

ZOCO FLAMENCO

REVISTA GRATUITA · JULIO · AGOSTO 2025

Nº63

Gitanos

Gitanos, el alma del flamenco

En este año de celebraciones por la llegada del Pueblo Gitano a la Península Ibérica hace 600 años, nos preguntamos: ¿existiría el flamenco tal y como lo conocemos sin los gitanos asentados en Andalucía? Creemos sinceramente que no. En este número, y desde perspectivas geográficas diferentes -con el nomadismo y los oficios ambulantes, intrínsecos de este pueblo en origen- y a través de sagas artísticas, donde el canto, el baile o el toque han pasado de generación en generación, rendimos homenaje a la aportación imprescindible de los gitanos hacia el flamenco. El tema da para varios tratados, por ello, en estas pocas páginas solamente dejamos un boceto de la importancia y significación

manifestaciones artísticas del canto, del baile y del toque. De los jaleos extremeños a la seguiriya de Jerez, del Sonido de Caño Roto a la saga guitarrística de Los Habichuela; de la zambra del Sacromonte a la rumba del Somorrostro. Igualmente, las letras del flamenco, en su mayoría populares, fueron improvisadas y transmitidas por vía oral de saga en saga, sencillas letras que tratan sentimientos universales, y tienen ese calado profundo de los grandes temas de la humanidad: la libertad, las penurias, el hambre, la enfermedad, el amor y la muerte. Es tanta y tan variada la riqueza artística del flamenco que nos da por pensar el porqué un arte de inusitada belleza, que transmite sentimientos hondos y verdaderos, es, sin embargo, minoritario.

Sin las dotes musicales y de compás, sin la sensibilidad, la pasión, el sentimiento, el desgarro y la jondura de los gitanos, el flamenco no hubiera trascendido de la manera en que lo ha hecho, siendo un patrimonio actualmente reconocido y protegido por su alto valor humano y artístico.

de algunas de las familias artísticas más relevantes y creativas a lo largo de la geografía y la historia.

Pero los gitanos no solo han aportado la interpretación al flamenco, su contribución es el alma, el sentimiento y la jondura de una expresión cuyo valor diferenciador es esa catarsis que se produce por obra y gracia del duende.

De Andalucía a Madrid, de Badajoz a Barcelona los gitanos flamencos han puesto su sello inconfundible y personalísimo en cada una de las

Gracias a los gitanos por existir, por haber llegado hasta aquí y haber fundido su cultura en la nuestra hasta parir esta joya delicada y rarísima que es el flamenco.

Feliz verano y no se olviden de visitar los festivales (información completa en nuestra www.zocoflamenco.com): desde Pamplona a Jerez, de La Unión a Córdoba, desde Ponferrada a Madrid, de Granada, a Málaga y Almería... Sean felices y que el compás les acompañe.

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, María Jesús Castro,

Teresa Fernández, Lucía Ramos, Natalia del Buey, Juan José Gil 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

FLAMENCO ON FIRE

VIANA

Abuztuak 22 Agosto 2025

JOSÉ VALENCIA

TUDELA

Abuztuak 23 Agosto 2025

ESPERANZA FERNÁNDEZ

PAMPLONA/IRUÑA

Abuztuak 26-31 Agosto 2025

**MANOLO FRANCO, GERARDO NÚÑEZ,
RAFAEL RIQUENI**

et

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ

Artistas invitados **MONTSE CORTÉS**

et

ANTONIO CANALES

Colaboración especial **PEPE HABICHUELA**

YERAI CORTÉS

DUQUENDE

QUERALT LAHOZ

COMPAÑÍA ANTONIO NAJARRO

ALBA HEREDIA

LOS PLANETAS "Concierto Esencial"

TOMASA GUERRERO "LA MACANITA"

LELA SOTO,

ÁNGELES TOLEDANO

et

MARÍA TERREMOTO

VERO "LA INDIA"

ROCÍO MÁRQUEZ et BRONQUIO

TOMATITO

JOSÉ CANELA, FERNANDO CANELA,

NOELIA SABAREA et NONO REYES

y muchos más...

SARRERAK / ENTRADAS WWW.FLAMENCOONFIRE.ORG

TANDAL

La Chana: “Me llaman genia y no lo soy, sigo siendo la niña pobre que baila y aprende encima de los ladrillos”

La Chana. Texto y foto de Lucía Ramos

“De Barcelona, no”. Esto le dijo Manolo Caracol a La Chana, nacida en L’Hospitalet de Llobregat en 1946, cuando se ofreció para trabajar en su tablao de Madrid, Los Canasteros. Después la vio bailar y le sobró con un minuto: “Empiezas mañana”. Todavía había que poner el baile flamenco barcelonés (femenino) en el mapa. Ella, Carmen Amaya, la Chunga y la Singla lo consiguieron. La Chana ahora tiene 78 años y vive en Mataró con su marido, Félix, con el que lleva más de 30 años. Sigue bailando todas las mañanas, se sienta en su silla, zapatea, y sigue encontrando “la luz”. Me encuentro con ella en el restaurante Margarit, en la playa, donde baja a cenar muchas noches. Sigue siendo igual de presumida: se ha puesto guapa para que le haga fotos. Se oyen los pajaritos en los árboles, y por encima de ellos y en todo el chiringuito, la voz profunda, sobria y sabia de La Chana.

► Naciste la misma noche en que murió tu abuela.

Yo nací el 24 de diciembre del 46. Como había hambre, que era la posguerra, mi madre me puso 9 meses antes, el 9 de marzo del 46, para que dieran pan para la familia. Mi abuela era una señora fantástica y murió la misma noche, la arrolló el tren. Todo el mundo, hasta su marido, la llamaba madre. Se llamaba Isabel Maldonado. Ella no está muerta, está arriba esperándonos. No se muere nadie, somos eternos, el alma no se muere. Creo que hay mucho de ella en mí. Porque cuando uno se va y otro nace en la misma noche, pasa algo. Porque a mí me dicen que soy muy buena pero no lo soy. Ayudo a todo el mundo, lo que tengo lo doy, pero Dios me da más. Y no soy ambiciosa, en mi carrera no he buscado nada nunca.

► ¿Cómo aprendiste?

Aprendí cuando yo era pequeñita por ver lo malamente que vivían las mujeres, no había televisión, ni coches, ni nevera. Las aceras eran de barro y nos iluminábamos con velas. Yo veía cómo vivían las mujeres, se iban al río o a la fuente y en los baldes grandes ahí se ponían a lavar las mantas, las ropas, los hijos, a hacer la comida. La mujer es lo más fuerte que yo he visto, y no es porque yo sea mujer, porque yo no soy feminista.

► ¿Por qué no?

Porque cada uno tiene su lugar. Mi marido es el rey de la casa pero yo soy la reina. Pero antes no, antes yo era la criada, bailando y ganando el dinero. Las mujeres no valíamos nada más que para obedecer al hombre y callar.

Antes no había igualdad, no sabíamos nada, sin tele ni revistas, había los tebeos, el capitán Trueno, el Zipi y Zape... Y yo tuve un pensamiento, con 5 o 6 años, yo dije: yo tengo que bailar. De pequeñita bailaba siempre, pero tontejarías, rumba... Había un problema aquí en Cataluña, no tocaban por seguriya, ni soleá, ni bulería, era rumba. Y en las fiestas, en los casamientos, los pedimentos, yo me fijaba en las mujeres y me daba cuenta de que no hacían nada con los pies. Yo quería pegar con los pies: *pam pam pam pam pam pam*.

Entonces trajeron un radio y daban un programa de flamenco de cantaores antiguos, y había un anuncio que decía: “Pinta, pinta pronto y pinta bien, y es que con titán se pinta el mundo en un santiamén”, y ya salía la guitarra. Cuando se quedó la guitarra sola, me di cuenta de que el compás era de seguriya. Entonces, al otro día hice agujeros en los ladrillos de una pared y salté a una bábila. Recogí dos ladrillos macizos que ya estaban secos y me puse debajo de un árbol. Miré para arriba al cielo y dije: “Es un secreto, Dios, no sé si existes pero yo estoy segura de que sí, yo tengo que bailar”. Y cuando miré para arriba vi el cielo más grande que nunca he visto, me di cuenta de que había Dios. Todo lo que yo me inventaba, le decía: “Mira que paso más bonito, Dios, me lo acabo de inventar”. No se lo podía contar a mis padres, entonces me volví una mentirosa, porque me hacía sangre en la rodilla y volvía a mi casa y me preguntaban dónde había estado y les decía que había estado corriendo mucho.

► Cuando bailabas en los Tarantos te tuvieron que hacer unos zapatos especiales para ti porque se te rompían.

Mandé poner un hierro desde el talón hasta donde empieza la planta, y ya no se iba el tacón porque iba pegado al hierro. Tenía tanta velocidad que no me seguía nadie, empezaba con los pitos, luego los pies, marcaba yo sola. Sin salirme del tiempo porque el tiempo lo llevo en la mente. Todavía no ha llegado nadie a mi velocidad, ni estando sentada. Me lo han dicho todos los flamencos, desde el Farruquito, el Farru, el Canales... me lo invento cada día, no ensayo. Porque bailo y hago lo que quiero, viajo y allí es donde está ese mundo que es un manantial. Me llaman genia, yo no soy un genio, yo no lo creo. Yo sigo siendo la niña pobre que baila encima de los ladrillos, aprendiendo.

► ¿Has perdonado al padre de tu hija?

