

ZOCO FLAMENCO

REVISTA GRATUITA - JUNIO 2025

Nº62

Diez años de impresa presencia

Da mucha alegría exponer aquí, en estas páginas abiertas al gran público, a todos estos formidables comunicadores que se suman a celebrar con nosotros estos diez años de vino y rosas, de flamenco y de especias con que alinearlos. Gracias por vuestra generosidad. Sinceramente, una década era una meta muy lejana en nuestros inicios. Ingenuos de nosotros, el romanticismo nos llevó a pensar que la prensa escrita tenía y tiene un hueco ante la nebulosa realidad digital, y así se constata después de 62 ediciones, y bien cierto es que todavía resisten muchos ejemplares humanos que gustan de las sanas disciplinas, que compaginan tecnología con linotipia y son los que se acercan para informarse a nuestras páginas, gracias lectores por vuestro apoyo y fidelidad.

Una de las mayores satisfacciones que hemos recibido en estos diez años de existencia es el haber tenido la oportunidad de intercambiar impresiones con parte de los artistas flamencos más relevantes en la reciente historia de este arte en continuo retroceso al futuro, sus anécdotas, su memoria y experiencias, sus opiniones siempre enriquecedoras, nos

han facilitado el camino para comprender el significado de la palabra flamenco, la vida flamenca y el flamenco vivo y poder disfrutar y divulgar tan sabias compañías, sus sentimientos y pensamientos.

Ahora, después de haber alcanzado un éxito tan inesperado, afrontamos esta nueva etapa con el objetivo de poder ofrecerles las opciones más sobresalientes dentro de las incesantes propuestas flamencas que brotan casi diariamente, síntoma de que el flamenco está acaparando la atención de nuevos adeptos, atentos a novedosas citas en lugares insólitos hasta ahora. Festivales en los que el jamón y el cante se hermanan, las térmicas generan vatios jondos e incluso campamentos de terapias por bulerías abren sus chambaos con el propósito de sanar a compás, no quedan rincones en los que el flamenco no esté invitado, y en ellos también deseamos estar, mostrando así a nuestros lectores, aficionados y visitantes la gran ola del Flamenco Explosión que nos invade.

El equipo de Zoco Flamenco os da las gracias a todos los que hacéis posible con vuestra colaboración que cada dos meses la revista esté en la calle, acercando un poco más la que podemos denominar, sin ningún pudor, nuestra cultura más universal. Escritores y escritoras, periodistas, fotógrafos y fotógrafas, anunciantes, dibujantes, imprenta, maquetador, distribuidores. Gracias por vuestra generosidad y apoyo al proyecto. Y desde luego, a ti lector, lectora, que nos tienes en tus manos, te damos las gracias por ese interés que mueve todo el carro. Lo dicho, gracias y que el compás sea con ustedes... pero el buen compás, que más valen unas palmas mudas que unas a destiempo.

Foto @PaoloAguilar

SUSCRIPCIÓN ANUAL A ZOCO FLAMENCO:
(25 euros por 6 números, incluidos gastos de envío)
revista@zocoflamenco.es - Tel.: 609 176 103

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 y Fermín Lobatón.
Diseño: A. Fuego.
Impresión: Pacprint.

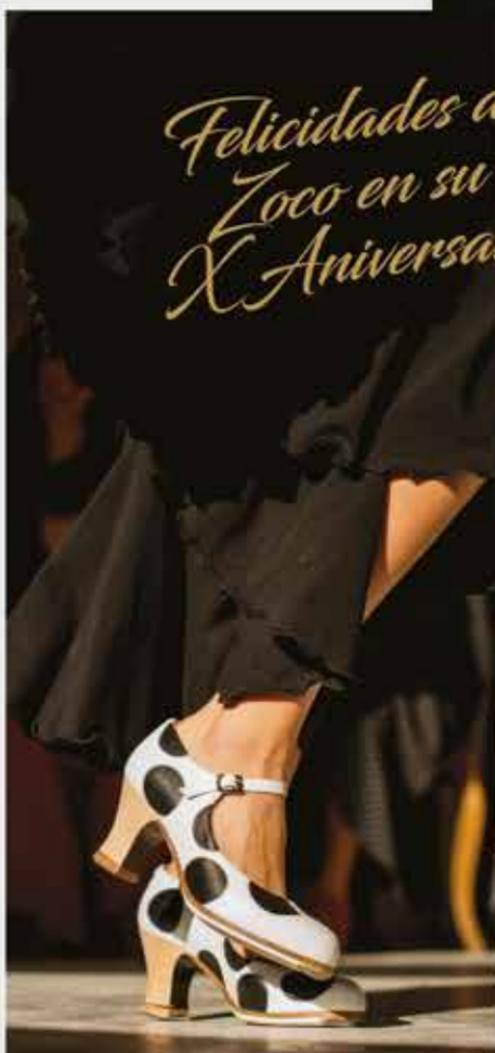

C/ Francos Rodríguez, 80 - 28039 Madrid.
Tel.: +34 911 623 368 M.: +34 609 176 103 - +34 696 126 892
revista@zocoflamenco.es - www.zocoflamenco.com
Depósito legal: M-17677-2015

≡BegoñaCervera≡

*Felicidades a
Zoco en su
X Aniversario*

≡BegoñaCervera≡

BALTIMORE 003 788481004

La sabiduría de los flamencos, 10 años de entrevistas

Si algo hay que celebrar, fundamentalmente, es la sabiduría, el arte y la humanidad de los flamencos y flamencas que se suben a los escenarios del mundo. Durante 10 años han pasado por nuestras páginas muchos personajes que han desvelado un poquito de su saber, de su entender, de su alma, con una sinceridad y humildad que habla por ellos de su propia grandeza. Lo mejor del flamenco son sus artistas, y por ello aquí hemos recopilado breves frases que nos dejaron sus protagonistas, y que componen un crisol del flamenco contemporáneo. A modo del *aleph* de Borges, asómense a esta esfera cristalina, múltiple, diversa, colorida y auténtica donde caben todas las realidades, todos los sueños, visiones e interpretaciones. En todas ellas, hay un gran amor, un gran respeto por el Flamenco con mayúsculas, el actual, que como dice Velázquez-Gaztelu, y secundamos, celebra la vida: “¡viva el Flamenco vivo!”.

EL GÜITO (Zoco Flamenco 1, junio 2015)

“Sí, yo soy de una época divina, en la que cada uno teníamos un estilo, una personalidad: Antonio Gades, Farruco, Mario Maya... Ahora todos bailan por el mismo patrón, es difícil ver bailar con personalidad, que se salgan de la técnica. Y esa rapidez y nerviosismo... debe ser que se baila igual que se vive, muy deprisa... Mi baile es pausado y cuando hay que darle brío, pues se le da, pero cada cosa en su momento.”.

BLANCA DEL REY (Zoco Flamenco 1, junio 2015)

“Mi baile viene de lo más hondo. Siempre fue así, soy flor silvestre. Mi mente no está configurada, es anárquica y libre. A veces pienso que lo que parece ser lo peor, a la larga resulta ser lo mejor. De chica, no pude ir a la escuela de danza. Pero empecé muy pequeñita a escuchar la guitarra y el cante, y fueron mis fuentes de aprendizaje. Tuve el privilegio de escuchar a los antiguos: El Niño del Lunar y Merengue de Córdoba. Este aprendizaje de la vida da como resultado tu propio parto, tu propia forma de expresión individual y única. Entonces nace la originalidad, el no parecerse a nadie”.

DIEGO EL CIGALA (Zoco Flamenco 2)

“En Madrid me siento como en casa. Mucha gente a la que quiero está en Madrid. Pero mi Lavapiés ya no es el que era, todo se ha llenado de comercios chinos, indios. Es muy cosmopolita, pero ha perdido ese punto de barrio castizo, donde bajabas y te tomabas un vino en la Campana de Málaga o enfrente de mi casa en la Taberna de Antonio Sánchez. O las noches de El Candela, el

bar donde se reunían los flamencos y donde conocí a muchos de los grandes”.

ESTRELLA MORENTE (Zoco Flamenco 3)

“El flamenco es una maravilla, es un mundo de colores y sentimientos que hablan de la raíz de la tierra y del hombre. De la existencia de la vida y de la muerte. Posee el sentido de la improvisación y la transmisión de la tragedia y de la suerte. El flamenco es único, es sinceridad y es verdad. Es algo que no debería de perderse nadie. Afortunadamente cada vez llega a más gente y a los mejores espacios.”

VÍCTOR MONGE “SERRANITO” (Zoco Flamenco 4)

“La guitarra flamenca era algo de cuatro acordes y una cejilla. La revolución la hizo Ramón Montoya. En cada época uno o unos pocos hacen la revolución. Paco de Lucía innovó y llevó la guitarra flamenca a un público más joven, se rodeó siempre de músicos y supo mezclar bien todo eso. Antes éramos pocos, ahora son muchos. El reto es hacer algo propio, renovar, crear un estilo.”

FARRUQUITO (Zoco Flamenco 5)

Sobre su abuelo Farruco: “Él tenía el flamenco como una filosofía, como un modo de vida, como una necesidad de expresión, lo que le llevó a acuñar frases muy bonitas. Por ejemplo “trata de volar, pero no te muevas”, con la que quería decir que dentro del arte puedes ir hacia otras formas de expresión, pero sin abandonar los cimientos, la tradición y la formación del flamenco, que es lo que posibilita que siga existiendo tal como es. Otra frase muy bonita que decía es “haz lo que yo te diga y no lo que yo haga”, queriendo decir que hay que aprender de todo el mundo, pero con personalidad y sin imitar a nadie”.

JORGE PARDO (Zoco Flamenco 6)

“... El duende no es que lo tenga yo, lo tengo yo y lo tienes tú y lo tenemos todos. Lo único es que tienes que sacar el duende a pasear, y para eso hay que ser valiente... Muchos de nosotros, o TODOS nosotros -en este mundo yo diría que todos sin excepción-, tenemos ese niño, ese yo, que es un niño que le gusta hacer travesuras, que le gusta ser espontáneo, que le gusta decir una palabra impropia en un momento... La educación y las maneras te llevan a reprimir a veces ese niño, ese duende, ese impulso...”

MANUEL LIÑÁN (Zoco Flamenco 7)

“...he naturalizado una forma de bailar que siempre ha habido, pero para la que algunos no estábamos preparados. He soportado varios comentarios homófobos en redes

Especial 10º aniversario

sociales, ridiculizando que un hombre se vistiera con la bata de cola. Pero yo me pregunto ¿una bata de cola para qué es? Y porqué se ridiculiza cuando se la pone un hombre. Es solo un complemento... y cualquiera puede ser coqueto y femenino. En este sentido me gusta haber iniciado una forma y que se respete y que otros bailaroes puedan seguir esta forma sin pensar en el ridículo. A veces pienso que lo tenía que haber hecho antes."

FUENSANTA "LA MONETA" (Zoco Flamenco 7)

"... cuando bailo mi cabeza está serena, todos mis sentidos de manera espontánea se concentran en la plasmación de las sensaciones y emociones que cada palo del flamenco tiene. Últimamente, la pulsión que siento y que me interesa mucho, es que se encame en mi baile la expresión del colectivo, que todo lo que pasa en el escenario me atraviese, la música, el cante, la luz, la palabra, el sentir, la gente que está en el teatro, los silencios, la respiración, sentir junto a mis compañeros y al público que componemos un todo, ese trance me mola mucho..."

JOSÉ MERCÉ (Zoco Flamenco 8)

"Para mí el flamenco es una forma de vivir. Pero ahora todo se llama flamenco. En esa confusión han contribuido las compañías de discos, que, para vender, han llamado a diversas formas de interpretar que si flamenquito, que si fusión, flamenco tal o cual. Esto está muy mal porque confunde a la gente joven. Como dije flamenco solo hay uno, y es el que es."

