra en concierto
La especialidad de guitarra en concierto estará representada por **Vicente Amigo**, **José del Tomate**, **José María Gallardo & Miguel A. Cortés**, **Antonia Jiménez**, **Yerai Cortés** y **Gerardo Núñez** (acompañado en *Guitarra desnuda* por los guitarristas **Canito**, **Álvaro Martinete**, **Rycardo Moreno**, **Jerónimo Maya** y **José Quevedo "Bolita"**), y especialmente por **Pepe Habichuela** y **Alfredo Lagos**.

Carmen Linares @RickyDavila

El primero, miembro de una de las dinastías más importantes de la guitarra flamenca, estrenará en Teatros del Canal *Yesqueros*, nombre de la plaza granadina donde nacieron los Habichuela. Lagos, por su parte, presenta *La Poeta* (Teatros del Canal), inspirado en la vida y la obra de **Alfonsina Storni**, la gran poeta argentina nacida en Suiza. La guitarra de Lagos y la danza de **Belén Maya** se funden para contar una vida plagada de turbulencias, pero también de mágica literatura y arte.

Otros instrumentistas en concierto serán la arpista **Ana Crismán** con la colaboración de **Jesús Méndez** y **Jorge Pardo** **trío**, flauta y saxo, con el estreno absoluto en Teatros del Canal de *Alante y por derecho*.

Por último, **Juanfe Pérez & Agustín Diassera**, bajo y percusión respectivamente, con **Sandra Carrasco** y **Dani de Morón** de invitados, presentarán en exclusiva para Suma Flamenca (Teatros del Canal) *Semillas*.

Historia discográfica y un recorrido por el Oriente flamenco

En fechas previas al festival propiamente dicho, el Ateneo de Madrid acogerá en octubre en la Sala Anselma la exposición *El flamenco en la dramática luna negra. La discografía flamenca a través de los fondos de la Colección Carlos Martín Ballester*, que se inaugurará el 1 de octubre y permanecerá abierta hasta el 29 de este mes.

En el mismo Ateneo, el Auditorio Catedral Mayor acogerá del 1 al 5 de octubre cinco ponencias y sus respectivas actuaciones en directo, que plantean otras tantas miradas desde el Tajo de Ronda hacia el Oriente Flamenco por las rutas del cante, y que constituirán el fondo teórico que desarrollará Suma Flamenca en sus espectáculos.

Vicente Amigo @NoelIalNiesta

El eterno retorno del flamenco a sus maestros (I)*

Por Juan José Leonor

El peso de los veteranos flamencos inclina la balanza hacia un retorno al pasado para forjar un futuro, sin ellos, nada de lo que acontece en el coso jondo hubiera sido posible. Contemplamos una etapa en la que los calcadores del cante se reproducen como la uva, ahora que estamos en vendimia, la creación campa por caminos que no son reconocidos por los GPS y tenemos que ser agradecidos con los artistas flamencos que a continuación ocupan estas páginas. Son el caldo de cultivo con el que se está cocinando el nuevo guiso flamenco que nos llega. Maduros, con la experiencia y el saber de haber paseado por la reciente historia del flamenco, y dándonos su esencia con cada una de sus apariciones en público. Su continuidad y entrega en los festivales recientes nos hacen ver que el flamenco es lo que son, maestros de maestros.

Manuela Carrasco en Flamenco on Fire @SusanaGirón

Aurora Vargas @RemeMálvarez

MANUELA CARRASCO

Manuela Carrasco es la guardiana del baile sin envolturas doradas, su baile sin artificios, nos lleva a disfrutar de lo sobrio, sus manos y sus pies recorren la senda abierta por Vicente Escudero, maestro de estampa y movimientos precisos. De su larga vida como artista ha logrado destilar su baile y mostrarlo despojado del revuelo que sacude gran parte del baile flamenco actual, una sabia de la danza para degustar, muy apropiado el nombre con el que se la denomina "La Diosa del Flamenco". Hija del bailaor José Carrasco "El Sordo" y de Cipriana Salazar Heredia, familia de Los Camborios, Manuela dice haber aprendido a bailar de forma autodidacta, despacio, pero sin pausa, su continua actividad en los más prestigiosos escenarios de todo el mundo, su tesón por conservar su baile, como un legado aprendido y compartido con los mas grandes y emotivos artistas. Desde sus inicios, viendo y absorbiendo la genialidad de Carmen Amaya, la que incendió, con su aparición en la película Los Tarantos, su hoguera bailaora y más adelante compartiendo espacio con los Bolecos, un trio formado por Matilde Coral, Rafael "El Negro" y Farruco. De ahí hasta ahora, su estela continúa alumbrando con su imperial presencia en numerosos festivales y apariciones tan fugaces como deslumbrantes. Esencia y saber a nuestro alcance (17 octubre, Teatros del Canal).

AURORA VARGAS

Cantaora que se baila o bailaora que se canta, da igual, en ambos casos **Aurora Vargas** brilla y da esplendor tan solo con su presencia, su mismo nombre nos traslada a la fragua del cante en donde se fundió su voz, su entrega emocional en sus cantes y

los desplantes rotundos de su baile son un puro regalo para los sentidos. Nacida en el popular barrio de la Macarena de Sevilla, en su sangre se mezclan dinastías cantaoras y bailaoras de Cádiz, Sevilla y Extremadura, hermana de Changuito y tía de Potito, caldea los escenarios aquellos en los que esté presente. La reina del cante gitano encarna el misterio y embrujo que da brillo al rito siempre deseado de la fiesta. Su trayectoria profesional es amplia, su aparición en los más importantes festivales flamencos es ya imprescindible, pero nos quedaremos con una pequeña pincelada sobre los artistas con los que ha compartido escenario: Antonio Mairena, Camarón, Fernanda y Bernarda, Farruco, La Paquera de Jerez o Matilde Coral, son tan solo algunas de las figuras con las que ha dejado muestra de su arte. Tendremos la oportunidad de ver su espectáculo el 19 de octubre en el Teatro de la Abadía de Madrid, en esta edición de La Suma Flamenca.