Sí, por tener misericordia. Cuando yo tenía 17 años no sabíamos nada, él era el primer chico con el que yo hablé, estaba con mi tío Chano trabajando, bailando en Lloret. Mi padre me dijo: "Este gitano no es como nosotros, este es *anda el río*". Pero claro, lo vi tan amable, me partía la comida, me ponía la silla, me ponía una chaquetita, me abría la puerta... Yo digo: "Uy... y además toca la guitarra". Pero una noche, maldita noche, vamos a Palamós y alquilamos una casa porque íbamos a hacer una gala. No había habitación para él e iba a dormir en la calle. Claro, a mí ya me hacía gracia. Fíjate yo, hablar con un chico. Yo había tenido solo un amigo, el Machote, que lo sigo viendo y lo quiero más que a nadie. Bueno, en Palamós, resulta que hacía un poco de fresquillo y yo me asomé, lo vi en la acera... Y le dije: "Ven, que el armario es muy grande, échate en la cama, yo estoy en la otra cama vestida". Ah, que si quieres pan, Catalina. Al otro día dijo que se había acostado conmigo. Y los gitanos me dijeron: "No, no, esto no es así, tus padres lo tienen que saber". Y yo llorando. Y dijo: "Mira, cuando termine los tres meses en Lloret, nos vamos a Santander y te compraré un abrigo de piel". ¡Pero si yo ganaba más dinero que él! Y cuando llegué a Santander, ya cambió la hoja total, lo vi embustero, falso. Le decía a su familia que yo me pintaba los labios, que me ponía tirantes... Me tuvo una semana sin comer, pero yo ya estaba embarazada, y yo ya estaba enamorada de él. Y luego volvimos a Barcelona, y aquí ya me empezé

a pegar. Él tenía rabia a mis ojos y a mi pelo, porque estaba muy guapa, guapa de verdad.

► ¿Por qué no te maquillabas?

Porque no me dejaba. Después ya él me quitó todo, de ir al Madison Square Garden con Camarón y Paco de Lucía, me quitó de irme con Peter Sellers a protagonizar películas. Cuando hablaba con la prensa tenía que mirar abajo y cuando me lavaba el pelo, me pegaba una paliza.

► ¿Te pagaba por lavarte el pelo?

Sí, porque tenía un pelo precioso claro y yo me lo mojaba cada noche bailando, que me salía hasta humo de la cabeza. Estaba bailando media hora sin parar, hasta que se formaba un silencio y yo estaba allí en ese lugar que Dios me dio, el lugar único de la improvisación, y solo se escuchaba mi respiración, mi cansancio, y mi verdad. Porque el flamenco son las artes, no las fuerzas, es el alma si das un golpe y lo das de verdad. Ahora veo que hay mucho interés, pero Dios lo sabe todo y solo se engañan a sí mismos, pero qué pena que falte el amor porque sin amor nada vale.

► ¿Cómo fue cuando llega Félix, tu marido, a tu vida?

Uy, uy, uy, uy, uy.

► Se te cambia la cara.

Ay sí, eso fue... eso fue gracias a Dios. Yo antes de eso vivía en Madrid en un piso, él [el padre de su hija] lo vendió. Porque yo cada vez que hacía un contrato podía comprarme un piso, pero él se lo gastaba. Yo le decía, podemos comprar un bajo y alquilarlo, porque el mes que viene ganaré más dinero. Y me pegaba, y me decía: "Qué verdulera eres". Él me tenía que dar el dinero para comprarme los lápices para maquillarme. Es que si te lo cuento, esto... Esto no lo he contado en el libro [La Chana. Bailaora, de Beatriz del Pozo] porque no quería que fuera un libro de maltrato, tenía que resplandecer más el arte, pero yo he tenido el cuchillo aquí [se señala la garganta] muchas veces.

► ¿Por qué no quieres que te pongan en el muro de Carrer de la Cera [cuna de la rumba catalana, donde aparecen Peret, el Pescailla, el Chacho]?

Porque me quieren poner como rumbera, y yo no soy rumbera, yo soy flamenca pura, con mi baile uno no se divierte, con mi baile se llora.

TEATRO FLAMENCO
MADRID · SEVILLA · MÁLAGA · GRANADA · BARCELONA

DESCUBRE EL
FLAMENCO
COMO NUNCA HAS VISTO
TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

TEATRO
**FLA
MEN
CO**

Y en Madrid, no dejes de ver:
EMOCIONES ESPECIAL ORGULLO: AY, AMOR, AMOR!
CÍRCULO FLAMENCO DE MADRID
CASTAÑUELAS CON TERESA LAIZ
SONIDO CAÑO ROTO

+INFO

Duquende: "Ir con Paco era como ir con Dios"

Por Lucía Ramos, periodista, Barcelona

Duquende está "mejor que en brazos". Dejó su Barcelona natal hace cinco años para asentarse en el sur por amor. También por trabajo, tiene el verano lleno de festivales y de peñas, con bolos de toda índole como ir a León a cantarle a Morante de la Puebla mientras torea. Vive en una casita blanca enfrente del mar en Benajárfes, Málaga: "mucho guiri, pero se vive muy bien". De ahí cree que ya no se mueve. Me atiende por videollamada mientras hace la compra y se pone a cocinar: le relaja mucho. Hoy toca fabada asturiana. Han pasado 52 años de aquel pequeño Juan que creció en las casas flamencas de Sabadell, que se vestía y se peinaba como Camarón, que buscó al de la Isla en los camerinos del Palacio de los Deportes de Barcelona y le cantó, y se subió al escenario con él. Han pasado 52 años y guarda una inocencia, una juventud, y un altar de maestros donde siempre estuvieron y estarán tres héroes irremplazables: Tomatito, Paco y Camarón.

► ¿Cómo te han sentado los 60?

Muy bien, es como los 40, y casi como los 30. A mí la vida me ha tratado muy bien, yo no he estado trabajando a pico y pala, y se me han pasado los días como el agua. Yo tengo amigos míos que están regular, angelicos... a uno le duele la espalda, el otro casi no se puede menear... Y de la voz estoy mejor que con 20 años, porque me he quitado de fumar hace dos años y medio después de toda la vida fumando.

► Con 20 años te cogió Paco de Lucía para llevarte de gira por el mundo, ¿te dio vértigo siendo tan joven?

Yo estaba a gusto porque era mi lugar. Yo empecé a grabar discos con 20 años y los grababa como un telegrama para que llegaran a oídos de Paco, Tomatito, Camarón... Y con Paco al principio parece que no aprendes nada, como en todo, luego me di cuenta de que él era la perfección y transmitía magia a sus músicos. Me influyó mucho en mi manera de ver el flamenco, el saber: es por aquí. Paco me ayudaba porque cuando volvíamos a España y venían flamencos a vernos yo me ponía nervioso. Me decía: "Tú no te preocupes, ¿ves a todos esos que están ahí?, pues nadie entiende nada. El que va de entendido, ese no entiende, porque los que entienden son los vellos". Y con Paco hemos estado hasta en la guerra, en Bosnia, que estaban ahí los militares y tú dices: "Dios mío, ¿qué hago aquí?". Pero bueno, íbamos con Paco que era como ir con Dios por el mundo. La gente, a veces, se acercaba a la furgoneta y le decían: "Paco, no te mueras nunca, mejor que me muera yo".

► ¿Por qué Barcelona aún no se ve como una ciudad flamenco?

Porque no es flamenca. Flamenca es Andalucía. Yo me he tenido que venir para Andalucía y aquí estoy a tope de festivales. Lo que hay [en Barcelona] es gente que se dedica a eso, pero entenderlo es difícil... el flamenco no lo entendía Paco ni lo entiendo yo.

► Pero sí salen artistas flamencos buenos de Barcelona.

Creo que hay familias que sí que nacen con eso, que está en su casa. Y se pide permiso a Carmen Amaya, que era catalana. No creo que los catalanes, en general, sean flamencos, pero sí creo que cuando sale alguien de ahí sale bueno, porque esa tierra tiene algo especial. Pero tampoco creo que sea la tierra ni nada, creo que son cosas de Dios, que tira la semilla en cualquier lugar del mundo.

► ¿Lo flamenco está de moda?

Sí, la gente quiere ser flamenca, pero quizás en su casa escuchan rap y la cara que ponen para fuera es que son flamencos. Tienes que tener una cosa muy grande en ti para creer que tú vales, porque hay mucha confusión. Hoy sales en TikTok cantando un fandango y le gusta a alguien y ya te están llamando para cantar. Como le oí a una señora de Cádiz viendo un partido de fútbol: "¿Aquí quién es el bueno?". Hay tanta gente que no sabe quién es el bueno... pero para ser flamenco tienes que levantarte y acostarte pensando en flamenco. No es decirlo, es demostrarlo.

► ¿Qué haces tú cuando te levantas?

Mira, aquí me pongo en esta habitación, tengo mi micro y aquí es donde yo canto. Esta mañana he cogido un tema de Romero de San Juan y le quito la voz y canto. No lo he subido aún porque quizás es demasiado comercial y a mí me gusta subir flamenco, flamenco. Pero nunca se sabe con las cosas, porque lo que menos te esperes le puede gustar a la gente. Camarón, cuando escuchaba cantar a alguien, te decía: "Parece que sí, ¿verdad?". Y tú le decías: "Sí". Y te decía: "Pero no". Tenía la razón: todo el mundo parece que sí, pero no.

► Si ponemos el nivel en Camarón nadie valdrá.

Totalmente, y todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida. Pero es que el flamenco no se aprende de los libros, sino de las personas que lo hacen. El flamenco cuando entra en la oficina... a tomar viento ya, deja de ser flamenco.

Especial Gitanos

“En la chipé de los calós”: En la lengua de los gitanos

Por Natalia del Buey, @nataliadelbuey

Obra de Henri Matisse (1908)

Hay en el flamenco tanta identidad como es capaz de entrar en el más humilde corazón. Una identidad que, aunque algunos se empeñen, no tiene nada que ver en su origen con aquello que hoy relacionamos con el folclore y la feria. Se trata entonces de una identidad que trasciende y que no entiende de fronteras ni asentamientos, sino que ha sido construida en un largo camino de siglos de historia. El flamenco, así, solo puede concebirse desde un origen que lo explica todo, sus formas y armonías, su manera de transmitirse, un origen que nace de una voz antigua: la del pueblo gitano.

Podríamos, sin embargo, entrar a analizar muchas de sus características. Los palos y el compás que se nutrieron de las lejanas músicas orientales, los trajes que se confeccionaron en los caminos o esa familiaridad de sagas que fue transmitida entre los tumbos de las carretas. Pero hay algo en el flamenco que va mucho más allá de eso. Que conecta desde cerca con lo gitano. Un elemento que se vuelve imborrable en el tiempo, a pesar de su evolución, porque una voz rasgada ya lo dejó sellado entre tablas. Se trata de su lengua: el caló. Un idioma plagado de la musicalidad que caracteriza a este arte, de las palabras que han llenado de significado el valor de algunos estilos y, de nuevo, de la identidad que nos permite no olvidar nunca de dónde venimos.