TONI "EL PELAO" (Zoco Flamenco 8)

"Somos los herederos de una larga tradición y conservamos el espíritu de un baile que puede desaparecer, quedan algunas familias que lo mantienen, pero en general se tiene poco apoyo y después de una vida tan intensa dedicada al baile, pues si hacemos algo será porque nos compensa y nos llena, tanto económica como personalmente. Nosotros cuando salimos a bailar damos algo más que baile, le damos la atmosfera que el flamenco necesita, presencia y majestad."

ANTONIO MOLINA "EL CHORO" (Zoco Flamenco 9)

"Yo no creo que haya en concreto bailes específicos de gitanos, los asimilamos y los llevamos a nuestro terreno. Invocamos un pasado por el que esta raza se vio sumida en muchas injusticias, la memoria está escrita en estos bailes. Bailo gitano porque soy gitano, escuchas a Pepe de Pura cantar una toná y te dices, qué tiempos más negros, cómo nos

fueron desplazando y estigmatizando hasta ser una familia errante".

JOAQUÍN SAN JUAN (Zoco Flamenco 10)

"Para ser flamenco no es necesario ser artista. Saber oler, apreciar, hay muchas formas de ser flamenco. Antonio Gades, por ejemplo, no era flamenco, pero su mensaje y la forma de desarrollar su trabajo sí lo era. Hay fotógrafos que atrapan los momentos más enduendados de los artistas y sin embargo tampoco son flamencos, ser flamenco es una forma de vida, un estar en la vida a tumba abierta."

JOSÉ MARÍA VELÁZQUEZ-GAZTELU (Zoco Flamenco 13)

"Entonces tuve la suerte de vivir el flamenco en la intimidad de esas casas, unas fiestas que eran verdaderos rituales, con un flamenco doméstico, donde no existía el público y se generaba una particular relación entre los participantes. No era el flamenco de escenario sino el flamenco en su manifestación más esencial. Y así, fui descubriendo muchas cosas que me enriquecieron, que me abrieron las puertas para un conocimiento, digamos no científico, sino vivido y próximo. Por ello, mi agradecimiento a esa música y a esa forma de entender la vida es profundo. La música flamenca me ha enriquecido espiritualmente, y, a través de ella, he aprendido mucho de la existencia y del arte".

ESPERANZA FERNÁNDEZ (Zoco Flamenco 13)

"Es cierto que voces de la índole de Caracol o Agujetas ya no hay, pero no las hay porque era otra época, esa "jondura" de la que

IX BIENAL ARTE FLAMENCO MÁLAGA

CICLO BAILE FLAMENCO

en AUDITORIO EDGAR NEVILLE

5 DE JUNIO 20:00H

Carmen Camacho

presentando EL MAR NO PUEDE MORIR

19 DE JUNIO 20:00H

Lucía Álvarez La Piñona

presentando LUCÍA EN VIVO

12 DE JUNIO 20:00H

Ana Almagro

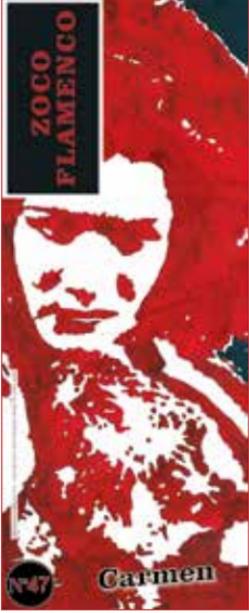
presentando ANA ALMAGRO X ELAMOR

26 DE JUNIO 20:00H

David Paniagua, Pepe Torres, Barullo y El Yiyo

presentando BAILAORES

hablamos la tenía el que en aquella época pasaba muchas fatigas; en el flamenco siempre es amor, desamor, fatigas; pero no son las mismas las de ahora y las de antes. También han ido evolucionando las fatigas, la forma de vestir, el sonido; antes las voces se cascaban porque los artistas tenían que cantar todos los días para darle de comer a sus hijos, y no dormían; ahora el artista se cuida mucho más y evoluciona su forma de cantar”.

ANTONIO “EL PIPA” (Zoco Flamenco 14)

“Un artista tiene que transmitir arte, sentimiento. Si no aportas arte, puedes hacer cabriolas, triple salto mortal, pero ¿para qué sirve? ¿Qué transmite? No se puede estar sin referentes, en búsqueda permanente. Quizá ahora falta ese dejarse llevar por la emoción del cante... Los jóvenes no tienen muy claro como referentes a los clásicos.... Insisto, el baile yo lo entiendo como arte. Ahora es verdad que hay más técnica, pero no se puede descuidar la parte artística.”

JOSÉ DOMÍGUEZ PASTOR “EL CABRERO” (Zoco Flamenco 15)

[El flamenco] “Tiene muchos enemigos. Por ejemplo, los que tienen poder para decidir quién canta, baila o toca, éste sí y éste no. Así funciona y ése es el flamenco oficial y lo que se supone que representa al género y sale en la tele. Pero la realidad no es así. Y lo más dañino es que apoyan al “flamenco internacional”, esos festivales en EEUU y en toda Europa, que me parece bien, pero es que a los festivales de los pueblos de Andalucía sólo les dejan las migajas y es ahí dónde está la cantera del futuro. Casi todos los grandes maestros que han hecho historia son de pueblo, pequeño o grande.”

JESÚS MÉNDEZ (Zoco Flamenco 16)

“El duende es complicado definirlo, porque son muchos factores que se tienen que dar a la vez en una actuación. Por ejemplo, una de ellas son las condiciones del sonido, como decía el maestro Paco de Lucía. Cuando tú llegas a un teatro y encuentras un sonido de categoría, yo pienso que ya eso es medio duende. La afición es otro factor, cuando conecta con el cantaor, por ejemplo, son muchos factores que se deben dar en un momento.”

OLGA PERICET (Zoco Flamenco 17)

“¿Innovar? Está todo innovado. Te vas a los carteles antiguos, los vestuarios, la cartelera, los decorados de Dalí, de Picasso... lo que ocurre ahora es que el flamenco se ha llevado a la escena y la escena tiene su

evolución lógica, contemporánea. Por otro lado, hay artistas que tienen su manera de interpretar su arte y otra manera de darlo a conocer, esto también acerca el flamenco a otras esferas y por supuesto a mucha gente que le gusta.... No te puedes quedar parado y con miedo, así no se crece, me parece absurdo pensar que el arte flamenco pueda desaparecer por este motivo, tiene una identidad tan fuerte, posee tanto poder, que puede dialogar con cualquiera de las otras artes existentes”

JOSÉ MANUEL GAMBOA (Zoco Flamenco 17)

“Es muy grave que guitarristas de la talla de Serranito, Manolo Sanlúcar, Gerardo Núñez, Riqueni o Tomatito no puedan tener su cátedra de guitarra en los conservatorios; que tengan que ser titulados en guitarra clásica los que enseñen lo que no saben. Esto es uno de los peligros de la “titulitis”, y un claro síntoma de la incultura nacional; la desprecupación por el flamenco, una de nuestras identidades culturales de mayor proyección, más reconocida y que más divisas aporta”.

ISRAEL GALVÁN (Zoco Flamenco 19)

“Los más puristas siguen queriendo ver únicamente lo que responde a sus cánones, pero mucho más público y más diverso acude a los espectáculos flamencos con diferentes inquietudes y desde diferentes prismas, y sienten lo que se proyecta desde el escenario, lo sienten, lo viven, aunque a veces no distinguen palos o entiendan determinadas formas, pero les llega, les conmueve, les gusta o incluso les irrita, les provoca sensaciones que son las que valoran, en definitiva, universalizan más aún el flamenco, y eso es impagable.”

PEPE HABICHUELA (Zoco Flamenco 20)

“Enrique [Morente] tenía mucho valor, rescató letras comprometidas y dio a la luz otras. Políticamente daba la cara y en esa época de actuaciones en los colegios mayores en Madrid montaba el cirio. Los flamencólogos nos freían pero nosotros seguíamos pá lante, “yo hago lo que me da la gana, mientras esté bien”, decía, y yo con él. Fue un estudioso del cante, con muchas ideas y mejor gusto, un orgullo compartir mis sentimientos con Enrique. Ahora le toco a su hijo y me trae a la cabeza muchos recuerdos, momentos de gran amistad.”

FERNANDO DE LA MORENA (Zoco Flamenco 21)

“El cante gitano es clave en esta historia y es cierto que quizás debiera estar más presente en determinados eventos.

Nuestra cultura acarrea algo más que el cante y el baile, vivimos determinados momentos y vivencias excepcionales que deberían ya formar parte de la cultura general y estar presente de una manera más activa en el acervo cultural de este país, en el que de alguna manera todavía somos parte de una cultura de ocio y no una pieza clave en la historia de la cultura que enriquece y da brillo en tantas cosas.”

ROCÍO MOLINA (Zoco Flamenco 21)

“Esa es mi gran adicción, el trance y el descubrimiento de emociones. El problema es que llegas a unos estados que desconoces. Vas entrando en un trance y no sabes dónde te va a llevar. Me interno en zonas de mí misma donde yo sola puedo

Especial 10º aniversario

entrar. Son espacios emocionales brutales, intensos, pero llego a un punto en que necesito la tierra, y en ese momento si suena una buena letra de fandango, de soleá, entonces yo ya llego al éxtasis. Es lo más grande."

MAYTE MARTÍN (Zoco Flamenco 22)

"Para mí el debate es mucho más complejo y la cuestión no es una sola, son dos: ¿es flamenco? Y, en el caso de que lo sea, ¿es bueno? Y en esta última cuestión radica para mí lo importante. No hay que llamar flamenco a algo que no lo es; pero llamarlo, que lo sea, y no ofrecer bajo esa denominación bendita y sagrada un trabajo sincero, honesto, responsable, respetuoso y digno, eso sí es pecado mortal."

ANTONIO CANALES (Zoco Flamenco 24)

"Estamos en un momento de crisis espiritual y esto es muy peligroso. No solo de pan vivirá el hombre. Y necesitamos esos espacios y esas ayudas quizás mucho más que otras disciplinas del arte, ya que nuestra carrera es corta y muy intensa. Somos la clausura personificada y debemos hacer votos al martirizante y doloroso mundo de la belleza. El bailarín no puede permitirse dejar de ser niño y siempre necesitará el pecho como alimento. No hay que temer a la innovación, me da mucho más miedo la frivolidad."

EVA YERBABUENA (Zoco Flamenco 26)

"Tú crees y te aferras a unos principios, como son en mi caso, honestidad, humildad, constancia, saber levantarte cuando caes porque somos personas y nos equivocamos. Para mí no hay errores, la equivocación es una forma de aprender. Y aunque he tenido mis tubos porque a veces piensas que no se valora la calidad, sin embargo, te das cuenta de que es más importante saber y valorar, rodearte de calidad."

CARMEN LINARES (Zoco Flamenco 27)

"Hubo un momento brillante con tantos artistas implicados, no solo del cante, también escritores, pintores, poetas. En esta hornada, estaban José Méneze, Enrique Morente, El Lebrijano, Camarón, José Mercé... Y todos nosotros fuimos contemporáneos también de los "clásicos", de El Chocolate, Bernarda y Fernanda de Utrera, La Paquera, Fosforito, Antonio Mairena, en fin... que en nuestra generación hemos tenido la oportunidad de gozar y aprender de ellos, cogiendo esa estela de una época dorada del cante y llevándola a otras experiencias, dándole un sentido más actual y con la ilusión de abrir caminos a las generaciones que vinieran por esta senda que es el flamenco."