Pepe Habichuela @SusanaGirón

PEPE HABICHUELA

Y en este recorrido por entre las leyendas vivas del flamenco, nos llega el sonido de una guitarra. Del manantial flamenco de Granada, perdura como símbolo **José Antonio Carmona, Pepe Habichuela** para la historia, su entrañable persona y su

Especial Maestros

cofre de viejos sonidos nos tiene entre las cuerdas. Lejos de permanecer sumiso al tiempo, Pepe es un inquieto agitador, colabora, invita, le invitan y disfruta con las nuevas propuestas que surgen en el limbo flamenco en el que nos movemos, un imprescindible guardián de la sonanta. Ha trabajado por todo el mundo y acompañando a figuras tan importantes como Enrique Morente, con el que compartió arte y vida durante quince años de intensa amistad y buen hacer. Pansequito, Camarón, Valderrama, Pepe Marchena o Carmen Linares, son algunos de los que han podido disfrutar de su toque, y como guitarrista inquieto, puso su sal en colaboraciones y proyectos de fusión. En solitario cuenta con magníficos trabajos que son ya clásicos, como *A Mandeli* (1983), disco que sirvió de homenaje a su abuelo y que con el sello Nuevos Medios revolucionó y dio un vuelco a la forma de escuchar la guitarra flamenca, *Habichuela en Rama*, publicado en 1997; otro disco para la historia es *Bollywood String*, un fantástico trabajo de fusión flamenca; *Hands* (2010), un encuentro exquisito con Dave Holland. Un autentico maestro de la guitarra al que podemos encontrar en cualquiera de los lugares en donde se aprecie el buen toque.

Jose el de la Tomasa, foto Martin Guerrero

JOSÉ DE LA TOMASA

Compañeros como Fosforito, Juan el Lebrijano, Juan Habichuela, Chano Lobato, Beni de Cadiz o Curro Malena fueron algunos de los compañeros habituales de este guardián del cante que es **José Georgio Soto (1951)** para el publico **José de La Tomasa**, descendiente de míticos cantaores como fueron Manuel y Pepe Torre, hijo de Tomasa Soto y Pies de Plomo,

es un defensor inquebrantable de la pureza del cante que en su voz suena a tierra. Transmite la vivencia personal y musical de una herencia, que tan sólo con nombrarla huele a flamenco. Gran defensor de su sangre y su arte, siente el orgullo de poder contemplar cómo su hijo Gabriel y su nieto Manuel de la Tomasa conservan el respeto por la profesión y por el público. "Podemos apreciar que cuando un cantaor alcanza cierta edad, no importa si está bien de voz o no, los apartan de los escenarios y se da paso a quienes llegan con un proyecto escénico", con estas palabras deja constancia de la sensación que siente sobre el gran descuido actual existente hacia los más veteranos. La silla de enea ya forma parte del flamenco, volvamos a ella. (Entrevista realizada en Zoco Flamenco nº 52 disponible en www.zocoflamenco.com)

Vicente Soto Sordera @SusanaGirón

VICENTE SOTO

La sombra cantaora de **Vicente Soto Barea "Sordera"** se alarga desde el Barrio de Santiago de Jerez a todos los rincones en donde suene el buen flamenco, él es el depositario de uno de los mas importantes legados del cante jondo, descendiente directo de una histórica estirpe cantaora, Paco La Luz, La Serrana, El Sordo La Luz, El Niño Gloria y su propio padre, Manuel Soto "Sordera". Siendo un niño aún, compaginó sus estudios de guitarra con su tendencia natural al cante, llegó a grabar un disco acompañando a su padre, anunciándose como *Sotito de Jerez*. Su elección fue el cante, lo que le llevó a ser cantaor en los principales tablaos de Madrid y a ser elegido para formar parte de elencos tan importantes como los de Antonio Gades, La Chunga o Manuela Vargas, por todo el mundo.

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

Reportaje

Inquieto estudioso ha llevado a su cante las letras de muy importantes escritores. *Pessoa Flamenco* fue su primer paso discográfico ya siendo un renombrado cantaor, pero también José Bergamín, José Hierro, Unamuno, Valle-Inclán o los hermanos Machado permanecen con sus letras en su repertorio. Una vida artística intensa, conservador de un legado histórico y transmisor directo de su saber a sus descendientes, un clásico que podemos encontrar en los mas destacados festivales y templos del saber flamenco (actúa el 26 de octubre en el Centro Social Paco Rabal).

Juanito Villar @allflamenco

JUAN VILLAR

Juanito Villar es un maestro de los cantes originarios de Cádiz y Los Puertos, personalidad y maestría, derramador de sal de la bahía, conocido en sus comienzos como “Juanito el de la Jineta”, cantaor madurado en tablaos y giras con grandes del baile como La Tati, Manuela Carrasco, El Güito o Faico. Ser gaditano de pura cepa y haber compartido muchas correrías con Camarón y Rancapino, con El Beni o Chano Lobato forma parte de la memoria de este artista que ha coincidido con ellos en los tablaos más importantes de Madrid y otras ciudades. Por su amplia carrera artística y por ser el patriarca vivo de los cantes de su tierra está recibiendo merecidos homenajes en multitud de festivales, incluso esta en proyecto el erigirle una merecida estatua en su ciudad, cosecha la admiración y el cariño del público.