De este modo, el caló ha logrado llenar de belleza la literatura que se esconde en

cada letra, mejorando su composición con el español, y haciendo de ello un resultado que rebosa arte por los cuatro costados, y del que solo podemos sentir amor. Así, los gitanos españoles no hablan de la guitarra como el principal instrumento del flamenco, sino que se refieren a ella como *bajañí*, dotando a sus bordones de una armonía que suena mágica. Para ellos, los cantaores y bailaores hacen algo más profundo que ser artista, ellos *gibelan* y *quelan* hasta que se pone el día de nuevo. Con ello, los gitanos disfrutaban del flamenco en cada momento que celebran, momentos a los que también dan nombre en su lengua, como las bodas en las que dedican un único palo, la *alboreá*, que dedican a la novia.

Y como estas, muchas otras palabras se han mantenido en el flamenco gracias a sus artistas gitanos. Un vocabulario que se repite hasta formar parte de lo habitual. Los famosos *sacai*, esos ojos en las que tantas veces nos hemos fijado cantando por bule-rías, la referencia a *undebel*, Dios, cuando hablamos de la pena y la tristeza de una petenera, el amado *garlochí*, un corazón que ha llegado incluso hasta las populares coplas, las numerosas ocasiones en las que nos hemos dejado *camelar*, enamorados por el encandilamiento de un hombre o una mujer entre rumbas o cuando hemos sentido una gran *duquela*, ese dolor que tantas veces ha atravesado nuestro pecho al son de una seguiriya.

Ha sido, de esta manera, el flamenco, aquello que ha sabido transmitir un lenguaje que se ha ido construyendo gracias al tiempo. Una forma de comunicarse que se ha unido a la de su territorio, el español, formando así algo único e identitario. Una lengua que todos los que amamos este arte deberíamos conocer y fomentar para evitar su pérdida, puesto que, en el fondo, también es parte de nosotros. Son los gitanos, los de nuestro pueblo, los que han hecho nacer esa música que no se parece a ninguna otra, ese arte que une familias y admiradores, que construye versos y mensajes que simplemente hablan de lo que todos tenemos en común: la libertad, la identidad y el amor.

CICLO 55 ANIVERSARIO DE
TABLAO FLAMENCO CORDOBES

www.tablaocordobes.com
La Rambla 35, Barcelona

55 años Tablao
FLAMENCO
CORDOBES

La identidad musical de los gitanos catalanes de Perpiñán (Francia): entre la rumba catalana y el flamenco

Por María Jesús Castro. Profesora de Historia del Flamenco. Conservatorio Superior de Música del Liceu de Barcelona

Picasso y Manitas por Lucien Clergue

El flamenco en Francia se ha desarrollado a través de numerosos artistas gitanos franceses que adoptaron las formas flamencas como parte de su expresión musical y entre los que destacan los gitanos catalanes de Perpiñán, colectivo vinculado a los gitanos catalanes de Barcelona, es decir, a aquel subgrupo de gitanos españoles que viven en Cataluña y tienen unas particularidades propias.

Efectivamente, el colectivo de los gitanos catalanes de Perpiñán constituye un subgrupo étnico que forma parte de un grupo mayor, los gitanos franceses, quienes a su vez se incluyen en el grupo principal de los *roma*. Es importante tener en cuenta esta tipología ya que, aunque los gitanos catalanes de Perpiñán tengan relaciones familiares y personales con los gitanos catalanes de Barcelona, principalmente, hay que considerar que los grupos con los que interactúan preferentemente son los otros subgrupos de *tsiganes* franceses, como los *manouches*, y con la población mayoritaria francesa no gitana.

Por su parte, y al igual que las identidades étnicas expuestas, las identidades musicales de los grupos étnicos se construyen mediante una elección entre diversas culturas musicales: una polietnicidad musical que, en el caso de los gitanos catalanes de Languedoc-Roussillon en general y de Perpignan en particular, se construye a través del flamenco, el Nuevo Flamenco o Posflamenco, la salsa afrocubana y la rumba catalana.

Por consiguiente, la construcción de la identidad musical de los gitanos catalanes de Perpignan se realiza de una forma flexible, estableciendo las fronteras en continuo estado de modificación, tanto con el grupo mayoritario *gadjé*, como con el resto de subgrupos *tsiganes* franceses y subgrupos de gitanos españoles. Lo que lleva a concluir que la pertenencia de los gitanos catalanes de Perpiñán se establece en dos sistemas simbólicos, doble pertenencia que le supone una doble sensibilidad, al igual que ocurre con su uso lingüístico, como. Jean-Paul Escudero describe: “El uso de diferentes lenguas (según a quien se dirigen, a sus iguales o a un extranjero), de

diferentes nombres propios (para designar un mismo individuo o un mismo lugar) o de diferentes músicas, es la expresión de esta dualidad natural” (Escudero, 2003: 71).

Efectivamente, trasladando el concepto lingüístico al musical, podemos observar que la característica principal en el proceso de construcción de la identidad musical de los gitanos catalanes de Perpiñán es precisamente su multiplicidad o polietnicidad, según las distintas consciencias de pertenencia al grupo.

Esta multiplicidad de identidades musicales diferencia mayoritariamente a los gitanos de Perpiñán del resto de subgrupos *roma* con los que se relacionan: De los *manouches*, quienes están más integrados y reconocidos socialmente, ya que su identidad musical es más concreta y monolítica vinculada al jazz *manouche* con Django Reinhard como figura principal. De los gitanos andaluces españoles, cuya identidad musical está muy marcada por el flamenco. De los gitanos catalanes españoles quienes, a pesar de que presentan una mayor multiplicidad de identidades musicales –a caballo entre la rumba catalana y formas no gitanas como la salsa–, se distancian de la interpretación flamenca, del flamenco más tradicional y del conjunto de estilos del Nuevo flamenco –no formando parte en su repertorio habitual–, precisamente por el distanciamiento cultural que se ha conformado a lo largo del tiempo con todos aquellos gitanos no-catalanes –llamados por ellos mismos como “gitanos castellanos”– que también viven en Cataluña y que se vinculan con los estilos flamencos. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido entre las comunidades catalanas de Perpiñán, quienes se han acercado a la música de los gitanos andaluces españoles y han adoptado muchos de sus parámetros principales.

Como hemos expuesto, los gitanos del Languedoc-Roussillon, en general y los gitanos catalanes de Perpiñán en particular presentan una multiplicidad musical, en el sentido que en sus manifestaciones musicales predomina la creación, al fusionar un número elevado de estilos.

Por ejemplo, entre los grupos de gitanos franceses que se les clasifica mediáticamente como “flamencos” –aunque su música no corresponda con el repertorio

flamenco tradicional— podemos decir que cada grupo musical se inscribe más en un género musical u otro según tenga un mayor número de elementos formales de un estilo u otro.

Por ejemplo, entre los estilos musicales a fusionar, todos ellos comparten los parámetros siguientes: la misma métrica a través de ritmos binarios y cuaternarios; el desarrollo armónico en los modos mayor y menor; una forma melódica vocal de tipo tonal y silábica con un uso idiomático preferente del castellano y una forma estrófica binaria con alternancia de la copla y el estribillo —como se expresa en la rumba pop inscrita en la corriente posmoderna del Nuevo Flamenco y la rumba salsa de ascendencia afrocubana—. Así mismo, el resto de modelos que forman parten de las hibridaciones musicales de los gitanos catalanes de Perpiñán —la rumba catalana y la rumba flamenca—, presentan junto a las características anteriormente nombradas algunas particularidades específicas, como la aportación armónica del modo flamenco y una forma melódica vocal de tipo melismático, en la rumba flamenca, y el uso indistinto del catalán y del castellano en la rumba catalana.

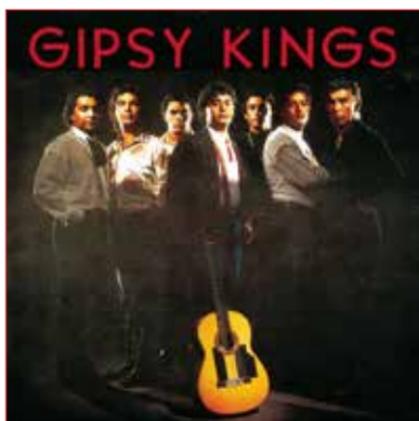
En consecuencia, y a través de un análisis manera general, entre los grupos musicales de los gitanos de Francia la creación a través del modelo de rumba es variable. Por ejemplo, entre los audios propuestos, los Gipsy Kings y Manitas de Plata tendrían un mayor grado de rumba flamenca y rumba pop y casi nada de rumba catalana o rumba latina; Los Rumberos catalanes, una mayor aportación de rumba flamenca, algo de rumba catalana y casi nada de rumba pop o rumba latina; Sabor de Perpignan, un mayor porcentaje de rumba flamenca y rumba salsa y casi nada de rumba catalana o rumba pop; Antoine “Tato” García, mayoritariamente rumba catalana y rumba flamenca y muy poco de rumba pop o rumba salsa, y Tekameli, un mayor grado de fusión entre rumba flamenca, rumba pop, rumba catalana, rumba latina y rap francés [se pueden escuchar los grupos en el código QR al final del artículo].

Reflexiones finales

Una de las primeras observaciones que se constatan es el traspaso de musicalidades de una comunidad gitana a otra con la participación de distintos grupos de música entre comunidades de distintos países: Escudero/Guy (2003) verifica una transmisión de la rumba catalana desde grupos musicales gitanos catalanes hacia Perpiñán, al ser contratados para actuar en las bodas y en las discotecas de la ciudad.

La dinámica observada en las manifestaciones musicales de los gitanos de la región Languedoc-Roussillon, en general, y de los gitanos catalanes de Perpiñán, en particular, permite destacar el predominio de la creación musical, al combinar la fusión con las hibridaciones musicales.

En consecuencia, podemos hacer una clasificación según el uso de las técnicas de mezcla o de bicolaje, según el “arte de la improvisación”, y aunque vemos posibles diferencias entre las músicas que se mezclan, en general la característica que define a todas las formaciones musicales de esta

zona geográfica es el número importante de músicas a mezclar; flamenco, rumba pop, rumba catalana o salsa afrocubana, e incluso otras músicas como el rap.

Por otro lado, en las diferencias, remarcar las fusiones realizadas por Tekamendi que desarrolla más el aspecto melódico de sus canciones, se aleja de los parámetros más rítmicos enfocados para hacer bailar, y desarrolla la temática y la pluralidad lingüística, en una auténtica hibridación transcultural (Steingress, 2005).