ROCÍO MÁRQUEZ (Zoco Flamenco 29)

"Es un momento muy bonito, hay cantaoras muy diversas y cada una da un matiz diferente. La variedad a mi es algo que me gusta mucho, las formas totalmente opuestas de interpretar, de estilos, y que convocadas en un mismo festival o concierto encajan y cada una da una visión. Así como en el baile, cada artista ofrece su manera y no hay extrañeza ante el público, da gusto ver cómo cantaoras tan dispares como puedan ser Rosalía y María Terremoto, por ejemplo, pueden convivir dentro de un mismo espacio."

PATRICIA GUERRERO (Zoco Flamenco 32)

"Estamos en un momento muy creativo, la gente no tiene tanto miedo a arriesgarse, estamos más ligeros de peso y buscando nuevas maneras de expresión, ya nuestros maestros fueron y son los que sin miedo incorporaron iniciativas valientes, creativas, abriéndonos paso a todas las posibilidades que el baile atesora, el Flamenco está evolucionando muy rápidamente, en la guitarra el proceso es enorme, el cante quizás es el que está más anclado en sus orígenes, por su complejidad y porque es el recurso más natural al Flamenco, en cambio en el baile, existe una libertad muy grande de expresión, sus posibilidades son tan extensas como las músicas que pueda haber."

EL PELE (Zoco Flamenco 34)

"La pureza, si se le quiere llamar así, la llevas siempre, cantes lo que cantes, es tan difícil y a la vez tan fácil, expresa lo que sientes. Por ejemplo, una noche, teniendo a Prince a mi lado, ese pedazo de músico y, verle la carita, acongojado, sin entender una

55 años **Tablao FLAMENCO CORDOBES**

www.elduendebarcelona.com

LA RAMBLA 33
Barcelona

www.tablaocordobes.es

LA RAMBLA 35
Barcelona

EL DUENDE
FLAMENCO BARCELONA
by TABLAO CORDOBES

palabra de lo que yo cantaba. Eso es la transmisión, no hace falta que entiendas, es cuestión de hacerlo de verdad, con sentimiento, esa es la manera de llegar a los demás, y eso amigo, se tiene o no se tiene. Yo no soy muy entendido en otras músicas, pero sé apreciar.”

VICENTE SOTO SORDERA (Zoco Flamenco 37)

“El flamenco es enorme musicalmente, también es verdad que su desconocimiento en líneas generales está fomentado por una falta de difusión en los medios generales. Si esta música flamenca la tuvieran, por ejemplo, en Estados Unidos, sería una de las músicas consagradas y mejor valoradas del mundo, no es de extrañar que los músicos más inquietos se arrimen a él, porque es sumamente rico, tanto musicalmente por lo que significa, y por la filosofía que encierra.”

RAFAEL RIQUENI (Zoco Flamenco 38)

“Yo creo que las cosas que se hacen desde el corazón, poniendo tu alma en lo que haces, llega a todo el mundo. El músico debe conservar un estilo propio y el mío es, por naturaleza, tranquilo. Toco desde la serenidad que yo considero muy importante, sin prisas, busco las notas despacio y con tiempo para recrearme en ellas. Yo creo que esto crea un ambiente que conecta con el público que acude a mis conciertos. Por otra parte, sí veo que el nivel musical ha crecido, la gente que acude viene preparada y cada vez es más exigente, con más paladar para escuchar guitarra.”

ALFONSO LOSA (Zoco Flamenco 41)

“Busco la libertad, ni siquiera busco transmitir o emocionar, porque eso es una consecuencia de lo que tú hagas... Improvisación, energía, ese baile más visceral, este tipo de baile no lo puedes desarrollar de una manera pautada..., ahora en lo que estoy es en encauzar toda esa improvisación que he llegado a conseguir a nivel rítmico y llevarla a nivel de movimiento, en energía de movimiento, llegar a tener esa coherencia entre la improvisación rítmica y la imagen. Es mi ilusión.”

MIGUEL POVEDA (Zoco Flamenco 42)

“El flamenco es libre. Encorseta el ser humano. El flamenco es libre como lo ha sido siempre. Libre y diverso, las formas cantoras de Jerez con las de Sevilla, o con las de Utrera..., la forma de cantar de La Paquera o la de Valderrama; de Camarón o de Morente... y todas son igual de válidas. Y

ese es un gran valor, ese abanico abierto, la paleta de colores, los diferentes estilos. En el flamenco hay diversidad y riqueza, y siempre lo ha habido, somos nosotros los seres humanos nuestros propios enemigos.”

LA TATI (Zoco Flamenco 46)

“Pero si es que no se baila natural, está todo tan rimbombante, tan ensayado, que corazón no hay, como lo va a haber si para hacer un paso se tiran tres meses en un estudio, por eso yo digo que se está equivocando al público, además la oferta es muy limitada, entonces el público no tiene opción de valorar otras cosas. Por ejemplo, tú vas a comprar tomates y tienes de Murcia, de Almería, de La Mancha, hay muchas clases de tomates y puedes elegir, pero si tú ves únicamente un espectáculo que se repite año tras año y lo único que cambian es de ropa o de coreografía, pues nos están mutilando. Para disfrutar del flamenco se va a tener que volver a ver en las cavernas...”

TOMÁS DE FERRATE (Zoco Flamenco 48)

“... yo creo que ha habido cierto talibánismo, cierta integridad ahí con “esto es mío ,no me lo toques, no me lo toques”, yo estoy haciendo cosas con gente muy rockera y estoy cantando por derecho, estoy cantando con músicos que hacen unas bases electrónicas y no me freno, canto por seguiriyas de verdad, yo creo que lo que hay que hacer es mantener un acercamiento con la gente joven, ser un poco más asequible, para que no pase lo que pasaba antes cuando te decían eso de “¿Y esto es el flamenco? Tanto ay, ay” pero detrás de esos ayeos hay algo muy bonito, letras hermosas, musicalidad.”

SARA BARAS (Zoco Flamenco 50)

“Seguimos una estela. Hay que recordar siempre a todas las personas que han engrandecido el flamenco que han hecho que este arte sea un arte grande. Agradecer a los maestros, llevarlos siempre dentro. Paco de Lucía, Morente, Camarón, Antonio Gades, Carmen Amaya, Farruco... que, aunque ya no los tenemos, son maestros nos han dado su arte y han engrandecido el flamenco. Por ellos, y por el propio arte verdadero duele la responsabilidad, y lo digo muy orgullosa, porque ser embajadora Marca España es un honor.” (Nombrada por Felipe VI en marzo de 2017).

ISRAEL FERNÁNDEZ (Zoco Flamenco 50)

“Un gran motor, necesita un gran caballaje, el flamenco tiene un corazón tan grande, tanta fuerza, tanto poder de convocatoria, tanto carisma, que eso ni se compra ni se vende, es como las personas nobles, humildes, estos dones no se aprenden en ningún sitio, vienen en la sangre, son herencias.”

JOSÉ DE LA TOMASA (Zoco Flamenco 52)

“Los cantaores (ahora) interpretan apenas cuatro cantes y aunque existan veinticuatro o treinta malagueñas, ni se lo creen, los cantes de levante apenas son interpretados ... el abanico se ha reducido. Pero yo creo que tienes que tener conocimientos, tienes que conocer tu oficio, porque sin conocimiento tú no puedes recrear un cante, salirte de él y entonces crear cosas mágicas y bonitas. Si no tienes los cimientos, lo que haces es una imitación perfecta de ese cante, pero no le aportas frescura.”

JESÚS CARMONA (Zoco Flamenco 53)

“Hay muchos referentes muy importantes en la danza masculina que han roto patrones

Especial 10º aniversario

masculinos, estéticos, dancísticos, hay puertas muy abiertas ya, el camino está bastante arado. A lo mejor ahora es un poquito más fácil, nuestra generación está viviendo y ha vivido esa transición interna. Claro que hay que seguir trabajando en muchos aspectos pero hay referentes como Manuel Liñán, Israel Galván o incluso Rocío Molina, aún siendo mujer, que han abierto esos portones a toda esta gente nueva. Soy consciente de que el trabajo tiene que seguir, y no está todo hecho, porque hay una minoría entre los jóvenes (espero que sea una minoría) que sigue en el Cromañón.”

TOMASA GUERRERO “LA MACANITA” (Zoco Flamenco 54)

[¿De dónde brota el cante?]: “Del alma, de la memoria, de todo lo que se ha vivido, es como una herencia que se recibe y que, sin saber bien cómo, se continúa mostrando a través del cante. Es un don que nace contigo y que después se llega a engrandecer por el entorno en el que uno se cría y vive, estar rodeada de artistas como “Parrilla” escuchar a Terremoto, Fernanda y Bernarda y a toda esa esencia flamenca de la que tuve el privilegio de estar rodeada.”

DAVID LAGOS (Zoco Flamenco 54)

[sobre la afición en Jerez] “... a lo que los artistas le tenían miedo es a la afición, cualquiera de ellos en un momento dado, lo hace mejor que tú, y hablo de un camarero o de un zapatero, por ejemplo, el listón de conocimiento, sabiduría y respeto que se tiene por el flamenco es impresionante, es algo natural, la convivencia entre gitanos y gachós, en los patios, en las comunidades de vecinos, fue tan intensa y fructífera que la huella la tenemos aquí, esa manera de entender y de sentir el flamenco es propia de este pueblo”.

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ (Zoco Flamenco 56)

“El flamenco es lo que es, lo hicieron unos señores hace muchos años y tiene esos cánones, la soleá ya está hecha. Fue tan bueno lo que se hizo que no se ha superado, nadie ha hecho estilos nuevos, ha habido grandes intentos, pero todo en base a lo que ya se hizo. El flamenco hay que cantarlo bien o tener una gran personalidad para cambiarlo.”

MANUELA CARRASCO (Zoco Flamenco 58)

“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.”

PACO CEPERO (Zoco Flamenco 60)

“...yo me miraba en Melchor de Marchena, me quedaba embobado viéndole tocar, ese sonido tan flamenco que tenía. Y Diego del Gastor, ellos fueron una gran referencia para mí, luego está la lucha por encontrarse uno mismo, yo me encontré en la pausa y en los silencios una forma particular de expresión, y es ahí donde creo que más se me puede identificar, como también me gusta mucho el cante y además canto, eso ayuda mucho a no entorpecer a los cantaores. Tienes que saber y tener presente que cuando acompañas eres el banderillero, para lo que estás ahí es para realzar su cante, engrandecerlo, no para lucirte.”

JONI JIMÉNEZ (Zoco Flamenco 61)

“Yo toco de oído y de corazón, aun así, tengo interés en poder leer música y ampliar conocimientos ... Es como un lenguaje musical, lo voy asimilando de todo lo que voy escuchando a mi alrededor, se retiene y luego lógicamente lo incorporo en mi manera de tocar y de sentir, soy un músico de inspiración, aunque a veces escucho decir que el flamenco es un estado de ánimo, y lo comparto, según te sientes de ánimo encuentras la motivación y si das con algo que te gusta ya no se olvida, lo retienes en tu espacio musical y ya trabajarlo.”

ACCEDE A LAS ENTREVISTAS COMPLETAS

EL FLAMENCO MÁS PURO “EMOCIONES”

TODOS LOS DÍAS
18:00h | 20:00h | 21:45h

MÁS FLAMENCO Y ESPECTÁCULOS CON:

CRISTIAN DE MORET
8 JUNIO - 13:00h

CÍRCULO FLAMENCO DE MADRID
12 Y 26 JUNIO - 22:30h

CASTAÑUELAS TERESA LAIZ
15 JUNIO - 13:00h

DOMINGOS DE VERMUT Y POTAJE
22 JUNIO - 13:00h

SONIDO CAÑO ROTO
29 JUNIO - 13:00h

2014-2024. Resumen de una década de guitarra flamenca (1): los Maestros, seguidores y discípulos

Por Norberto Torres Cortés, escritor, musicólogo y guitarrista

Manolo Sanlúcar dando clase @toniblanco

Resumir en dos páginas una década de guitarra flamenca resulta un ejercicio arriesgado. ¿Qué seleccionar? ¿A quién o quiénes referir? ¿Qué acontecimientos poner en valor? Reto que asumimos, con la inevitable subjetividad de nuestra reseña. A pesar de ello, y precisamente por este motivo, procuraremos ser lo más objetivo posible. En una primera entrega, desde varios territorios de origen, focalizaremos la mirada hacia los Maestros, hoy clásicos de la guitarra flamenca contemporánea, para destacar las principales aportaciones de la generación siguiente, la de sus seguidores y discípulos.