Paco Cepero @JavierFergo

PACO CEPERO

A **Paco Cepero (Jerez de la Frontera, 1942)** le tenemos y le apreciamos como un guitarrista marcado por la gracia, y es sin duda alguna un Totem al que hay que rendirse ante su talento. Toda una vida de creación, cuenta que 800 canciones han salido de su propio manantial, la lista de artistas flamencos y de otras formas de cante que han triunfado con sus arreglos da

vértigo. Llegó a Madrid a principios de los 60 y empezó a trabajar en el 63 inaugurando el tablado de Manolo Caracol, *Los Canasteros*. Antonio Mairena, Juan Talega, Niño de la Calza, El Chaqueta, Tío Borrigo, Sernita, Sordera, Terremoto, La Perla y La Paquera, que fue la primera que le sacó a un escenario. Una edad de oro en la que compartió vivencias y experiencias con Camarón, Paco de Lucía, Las Grecas. Hablar de Paco Cepero es un punto y aparte en el fabuloso entorno de la guitarra, merece la pena adentrarse en su biografía e indagar pacientemente para hacerse una idea del alcance de su prolífica vida musical. Es fácil encontrarse con él dando su paseo por cualquiera de las calles soleadas de Jerez. Un grande entre los grandes con un toque personal y fácilmente reconocible por los aficionados atrapados por el toque, por el toque maestro. Paco Cepero dejó su opinión en una entrevista realizada por Zoco Flamenco (nº 18, disponible en web. Se podrá disfrutar de su toque en el Teatro de la Zarzuela, donde presentará “Corazón y bordón”, 27 junio 2025).

El Pele @zocoflamenco

EL PELE

Para **Manuel Moreno Maya “El Pele”** el cante es la renovación constante, con cada una de sus apariciones desatamos una nueva forma de interpretar el flamenco que nos sorprende, su personalidad, en ebullición constante, le hace ser uno de los cantaores mas valientes en el entorno flamenco. 70 años de indomable atrevimiento, posee la sabiduría de dar su cante con la frescura necesaria para alcanzar, desde las raíces más hondas, los más recientes frutos. El cantaor cordobés encontró en Vicente Amigo la complicidad y la forma de dar a su cante un toque innovador, pero sin abandonar jamás los entresijos del flamenco y desde un respeto a sus principios. Destaca en los cantes por soleá, seguiriyas, bulerías, fandangos y tonás, su personal manera de ofrecer el cante los enriquece con un sello moderno y fresco, muy cercano para los que se arriman a este arte con timidez. Su intuición musical y su conocimiento de los cantes le han llevado por los circuitos flamencos mas importantes del mundo. Como curiosidad, ha sido solicitado a compartir escenario con figuras como David Bowie o Prince. Un monstruo, en el buen sentido jondo.

*** (Reportaje que continuará en siguientes ediciones)**

Festival Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo, más de 40 artistas en escena

Grandes nombres del flamenco, como Estrella Morente, Alfonso Losa, Manuel Liñán o María Moreno protagonizarán los espectáculos de la 28 edición del festival Viernes Flamencos, que se celebra entre el 27 de septiembre al 15 de noviembre, y que además presentará espectáculos gratuitos en la calle. El festival los Viernes Flamencos arrancó el 27 de septiembre con la bailaora María Moreno y su Verso Libre. El 4 de octubre actuarán **Esmeralda Rancapino** y **José del Tomate**. El 18 de octubre, la danza con Alter Ego, de la Compañía **Alfonso Losa**. El día 25, el cantaor y saxofonista **Antonio Lizana** compartirá escenario con la **Banda Municipal de Música de Barakaldo**. Ya en noviembre, el día 1, la cantaora **Estrella Morente**, que se presenta junto a su tío **Montoyita**, a la guitarra. El 8 de noviembre actuará al prestigioso guitarrista **Enrike Solinís** que, junto a su grupo, **Euskal Barrokensemble**, interpretará Colores del sur. Y como colofón, el día 15 de noviembre, los Viernes Flamencos ofrecerán Muerta de Amor, la última creación de **Manuel Liñán**.

7ª Edición Flamenco de Club, en el Café Berlín, una gran propuesta de flamenco para noviembre

Farruquito

El Festival Flamenco de Club del Café Berlín presenta su séptima edición los viernes y sábados, entre el 8 al 30 de noviembre. La programación contará con grandes nombres del flamenco, como Farruquito, Remedios Amaya, La Fabi, Duquende, Jorge Pardo, Karimé Amaya, Gema Moneo o Tomás de Perrate, y una sesión especial de la Rumba de Gracia, con homenaje a Antonio el Pescailla.

El nuevo Ballet Español de Madrid se estrena del 12 al 27 de octubre, en Teatros del Canal

Bajo la dirección del Premio Nacional de Danza, **Jesús Carmona**, el nuevo Ballet Español de la Comunidad de Madrid se estrena del 12 al 27 de octubre en la Sala Roja de los Teatros del Canal. Un programa de dos horas con dos grandes creaciones para la ocasión: **Suite española (op. 47)** de Isaac Albéniz y **Epifanía de lo Flamenco**.

El Ballet es un proyecto para recuperar y difundir la valiosa herencia musical y coreográfica española. Su director artístico, Jesús Carmona, nos adelanta que por primera vez se presenta, coreografiada en su orden original, **la Suite Española de Isaac Albéniz**, una memoria que salvaguarda la historia y la tradición, desde la innovación y técnica dancística. Se trata de la primera producción del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. **Epifanía de lo Flamenco** es la segunda parte del programa para celebrar el arte Flamenco. Un viaje a través del tiempo, desde los palos fraguados entre España y las Américas, conocidos como cantes de ida y vuelta, a los Caracoles, el palo flamenco más representativo de Madrid.