Esta pluralidad se constata que es mayor entre los gitanos catalanes de Perpiñán que entre los gitanos catalanes de Barcelona, ya que construyen sus discursos musicales en torno a un mayor número de géneros musicales y, especialmente, a través del flamenco andaluz y el flamenco Posmoderno.

Por ello, podemos afirmar la existencia de una multiplicidad de las identidades musicales en el proceso de construcción de la identidad por parte de los gitanos catalanes de Perpiñán. Es decir, en la autodefinición pública de los gitanos en las actuaciones musicales, variable en el tiempo, cuyas influencias han transcurrido desde del flamenco más tradicional a principios del siglo XX hasta los años setenta, a través de guitarristas gitanos como Farid “Roberto” Saadna y Joseph “Chabo” Vila, dentro de la comunidad gitano catalana francesa, y Raymond Muñoz y Nicolás Reyes (Gipsy Kings), dentro comunidad gitana no-catalana francesa. A partir de los años setenta la influencia afroamericana que fue transmitida principalmente a los gitanos catalanes de Perpiñán por los gitanos catalanes de Barcelona, con quienes tienen relaciones familiares, propició un cierto retroceso del flamenco, hasta mediados de los 80 que se produjo la mediatización del conjunto musical Gipsy King.

* Extracto del artículo publicado sobre la conferencia realizada por María Jesús Castro en Perpiñán, “L’identité musicale des gitans

catalans de Perpignan: entre la rumba catalane et le flamenco” (2017), y editado posteriormente en castellano en la revista O Tchatchipen, nº 107, 2019.

* Ejemplos sonoros en el canal de Youtube de María Jesús Castro.

La guitarra flamenca entre la comunidad gitana. Apuntes para una reflexión

Texto y fotos Norberto Torres Cortés, musicólogo, escritor y guitarrista

Juan Carmona 1985

Revisando la historia de la guitarra

La séptima conclusión de nuestra tesis doctoral *De lo popular a lo flamenco. Aspectos musicológicos y culturales de la guitarra flamenca (siglos XVI-XIX)*, (Universidad de Almería, 2009), señalaba que “las referencias literarias avisan en las primeras manifestaciones flamencas, organizadas en “funciones” donde destacan los “bailes de gitanas”, de la presencia de un estilo “oriental” en el canto, ejecutado por intérpretes con características fisiológicas que reflejan cierta especialización en este tipo de repertorio vocal. Se podría reconocer aquí el enigmático “cante gitano”, ampliamente referido a lo largo del XIX. En este caso, a falta de una investigación profunda sobre los hábitos dancísticos e instrumentales de esta etnia desde su llegada a España y Andalucía, resulta imposible afirmar que, hasta este momento, este canto “oriental” se practicaba con o sin guitarra”.

Por otra parte, nuestras investigaciones sobre la relación entre las tradiciones guitarrísticas en España y el género flamenco, nos ha permitido establecer un estado de la cuestión sobre el momento actual de revisión y confluencia entre la guitarra clásica y la guitarra flamenca. Ambas han carecido hasta recientemente de dos problemas epistemológicos. La guitarra clásica, por haber considerado que entre la generación de Fernando Sor y Dionisio Aguado de principios del siglo XIX, y la de Francisco Tárrega, de finales del XIX, la historia de la guitarra en España, como ha recalcado el Catedrático Javier Suárez-Pajares, era una especie de erial, sin nada interesante que destacar. La investigación sobre flamenco, por haber querido explicar el todo por la parte, la historia del flamenco por la del canto flamenco, relegando a la guitarra y al baile a un papel muy secundario.

Revisando conceptos

En este contexto de revisión, resulta más que nunca necesario investigar la relación de los gitanos y de las gitanas, con la

Mario Escudero (A. Batista)

guitarra, desde su llegada a España hace seiscientos años. Por esa sinécdoque de asociar flamenco con canto flamenco, luego por la sinonimia de gitano con flamenco desde los escritos de Georges Borrow (1803-1881), y la confusión con ello de “lo gitanesco”, “lo agitanado” y “lo gitano”, se ha creado una especie de gueto intelectual, un gitanismo sin gitanos, reduciendo musicalmente la intervención gitana del flamenco solo a la voz, como si el músico o el intérprete romaníes fueran incapaces de asimilar la mal llamada “música culta”. Lo lamentable es que esta percepción reduccionista de la intervención gitana en lo guitarrístico ha sido interiorizada y teorizada por el propio campo cultural del flamenco. Un ejemplo clamoroso, el de Antonio Mairena y Ricardo Molina, quien disertando sobre guitarra flamenca, señalaban en su célebre ensayo *Mundo y forma del canto flamenco* (1963), que “Dentro del riquísimo panorama actual se distinguen varias tendencias: 1.a) Actitud flamenca tradicional del fiel y mero “tocar”. 2.a) Tendencia coloquial, rivalizadora del canto, al que pretende emular situándose en su mismo plano. Y 3.a) Tendencia al concertismo flamenco. Naturalmente que al canto sólo convienen tocares penetrados de su misión, que es la de acompañar y nada más. Toda desorbitación o aspiración que rebase este papel es injustificable. Respecto a la tendencia al concertismo, nada tiene que ver con el canto ni con sus problemas”.

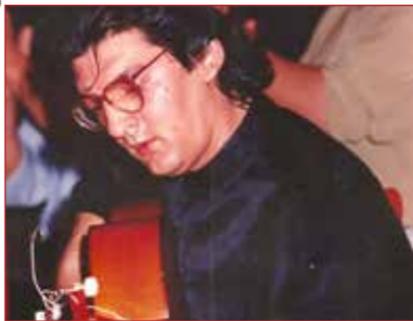
Pero aquí no termina este reduccionismo musical. Otro de los problemas planteados concierne el de su territorialidad, con el concepto de “gitano-andaluz”, como si los gitanos no andaluces no hubieran tenido relevancia en la historia del flamenco. Solo con un puñado de nombres, podemos desmontar estos prejuicios musicales y geográficos.

Miguel Borrull (padre e hijo), Ramón Montoya, Sabicas, Mario Escudero

Con estos cuatro nombres, usando una expresión contundente de la afición, “está todo dicho”.

No solamente no pertenecen al ámbito geográfico andaluz, sino que, precisamente por su acercamiento, interés, recepción, sensibilidad hacia la guitarra de corte académico, han enriquecido sobremanera técnica y musicalmente los toques, proyectando definitivamente el género flamenco hacia lo artístico. Sin la amistad y admiración recíproca entre Miguel Borrull y Francisco Tárrega, o Ramón Montoya y Miguel Llobet, quizás no se hubiera producido a finales del XIX y principios del XX el espectacular desarrollo de gran parte del repertorio del flamenco ¿Sin Borrull y Montoya, Antonio Chacón hubiera podido aportar toda la gama de estilos de Levante de su enciclopédico repertorio?

Podemos además añadir sagas de tocares no andaluces como los Carbonell, los Maya, o el Entri y su familia, entre otras, como escuelas vitales y profesionales de

Moraito Chico

lo flamenco a través de la bajañí. Por consiguiente, hablando de guitarra flamenca, según nuestra opinión, conviene hablar de aportación gitana a secas, forma de recibir, sentir y expresar lo flamenco más allá de lo "gitano-andaluz".

Moraos, Parrillas, Jeros, Peñas, Del Gaster, Tía Marina y Habichuelas, Cortés, Tomates y Fundes, etc.

Si bajamos a Andalucía, la presencia de sagas guitarrísticas gitanas dedicadas profesionalmente al toque flamenco resulta apabullante, tanto en la parte occidental, como en la oriental. Familias que han sabido elaborar un sello personal a partir de sus contextos locales, pulirlo artísticamente, y transmitirlo desde hace varias generaciones, como llama siempre encendida de una memoria y legado de esencias cultivadas y mimadas, adaptándose al movimiento de las modas en sus contextos cambiantes. Cabe recordar que dos de las referencias más referidas del conceptualizado "pre-flamenco", la de la gitanería de Triana a mediados del XVIII con sus bailes de gitanas, y la de la juerga de gitanos y gitanas en el Campo de Gibraltar descrita por José Cadalso dos décadas después, reflejan la presencia de guitarras e instrumentos de percusión.

Rumbas e improvisaciones manouches

La exótica expresión gitana de lo musical se ha expandido más allá de lo flamenco, definiendo una corriente ligada a una nueva expresión del rasgueado y lectura de lo binario, con la rumba catalana. Nombres como Antonio González Batista "El Pescaílla" o Pedro Pubill Calaf "Peret" en la Cataluña española, o Ricardo Baliardo "Manitas de Plata" y los Gipsy Kings en la Cataluña francesa, constituyen los nombres más conocidos de una industria musical internacional, de raíces gitanas aflamencadas.

Si la corriente catalana a su vez sirvió parcialmente como fuente de inspiración para el rock andaluz, más al norte cambiando el rasgueado y el pulgar por la púa, las

Niño Josele

cuerdas de nailon por cuerdas metálicas, se podría establecer también una conexión con el llamado "jazz manouche" o *gypsy jazz*.

Si la configuración del rock gitano era uno de los proyectos de Camarón con su *Le-yenda del Tiempo*, en los años treinta del siglo XX el gitano belga Django Reinhardt aportó su propia percepción e interpretación del swing, inventando el jazz gitano, siempre con la guitarra como instrumento de referencia. Hoy la discografía de guitarristas franceses gitanos como Juan Carmona, Christian Escoudé, Raphaël Faÿs o Bireli Lagrène, entre otros, conforma el mejor testimonio sonoro de la recepción de lo flamenco como fuente de inspiración, más allá del territorio de origen, para sentir y compartir entre primos la diáspora musical.