Los Maestros

Desgraciadamente la década se inició y casi cerró por seguiriya, con el apagón de dos de los faros de la guitarra flamenca y de su modernización, Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar. Nos dejaron doblemente huérfanos en 2014 y en 2022. Aún cuesta creer que no los tenemos entre nosotros para regañarnos con cariño y sabiduría. Afortunadamente, la comunidad flamenca ha sabido responder a este estado de choque, con una serie de iniciativas para homenajearlos y recordar su legado. Sería prolijo enumerarlas todas. Sin embargo, por su proyección de futuro, queremos señalar cuatro: la creación de la Fundación Paco de Lucía, y en Algeciras, su ciudad natal, del Centro de Interpretación Paco de Lucía, la Fundación "Manolo Sanlúcar Aura Seguros", y en Sanlúcar de Barrameda, su ciudad natal, del Palacio del Pueblo Andaluz Manolo Sanlúcar. Iniciativas calentitas de tiempos nuevos, para preservar y difundir el legado de ambos compadres gaditanos, desde Andalucía para la humanidad.

Afortunadamente hemos podido disfrutar del toque de otro referente imprescindible de la guitarra flamenca de concierto, Víctor Monge "Serranito" (Madrid, 1942), que se despidió de los escenarios de forma

Paco de Lucía @toniblanco

magistral en 2021, y que sigue ilustrando, desde su veteranía y sabia palabra, a las nuevas generaciones de guitarristas y aficionados. Sus memorias han sido cuidadosa y detalladamente recogidas por Juan Manuel Gamboa, publicadas en 2017 por El Flamenco Vive.

Felizmente también siguen en activo otros tres Maestros de esta generación, la de la posguerra, conceptualizada como "la de la supervivencia". Paco Cepero (Jerez de la Frontera, 1942), que no solo ha grabado varios discos como solista -*Sueño latino* (2017), *Vivencias* (2022), *Made in Cepero* (2023)- adaptándose con naturalidad a los nuevos medios independientes de producción y difusión en la red, sino descubridor y promotor de nuevos valores del cante, y con sus memorias recientemente editadas por Almuzara.

La reivindicación de la madurez ha sido por otra parte el objetivo de "Solera", gira internacional de Paco Peña (Córdoba, 1942) en 2022 para celebrar sus ochenta años, iniciando la década con el disco *Paco Peña & Eliot Fisk*: In dúo recital, uniendo su toque con la guitarra clásica del norteamericano Eliot Fisk, último alumno directo de Andrés Segovia. Sin olvidar que el decano cordobés del toque, Juan Serrano Rodríguez (Córdoba, 1934), afincado en EE.UU desde hace décadas, acaba de celebrar sus noventa años por todo lo alto en su ciudad natal.

El tercer veterano, decano de la escuela granadina del toque, José Antonio Carmona Carmona "Tío Pepe Habichuela" (Granada, 1944), también ha recibido y es motivo de varios reconocimientos, haciendo sonar su toque flamenquísimo en concierto, arropado por su hijo Josemi Carmona.

Los seguidores y discípulos

Los Maestros a su vez generaron seguidores y discípulos, generación bisagra que ha madurado en estos diez años, confirmando hoy su Maestría. No es una casualidad si tres de sus protagonistas -Tomatito, Gerardo Núñez y Vicente Amigo- han sido nombrados en 2024, Miembros de Honor del Claustro Universitario de las Artes, de la Universidad de Alcalá de Henares.

José Fernández Torres "Tomatito" (Almería, 1958), se ha convertido hoy casi en leyenda de la guitarra, con pleno dominio desde su expresión rabiosamente flamenca, de un personal eclecticismo, como tocar con José Mercé (*De Verdad*, 2018), o recordando el dúo legendario con Camarón (*Montreux* 1991, 2018 / *Oviedo*, *San Mateo* 1991, 2024), concertista a lo clásico (*Concierto de Aranjuez*, 2019), guitarrista flamenco latino multicultural con Michel Camilo (*Spain Forever*, 2016 / *Spain Forever Again*, 2024). Además de recibir multitudes de premios y homenajes en esta década por su trayectoria, ha sumado un sexto Grammy Latino a su palmarés en 2017, convertido en el artista

Especial 10º aniversario

flamenco más premiado por la Academia Latina de la Grabación.

El cordobés de adopción Vicente Amigo (Guadalcanal (Sevilla), 1967), de alma más contemplativa, parece haber preferido la calma para grabar y dar conciertos en lugares señalados, con dos profundas producciones en esta década, *Memoria de los sentidos* (2017) y el reciente *Andenes del tiempo* (2024).

Esta década ha sido por otra parte la confirmación de la proyección internacional de otro concertista cordobés, José Antonio Rodríguez (Córdoba, 1964), orientado particularmente hacia la industria musical independiente norteamericana, con *World of guitar trio: Perfect Strangers* (2015), *El guitarrista azul* (2018), *McCadden Place* (2020) y *Es lo que es* (2024).

Pero lo más destacado de esta generación, sea quizás el regreso a los escenarios de otros dos referentes, apartados provisionalmente de los focos por diferentes motivos. Gerardo Núñez (Jerez de la Frontera, 1961), virtuoso espectacular y compositor ecléctico orientado hacia el jazz flamenco, después de *Logos* (2016) grabado a dúo con el guitarrista de jazz sueco Ulf Wakenius y la percusión de Cepillo, continuación del proyecto *Jazzpaña Live* (Alemania, 2015), ha retomado una de las actividades que inició con el nuevo milenio, la promoción de nuevos valores de la guitarra flamenca de concierto, y la referencia de este instrumento para ser programado con total normalidad en los escenarios musicales españoles e internacionales. Ocurrió en 2022 en la XXII Bienal de Flamenco de Sevilla, con el concierto inaugural del ciclo *Guitarra desnuda*, uno de los momentos memorables del macro-acontecimiento flamenco, reuniendo las guitarras del propio Gerardo con las de Jesús Guerrero, Álvaro Martinete, Rycardo Moreno, Salvador Gutiérrez y Juan Antonio Suárez "Canito". Desde entonces, el proyecto ha podido disfrutarse en otros escenarios, sumándose otros guitarristas, confirmando su acierto y validez.

El regreso más espectacular ha sido sin lugar a dudas el de Rafael Riqueni (Sevilla, 1962), retirado desde 1997 por problemas de salud. Además de su vuelta a los escenarios internacionales de la guitarra, aclamado como Maestro de la guitarra flamenca de concierto, nos ha regalado dos obras magistrales

Serranito en su estudio

sorprendentes, *Parque de María Luisa* (2017) y *Herencia* (2020). Y una nostálgica evocación del toque clásico de acompañamiento, a dúo con Estrella Morente, con *Estrella & Rafael* (2024), mirada quizás melancólica hacia atrás, con el espejo de Sabicas y Enrique Morente para poner en valor la importancia del ser aficionado al canto y su acompañamiento en la cultura flamenca. Este regreso, calificado como "milagroso" por parte de la afición, ha sido narrado con crudo realismo por su mánager Paco Bech, en un documental sobre dos voluntades unidas por la fuerza de superación, de la nada al todo, el de la hostilidad del mundo y su representación.

Integrado ya hace años en los principales circuitos internacionales de la guitarra y sus modalidades, Juan Manuel Cañizares ha seguido en su línea de músico flamenco, con acercamiento al ámbito de la "música culta", componiendo varias obras para guitarra flamenca y orquesta, y produciendo una impresionante serie de grabaciones en su sello JMC Music Productions, con su particular lectura clásico-flamenca de la música española nacionalista: *El amor brujo. Falla por Cañizares* (2014), *Sonatas. Scarlatti por Cañizares* (2014), *Danzas españolas. Trilogía de Granados por Cañizares Vol. 1* (2017), *Valses poéticos. Trilogía de Granados por Cañizares Vol. 2* (2017), *Goyescas. Trilogía de Granados por Cañizares* (2017), *El mito de la caverna* (2018), *Rodrigo por Cañizares* (2019), *Concierto Al-Andalus a la memoria de Paco de Lucía* (2023). Todo ello le ha valido para ser reconocido con el Premio de la Música 2023, en la categoría de interpretación, al unir puentes entre dos tradiciones guitarrísticas españolas, la flamenca y la clásica.

TABLAO

**CENA Y
ESPECTÁCULO
FLAMENCO
EN BARCELONA
DESDE 1988**

DE *Carmen*

Un museo para un gran maestro

Teresa Fernández, directora de Cultura Flamenca de la Agencia Mundial de Prensa

Medea y Aljibe

Un palacete de estilo modernista de 1907 diseñado por Aníbal González en la Avenida del Bajo de Guía 10 de Sanlúcar de Barrameda, hoy Palacio del Pueblo Andaluz Manolo Sanlúcar. Un museo para un gran maestro, uno entre los grandes de la guitarra, la composición, la conexión con la música más allá de lo profesional hasta fusionarse en una extensión de su alma.

Hablamos del maestro universal **Manuel Muñoz Alcón, Manolo Sanlúcar**, cuya vida, obra, creaciones, la intimidad de su despacho, el drama de la pérdida del hijo, sus escritos, su legado al mundo, lo descrito aquí y lo no descrito se encuentra en este hermoso lugar. Antes de entrar, en un mínimo jardín, se encuentra la escultura del maestro a tamaño natural, abrazando su guitarra, con el pie derecho descalzo con el significado de que su trabajo con la música nace de la tierra y del pueblo. La mirada llena de paz y cercanía, traje sencillo de campesino andaluz. Un diseño del escultor **Manuel Martín Nieto**.

Los hitos del museo.

La primera sala que impresiona es la dedicada al disco como arte total, ilustrada por los dos cuadros titulados como sus discos "Medea" y "Aljibe", una performance del agua que surge de la tierra y un vídeo que pone imagen a las palabras que siguen:

"Medea" sinfonía andaluza, lleva la herida de la muerte y la pena que rompió su alma en pedazos. Principio y fin. Placer y dolor. Vida y muerte. El arte de un hombre irrepetible, de una obra inmortal llevada a la arena de la marisma.

"Aljibe". El blanco de una vela despunta en el horizonte inquieto de las dunas, allá donde el río se abraza a la mar salada. Y después Dios, que le concedió el don del duende, la potestad de la cultura de sus ancestros, las raíces en las que arraigó Al Andalus y el arte jondo elevado a las estrellas.

Sus guitarras.

El maestro las diseñó en forma a conseguir la mejor afinación, el mejor sonido equilibrado entre graves y agudos, en la

perfección de las notas en todo el recorrido del mástil, en el menor esfuerzo para el guitarrista. El luthier **Manuel Rodríguez** hijo se las construyó siguiendo fielmente todas sus especificaciones.

Muestras, la guitarra *Alba* de ciprés y abeto; la guitarra *Primera Maestra* en palosanto de India y cedro, ambas del 2000. La guitarra *Venus* de 2001, en palosanto de India y cedro.