Ciutat Flamenco, el Festival que llenará Barcelona de flamenco: 17 al 27 de octubre

El Festival Ciutat Flamenco, organizado por Taller de Músics, celebrará del 17 al 27 de octubre su 31ª edición, que este año estará dedicada a la guitarra flamenca. Ya se han avanzado algunos destacados nombres, como **David Leiva**, **Mercedes Luján**, **Cia. José Manuel Álvarez**, **Andrés Barrios**, **José Maldonado**, **Karen Lugo** y **Chicuelo** son algunos de los protagonistas del cartel de esta edición. La inauguración tendrá lugar el jueves 17 de octubre en Aclam Club, donde el guitarrista y director artístico del festival, **David Leiva**, presentará oficialmente su nuevo disco 12 Flores. **Toda la información en zocoflamenco.com**

Pedro G. Romero, creador conceptual del flamenco de vanguardia, galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas

Pedro G. Romero ha sido galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas, Concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros. Se reconoce la poliédrica obra multidisciplinar del artista que comienza en los años ochenta con numerosos proyectos e instalaciones. Destaca su original aportación al flamenco, con una visión vanguardista y equidistante, con colaboraciones con los bailaroes Israel Galván, Úrsula López o Lucía La Piñona, con el cantaor exflamenco Niño de Elche, Rocío Márquez o con la artista Rosalía. **Más información en zocoflamenco.com**

Noemi Osorio, directora Festival FlamenGi: “Pretendemos mostrar un abanico amplio y heterogéneo del flamenco actual”

¿Qué novedades nos puedes adelantar del Festival FlamenGi en esta 6ª edición?

Estrenamos un nuevo lugar, una producción propia, y también tenemos un concierto de apertura previo al festival.

Si bien nuestro festival se celebra en el mes de noviembre, este año tenemos un concierto de apertura, el día 12 de octubre de la mano de Arcángel, ese día habrá algunas sorpresas para el público que acuda a la cita.

Otra novedad, es que estrenamos nueva población dentro de la provincia de Girona, no solo estamos en Girona, Figueras, Banyoles y la Bisbal, también estaremos en una pequeña localidad, Porqueres, con el concierto inaugural de la mano de Alfredo Lagos y Andrés Marín. Y además, también estrenamos producción propia, el espectáculo se llama “Antonio Canales, Karime Amaya & flamencos de la tierra”, ya que los músicos son artistas consolidados dentro del panorama flamenco catalán.

¿En qué se diferencia FlamenGi en relación a otros festivales flamencos?

La diferencia con otros festivales es el entorno, y que no apostamos por el flamenco mainstream. Desde FlamenGi pretendemos mostrar un abanico amplio y heterogéneo del flamenco actual, apostando por la tradición, pero también, por la fusión y el mestizaje, todo ello sin caer en la “moda”. Para nosotros es importante que en Girona se sepa cuál es el flamenco de hoy, aunque éste muchas veces no sirva para llenar grandes auditorios en una localidad como Girona.

¿Cómo ha sido la evolución del Festival en cuanto a apoyos, artistas y respuesta del público, tanto nacional como internacional?

Tanto François Soumah como yo, tenemos buena relación con el resto de festivales dentro y fuera del país, en ese sentido siempre buscamos apoyos y complicidades, también con los artistas que están dispuestos a venir a Girona, incluso a salas y municipios pequeños, y por supuesto cada vez más, notamos el calor del público que vienen de toda la provincia, pero también de Barcelona, Francia y resto del estado.

FlamenGi, del 8 al 29 de noviembre, Girona

FlamenGi es el Festival Flamenco de Girona, que se celebra entre el 8 al 29 de noviembre con un previo el 12 de octubre con un recital íntimo de Arcángel. Esta 6ª edición presenta grandes del flamenco como Antonio Canales, Karime Amaya, Arcángel, Carles Benavent, Montse Cortés, Josemi Carmona, Soleá Morente o La Tremendita, entre otros. Un ventanal de artistas heterogéneos que muestran todas las caras del flamenco, desde el más conservador al más moderno y vanguardista, sin olvidar la electrónica y el flamenco-jazz.

Toda la información y entrevista completa en zocoflamenco.com

Natalia del Buey publica su primer libro, “La Aceitunera”

Natalia del Buey, periodista y colaboradora de Zoco Flamenco, ha publicado su primer libro.

«La Aceitunera» es un libro que nace de la necesidad de enseñar el flamenco a quienes les es ajeno, mostrándolo como algo tan común como la misma vida que compartimos. Por ello, sus capítulos recorren las etapas vitales acompañadas por los palos de este arte. Y sus páginas se guían por el amor. A una tierra, como la que inspira su título. A las personas, como las que se ven reconocidas en sus versos. Así, «La Aceitunera» contiene muchas cosas. Muchas maneras de leer, como poemas, de cantar, como letras flamencas o de entender, precisamente, el significado de la vida.

Pedidos a [@natalia.delbuey](https://www.instagram.com/natalia.delbuey) (Instagram).

Edita: Diversidad Literaria.

6ª EDICIÓ
FESTIVAL
FLAMENC
DE
GIRONA

www.flamengi.cat

FlamenGi

DEL 8 AL 29
DE NOVIEMBRE

2024

El Festival de Flamenco de Torrelodones pondrá el broche al Año Paco de Lucía

La XXI edición del Torrelodones Flamenco Festival tendrá lugar del 26 al 30 de noviembre. Hoy se abre la venta de entradas en la taquilla del Teatro Bulevar.