Sinfonismo con guitarra flamenca de expresión gitana

A modo de conclusión y ventana abierta a nuevos horizontes, último apunte sobre experiencias de músicos gitanos que han compuesto obras para guitarra y orquesta, reflejando que lo académico y lo gitano no están refiido: *Sonanta Suite* de Tomatito (2010), toques de concierto armonizados para guitarra y orquesta (Orquesta Nacional de España dirigida por Josep Pons), *Concierto n.º 1 para guitarra flamenca: la Perla* de Rycardo Moreno (2024), toques de concierto con arreglos orquestales de Tony Cuenca. Quizás podamos entrever, con ambas obras, el intento reciente de llevar la música de guitarra flamenca de expresión gitana al ámbito sinfónico, con un precedente de 1976, el *Gipsy Concert* (guajira, soleá, rondeña, zapateado) de Sabicas (Pamplona, 1912-Nueva York, 1990) y del pianista, organista y compositor Enrique Escudé-Cofiner i Graugés "Enrique Cofiner" (Barcelona, 1909-Molins de Rey, 1996), hijo del guitarrista gitano clásico-flamenco ciego de nacimiento Francisco Escudé-Escudé (Vals (Tarragona, 1868-Barcelona, 1928), a su vez hijo del tocaor gitano Valentín Francisco Escudé, etc.

La historia y su diáspora continua y suma.

TABLAO

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

DE *Carmen*

Los gitanos extremeños y el flamenco

Por Juan José Gil Sánchez, Asociación Flamenca Jondo

“Plaza Alta
plaza de los gitanos
donde tocaba mi Juan
con mi familia Alejandro”
(En memoria de Ramón El Portugués, Tangos Extremeños)

El Peregrino, Cantero y Miguel Vargas @diegogallardo

Extremadura y el gitano forman una simbiosis que no se pueden entender por separado y me explico. Quiero empezar este pequeño recorrido desde mi infancia y aquellos recuerdos de los gitanos errantes que por mi pueblo pasaban.

Yo soy de Aceuchal, un pueblo de la provincia de Badajoz. Me acuerdo que, de pequeño, tendría yo 7 u 8 años, iba a por agua al pilar que estaba al final de la calle donde yo me crié y viví, ya que no teníamos agua corriente en el pueblo.

Al lado del pilar había un pilón grande donde bebían las bestias, el ganado, desde las mulas hasta las vacas y claro también paraban aquellos gitanos tratantes de ganado que recorrían los pueblos vendiendo y comprando mulas y burros.

Mi calle era una de las principales del pueblo, comunicaba el centro de este con la carretera que salía hacia Solana de los Barros y por esta calle pasaban estos gitanos que tras hacer negocios con los habitantes del pueblo seguían su ruta hacía otras localidades, algunas veces llamaban a mi casa, como a otras de la calle para solicitar permiso y usar los baños. Por supuesto mi abuela les abría las puertas, todo en ellos era agradecimiento y amabilidad.

En mi libro “Conversaciones con Miguel Vargas”, este gran guitarrista nos cuenta que su familia era tratante de ganado y lo hacían en Portugal principalmente y por ello Miguel nació allí en Beja, donde residía en esos momentos la familia. Ganaron mucho dinero, pero al final, la industrialización del campo con la llegada de los tractores hizo que la trata del ganado se perdiera. Regresaron a España y aquí se dedicaron a otros quehaceres.

“...Aquí en España se vivía mal, era una época donde la economía no iba bien, ¿me entiendes?, y todo el mundo emigraba buscando algo mejor. Muchos gitanos se

fueron a Portugal, igual que muchos se fueron a Francia. Y nosotros nos fuimos a Portugal a través de este hombre que te estoy hablando un abuelo o bisabuelo, yo no sé lo que era, ¡muy antiguo!

Y ese, compraba mulas para el ejército y luego las vendía, era un fenómeno ¿sabes? Y el hijo igual, que era el abuelo de mi mujer el hijo también era otro fenómeno.

Entonces se ganaba mucho, no había tractores ni na de eso y se ganaba mucho, y eran las mulas y los burros los que funcionaban, y el gitano vivía de eso.

Pero aquello era muy bonito y se vivía muy tranquilo. Y luego las juerguitas que se hacían, no eran juergas de artistas y lo que se cantaban eran Tangos y los Jaleos, ese ritmo que yo te he dicho y ya está. Era un ritmo mu básico, pero mu penetrante, auténtico. Pero no había ninguna influencia portuguesa...”

En las juergas de los gitanos, esas juergas flamencas enclavadas en ámbitos claves de sus vidas, las bodas, las pedías, las ferias del ganado, la romería de la Virgen de los Remedios... ahí se fraguó el arte flamenco extremeño en dos palos concretos, el tango y el jaleo.

Para entender el flamenco gitano en Extremadura hay que centrarse en esas reuniones íntimas que ellos celebraban y en donde no se podía entrar si no pertenecías a su grupo, a su clan familiar. Esas familias vivían en Badajoz en la Plaza Alta, en Mérida, en Almendralejo, en Zafra o en Villafranca de los Barros. Cáceres también tiene algún asentamiento, pero menos.

La Familia de Porrinas de Badajoz con su estilo propio o la de Los Verdinos en Mérida con su máxima expresión en la voz de Juan Cantero o la guitarra creadora de los tangos y jaleos de Miguel Vargas que han marcado un antes y después a la hora de acompañar estos dos palos. Y de Almendralejo, Los Fatigas, en donde los coros de las mujeres cantando por tangos son y serán insuperables. La Tía Tijera con su

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

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE ESPAÑA

La Kaita, por @DiegoGallardo

guitarra o Antonio el Camborio en Villafranca de los Barros.

La feria de ganado de Zafra o la feria chica de Mérida eran dos puntos de encuentros principalmente de los gitanos. Allí no solo cerraban tratos con las bestias en la compra y venta de mulas y burros, sino también en las pedías de manos que se hacían oficiales en las juergas flamencas, eso hoy ya se ha perdido, la feria del ganado ya no es la que era, todo se ha institucionalizado tanto que se ha perdido esa esencia. La vida evoluciona y todo continúa de otra forma, a otro ritmo.

Importante fue la romería de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra que se celebra el 27 de octubre congregaba a miles de gitanos para celebrar la onomástica de su patrona. Uno de esos artífices fue Cayetano Vega, vecino de mi pueblo y un gran amigo mío. Él era uno de los principales impulsores de esta romería, de este día de la patrona de los gitanos, no solo extremeños, venían de todas partes de España e incluso de Francia.

Pero esto también llegó a su fin, como nos comenta Miguel Vargas, hoy en día la mayoría del pueblo gitano está en el "Culto" y esta romería ha quedado para quienes aún profesan esa fe católica o quienes se juntan sólo por pasar un rato entre los suyos. Pero ya no es igual, como ya dije anteriormente, la vida cambia, evoluciona y todo continúa de otra forma y a otro ritmo.

El pueblo gitano extremeño convive en estrecha relación con el pueblo payo desde siempre, nunca ha habido racismo implícito en dos culturas que no son diferentes, son complementarias. Por eso la palabra "integración" no me gusta, me suena a "someter", la fusión cultural ésa si engrandece a todas las partes. Miguel de Unamuno decía en uno de sus discursos "que vencer no es convencer" y estoy totalmente de acuerdo.

Hoy el gitano, se dedica principalmente a la venta ambulante de ropa y calzado por los mercadillos y ferias de los pueblos, algunos tienen sus propias tiendas. Otros tienen y regentan algún bar, algunos han sido herreros. Y otros han estudiado carreras universitarias y son funcionarios en ayuntamientos, en las juntas o diputaciones, también altos cargos en grandes empresas privadas. Y claro cómo no, muchos de ellos son artistas del flamenco como El Peregrino, La Kaita, Romillero, Alejandro Vega o Miguel y Juan Vargas, el Tío Moro

o El Indio Gitano, Ramón El Portugués, Guadiana, Juan Cantero, El Camborio, Porrinas de Badajoz, La Flora o El Viejín, por mencionar alguno de ellos.

Cómo llegaron a Extremadura es otra de las cuestiones que sin duda alguna se basan en hipótesis. Unos afirman que entraron por el norte otros que entraron desde Andalucía. Quién sabe de esto, hace ya tanto tiempo, y no hay registros ni documentación exhaustiva. Es fácil que llegaran desde ambos puntos cardinales, y se fueron asentando en diferentes comarcas. Sí es cierto que donde más hay es en la parte sur principalmente en Badajoz.

Extremadura fue para los gitanos y las gitanas «Morochandé», tierra de pan, tierra compartida por todos los extremeños. Este término, une los vocablos manró (pan) y chao (tierra). Dicho en caló, Morochandé es, desde el siglo XV, sinónimo de amor gitano por el paisaje y el paisanaje de Extremadura. En 1.600 ya hay datos en los libros de registro de gitanos que solicitaron su asentamiento en Mérida.

No existe un censo de personas gitanas. Pero existen estudios estimativos que calculan en 15.000 los gitanos que viven en Extremadura, la novena comunidad autónoma con más gitanos, siendo Andalucía con mucha diferencia la que encabeza esta estadística recogida por la Fundación Secretario Gitano (FSG).

600 años llevan los gitanos en España, Extremadura acogió en el Palacio de Congresos de Badajoz un acto conmemorativo dentro del calendario nacional del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Este evento, incorporado por la Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano Extremeño (FAPUGEX), entidad que forma parte de dicho Consejo, ha contado con la participación de todas las asociaciones gitanas extremeñas, así como con la presencia de las principales administraciones públicas. Esto denota la importancia que tienen en la sociedad actual. Forman parte del paisaje extremeño y su cultura complementa y contribuye a dar un carácter cultural especial a cualquier localidad que cuente entre sus vecinos con población gitana, son ni más ni menos que unos vecinos más.

No olvidemos nunca que nuestros genes ancestrales son herencias de muchas culturas que han pasado y asentado en España, ellos son una más de las que llegaron como muchas otras buscando un lugar donde vivir y convivir, no conquistar. Extremadura acogió a este pueblo errante, un pueblo gitano que llegaba sin nada buscando un todo, aquí lo consiguieron tras años de convivencia.

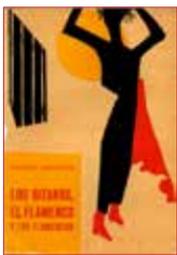

Ramón el Portugués, recientemente fallecido, por @DiegoGallardo

¿Y si los gitanos ya estaban en la Península Ibérica antes de 1425?

Por José María Castaño @caminosdelcante

En el devenir de la historia de Jerez, desde donde escribo esta tribuna, hay en todo orden una gran influencia del

pueblo gitano. Y no vamos a citar de nuevo el poemario de Federico García Lorca para dar fe de un hecho contrastado. Tanto que la ciudad del vino no se podría entender sin el halo de perfume que sus cayos reales han dejado en distintas manifestaciones del arte, incluso más allá del flamenco.