La *guitarra rota*. Rota por el dolor de Manolo Sanlúcar cuando perdió a su único hijo en 2004, rota como quedó su alma hasta el fin de su vida. *¿Para quién tocar desde este momento, para qué tocar cuando todo motivo se desvanece?* Aquí está el origen de su libro autobiográfico "El alma compartida", que contiene varios poemas, entre otros la "Canción de Andalucía", un canto de amor a la tierra, a la herida del amor, a la alegría de la entrega, a la aurora del alma, al verde que crece y al blanco que anida.

"Caballo negro". Una de las mejores composiciones para guitarra de todos los tiempos nació en 1974 tras una comida con el director de su discográfica, durante la cual este le invitó a hacer algo distinto. *Al volver a casa cogí la guitarra y con unos acordes de base rítmica a compás de rumba fui improvisando. Cuando pasé la grabación a la compañía me dijeron: "Este tema será un número uno". Así nació "Caballo negro"*.

"Tauromagia". La obra cumbre de la guitarra flamenca, 1988; un álbum con nueve temas dedicados a la Maestranza de Sevilla, a la Puerta del Príncipe, a los maletillas, a la oración, al tercio de varas, a la muleta, al capote, en suma, a la magia de este arte con música grandiosa.

El rincón del maestro. El cuadro sobre un caballete es obra de nuestro polifacético maestro. La cartela dice: "En los últimos quince años pasó incontables horas en este despacho, entre sus pinturas, biblioteca, papeles y partituras. Llamó a los cuadros al fondo "ocho monumentos del arte andaluz" a los que dedicó su obra sinfónica más profunda, el gran tratado "La Guitarra Flamenca" con estas palabras: *"Me siento como un monje del flamenco. Todo mi ser está al servicio de mi cultura"*.

ÚLTIMO ESPECTÁCULO DE LA
TEMPORADA DE FLAMENCO REAL

PAULA COMITRE

UN FLAMENCO SIN LÍMITES

La profunda maestría del baile de Paula Comitre se sube
al *tablao* del Salón de Baile Isabel II del Teatro Real

18/19/20 JUNIO — 20:00 H

Fotografía © Juanlu Vela

Coproduce

SO-LA-NA.
ENTERTAINMENT

ENTRADAS **DESDE 29 €** EN **TEATROREAL.ES**

900 24 48 48 · TAQUILLA

Para grupos: ventatelefonica@teatroreal.es

Administraciones públicas

Mecenas

Colaboradores

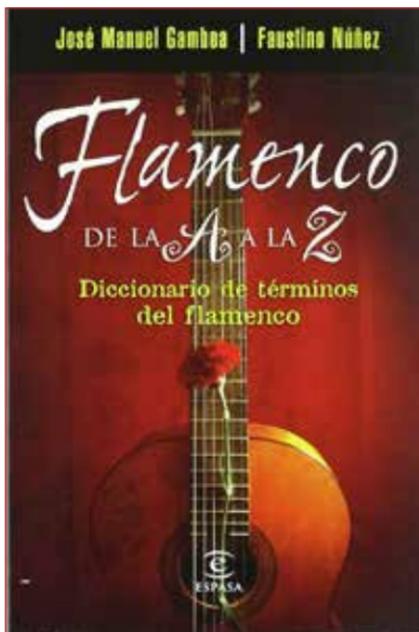

Benefactores

Que cada palo aguante su vela

(Dedicado a José Luis Ortiz Nuevo y José María Velázquez) Por José Manuel Gamboa

Conmemorando el décimo aniversario de Zoco Flamenco, que limpia, fija y da esplendor a nuestro género, en agradecimiento a su labor, entramos en definiciones, porque nuestro vocabulario ha de ser preciso y precioso.

En el lugar oportuno, el *Diccionario de términos del flamenco* (Espasa, 2007), definimos tal cual la voz “palo”:

Desde hace unos años se ha venido tomando como el vocablo técnico de la terminología flamenca, para hacer referencia a los diferentes estilos o variantes musicales del género. Es más verdad que en tal sentido se trata de un neologismo –bastante feo, permítasenos el comentario, porque la palabra guarda en su polisemia significados desagradabilísimos-, que de tanto repetirse han acabado por asumir hasta los propios artistas. Se ha dicho en el flamenco de forma genérica, “ese palo no me va” o “por ese palo voy bien” –derivaciones a su vez de la jerga de los jugadores de cartas-, para referirse cada cual a la adecuación o no de determinados géneros a sus condiciones artísticas; por ejemplo, unos intérpretes van mejor por los estilos festeros y otros por los graves; a unos les va mejor la bulería y a otros la malagueña; hay quien se maneja bien en los aires de Huelva y a otros en cambio no les va... También se utiliza la locución “a palo seco”, cuando se habla de cantes realizados sin acompañamiento alguno. En cualquier caso, se prefiere el uso de los vocablos estilo, aire, variante, forma, género, subgénero, etcétera, de cante, toque y baile.

La copla flamenca, testigo de la realidad, está repleta de palos desagradables:

Verde, pero no del prado, / el verde que vio sus ojos / cuando cayó apaleado -denunció Manuel Gerena en el *Romance del Chato*.

Por Dios, no pegarle más palitos / a la Mariana, / que la pobrecita / es manquita y coja -implora el Niño de las Marianas.

De Palos y palos dando / salieron tres carabelas -reseña por colombiana Paco Moyano.

Si alguna vez yo te pego palitos / es porque me gusta verte llorar -canta algún descerebrado.

También hay palos salvavidas:

Si no se me parte el palo / este toro de Domecq / no me mata a mi caballo -cantó por bulerías El Chozas.

Y están *Los Palos*, de Salvador Távora, *Pata Palo* y los chirigoteros *Flamenkitos apaleaos*...

Ahora, donde nunca ha habido palos es en el repertorio de géneros flamenco. El único estilo que podría llevar a confusión es el polo; aunque no lleva palo sí lo incluye el helado homónimo...

No ha mucho tiempo atrás que algún “intelectual” -lo tenemos casi rodeado- tuvo la ocurrencia de bautizar con el feísimo apelativo de palos a nuestros estilos. Los bisoños creyeron que era el término fetén, y hasta se lo ha creído la RAE, asumiéndolo del tirón, sin consideraciones, lo que no ha hecho con infinidad de genuinos términos flamencos. Así lo define: “Cada una de las variedades tradicionales del cante flamenco”. Ahora la pregunta es, qué entiende por tradicional. A su estilo circular, de tal palo tal astilla, aclara: “De la tradición. Que se transmite por tradición”. Nos hemos quedado igual. Buscamos, pues, tradición: “Transmisión de conocimientos, doctrinas, ritos o costumbres hecha de generación en generación”. Pues si esto es así, por la boca muere el pez ¿Quién de la RAE ha investigado en la tradición flamenca? ¿Cabe entender un neologismo como tradicional? Doña María -Moliner- lo tenía claro, y por ende en su insuperable diccionario no tuvo en cuenta esta acepción, entre otras, porque no existía cuando lo elaboró. Y qué dirá la otra RAE, la Republicana Academia...

En fin, pongámoslo en verso:

Hoy que me he puesto a ripiar,
rima mía de mi arma,
los palos voy a apalear.

Se te nota lo postizo,
vienes hablando de palos;
los palos que mantenemos,
son los palos de sombrero.

Desde cuándo palo es
lo mismo que decir cantes; [o bailes o toques]
estos tienen sus estilos
como tienen sus variantes.

Aquel que de palos habla
señal es de que es novato,
jamás le escuché ese nombre
a los flamencos de antaño.

Para palo, el del polo;
está mu feo apalear
los aires del arte jondo.

De palo, palo,
la buena bajañí,
y malo, malo,
llamar toques así. [o bailes o cantes]

¡Caramba, con tantos palos!,
qué varapalo dará
cuando la poli flamenca
de esto se tenga que encargar.

Diez años no es nada

Susanne Zellinger, periodista, cineasta, creadora.

Alter ego de Alfonso Losa y Patricia Guerrero @pablolorente

El año 2015 comenzó con una catástrofe. El 15 de enero de 2015 falleció mi mejor amigo Oliver Farke, fundador de la revista flamenca alemana ANDA, que por aquel entonces era el mundo para nosotros. Fundada en 1994, se publicaba puntualmente cada dos meses y lo que hizo por el flamenco no se puede medir. „Recuerda los buenos tiempos“, me dijo en nuestra última llamada telefónica. Y eso es lo que quiero hacer.

La Bienal de Sevilla 2016 tuvo muchos momentos destacados en su programación, entre ellos la primera aparición de una cantante en el foco de atención, que no lo ha abandonado hasta el día de hoy. La producción J.R.T., sobre Julio Romero de Torres de Pedro G. Romero y Ursula López tenía sus puntos débiles, pero sin embargo algunas imágenes quedaron en mi memoria, entre ellas la actuación de la joven cantante catalana Rosalía, entonces aún desconocida, a la que volvería a ver poco después en la Flamencobiennale NL en Holanda con Alfredo Lagos.

Escuché su primer CD Los Ángeles con su famosa versión de Catalina de arriba abajo y el vídeo de Malamente se emitió incluso en la televisión austriaca.

Pero también me entusiasmó la actuación de la joven María Terremoto en la iglesia de San Luis de los franceses o la improvisación de cuatro horas de Rocío Molina en el Teatro Central, una genialidad que para mí es uno de los hitos absolutos de la última década, al igual que su pieza Caída del Cielo o su trilogía con la guitarra, que lleva varios años dando que hablar.

2017 fue el año en que descubrí a Eduardo Guerrero. Con su pieza Guerrero, una de sus mejores coreografías de danza, conseguí traerlo a Austria al Festspielhaus St. Pölten y al año siguiente lo invité a mi primer festival en la Spinnerei de Traun. El entusiasmo de

las damas no tuvo límites y, según relatos de testigos presenciales, entre ellos los de Silvia Cruz Lapeña, se dice que algunas blusas murieron en el intento. En cualquier caso, su actuación pasó a los anales de la ciudad y sigue siendo inolvidable a día de hoy.

Cuando llegaron los tiempos oscuros de la pandemia, la maravillosa Isamay Benavente trasladó el Festival de Jerez al mes de mayo porque nunca se rindió, con pandemia o sin ella. Recuerdo dos piezas en particular de ese año: en la representación de ALMA del gran bailar Joaquín Grilo, la tensión de los últimos meses se disolvió en un grito de entusiasmo colectivo, en palabras de Sara Arguijo “Resultó en un mágico fin de fiesta que debería formar parte del legado patrimonial jondo y que nadie quería que acabase nunca”.

El amplio espectro del flamenco contemporáneo pudo palpase unos días después con ANTÍPODAS, la hermosa obra de las hermanas gemelas chilenas Florencia Oz e Isidora O’Ryan. La reacción del público estuvo en el otro extremo de la balanza, se emocionó:

«Algunos lloraban en silencio, otros sollozaban a gritos y caían abrazados, y todo esto a mediodía, no al amparo del crepúsculo. Dios bendiga a estos dos seres maravillosos que nos regalaron momentos de felicidad», escribí en mi crónica - a veces simplemente estoy agradecida por todo lo que me da el flamenco.

Los dos años siguientes se caracterizaron por el trabajo en mi película documental «Paraíso de Cristal», que se estrenó en 2023. La cercanía con estos grandes artistas y la generosidad con la que me abrieron las puertas de sus casas son algunos de los momentos culminantes de mi trabajo con los flamencos que nunca olvidaré.

Si tuviera que elegir una obra de las muchas que he visto en los últimos años, probablemente sería ALTER EGO, de Patricia Guerrero y Alfonso Losa. Y no soy la única, ya que ha sido una de las pocas obras en la historia del Festival de Jerez que ha recibido el Premio de la Crítica y el Premio del Público. Una obra de arte total con grandes músicos que a veces me hizo querer parar el tiempo.