Precisamente la figura y la obra de Paco de Lucía conforman el eje de la programación de este año. Coincidiendo con el décimo aniversario de la desaparición del genio de Algeciras, diversos eventos servirán para honrar al Maestro. Desde una exposición con fotografías inéditas de Paco Manzano hasta una espectacular gala final (30 de noviembre) en la que actuarán de nuevo juntos muchos de los artistas que acompañaron al algecireño a lo largo

de su carrera, como Jorge Pardo, Juan Manuel Cañizares, Rubem Dantas, Joaquín Grilo, Duquende o Niño Josele. **Más información en www.zocoflamenco.com**

Ganadores del Festival Cante de las Minas 2024

El cantaor onubense Jesús Corbacho ha ganado el máximo galardón de cante flamenco, la 'Lámpara Minera' del Festival Internacional del Cante de las Minas 2024. El 'Desplante' femenino va, por primera vez en la historia del Festival, fuera de España con la japonesa 'La Yunko'. José 'El Marqués' con su violonchelo y Lorenzo Moya con el piano consiguen el primer y segundo premio de Instrumentista Flamenco, respectivamente. Y el madrileño Joni Jiménez se lleva el 'Bordón Minero'.

El 25 aniversario Casa de la Memoria lo celebra con un Concurso de Baile

Por su 25º aniversario, la Casa de la Memoria de Sevilla organiza una serie de actividades, entre las que destaca su segundo concurso de baile 'Memoria Flamenca'.

Festival Flamenco de Jaén: 14 al 17 noviembre

Se ha presentado la Sexta edición del Festival de Flamenco Ciudad de Jaén, que acogerá las actuaciones de Mercedes de Córdoba y Paula Rodríguez, y tendrá lugar del 14 al 17 de noviembre. **Toda la información en zocoflamenco.com**

Vuelve Flamenco Real, el ciclo del Teatro Real

Eduardo Guerrero
@JuanluVela

El bailar Eduardo Guerrero (16,17 y 18 de octubre) inaugurará la séptima temporada de Flamenco Real, el ciclo flamenco del Teatro Real, en coproducción con SOLA-NA, que contará con grandes del baile actual, como Belén Maya, Amador Rojas, Paula Comitre, El Yíyo, Patricia Donn o Lucía Campillo, entre otros. Además en esta edición se podrá disfrutar del arte de Manuel Moreno Maya, El Pele, uno de los grandes cantaores del flamenco.

Como en las ediciones precedentes, las actuaciones tendrán lugar en el Salón de Baile del Teatro Real, consolidado ya como un tablao elegante y acogedor, donde cada mes, bajo su cielo estrellado, brilla una de las figuras de la programación, con tres actuaciones de un mismo programa en días consecutivos: miércoles, jueves y viernes a las 20.00 horas. **Toda la programación en zocoflamencoc.com**

Documental "La guitarra flamenca de Yeraí Cortés", dirigida por C. Tangana

La guitarra flamenca de Yeraí Cortés se ha llevado al cine en un documental firmado por Antón Álvarez, C. Tangana, que ha recibido aclamaciones de la crítica en el reciente Festival de Cine de San Sebastián.

Yeraí Cortés es uno de los más brillantes guitarristas flamencos de su generación. Con sólo 29 años ha colaborado con artistas como Farruquito, Rocío Molina, Alejandro Sanz o C. Tangana. Actualmente trabaja en su primer disco y emprende su carrera en solitario como concertista. Su pasión por el flamenco le viene de escuchar a su padre Miguel Cortés tocar la guitarra desde niño y vivir el flamenco de una manera casera y gitana.

Esta película, protagonizada por Yeraí Cortés, gira en torno a un secreto familiar que tiene que ser contado. Disponible en plataformas audiovisuales.

Nuevas citas dibujan formatos renovados en una línea que apunta a «festivales de autor»

Fermín Lobatón, periodista y escritor

El rumbo de las citas veraniegas del flamenco hace tiempo que cambió y, además, sigue haciéndolo, con nuevas propuestas que no dejan de nacer y que rebasan la geografía tradicionalmente jonda. No, ya no son, como antaño, una manifestación casi exclusiva de Andalucía, y, según pasa el tiempo, van alcanzando nuevos territorios, en algunos casos inéditos para el flamenco hasta antes de ayer. Las citas viejas, más la de nueva incorporación, no escapan al creciente auge de los festivales en general, que los hay para todos los géneros musicales y gustos. No es este el espacio de un estudio exhaustivo, que bien merecería el tema, tan solo un resumen de mis impresiones sobre algunos eventos que he visitado en los últimos años.

De los festivales veteranos, que casi todos superan largamente el medio siglo, no todos sobrevivieron, como sabemos. Se podría afirmar que solo lo lograron aquellos que supieron adaptarse a los tiempos. Entre ellos, tengo para mí a la *Reunión de Cante Jondo* de la Puebla de Cazalla como uno de los casos ejemplares de transformación y también crecimiento. La Reunión, que inventó y diseñó Francisco Moreno Galván, sigue fiel al modelo origi-

nal hasta en los candelabros del escenario. Pero, antes de su noche grande, La Puebla acoge una semana completa de actuaciones, exposiciones, conferencias... El flamenco vivido en la calle y de una forma multidisciplinar.