Con mi último libro, hasta el momento, he demostrado que Jerez no sólo tenía dos barrios gitanos sino tres. A la ya notoria existencia de las collaciones de Santiago y San Miguel (o La Plazuela) tenemos que añadir otro emplazamiento que corrió distinta suerte para perderse entre las brumas del tiempo. Hablo de San Pedro y, más en concreto, de un entramado de calles que se conocen como La Albarizuela. Enclave nutrido principalmente por los trabajadores del antiguo matadero de la ciudad, unos gitanos especializados en el despiece y que tomaron el sobrenombre de jiferos. Solo por citar algunos, encontré nombres como los del Señor Manuel Molina, La Serneta, Joaquín La Cherna o Juanito Mojama y algunas sagas como Los Lara o Los Medrano.

Anticipo todo esto para que comprendamos el impacto en la historia de la ciudad de estos tres grandes focos de gitanería

y de arte. Pero ahora me voy a referir a una conjetura que podría sugerir que mucho antes de la entrada por el norte de la península, un número indeterminado de familias gitanas pudieron hacerlo por el sur. Los principales valedores de esta teoría fueron José Carlos de Luna en su libro 'Gitanos de la Bética' (1951) y Rafael Lafuente en 'Los Gitanos, el Flamenco y los flamencos' (1955). Sin entrar en detalles, sugieren que los romá tras su paso desde la India por la antigua Persia -actual Irán- se desgajarían en dos tandas, norte y sur. Y algunas de estas familias llegarían, mucho antes, por el estrecho de Gibraltar y no por Aragón.

El catedrático Bernard Leblon niega categóricamente estas ideas y las tacha de 'fantásticas' porque no tienen fundamento alguno, salvo buscar una singularidad para los gitanos andaluces. Aun sin constatar documentalmente el hecho, podría abrirse una vía de investigación que para eso están las hipótesis; nada es totalmente descartable por mucha fábula que reflejen. Mi recordado amigo Rafael Fernández Suárez 'El Nene' (autor del 'Dicen de mí' de Camarón) lo refería continuamente y me citaba una leyenda de su familia, que había pasado de padres a hijos, que hablaba de un antepasado muy lejano llegado desde tierras africanas.

La verdad que salvo estas opiniones no hay nada que lo demuestre, pero me apetecía contar esta historieta tan curiosa al menos. Felicito de nuevo a los amigos de Zoco Flamenco han tenido a bien dedicar este número al admirado pueblo gitano al que siempre debemos estar agradecidos.

LA GUARIDA DEL ÁNGEL

TABLAO FLAMENCO.

PRESENTA

FLAMENCO SHOW

AUTHENTIC ANDALUSIAN FOOD

SHOW TIME: JUEVES, VIERNES Y SÁBADO

www.laguaridadelangel.com

CALLE PORVENIR 1, JEREZ DE LA FRONTERA

Booking:
+34 682 70 49 69

@laguarida_delangel

@laguaridadelangel1

Barcelona viene haciendo burbujitas

Por Lucía Ramos, periodista, Barcelona

El Chino

Falete Perona

Sucede en los alrededores del Tablao de Carmen de Barcelona. Un músico gaditano conversa con Falete Perona, tocaor, y le pregunta: “Pero, si eres de aquí, ese acento y lo del flamenco, ¿de dónde te viene?”. Falete le mira, se da unos segundos, y le dice: “Es que soy gitano”. Lo mismo le pasa al cantaor Miguel de la Tolea después de los pases en el tablao City Hall de Plaza Cataluña. Los guiris le dicen: “Ah, ¿que no sois andaluces?”.

Los gitanos catalanes conocían el flamenco desde el siglo XIX. Una de las primeras referencias es de 1846, en los escritos del francés Prósper Merimée después de una fiesta en Barcelona: “La reunión la componían cinco gitanas, una de ellas bastante guapa, y otros tantos hombres de la misma raza. (...). Las canciones, que me eran ininteligibles, tenían el mérito de recordarme Andalucía”. Lo de ‘de dónde te viene’, me explica Falete, no era la primera vez que le pasaba: “Se piensan que es una afición. La persona que sabe de flamenco, sabiendo que soy gitano, no me preguntan, pero está el estereotipo de que el flamenco es folclore andaluz y olé, pero aquí, al haber tanta inmigración andaluza en los 50 y 60, se han formado comunidades de centenares de charnegos y una gran comunidad gitana. Y ahora Barcelona es mucho más flamenca que muchos sitios de Andalucía”, me cuenta.

Él es también presidente del Centro Cultural Gitano de La Mina (Sant Adrià del Besòs), cuna de muchos de los gitanos flamencos que han alimentado y alimentan las filas del cante de los tablaos de la ciudad: Juaneke, Luis el Granaíno, José de la Miguela y sus dos hijos, Chel y Manuel. Está pegado a San Roque (Badalona), de donde vienen los artistas que cualquiera al que se le pregunte del mundillo menciona como futuro del flamenco barcelonés: el Tete y el Chino (hermanos de El Yíyo), en el baile; y Juan y Ricardo Manzano (sobrinos del cantaor El Coco), en el cante.

Todos tienen ascendencia andaluza, pero son nacidos aquí, son catalanes. No tienen nada que envidiar al flamenco andaluz y madrileño. Así lo defiende el cantaor Juanjo de Nayeli tomando un café en una esquina de la calle Consell de Cent del Eixample, antes de entrar a trabajar al tablao Casa Sors. Él es parte del Comando Reus. El barrio San José Obrero de la ciudad tarraconense es otro de los rincones donde han nacido y nacen los flamencos catalanes. Tin Cortés, Abraham Jiménez, Juanillo, Panchito, en el cante; Paco de Mode, José de Mode y Juanito de Mode, en la percusión. Y Juanjo, al que le llaman “el comandante”, porque les enseñó los cantes y les metió en los tablaos. Alguien les bautizó en su momento ‘Reus de la Frontera’.

“Eso viene de cuando se casaban con alguna niña de fuera, de Andalucía, y venían las familias y decían que nosotros parecíamos Jerez”, recuerda Juanjo. “Pero no me gusta lo de ‘de la frontera’. Somos de raíz andaluza pero hemos nacido aquí. No hemos aprendido en Andalucía, hemos aprendido en Reus, y tenemos que luchar por la tierra en la que estamos”, explica.

Dice Juanjo que algo está empezando en Barcelona, que él ve que hace “burbujitas”: “Está empezando ahora otra vez después de la época dorada”. Al café se une Tere Salazar, bailaora de 20 años, gitana de Castelldefels emparentada lejanamente con los Porrina. Nos vamos a ver la Barcelona de las burbujitas. Ella libra hoy y queremos ver algún pase. Hay para elegir. Dudamos entre Tarantos, en la Plaza Real o el Palau Dalmasas, en el Born. Elegimos este último: nos gusta mucho el cante de José de la Miguela.

Por el camino en el taxi vemos cruzar al bailaor Monín comiéndose un helado. “Míralo, ahora va para el pase al City Hall”, me dice Tere. La noche anterior llegó con el cantaor Juan Manzano a unos de los pocos bares donde hay juergas flamencas en Barcelona, Robadors 23. Pocos minutos antes de que llegaran, Iwán el Francés, tocaor gitano mudado a la ciudad hace cuatro años,

les invocó. Vio lo flojo que estaba el ambiente y me susurró: "Con perdón eh, Lucía, pero en esta juerga faltan gitanos". Él no suele fallar en el Maki Navaja, también en el Raval, donde el tocao Edgar Platón organiza juergas todos los jueves y pone unas pocas normas antes de empezar: no se permite discriminación de ningún tipo, y mejor no dar palmas si no se saben dar. Pero esa Barcelona flamenca de noche, me cuenta Miguel de la Tolea, ya no es la que era: "Estaba La Macarena detrás de La Rambla, era como un tabanco y estaba en una calle muy pequeña, Los Juanele, eso sigue abierto pero ya no hay lo que había antes", recuerda. Él mismo debutó en uno de esos garitos, El Eixample de Mayte Martín. Un recital de 45 minutos, con 11 años, por el que cobró 15.000 pesetas.

Sigo la ruta honda con Tere, aún estamos en el taxi cuando me escribe Iwán: "¿Te vienes hoy al Laietana, no?". Si bien los que estaban antes aseguran que a la ciudad le falta jaleo nocturno, es innegable que existe demanda de flamenco y que no paran de inaugurarse tablaos, bares, proyectos. El Laietana es la penúltima apertura flamenca de la ciudad, en la calle del mismo nombre. La última: Tablao Flamenco Barcelona, en el Born, el quinto tablao de la empresa Artesred, después de Sevilla, Granada, Málaga y Madrid. Si uno quiere puede pasar toda la tarde de tablao en tablao en Barcelona. Salvo el Tablao de Carmen, en el Poble Espanyol de Montjuic, todos están en el centro y de uno a otro hay máximo treinta minutos andando.

Enfrente de La Catedral del Mar, me siento con Tere a beber matcha latte y comer unas galletas de kinder bueno. Nos rodean los guiris que ahogan la ciudad, los que sostienen los números de los tablaos. Tere es la primera mujer artista que se profesionaliza en su familia. Guarda un vídeo de ella con un año y medio bailando a compás por bulerías. Nadie se lo había enseñado. "Eso no se enseña", me dice. Casi todas las semanas está en algún tablao de la ciudad. "Mi humilde opinión, los cantaores que hay en Barcelona dime dónde los hay. Luis de la Fefa es el mejor de los mejores de Barcelona y parte del extranero, el metal de Antonio [Fernández] el de la Paloma [Fantova]... Pero en el baile veo que es cada vez menos aficionada. No la mayoría, pero flamenco no es 'he bailado en el Cordobés'. Es ir a la verbena, encontrarme a mis primos, tomarme un café y bailar descalza encima de una piedra. O decirle a mi tío Juanjo: "cántame una letrita que me apetece bailarte", y no estoy en el Cardamomo de Madrid ni le pongo nombre ni nada", opina. Subraya lo que nos acaba de decir Juanjo: "El payo te hará mejor una vía del tren, pero en el flamenco, como lo hace un gitano, no lo hace un payo".