Cuanto más lo pienso, más artistas me vienen a la mente, más momentos de felicidad, más amigos que me ha dado el flamenco, más

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

Con el baile vamos palante

Por Kyoko Shikaze, productora y periodista

Manuel Liñán @pablolorente

Como decía Miguel de Candela: “Nada es eterno.” El tiempo cambia, y el flamenco también. Cuando uno se da cuenta, ya todo ha cambiado: la generación de artistas, las tendencias, la manera de comunicarse... A veces es necesario detenerse y reflexionar.

Últimamente, me llaman más la atención los espectáculos de baile que un simple recital de cante o de guitarra. Aunque, claro, hay recitales que emocionan, como el de Jesús Méndez en la Bodega de los Apóstoles dentro del Festival de Jerez de este año, o los conciertos en solitario de Alfredo Lagos en Sevilla (2021 y 2022), sin más acompañamiento que su guitarra.

Así como Paco de Lucía abrió caminos para otros guitarristas, lo que inició Israel Galván a finales del siglo pasado ha dado una libertad inmensa a quienes vinieron después. Hoy, los artistas flamencos pueden expresarse rompiendo antiguas reglas. No hace falta encadenarse a leyes imaginarias: el arte es libre. Puede absorber otras músicas, otras danzas, inspirarse en cualquier cosa. Los artistas tienen total libertad para expresarse con sus conocimientos.

Carnación, de Rocío Molina, estrenada en 2022, es la obra cumbre de ese camino. Aunque ella misma declaró que se trata de una performance, fue más que espectacular. Para mí, es la mejor obra flamenca de la última década. Rocío ha creado también otras piezas más flamencas, como su **Trilogía de la Guitarra** (2020–2021). Ella hace lo que le da la gana en cada momento, y sabe muy bien lo que quiere. Eso es importante. Cada obra es completamente distinta. Te guste o no, eso ya es parte de la libertad del público. Lo que nunca falla es su calidad como espectáculo.

El último gran *hit maker* del flamenco es, sin duda, **Manuel Liñán**. ¡Viva!, estrenada en 2017, sigue de gira por el mundo. Y en 2024 ha ganado el premio Talía con **Muerta de Amor**, una obra con aires de musical. Son espectáculos vibrantes, teatrales, pensados para el gran público. Aunque, personalmente, prefiero **Reversible** (2016), por cuestión de gusto.

Quien me sorprendió gratamente fue **Alfonso Losa**. Primero, bajo la dirección de **Estévez y Paños** en Flamenco,

espacio creativo (2021), y luego junto a otra figura única —otro bicho— como **Patricia Guerrero**, en **Alter Ego** (2023). Nos mostraron un baile flamenco actual, con respeto a la tradición, técnica impecable, lleno de detalles y de buen gusto... Una obra perfecta.

Hoy, el núcleo del flamenco está en el baile. Y un gran baile siempre va acompañado por los mejores músicos. Muchas veces, los cantaores “de atrás” superan a los “de alante”; no tienen nada que envidiarles. Sin **David Lagos** y **Alfredo Lagos**, por ejemplo, sería imposible imaginar obras memorables como **Fandango!** de **David Coria** o **Rayuela** de **Marco Flores**. Aunque de una década anterior, **La Edad de Oro** de **Israel Galván** también sería otra cosa sin ellos.

Tampoco serían lo mismo las magníficas creaciones de **Mercedes de Córdoba**, como **Sí Quiero** (2022) o **Ser, Ni conmigo ni sin mí** (2018), sin **Juan Campallo** y **Jesús Corbacho**; o joyas como **Nacida Sombra** (2017), **Nocturna** (2022) y **Creaviva** (2024) de **Rafael Carrasco**, sin **Jesús Torres** y **Antonio Campos**. ¿Cómo imaginar a **Eva Yerbabuena** sin la guitarra de **Paco Jarana**, o a **Manuela Carrasco** sin **Enrique el Extremeño**?

Y más: nombres como **Juan José Amador**, **Rafael Rodríguez**, **Chicuelo**, **El Londonro**, **Pepe de Pura**, **Sandra Carrasco**, **El Galli**, **Moi de Morón**, **Miguel Lavi**, **Eugenio Iglesias**, **Paco Iglesias**, **Dani de Morón**, **Manuel Valencia**, **José Valencia**, **Juan Requena**, **Rubio de Pruna**, **Miguel Ortega**, **Alfredo Tejada**, **Pino Losada**, **Antonia Jiménez**, **Jesús Rodríguez**, **Matías López**, **Gema Caballero**, **Ismael de la Rosa**, **Ángeles Toledano**, **Ezequiel Montoya**, **Iván Carpio**... Todos ellos me han sacado un “olé”, con voz o sin ella, muchas veces cuando están actuando en espectáculos de baile. Son artistas de primer nivel y sostienen el arte del baile flamenco. Algunos crean sus propios espectáculos y ofrecen recitales como solistas, dentro y fuera de España. Varios tienen discos en solitario, con temas compuestos o inspirados en los espectáculos de baile en los que han participado.

No se puede hablar del flamenco actual sin ver el baile en los teatros y en los tablaos.

Así lo pienso yo.

Con el baile vamos p’alante.

El apagón de las peñas flamencas

Por Jesús Alamillos Álvarez. Peña Merengue de Córdoba

Es una realidad que se están apagando las tertulias improvisadas, los cantes sin micro...@manuelcebada

Hoy 28 de Abril, el día del apagón nacional, me da tiempo de reflexionar y entre tantos pensamientos hay uno que si eres lector de esta revista seguro que te interesa: el apagón de las peñas flamencas, que sin darnos cuenta están pasando a ser asociaciones de eventos flamencos. He nacido, crecido y aún convivo en la Peña Flamenca Merengue de Córdoba donde la tertulia entre aficionados es desde siempre el pilar fundamental de la casa. La peña reside en la taberna Fuenseca y a mi parecer la clientela de la taberna se involucra, se acerca y se contagia del flamenco sin darse cuenta, de manera sutil y gracias a la gran base de aficionados y profesionales que visitan la casa de forma habitual. Cada persona que entra a beberse un vino con una tapa de queso curado de oveja acaba teniendo relación de una forma o de otra con el flamenco. A diario ocurren fiestas acompañadas de tertulias, personas mayores mezcladas con jóvenes, cantaores profesionales acompañados por la guitarra de aficionados y viceversa. Todo esto se hace sin ánimo de lucro, simplemente por disfrutar y compartir afición, por aprender y por enseñar. Esta imagen tan normalizada en mi mente está desapareciendo en las peñas que conozco desde niño, sobre todo en la capital porque la provincia es otra cosa. Las peñas llevan unos años

teniendo protagonismo solo el día que hay actuación, a veces financiada por los socios o en su mayoría el evento pertenece a algún circuito subvencionado por instituciones como la Junta de Andalucía, Diputación o Ayuntamiento, que es de agradecer (una cosa no quita la otra). De vez en cuando tiene lugar alguna reunión de directiva para decidir qué artista viene a cantar y poco más. Por una parte, está bien para los

artistas y su funcionamiento laboral ya que cada vez son menos los grandes festivales como los que se hacían cuando yo era niño y que recuerdo ver junto a mi abuelo Emilio con nostalgia. Es una realidad que se están apagando las tertulias improvisadas, los cantes sin micro, los peroles flamencos, las relaciones sin interés y muchos más detalles que no te cuento por no alargarme demasiado. La problemática está clara o yo por lo menos la visualizo en mi cabeza, uno de los principales problemas es que las sedes de las Peñas se están convirtiendo en bares, restaurantes e incluso hoteles. Para reunirte con los pocos peñistas que acuden a la llamada, tienes que comerte un flamenquín y aquí es justo donde las tabernas dejan de abastecer a las peñas de clientes interesados en el flamenco pasando a ser las peñas las que abastecen a las tabernas de gasto a cambio de ceder el local. Esto cada vez va a más y como una epidemia lenta y sutil se está integrando a la perfección en la vida flamenca. Solo párate a pensar cuántas peñas conoces que solo practiquen la tertulia como actividad principal.

Al igual que un apagón que en un minuto tiñe de oscuridad un país entero y cuesta largas horas recuperar la luz que nos ilumina, de esta misma forma las asociaciones se están quedando en las sombras dejando a un lado sus funciones principales.

Selección de Artistas 2025

Rocío Luna • Cante

Manuel Herrera • Toque

Juan Anguita • Toque

José Carlos Hanga • Piano

Ángel Bocanegra • Violín flamenco

Gabriela Giménez • Cante

Esperando el porvenir

José Manuel Gómez Gufi. Escritor free-lance, deflamenco.com, dj flamenco

¿Recuerdas las bobadas que se dijeron de Rosalía?

Llevo diez años esperando el porvenir, quizá más. Cuando apareció el Nuevo Flamenco en los años 90, las jóvenes estrellas de entonces solían asegurar: “Ha cambiado más el flamenco en diez años que en toda su historia”. Hoy, 25 años después, podemos seguir afirmando eso con más conocimiento de causa y, sin embargo, miramos a nuestro alrededor y “naide” parece hacerse responsable de cambios y mutaciones.

Los seguidores de Morente o Paco de Lucía hablan ahora con respeto de las figuras del pasado. Nuestros jóvenes leones se dedican a estudiar la vida y milagros de artistas de hace cien años, nadie parece dispuesto a recordar que aquí y ahora se está haciendo el mejor flamenco de la historia y que todo se puede ir por el sumidero por falta de coraje de los programadores.

Puede ser que los conservadores tengan razón, que es mejor ser humilde, hacer la mejor música posible... (Sí, esa que te despeina el alma y te cambia la vida) y luego soltar el discursito de que “todo está inventado y el bueno de verdad era mi abuelo”.

Y tienen razón porque estamos en presencia de personas mayores a las que les debemos un respeto y un reconocimiento que nunca es suficiente. Y es verdad que cuando nuestros jóvenes leones se han soltado el pelo les ha caído encima una ración triple de peluqueros o la ignorancia más absoluta.

Estoy harto de escuchar a los “sabios” de la tribu generalizando sobre lo que no han visto ni escuchado diciendo bobadas repetidas una y otra vez... porque han tirado la toalla y ya no tienen ni músculo ni paciencia para escuchar cosas nuevas.

¿Recuerdan las bobadas que se dijeron de Rosalía? ¿Recuerdan los que proclamaban que se estaba desgitanizando el flamenco? ¿Cuántos festivales están celebrando los 600 años de la llegada de los gitanos a España? ¿Por qué se sigue

“Sentaíto en la escalera esperando el porvenir y el porvenir nunca llega”

ignorando la escena gitana de la música urbana? ¿Por qué esos artistas gitanos no quieren saber nada de la industria musical?

La actual fortaleza del flamenco no reside en su capacidad de encerrarse en un caparazón sino en su capacidad para mutar y entrelazarse con otras músicas. Me explico: lo que fascina en todo el mundo no son las certezas del flamenco clásico, eso que algunos se empeñan en llamar PURO. Ahí naufragamos y no encontraremos nada comparable con la Niña de los Peines, Manolo Caracol, Pepe Marchena, Fernanda y Bernarda, Menese, Terremoto, El Torta o Camarón. Pueden añadir los nombres que quieran del santoral. No hay naide capaz de igualar el pasado. NAIDE, y es mejor así porque cuando los periodistas nos empeñamos en buscar el heredero de Camarón, los candidatos vivos se fueron arrugando ante la osadía de enfrentarse a la propia esencia del flamenco.

La pelea posible, donde el flamenco es invencible, es en la música pop. En el año 2015 unieron fuerzas la banda de Lin Cortés con Jorge Pardo. La máxima expresión del GROOVE FLAMENCO que en Madrid tuvo la presencia sideral de Sandra Carrasco. Aquella gira no la vieron en los festivales de la música pop ni en los del jazz, solo la vimos los fans. Un puñao.