También la *Fiesta de la Bulería* de Jerez, por los años en que cumplía el medio siglo, ensayó un esquema que apuntaba buenas maneras, pero la desaparición de su creador ha dejado a la cita sin un relato convincente, limitándose a una sucesión de espectáculos de mayor o menor brillo. Además, ha dejado de celebrarse en un espacio público. Eso sí, quien quiera empaparse del arte de Jerez, acertará acudiendo a cualquiera de sus noches, que garantizados están acento y compás. Este verano ha nacido una nueva cita, la de Conil de la Frontera (Cádiz), de la mano de la maestra de baile Charo Cruz, impulsora también del *Festival Vejer Flamenco*. Ha tenido un carácter monográfico, en tanto ha estado dedicada a la memoria del bailar y coreógrafo Mario Maya con una exposición, una mesa redonda, que glosó la figura del maestro, y una serie de actuaciones en el sugerente espacio de La Chanca, desde donde se huele el mar, que estuvieron marcadas por el magisterio de Maya. Una propuesta modesta que destilaba cariño en su diseño. (continúa en www.zocoflamenco.com)

María 'La Serrana' y el extraño caso de su repertorio de siguiriyas

José María Castaño @caminosdelcante

Debido al constante manejo de los archivos me encuentro con algunas singularidades y extrañezas que se han ido produciendo en la discografía del cante a lo largo de la historia. Una de ellas, sin duda, son los registros por siguiriya de María Valencia Rodríguez 'La Serrana'; pues siendo hija de Paco la Luz acudió a otras formas cantaoras en sus grabaciones de 1909.

Tras un exhaustivo estudio de sus cantes se quedaron en el aire una serie de preguntas sin contestar. Un asunto que no tendría mayor importancia si no fuera por dos razones que entiendo de peso:

La primera es que su padre Paco la Luz (1835-1901) está considerado como uno de los siguiriyeros más decisivos de la historia. Partiendo de la matriz de El Viejo de la Isla, se dice que actualizó su estructura hacia un modelo más moderno. Una forma de siguiriya que tuvo un seguimiento extraordinario por todos los grandes intérpretes que le siguieron. Incluso, más tarde, dio pie a su versión corta atribuida a Tío José de Paula. La segunda, que al no tener nada grabado de Francisco Valencia Soto 'de la Luz' (por apodo materno) la versión de su hija María entendemos que hubiera sido muy fiel al formato original de su progenitor. Como es lógico, teniendo en cuenta las diferentes tesituras de voz de ambos.

La extrañeza del asunto es la siguiente: si María La Serrana tiene en 1909 la opor-

tunidad de grabar dos siguiriyas para la casa Odeón, ¿cuál es la razón por la que se decide grabar su versión de los cantes que se adeudan a El Loco Mateo y Manuel Molina, mas no los de su padre? Intentando descubrir el enigma, me encontré que el compañero Manolo Bohórquez se hacía la misma pregunta en una exhaustiva investigación sobre la cantaora en su serie Oro con el título 'La Serrana en la Casa Cantaora de Paco la Luz'.

Una posible respuesta es que fuera fruto de la inspiración del momento o que ella pensara en grabar más y al final no pudo... porque no creo que la casa de discos le impusiera los estilos en aquella época tan temprana de la discografía, ni ella era una intérprete de corte comercial. Quién sabe. De cualquier manera nos resulta muy extraño y nos ha privado de una transmisión directa de algunos de los estilos de Paco la Luz. Por el contrario, María Josefa Cayetana Valencia Rodríguez, que así respondía al completo La Serrana (Jerez, 1863 – Sevilla, 1940), quien desplegó toda su vida artística en Sevilla, llegó a compartir disco con Manuel Torre nada menos.

Seguiremos indagando en este tipo de rarezas que nos depara la investigación. Aprovechamos la ocasión para agradecer a Lela Soto que nos pusiera a indagar sobre las grabaciones de sus ancestros. Algo muy cabal se cuece en la casa los Sordera, gracias a ella. También agradecemos al compañero Manolo Bohórquez por el gran valor de sus investigaciones.

SUMA FLAMENCA 2024 : Oriente Flamenco - de Ronda a Cartagena -

Por Antonio Benamargó. Director artístico del Festival Suma Flamenca

El Festival Suma Flamenca 2024 dirige una mirada desde el Tajo de Ronda hacia el Oriente Flamenco por la ruta cantaora de Málaga, Jaén, Granada y Almería, con La Unión y Cartagena.

Si como dicen los taurinos “no hay quinto malo”, la edición decimonovena del Festival de la Comunidad de Madrid, la quinta de nuestra responsabilidad, nos será favorable.

Como actividad previa al presente **Festival Suma Flamenca 2024** es necesario destacar un evento doble que tendrá lugar en el marco incomparable del **Ateneo de Madrid**:

Una exposición: “**El flamenco en la dramática luna negra. La discografía flamenca a través de los fondos de la Colección Carlos Martín Ballester**” que se inaugurará el 1 de octubre y que permanecerá abierta hasta el 29 de octubre en la **Sala Anselma**.

El flamenco en la dramática luna negra recorre la historia de la discografía flamenca, desde sus orígenes con la invención del fonógrafo de Edison en 1877, hasta la aparición del disco plano (78 rpm) como soporte de grabación a finales del siglo XIX y su ocaso con la llegada del disco de microsuro o vinilo. Se mostrarán diversos aparatos reproductores, así como otros documentos relacionados con el flamenco.

Y en el **Auditorio Cátedra Mayor del Ateneo** se realizarán del 1 al 5 de octubre cinco ponencias y sus respectivas actuaciones en directo, cinco miradas desde el **Tajo de Ronda** hacia el **Oriente Flamenco** por las rutas del Cante que darán contenido a nuestro lema **de Ronda a Cartagena**.

Aunque el grueso de la programación de nuestro festival se desarrolla en la ciudad de Madrid, la voluntad descentralizadora de nuestro festival lo extiende a tres municipios de la Comunidad: San Lorenzo de El Escorial (Real Coliseo Carlos III) La Cabrera (Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte) y Rascafría (Real Monasterio de El Paular).

El festival se realizará en once escenarios: los citados fuera de la capital, más tres en Teatros del Canal (Sala Verde, Sala Negra y Sala Roja), el Ateneo de Madrid, el Teatro de la Abadía, los Centros Culturales Paco Rabal y Pilar Miró de Vallecas y la Sala Cuarta Pared.