Y el flamenco de Barcelona, la Tere está segura, tiene sello: "Viene fuerte y tiene sello hasta en la forma de acom-

Tere Salazar

pañar, de tocar las palmas y hasta de mirar. Por ejemplo en Madrid, el taranto va muy deprisa, las alegrías parecían Cars, Charles Chaplin a cámara rápida, los tangos parecían rumba. En la soleá por bulería las letras son muy ABC, aquí hay más variedad y te tiran una letra que dices: "Hala, ¿cómo lo hago?". En el baile, también hay variedad: tienes a Inés Rubio, de Reus, por ejemplo, que es todo a tierra, baila de Utrera, o tienes al Tete, que es flash, es Sonic, ese que corre", comenta.

Tere, después de las clases de la escuela de David Coronel, empezó en las tablas 'del Carmen'. Las hermanas Carmona fueron allí un trío invencible hace 50 años, bailaoras de las que fueron convenciendo a los de fuera que en Barcelona se bailaba. Y que se bailaba fuerte y muy bien. Nacidas en Madrid pero criadas en Hostafrancs (distrito de Sants-Montjuic), empezaron en los Tarantos (el más viejo de la ciudad, de 1963, ubicado en la Plaza Real). La más pequeña, Conchi Carmona, se retiró a los 31 años porque se quedó viuda. A sus 60 años limpia el tablao donde bailó: "De ahí salía fuego, salimos camioneras", me cuenta Conchi Carmona señalando las tablas que tanto repiqueteó. "Venían de otros tablaos de la ciudad a vernos. Luis Adame, el del Cordobés, que es muy muy exigente, venía cada noche a ver el espectáculo".

Las mañanas que hay pase matutino, se sienta a verlo. Le gusta Paloma Fantova, gaditana asentada en Barcelona. Ella, sostiene Conchi, sí lleva el compás como se hacía antes. "Antes había un tiempo y era para todos, ahora me voy de compás y no pasa nada. Ahora es muy mecánico todo, no se les mueve ni la flor. En el flamenco se descompone una, el flamenco no es estética", cuenta. "El duende de Barcelona es diferente, siempre lo ha sido. El aire de Jerez o de Sevilla no lo hay aquí, la picardía, el pellizquito... No es lo mismo comerte un cacho de pan mojado en el agua que beberte el agua y comerte luego el pan. Es la misma cosa pero, ¿a que es diferente?".

Gitanos... Cualquier homenaje es poco

Por Teresa Fernández Herrera. Agencia Mundial de Prensa. Directora de Cultura Flamenca

Cualquier ocasión me parece buena para celebrar el cante gitano. En función del espacio no tengo más remedio que limitarme a una zona muy particular del cante gitano. El triángulo Jerez, Utrera y Lebrija. Testimonios en vivo y en directo de amigos cantaores gitanos extraídos de mi libro de 2021 "FLAMENCOS. Conversaciones con artistas".

Perrate por Claudia Ruiz

Y de sus largas conversaciones conmigo extraigo lo que para mí sigue siendo algo exclusivo de esta pequeña zona: El buen entendimiento desde siempre entre gachés y gitanos, la ausencia de discriminación, en contraposición a la experiencia de los gitanos fuera de ese triángulo, que hago extensiva a toda Europa, desde que aquellos pueblos nómadas migraron quién sabe porqué a Europa durante el siglo XV.

Orgullosos de ser gitanos, orgullosos de su cante, de los orígenes humildísimos de su cante, unos cantes que revelan la diversidad de sus experiencias de vida e historia, y como me dijo Tomás de Perrate, lo que nos diferencia es el aje, eso que hace que nos riamos de nosotros mismos en cualquier circunstancia.

Alguna historia de mujeres no tan lejanas en el tiempo que podrían haber sido grandes artistas, pero tuvieron maridos que no querían artistas en casa, por lo que se vieron limitadas a cantar en las fiestas familiares. Un par de ejemplos nos deja María Terremoto, auténtico icono de última generación, apoyada por todos, ejemplo de crecimiento constante, éxito mucho más debido al esfuerzo personal que a la saga de donde viene.

María Terremoto @LorenzoCarnero

Pero hay dos hechos, de los que ellos, los gitanos que están aquí y los que no están, jamás hablan. La Gran Redada llevada a cabo por el Marqués de la Ensenada a mediados de siglo XVIII, que no sé si alcanzó a los gitanos de este triángulo privilegiado. Para ello pregunto a un especialista en el tema, José María Castaño, quién me

responde: "Creo que no, pero sí que el Consejo de Jerez pidió que no se aplicaran sus pragmáticas a los gitanos de su ciudad". Fuente: Texto de Bernard Leblon en "Enciclopedia Flamenca de Tartessos".

El otro hecho, mucho más reciente, que involucró directamente a Jerez, la redada de 1923 por una Guardia Civil a las órdenes de los caciques jerezanos, entre otros Pedro Domecq, por una simple cuestión de mejora de jornales, curiosamente recién inaugurada la Dictadura del jerezano Primo de Rivera, que Federico García Lorca tuvo la valentía de rememorar en su poema "Romance de la Guardia Civil" de su poemario Romancero Gitano.

Luces y sombras en la historia de los gitanos de Jerez, que los propios gitanos de hoy ignoran, porque ellos tienen otras experiencias de las que dan un testimonio absolutamente positivo.

Ahí van los testimonios.

Luis Moneo Lara: En Jerez no ha habido discriminación con los gitanos. Yo no he visto discriminación, ahí estamos payos y gitanos juntos, conviviendo y compartiendo hasta el potaje de puchero. Aquí en Jerez, hay payos que querían ser gitanos. Al contrario, nos tienen envidia, porque siempre vamos muy limpios, muy bien vestidos. En Utrera también, y es que estamos muy hermanados con ellos de toda la vida. En los cortijos, el manijero era gitano, así que el trato era muy bueno, aunque si había que achuchar se achuchaba. A la hora de cantar también se hacía y de ahí surgió el cante, de ahí el cantar en fiestas privadas y luego venirse a Madrid. El campo era duro, se ganaba una miseria. Así empezó a profesionalizarse el cante, no podíamos quedarnos siempre ahí. De ahí salió el cante gitano andaluz, luego flamenco.

Vicente Sordera @albertogarcíarodríguez

Vicente Soto Sordera. Fíjate que Paco la Luz, el fundador de nuestra saga era Valencia Soto. La Serrana y Juana la Sordita eran hijas suyas. Hermano suyo era Perico Cantarote, antepasado de los Cantarote de hoy. El Niño Gloria era bisabuelo mío por parte de mi madre. Entronco con Juanito Mojama a través de los tatarabuelos. Con los Terremoto por los Fernández y con los Fernández de Utrera. También estamos emparentados con los Parrilla. Es fácil de entender, viene de los tiempos de las gañanías, y de Lebrija a Jerez hay treinta y pocos kilómetros. Por ahí entroncamos todos. Los Valencia de hoy también vienen de Paco la Luz. José Mercé y yo somos primos, su padre y el mío, hermanos.

Seguir leyendo:

En homenaje al Sonido de Caño Roto

Por Diego Fernández. Director Instituto Cultura Gitana*

Ciclo del Sonido Caño Roto en Teatro Flamenco Madrid

Coincidiendo con el Día Internacional del Pueblo Gitano me invitaron a una cena y de un modo casi improvisado nos cantó

Aurora Losada, hija de uno de los componentes del histórico grupo Los Chorbos, y digna representante del sonido de Caño Roto.

Vinieron a mi memoria los recuerdos de aquella España de mediados de los años 70 del pasado siglo en el que inicialmente en el barrio de Caño Roto y después en otros barrios madrileños donde vivían un grupo importante de gitanos (Vallecas, Orcasitas...) surgió un estilo de música en el que diferentes grupos gitanos combinaban sus raíces flamencas con sonidos *funkys*, *rock* o *soul* mezclando la guitarra flamenca con guitarras eléctricas, órganos Hammond y percusiones diversas, creando en España un movimiento musical bastante parecido al sonido *motown* que triunfó en los EE.UU a partir de los años 60 en una sociedad castigada por la guerra de Vietnam y los consiguientes movimientos de derechos humanos que llamaban a la puerta de la sociedad pidiendo libertad e igualdad. Por ello, con este humilde artículo quiero rendir un homenaje a grupos como Los Chorbos, Los Chichos, Las Grecas, El Luis, Morena Clara, Los Chunguitos... y tantos otros que en el contexto de una España que reclamaba la libertad sin ira aportaron indudables matices musicales y estéticos a un nuevo tiempo cargado de esperanza y de sueños. Adicionalmente, pugnaban con su música por reivindicar los derechos del Pueblo Gitano. "Unirse Pueblo Gitano,

unirse unirse..." cantaban Los Chorbos con quejidos de modernidad pero con el mismo corazón de muchos de nuestros antepasados que sufrieron discriminaciones y duquelas dando lugar en buena medida al nacimiento del flamenco.

Madrid, que durante mucho tiempo como consecuencia de la dictadura se cerró culturalmente en un enroque de ajedrez, acababa de cambiar en los 60 el gasógeno, el estraperlo y el alcanfor por los frívolos sonidos yé-yés que venían del turismo europeo asentado en Torremolinos. El final del franquismo abría un cruce de caminos no solo en los ambientes políticos sino también en los musicales con efervescencias rockeras, sonidos folk, canción protesta y estas rumbas urbanas gitanas nacidas en Caño Roto.

El sonido de Caño Roto, en el distrito de Carabanchel, se convirtió en un icono de la nueva música gitana, creando una nueva forma de cantar, de bailar y de tocar la guitarra. Muchos artistas pasaban directamente de los barrios marginales o de los tablaos a la discoteca de moda y los LPs o las cintas de cassettes se escuchaban por miles con un éxito indudable. La televisión era el mejor altavoz, con directores post-modernos como Valerio Lazarov, y el cine empezó a inspirarse en temáticas urbanas de una sociedad con nuevos problemas que debía encontrar nuevas respuestas, muchas de las cuales se cantaban en las bandas sonoras de las películas.