Se habla mucho de la creación en el flamenco ¿Y las letras? ¿Qué pasa con lo que se canta? ¿Desenterramos a Lorca otra vez? Aquí es donde nos falta Fraskito, un cantautor que se apareció con una banda de rock y una guitarra de siete cuerdas. Fue demasiado para Radio 3 que apostaron por otro de Elche.

Hablemos de lo que no pasa de moda, de lo que permanece, de lo que estaba buscando Jimi Hendrix. ¿Cuántos cráneos hay que abrir para que nuestro periodismo musical sea capaz de digerir los tres disco-libros de Raúl Rodríguez? ¿Cuántas películas sobre Bob Dylan tenemos que ver, para asistir, de nuevo, a la ceremonia de Perrate y Za! que en directo te pueden convencer de que el rock puede cambiar el mundo, otra vez?

¿HABLAMOS DE AMÉRICA?

He participado en el libro editado por la Universidad de Guadalajara México dedicado a la música pop española en el siglo XXI que tiene una portada y un título muy flamencos: “Vanguardia, Jaleo y duende”. La música española desde la perspectiva americana: 25 artistas españoles retratados por 22 periodistas latinoamericanos... y mis colegas han decidido que haya un montón de indies y que la mitad de los artistas tengan una relación descarada con el flamenco. A mí lo que me gusta es el porcentaje: ¡LA MITAD!

Ustedes/Vosotros pueden poner Radio 3 y comenzar a llorar.

La copla y el cante juntos

Por Lluís Cabrera. Presidente Fundación Taller de Músics

Según el que firma, uno de los hitos más relevantes que se han producido en el flamenco durante la última década, lo ha protagonizado Miguel Poveda. Me refiero a la fortaleza con que ha sabido unir, de nuevo, el cante y la copla en sus actuaciones en directo.

Sin complejos, sin tener que rendir pleitesía a esos que se sitúan en el púlpito pontificando sobre lo que los artistas han de hacer y lo que no, Miguel Poveda, ha recuperado una parte de lo que antiguamente se llevaba a cabo en teatros y plazas.

Un artista que es capaz de cantar sentado una hora agarrando los palos, que con su expresión logra enaltecer, es decir los convierte en grandes, en eso divino que conocemos como cante grande, o cante cabal, que abraza con largura, otra hora, la copla andaluza transportándola a la contemporaneidad, y que además se arremanga otra hora más, ofreciendo su intención creativa en base a textos de poetas relevantes de nuestra cultura, ha de ser alguien al que le remueva por dentro una sana fraternidad unida a una generosidad fuera de toda duda.

Quizá existía un vacío escénico, una separación entre géneros que en su momento fueron de la mano pero que con el tiempo la zanja se fue agrandando tanto que nos creímos que el cante flamenco disminuía su relevancia si el mismo artista, en un mismo concierto, aportaba a su repertorio tradicional el arco iris de la copla.

Una de las premisas principales del arte en general y del arte flamenco en particular, es que aquel que aparece en escena lo haga a partir de la libertad, de su libertad. Miguel Poveda ha roto corsés, los que pervivían anclados en el miedo y los que se sujetan en los esquemas que imponen otros, aquellos que se consideran propietarios del devenir artístico de los que supieron, o de los que por lo menos intentaron, emanciparse de los prejuicios históricos heredados. Las verdades inalterables, las que se encadenan por mor de

los temores que padecen los que consideran que para no moverse lo más efectivo es mantenerse quieto, no abren puertas, más bien construyen muros.

La copla tuvo querencia en voces de mujer. No me refiero a que esa querencia haya desaparecido o que hoy en día no haya mujeres que canten copla con arte. Lo que es probable, es que la sociedad española pasara hambre artística y que para saciarla, necesitara que una voz de hombre tomara las riendas y atizara el fuego que la copla con envidia ofrece. Es en este territorio donde Miguel Poveda ha sabido situarse.

Si bien es cierto que hay otros varones que con la copla, andaluza o no, transitan por la piel de toro actuando en distintos escenarios, también lo es que Miguel Poveda, que yo sepa, es de los pocos que canta copla por derecho, exactamente igual que lo hacen otros compañeros, pero él, además, se adueña de la silla y sentado, inicia la proyección de su voz con una capacidad cantaora y un talento musical-flamenco de muchísima envergadura.

Miguel intérprete. Poveda artista. León rey. Entre los tres provocan el tembleque del público y el espasmo de las paredes del recinto donde se celebra el ritual. Sí un ritual, una celebración de la vida, una liturgia. Esa es la esencia, desarrollar el hecho artístico en el altar de la espiritualidad. Sin ese contacto supremo, el recital aminora contactos y carece de sentido comunal.

El de Badalona sabe, en paralelo, que se está moviendo en el mundo del espectáculo. El movimiento escénico junto al juego de la sensualidad, son los condimentos que permiten al artista explayarse, bailar, explicar, retorcer al cante y estremecerse con su novia, la copla. Poveda es consciente que jugando se proyecta, se desinhibe y es entonces cuando su arte es presidido por la libertad. Por eso asombra, por eso sorprende. Sin asombro, sin sorpresa, el arte se mecaniza y por tanto no comunica.

Miguel Poveda León con su cante, con su copla, con su amor por la poesía, con su trabajo anterior al de la boca escénica y una vez situado en ella, ha afinado a la hora de elegir a sus compañeros, un grupo de músicos que con su apoyo han realzado su profesionalidad artística. El abanico se ha tejido en comandita, aunque me permito destacar a Joan Albert Amargós, responsable en parte, de la renovada visión del Poveda de hoy.

LA 16
NOCHE
BLANCA DEL
FLAMENCO
CÓRDOBA

21/22
JUNIO
2025

Organiza

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico

Patrocina

fundaciones
cajasur

Colaboran

Casa Árabe
البيت العربي

CÁRDBLO
CATEDRAL
DE CÓRDOBA

10 años de creativa evolución

Por Fermín Lobatón

Zoco Flamenco cumple diez años y, en el momento de mirar atrás, no se sabe dónde poner el foco, porque estamos ante un arte muy variado, complejo y rico en manifestaciones y expresiones, las de las tres disciplinas que lo componen y alimentan. Piensa uno en el cante y viene a la mente, por ejemplo, que, para acompañarlo, ha llegado la música electrónica, un salto cualitativo acorde con los tiempos que, sorprendentemente, ha podido llevar los estilos flamencos a nuevos y numerosos públicos. Si nos vamos al toque, se puede comprobar la pujanza de nuestra sonata, que, en este decenio ha vivido la llegada de una nueva y jovencísima generación, que llamaríamos «zeta», que viene a suceder a otra anterior (la de los «millennials»), dentro de la imparable rueda histórica de la guitarra flamenca de concierto.

Del baile no dejará de admirarnos en la incesante capacidad creativa de nuestros

y nuestras artistas de la disciplina, que, en estos diez años, se ha podido plasmar en decenas y decenas de nuevas obras y estrenos, algunas para revelarnos nuevas figuras, otras para que aquellas con las que inauguramos el siglo nos confirmen la continuidad de su potencial emotivo. Esta suerte de volcán creativo goza de múltiples caras, se nutre de guitarras, cante y hasta de música electrónica, y siempre busca un nuevo vehículo expresivo con el que mostrar unos bailes que, en ocasiones, conviven y dialogan con otras danzas. No sé si los Premios Nacionales de Danza pueden constituir un termómetro de lo que digo, pero da la casualidad de que, en este último decenio, diez de estos y estas artistas han sido distinguidos con el galardón. Por supuesto, esta riqueza puede que no sea especialmente valorada en nuestro país, pero, como en los tiempos históricos, vuelve a ser nuestro mejor embajador más allá de nuestras fronteras. Larga vida, pues, a tanto arte... y a Zoco Flamenco.

La soleá de La Serneta, a estudio... (y ¡muchas felicidades!)

Por José María Castaño @caminosdelcante

Antes de entrar en el fondo del asunto al que hoy os invito, desde estos caminos del cante me uno a la celebración del décimo aniversario de nuestra revista Zoco Flamenco. Y digo nuestra porque ya forma parte de la vida de los aficionados repartidos por toda la geografía. No resulta nada fácil mantener una publicación impresa en los días que corren; pues lo digital ha ido fagocitando el papel a pasos agigantados. Así que muchas felicidades a todos quienes la hacen posible. Para mí, es un verdadero placer y honor colaborar con los amigos de Zoco.

A lo que iba. Como cada año, organizo un curso de verano y me gustaría invitaros nuevamente. El objeto central será una revisión a fondo de las distintas variantes que se le adjudican a La Serneta. Un estudio en profundidad de las formas por soleá atribuidas a la cantaora Mercedes Fernández Vargas (Jerez de la Frontera, 1840 – Utrera, 1912). Conocida artísticamente como La Serneta o La Sarneta legó hasta siete variantes distintas del cante por soleá. Ahí es nada. Las repasaremos una por una gracias a las grabaciones que nos dejaron grandes maestros, sobre todo, al inicio del siglo XX. Por desgracia, Merced no dejó registros sonoros, de ahí que hablamos de atribución y no de autoría directa que en cualquier caso depende de la transmisión oral. Cada una de sus variantes de soleá tiene correspondencias con otros estilos dentro del mismo cante que también serán estudiadas. Su contenido está dirigido a cualquier persona interesada y cómo no los distinguidos lectores de Zoco Flamenco.

El curso lo desarrollaré en una sola jornada de forma intensiva en el Espacio Expoflamenco Jerez. Edificio Los Ramos de la calle Diego Fernández Herrera. Jerez de la Frontera (Cádiz). Será el viernes 25 de julio 2025, día señalaito de Santiago. De 10.00 a 14.00 horas con descanso. Por supuesto, que no faltará un jerez de honor al finalizar el taller para brindar por los diez años de Zoco Flamenco.

Ya hemos iniciado los preparativos y la cosa se pone muy interesante. Entre otras muchas razones porque Mercé dejó cantes que se me antojan matriciales. Es decir, que influyó en la recreación de posteriores formas cantaoras desde su cliché, aunque ella cogiera también de aquí y de allí, especialmente de Cádiz. Hasta entonces quedan muchas cuestiones por analizar y estudiar con el máximo rigor. Entre otras la filiación de todo este corpus de soleás entre Jerez y Utrera. Pienso que es un asunto al que se le da demasiada importancia y que, lejos de separar a estas nobles tierras del cante, las hermana en todo caso gracias a la artista. A ella es a quien le pertenece todo el acervo con independencia de las zonas cantaoras donde nació, vivió o falleció.

Por otra parte, resulta muy alentador descubrir como fue un modelo a seguir, sobre todo a principios del siglo XX, de todos los grandes como Don Antonio Chacón, Manuel Torre, Tomás Pavón o Juanito Mojama. Capítulo aparte para la gran divulgadora de los cantes de nuestra protagonista, Pastora Pavón 'La Niña de los Peines'. Cualquier persona interesada puede escribir a jmcastano@expoflamenco.com. Y lo dicho, felicitaciones a Zoco Flamenco en cantidades industriales que diría Manuel Soto 'El Bo'.

MR
Manuel Rodríguez
GUITARRAS

GUITARRAS MANUEL RODRIGUEZ

Recorramos nuestra trayectoria de más de 100 años de arrigrajeal compartiendo las fotos de los artistas que nos han acompañado a lo largo de todos estos años. Agradecemos a todos ellos el haber dado vida a nuestras guitarras.