En estos espacios se celebrarán 45 espectáculos, con catorce estrenos absolutos y veinte estrenos en Madrid.

Bailaoras y bailaores mostrarán el trabajo de investigación y depuración en la raíz y en la vanguardia de sus creaciones. En nuestro Festival bailarán... **Rocío Molina, Manuela Carrasco, Ana Pastrana, Belén Maya, Marco Flores, La Tacha, Patricia Donn, El Choro, Paloma Fantova, Juana Amaya, Lucía Campillo, La Lupi, Joaquín Grilo, Lucía Ruibal, Mónica Iglesias, Belén López y Carmen Talegona.**

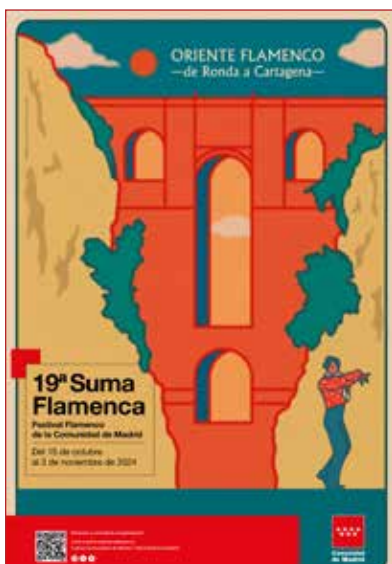
Los **recitales de cante** correrán a cargo de **Carmen Linares, Marina Heredia, Israel Fernández, Pedro el Granaino, María Terremoto, Bonela hijo, Laura Marchal, Antonio Campos, Curro Piñana, Rafael Jiménez “Falo”, Aurora Vargas, Laura Vital, José Canela, La Casa de los Sordera (Enrique, Lela y Vicente Soto), Ezequiel Benítez y Paco del Pozo.**

La especialidad de **guitarra en concierto** estará representada por **Vicente Amigo, Pepe Habichuela, José del Tomate, José María Gallardo & Miguel A. Cortés, Alfredo Lagos, Antonia Jiménez, Yeraí Cortés y Gerardo Núñez** (acompañado en “**Guitarra desnuda**” por los guitarristas **Canito, Alvaro Martinete, Ricardo Moreno, Jerónimo Maya y José Quevedo “Bolita”**)

Otros instrumentistas en concierto serán **Jorge Pardo trío**, flauta y saxo, la arpista **Ana Crismán** con la colaboración de **Jesús Méndez y JuanFe Pérez & Agustín Diassera**, bajo y percusión respectivamente, con **Sandra Carrasco y Dani de Morón** de invitados.

...y dos galas muy especiales en Vallecas: **Tomasito** en el Paco Rabal y **Las Mónicas de Cádiz** en el Pilar Miró.

Toda la programación en www.zocoflamenco.com

Jesús Corbacho, Lámpara Minera 2024: “Soy un cantaor de inspiración, nunca canto igual”

Jesús con la flamante Lámpara Minera y en el recuadro portada de su disco “Una mirada atrás”

El cantaor onubense Jesús Corbacho ha ganado la Lámpara Minera 2024, el máximo galardón del canto que concede el Festival Internacional del Cante de las Minas.

►... Y por fin la has conseguido... Tu reciente Lámpara Minera, máxima distinción a un cantaor flamenco, ¿qué significa para ti y tu carrera?

La verdad es que es un sueño hecho realidad. Todos sabemos de la importancia y la repercusión que tiene la lámpara minera. Me presenté al concurso precisamente con esa idea de que me abriera puertas para poder cantar adelante en solitario si llegaba a conseguirla. Ha sido una experiencia muy bonita, porque he tenido la suerte de contar con el saber y la ayuda de dos grandes cantaores, amigos y personas como son **Jeromo Segura** y **Miguel Poveda**, quienes me han mostrado el camino a seguir, y ha sido muy gratificante ver el apoyo y el cariño que te tienen muchos compañeros.

►¿De dónde te viene la afición por el cante?

Como bien sabes, soy de Huelva y mi padre literalmente me dormía cantándome fandangos. Aunque suene a “romanticismo” es así. Él no se ha dedicado al cante pero sí es un buen aficionado y cantaba muy bien por fandangos y en mi casa siempre se han escuchado los cantes de mi tierra, y a Pinto, y a Caracol... de ahí me viene la cosa.

►Has cantado a los grandes bailaores (Mario Maya, Merche Esmeralda, Jesús Carmona, Rocío Molina...), ¿cuál ha sido tu experiencia y aprendizaje?

Yo creo que el cantar atrás es un paso indispensable para todo cantaor que quiera hacer carrera cantando *alante*, de hecho, todos los grandes han cantado para el baile, desde Mairena, a Morente, Fosforito y un largo etc. y yo me considero afortunado de haber podido aprender, disfrutar y trabajar con estos maestros y de tantos otros muchos de los que sigo disfrutando y aprendiendo.

►En qué escenario te sientes más cómodo al cantar y qué palo te gusta más

Yo me considero un cantaor de inspiración, nunca canto igual, por lo que el escenario me es indiferente en el buen sentido de la palabra, porque una vez que me subo al escenario me entrego al cien por cien y me dejo llevar por el sentir que tenga en ese momento, me da lo mismo que sea el escenario del Teatro Maestranza, como el escenario de un tablao o de una plaza... Me gustan mucho los cantes de mi tierra, pero también me gusta mucho cantar por soleá, por guajira, por malagueña, los cantes de Levante...

►En las peñas flamencas y en los tablaos dicen que es donde se curte el cante...

Por supuesto que sí. El paso por un tablao creo que es fundamental para aprender el oficio y desenvolverte en el escenario. Coger tablas que se suele decir. Y las peñas flamencas es donde empieza todo, donde se ve y se escucha el flamenco más de cerca, de tú a tú, son un pilar fundamental para conservación de este arte, aunque el flamenco sea capaz como es, de llenar grandes teatros.

►Cómo está el cante flamenco en la actualidad?

Yo creo que el cante flamenco pasa por un buen momento, hay muchos jóvenes con muchísimo talento, conocimientos y afición y eso es importante, sin olvidarnos de los maestros que aún quedan vivos y que siguen dejándonos el legado que ellos recogieron de sus antecesores por transmisión oral. Si los jóvenes no los echamos al olvido creo que tenemos flamenco para rato, hay que empezar desde la raíz y luego que cada uno aporte su personalidad. Creo que la personalidad es el camino hacia la evolución.

►Háblanos de tus proyectos, de tu disco *Una mirada atrás*, ¿qué significa este disco qué quieres transmitir con este disco?

Pues creo el título lo dice todo. Es el espejo donde me gusta mirarme, en el cante tradicional llevado a la actualidad a través de mi manera de sentir. Además, es un disco que no se puede encontrar en plataformas digitales, algo que quizás lo hace aún más especial, un capricho que he querido darme.

RAMÓN DE RAMÓN

“Ramón de Ramón” es un trabajo que captura la esencia más pura del flamenco, con un enfoque en la autenticidad y la riqueza de los palos tradicionales, como la seguriya, la bulería, la rumba y otros estilos que Ramón Jiménez interpreta con su inconfundible toque. Este álbum es una oda a sus raíces y un homenaje a las influencias que han marcado su carrera, incluyendo referencias a grandes maestros como Paco de Lucía y su propia familia, que han sido pilares fundamentales en su desarrollo artístico.

Autor: Ramon Jiménez Ramírez “Rajira”

POR AMOR AL CANTE, NUEVO DISCO DE ISRAEL FERNÁNDEZ CON ANTONIO EL RELOJERO

Israel Fernández tiene la virtud de dominar los cantos, se nota que ha crecido escuchando, investigando y nutriéndose. Con un metal gitano personalísimo, su respeto por el arte no tiene que ver solo con lo que ocurre sobre el escenario, también incluye todos los hábitos del flamenco. Un mundo con muchos referentes ajenos. Las peñas son un reducto de compromiso con la música

en estos tiempos de marejadas sociales. Lo que allí se mueve es otro aire, el de la escucha, el conocimiento y el respeto. La gira por distintas peñas de la península que realizaron el cantao toledano de Corral de Almaguer nacido en 1989 y el veterano tocaor Antonio el Relojero del madrileño pueblo de Colmenar de Oreja fue un homenaje a ese lugar de encuentro único para la afición. De esa confluencia surge este disco.

Edita: Universal Music

ÁNGELES TOLEDANO EDITA SU PRIMER DISCO, SANGRE SUCIA

Ángeles Toledano, prometedora voz del flamenco actual y con años de cante a sus espaldas, a pesar de su juventud,

presenta su primer trabajo discográfico “Sangre Sucia, donde la producción corre a cargo de Harto, productor de referencia en el que han confiado artistas como C.Tangana, Kiko Veneno, Rels B o Rojuu por nombrar algunos. Su proyección en el género sitúa al flamenco en el presente, y queda respaldada por su sensibilidad, experiencia y reconocimiento. Presenta su primer álbum, junto al guitarrista Benito Bernal, que lleva años acompañándola al toque y Javi “Harto” Rodríguez a la producción.”

Edita: Universal Music

VIERNES
FLAMENCOS
BARAKALDO

28
Festival
Jaialdia
SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE
IRAILA - AZAROA

MARÍA MORENO • DANI HERNÁNDEZ + ENEKO GIL
ANTÓNIMO • ESMERALDA RANCAPINO + JOSÉ DEL TOMATE
ISMAEL DE LA ROSA “EL BOLA” + JONI JIMÉNEZ • COMPAÑÍA ALFONSO LOSA
ANTONIO LIZANA + BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA • ESTRELLA MORENTE & MONTYOITA
ENRIQUE SOLINÍS + EUSKAL BARROKENSEMBLE • MANUEL LIÑÁN & COMPAÑÍA

ÓPERA EN TRES ACTOS

MARINA

DE
EMILIO ARRIETA,
FRANCISCO CAMPRODÓN
Y MIGUEL RAMOS CARRIÓN

NUEVA PRODUCCIÓN
DEL TEATRO DE LA ZARZUELA

DEL 9 AL 20
DE OCTUBRE

DE 2024

TEATRO DE LA ZARZUELA

SAINETE LÍRICO EN DOS ACTOS

LA DEL MANOJO DE ROSAS

DE
PABLO SOROZÁBAL,
FRANCISCO RAMOS DE CASTRO
Y ANSELMO CUADRADO CARREÑO

PRODUCCIÓN
DEL TEATRO DE LA ZARZUELA (1990)

DEL 20 DE NOVIEMBRE
AL 1 DE DICIEMBRE

DE 2024

TEATRO DE LA ZARZUELA

OPERETA BÍBLICA
EN UN ACTO Y CINCO CUADROS

LA CORTE DE FARAÓN

DE
VICENTE LLEÓ,
GUILLERMO PERRÍN Y MIGUEL DE PALACIOS

PRODUCCIÓN DEL TEATRO ARRIAGA,
TEATRO CAMPOAMOR Y TEATROS DEL CANAL
(2012)

DEL 29 DE ENERO
AL 16 DE FEBRERO

DE 2025

TEATRO DE LA ZARZUELA