Guitarras Manuel Rodríguez

MR
Manuel Rodríguez
GUITARRAS

GUITARRAS MANUEL RODRIGUEZ

Guitarras Manuel Rodríguez

MR
Manuel Rodríguez
GUITARRAS

GUITARRAS MANUEL RODRIGUEZ

Guitarras Manuel Rodríguez

MR
Manuel Rodríguez
GUITARRAS

GUITARRAS MANUEL RODRIGUEZ

Guitarras Manuel Rodríguez

MR
Manuel Rodríguez
GUITARRAS

GUITARRAS MANUEL RODRIGUEZ

Guitarras Manuel Rodríguez

Músicos de "Rockabilly"

Walter Angulo-Ruiz	Robinson Estro
Paulo Cruz	Thad Mep
Manoel	Alfonso Hernández
Walter Rodríguez	Alfonso Rodríguez
El Niño	Willy Martínez
Mark Duffery	Luis Pardo
Sam Dyer	Baltasar Rodríguez
Steve John	Carlos Uribe
Alan Jones	Esteban
Roel-Alex Rodríguez	Alfonso Rodríguez
Steve Swallow	Jose Luis Guerrero
Christopher Cross	Angelo Valle
The Chieftains	Elvira
Walter	Willy
Marcelo Rodríguez	Alfonso Rodríguez
Richard Dyer	Carlos Uribe
	Enrique, Willy y Willy
	Steve Swallow
	Tommy

MR Guitarras abre una tienda exclusiva en el centro de Madrid

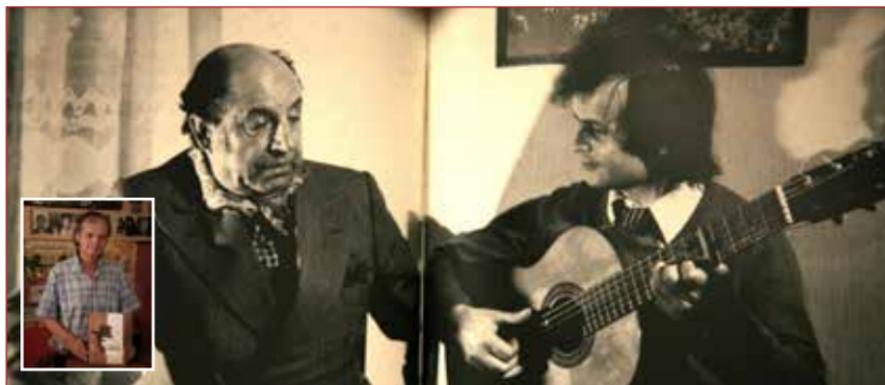
MR Guitarras ha abierto una guitarería exclusiva en un espacio privilegiado del centro de Madrid. Una colaboración con Universal Music Hotel, dentro del complejo del Teatro Albeniz, en la calle Carretas.

Un experimentado luthier de la Casa trabaja de manera artesana en el escaparate de la tienda, fabricando las guitarras cómo se hacía hace 120 años. Además, se pondrá a disposición del público un taller exclusivo para que el cliente pueda hacer su propia guitarra en una semana. "Un kit de guitarra de excelencia, celebrando así nuestro aniversario de 120 años de riqueza en sonido, belleza y historia, desde 1905"

LUTHIER MANUEL RODRIGUEZ III

¿Os acordais de Juan Antonio Muñoz?

Por Jorge Sánchez Fontaneda (texto y fotos)

Va y viene. De la habitación al jardín. Se sienta en un banco. Mira. Y mira. Del jardín a tomar sus pastillas, cenar y hasta el día siguiente. Otro día. Otro día igual. No hay domingos. No hay toque. Su actividad era frenética de celador en el Hospital. Paciente para aquí, paciente para allá. Carreras de supervivencia. Luego “el toque” era “su” lugar, el auténtico. Juan Antonio Muñoz, manchego, maestro de la guitarra flamenca. Acompañó a los grandes: Camarón, Morente, Linares, El Cabrero, Fosforito, y a numerosos noveles y aficionados. El cantaor lo primero, el toque al lado, “pegao”. Conocido su buen hacer en las peñas, festivales y donde se le requería.

No tenía horas nocturnas, aunque luego le esperaban sus “enfermos”. Un toque especial, con olor a madera, azahar y olivo, con pausa, con silencios, con duende. Muy conocida su amistad con el gran Antonio Mairena. Éste, en sus visitas a los médicos cardiólogos madrileños, se alojaba en la casa de José Antonio. Una casa sencilla en un barrio humilde, Entrevías-Vallecas. Allí se cantaba y amaba el Arte y de ello se obtuvo un gran cd de cantes y buen flamenco (a veces se oye el paso del tren, cercano a la vivienda) y un libro. Y ahora el silencio. Un nuevo día amanece. De la habitación al jardín. Sus recuerdos ya no están, el nuestro debe de perdurar. Un flamenco de bien, con su guitarra que suena a gloria bendita. Admirado Toque del Silencio.

Hasta la locura se acaba

Por Joaquín Albaicín Escritor. Director de la revista Cultural Flamenca Extremeña

Agradeciendo de antemano la invitación de mis queridos amigos Juanjo y Rosa a empuñar la pluma y dejarla correr sobre las páginas de esta espléndida revista, debo honestamente admitir que, de salida, me quedo un poco en blanco. ¿Por qué? Por el tema. Porque nada en la vida flamenca de la última década me sugiere relación alguna con el vocablo hito. Me vienen a la cabeza modestos hitos de propia cosecha, como la fundación y dirección de nuestra revista Cultural Flamenca Extremeña. O la publicación de Plata en las manos, único ensayo que he escrito sobre temática exclusivamente flamenca. O que empiece a sonar en las plataformas aquel disco de Salomé Pavón que en su día se quedó ahí y fue la grabación postrera de Arturo Pavón.... Pero claro, eso es mi vida. Si trasciendo ese ámbito de la satisfacción íntima y me planto en los medios, lo primero que constato es la total desaparición -reemplazada por un mero simulacro- de la industria discográfica que, antaño, en tan gran medida contribuía a consagrar a un artista. Porque, ¿cuántos discos, lector, ha comprado usted en estos últimos diez años? Hablo de discos de verdad, no de descargas. Y sí, hay excelentes cantaores, bailaores, guitarristas y demás que me encantan, pero sigue sin aparecer -o sin ser reconocida- esa figura con carisma para llenar por sí sola una época.

Los centenarios de Caracol y Porrina pasaron sin que les fuese tributada una gala de homenaje por todo lo alto en la capital de España, no hablemos de otras ciudades. Y es que, ahora que -por desgracia- toda la actividad artística la mueve el sector público, queda claro que, en el momento de la verdad, ese sector público sólo se implica si la gala va a salir barata o un amigo del ocupante del despacho va a estar a cargo en ella de esto o de lo otro. Por otra parte, ni la prensa generalista ni la televisión reflejan nada de lo que ocurre sobre los proscaenios de nuestro arte: lo que esta lleva una década emitiendo son, sobre todo, programas enlatados desde hace seis u ocho lustros, es decir: de otra época. En el presente, la vida artística flamenca ha quedado mayormente confinada a webs inactivas y redes sociales que reflejan más anhelos que realidades. Se ha construido un país en el que parece esperarse que el artista -como la gente en general- viva de ayuditas y paguitas a la par que edificado una mentalidad según la cual a todo el mundo le asiste el supuesto derecho a leer tu libro, verte bailar, “tener” tu disco o escucharte tocar la guitarra gratis. Lo decía ya un personaje de El aire de un crimen, de Juan Benet: “Hasta la locura se acaba, capitán. Dentro de poco ya no nos dejarán ni la locura. El Estado se hará cargo de todo, hasta de la locura”.

Noticias

Extraordinaria programación de la Bienal de Flamenco de Málaga

Aurora Vargas
@rememálvarez

La Bienal de Flamenco de Málaga que comenzó el 27 de mayo y se desarrollará hasta el 2 de agosto presenta una programación extensa y de gran calidad artística, con 38 espectáculos y recitales, de los cuales 18 son estrenos absolutos. Entre los artistas invitados figuran Rocío Molina, Pasión Vega, Manuel Liñán, Alfonso Losa, Manuela Carrasco, Farruquito, Aurora Vargas, Duquende, Pedro El Granaino, Antonio Reyes, Jesús Méndez o José de la Tomasa, son algunos de los casi 200 artistas del cante, toque, baile y música que van a participar en la IX Bienal de Arte Flamenco de Málaga, que organiza la Diputación Provincial a través de la empresa Turismo Costa del Sol.
<https://www.malagaenflamenco.com/bienal2025/>

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

La nueva programación de Teatro de la Zarzuela de la Temporada 25/26 refuerza su apuesta por la mujer creadora, las músicas olvidadas, el cuidado del repertorio o la atención a la danza y el flamenco.

Algunos de los espectáculos programados están protagonizados por el Ballet Nacional de España, dirigido por Rubén Olmo, que en esta ocasión estrena la obra «Triana Me-dea». Además, el teatro acogerá «La Argentina en París» del bailarín y corógrafo Antonio Najarro, o el espectáculo «Muerta de amor», de la compañía de Manuel Liñán.

Noche Blanca del Flamenco de Córdoba: 21 al 22 de junio

Las calles y plazas de Córdoba volverán a rebosar de flamenco la noche del 21 al 22 de junio. Eva Yerbabuena, Aurora Vargas, Rocío Luna y Rafa del Calli, Chico Pérez, El Pele, Mercedes Luján, Raimundo Amador o Califato ¾ son algunos de los artistas que derramarán su arte en las calles y plazas de Córdoba.

Horario, artista y lugar

22:30 h Eva Yerbabuena. Plaza de las Tendillas. 23:00 h Aurora Vargas. Cine Delicias

23:00 h Flamencos de Verdad. Entorno de la Calahorra. 24:00 h Rocío Luna y Rafa del Calli. Plaza de San Agustín

24:00 h Chico Pérez. Patio de los Naranjos. 01:00 h El Pele. Plaza Conde de Priego

01:30 h Mercedes Luján. Cine Fuenseca. 02:00 h Raimundo Amador. Plaza de la Corredera

03:00 h Yaleili. Plaza de San Francisco. 03:30 h Lachispa. Plaza del Potro.

05:00 h Califato ¾. Jardines del Alcázar

Tablao Flamenco Cordobés galardonado como Mejor Tablao del Mundo 2025

Tablao Flamenco Cordobés de Barcelona ha sido reconocido como el Mejor Tablao Flamenco del mundo en la décima edición de los Premios Internacionales del Flamenco "Silverio Franconetti", organizados por la Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA).

Desde su fundación en 1970, Tablao Flamenco Cordobés ha sido un escenario de culto, paso obligatorio para los grandes nombres del flamenco y un trampolín para jóvenes promesas, manteniendo una línea artística que respeta la tradición y al mismo tiempo apuesta por la innovación. Este reconocimiento llega en un año especialmente simbólico, en el que la casa celebra su 55º aniversario con una programación extraordinaria protagonizada por artistas como Jesús Carmona, Alfonso Losa, José Maya o Karime Amaya, entre otros.

XXVIII PREMIOS max

DE LAS ARTES ESCÉNICAS

PAMPLONA - IRUÑA

Gala de los XXVIII Premios Max

Teatro Gayarre
Pamplona - Iruña

Lunes, 16 de junio
2025

fundación SGAE

PEPITA
JIMÉNEZ

EL POTOSÍ
SUBMARINO

LA EDAD DE
PLATA

GOYESCAS
EL RETABLO DE MAESE PEDRO

BOHEMIOS
PROYECTO
ZARZA

JUGAR
CON FUEGO

EL GITANO
POR AMOR

EL GATO
MONTÉS

EL
VIZCONDE

DANZA

CONCIERTOS

TEMPORADA
25 / 26

TEATRO DE LA ZARZUELA,
EL ARTE
QUE NOS UNE

TEATRO DE LA ZARZUELA

DIRECTORA: ISAMAY BENAVENTE