Eran tiempos de elaboración constitucional, de creación o refundación de partidos políticos o sindicatos, de llamadas a gritos a la Unión Europea y de afirmación de identidades autonómicas. Eran tiempos de libertad casi profética que nos merecíamos todos los españoles después de tanta lluvia. Por eso creo que la música de Caño Roto era de algún modo una música de época, laberíntica, estridente y acompasada al mismo tiempo, con voces quebradas y sensibles, con temáticas de amor y orgullo como la vida cotidiana. Pero con la magia de los gitanos, que cuando hacen arte transmiten el pellizco a todo nuestro cuerpo y hacen que el corazón trote al galope del viento. Gracias a todos los artistas de Caño Roto, formáis parte de nuestra memoria.

(*artículo publicado en Zoco Flamenco nº 7)

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

Madrid y los gitanos flamencos, el compás de una ciudad

Por Juan Látigo

El Entri, con sus hijos Jesús del Rosario y Kilino Jiménez y sus nietos

Madrid tiene un sonido peculiar, tanto ambiental como musical, si prestamos atención, sus calles y sus plazas nos transportan a tiempos en los que el flamenco estaba en ellas, desde Santa Ana al Rastro, desde la plaza de Lavapiés a los barrios en donde los gitanos instalaron su reino sonoro, el flamenco.

Por la calle de Toledo fueron entrando en la Villa todo tipo de personajes llegados de Andalucía en busca de una vida algo mejor de la que traían, entre ellos, juglares jondos que sembraron la semilla que desde entonces continúa dando fruto hasta ahora, en los tiempos en los que vivimos, -dejemos sin repasar etapas gloriosas que ya están perfectamente contadas por grandes escritores-. La vida flamenca en Madrid protagonizada por gitanos es extensa, sin ser madrileños muchos de ellos, el Foro ha sido la cocina de donde han salido sus aromas jondos y se ha recreado y transformado, en algunos casos, en la alta cocina de autor que ahora conocemos. Desde los míticos lugares de reunión de la gitanería flamenca madrileña durante todo el siglo XX hasta llegar al Candela, desde Casa Patas al Cardamomo. Todos ellos lugares de encuentro donde los artistas consagrados han derramado su saber jondo entre las nuevas generaciones.

Casa Patas, la casa flamenca que alimentó a tanto aficionado de jamón y cante. En su salón y en su tablao se dieron cita muchos grandes artistas, así como lo que más tarde fue su Fundación, una bombonera sala en la que disfrutamos del flamenco cara a cara. El Cardamomo, en la castiza calle de Echegaray fue donde la onda expansiva del Nuevo Flamenco se coló en nuestras vidas. Los vástagos de familias gitanas como Los Sordera, Los Habichuela, los Heredia, Los Amador, abrían el melón de nuevos

sonidos, con el flamenco en sus venas y los medios eléctricos a su servicio. Estos gitanos llegaron a colocar el flamenco en un lugar nunca antes oído, salvando a quienes fueron sus valientes antecesores, Los Chichos, Los Chorbos (Familia Losada), Manzanita, Las Grecas. Un atrevido productor como fue José Luis de Carlos, viajado aventurero entre Persia y el San Francisco más psicodélico inventó el Gipsy-Rock y lo que más tarde se llamó Sonido Caño Roto, primera denominación de origen de un sonido madrileño. Lo contaba en una entrevista concedida en el año 2019 a la revista Zoco Flamenco.

Con Los Chorbos tocaba un joven Manzanita que con su guitarra levantaba el ánimo a un joven también Paco de Lucía, quien llegó a decir que era el mejor guitarrista por rumba de toda España. El haber tenido su aprendizaje en un barrio en el que viven dos artistas por metro cuadrado tuvo sus resultados, por un lado Aquilino Jiménez "El Entri" profesor de profesores y por otro, José Jiménez "El Viejín", un guitarrista de esencia, con un solo disco grabado "Algo que cecir", editado por la también mítica compañía discográfica Nuevos Medios y cuyo director Mario Pacheco forma parte de tan histórico recorrido por el ámbito musical gitano madrileño. Este fue el manantial del que brotaron germinales discos como el que grabó Ray Heredia, "Quien no corre vuela", entre otros muchos que ya son puntales de los actuales sonidos flamencos.

Caño Roto, en definitiva, es como el Detroit musical del Foro, la mayoría de los artistas que sostienen el compás en nuestros tablaos más emblemáticos pertenecen a este barrio, una especie de Meca de la enseñanza guitarrística por la que peregrinan tanto los más consagrados para perfeccionar su técnica, como los recién llegados al arte, buscando ese toque que mana en este rincón del Madrid Flamenco. Su más conocida

Diego el Cigala

academia se encuentra en manos de "El Entri", de su escuela han salido decenas de reconocidos guitarristas de la talla de Ramón Jiménez, Jesús del Rosario, Kilino Jiménez, representantes ya consolidados de su escuela y de su característico sonido, como José El Tomate, Joni Jiménez, Jesús Losada, Jesús Montoya, Carlos de Jacoba, Camarón de Pitita, son, entre otros artistas, depositarios del saber de "El Entri".

EL RASTRO

El Rastro, por cuya emblemática cuesta corrieron ríos de sangre procedente del matadero, origen de su nombre, acogió y continúa albergando a muchos de los flamencos gitanos más ilustres. Con Diego "El Cigala", a la cabeza como artista de fama internacional, y miembro directo de una de las familias más conocidas, Los Salazar, con su tío Rafael Farina que llegó a la fama con sus fandangos durante decenios. La Plaza Vara del Rey debería ser espacio protegido, en ella, figuras de la talla de La Tati, alumna y maestra nacida cerca de esta plaza, continúa enseñando en una de las escuelas más importantes del mundo, Amor de Dios, castiza, (hacemos una excepción y la incluimos como gitana, pues la vecindad lo concede) chulapona de pies a cabeza y compañera de otro ilustre bailar castizo "El Güito", imposible no nombrarle en este recorrido.

Epicentro de los anticuarios, esos señores que con su actitud mantienen el nombre de flamencos, haciendo cierto el dicho de que el flamenco es una forma de ser y de vivir, de ellos vienen "Los Maya". José Maya es el actual bailar de la familia, representante de una forma de baile sobria y elegante, con enjundia gitana, sin que nadie se moleste. Otro de los residentes en el barrio es Montoyita, escudero inseparable del inolvidable Enrique Morente y actualmente de Estrella, con su guitarra elegante, de sonido limpio y cristalino acompañó al artista granadino, que también sentía por Madrid ese gusanillo que recorre los sentidos. Y, el más joven, Joni Jiménez, guitarrista forjado en la herrería musical de Cascorro, destaca e impacta, ganador del Bordón Minero 2024 y también pulido en la escuela Caño Roto.

Los churros, el chocolate, los callos y los caracoles, el flamenco y sus representantes más garbosos, los gitanos, se pueden considerar parte de los emblemas más castizos de Madrid. Son muchos los artistas que posiblemente nos dejamos en este tintero mecánico, queda abierta la posibilidad de sumarse a esta lista que relatamos a quienes se sientan no incluidos, con nuestras disculpas por delante. Lucky Losada, Antonio "Bandolero", Antonio Carmona, Josemi Carmona, Ingueta Rubio, Rafita de Madrid, "Perrete", "Paquete" "El Piraña" Jerónimo Maya, y otros muchos más que seguramente deambulan por la ciudad como anónimos artistas. Barrios como Vallecas, Vicálvaro, Pan Bendito, Usera, Carabanchel, Lavapiés, Tetuán de las Victorias, por cuyas calles dieron sus primeros pasos una familia de grandes artistas como los "Pelaos" llevando la farruca por todo el mundo. Arte y majestad en el baile de Toni El Pelao y la Uchi.

En este corto resumen, hay que destacar la importancia de una discográfica, "Nuevos Medios", que apostó por los jóvenes flamencos, la gran mayoría gitanos de Madrid e hijos de grandes dinastías gitanas. Ahí queda para la historia el primer disco que se editó en ella "A Mandel" de Pepe Habichuela, con él se destapó la esencia de un nuevo flamenco, término no muy aceptado por los más ortodoxos, pero eso ya es otra historia. Han quedado grabaciones de grupos como Ketama, La Barbería del Sur, Aurora Losada y un Ray Heredia pletórico de arte con su disco "Quien no corre vuela", posiblemente el más representativo del nuevo flamenco germinado en Madrid. También mencionar lugares en donde hervía este caldero de propuestas como fue Revolver, sala multicultural y abierta a exponer las más arriesgadas y excitantes músicas en vivo y en directo, La Soleá, lugar de encuentro nocturno en donde disparar las últimas balas de la noche, La Sala Caracol, el oscuro templo en donde los flamencos fardaban de ser los más guapos, Cardamomo, El Patas, El Candela, en fin... Un Madrid rendido al compás y del que nos quedan muchos lugares por nombrar. Imaginamos que cada flamenco tiene el suyo, pero de seguro alguna vez dejaron su huella en alguno de estos.

Ray Heredia por Mario Pacheco

Asentamiento e integración del pueblo gitano en Jerez. Las raíces de una singularidad

Por Fermín Lobatón

Las mujeres de la peña Tío José de Paula @isadelacalle

No creo equivocarme si afirmo que, para la mayor parte de la ciudadanía de Jerez, la integración de la etnia gitana en su sociedad se siente como algo natural desde hace ya mucho tiempo. El fenómeno puede llamar la atención visto desde fuera e incluso me consta que ha causado sorpresa a algún miembro de esa etnia llegado desde otras tierras. Naturalmente, no ha sido siempre así, y la situación actual se debe entender como el resultado de un largo proceso que puede tener que ver con la forma en que se produce su asentamiento en los arrabales de la ciudad, documentado desde hace más de 200 años, aunque los libros señalan su llegada bastante antes.

Si viajamos dos siglos atrás, veremos que Jerez se encontraba conformada por un amplio centro histórico, circundado por la vieja muralla almohade, y un creciente extramuros con asentamientos —al este, San Miguel, y al oeste, Santiago— en los que residía la mayor parte de la población total: dos tercios. Tan curiosa distribución hay que entenderla por la estructura socioeconómica de la ciudad, caracterizada por un latifundismo en poder de poderosos terratenientes, que encontrarían mano de obra numerosa, cercana y barata en esos barrios de extramuros. En la población de estos enclaves estaba muy presente la etnia gitana, que desarrollaba una diversidad de profesiones que, en un entorno eminentemente agrícola y ganadero, reciben la demanda de los grandes propietarios: temporeros en los campos, esquiladores, herradores o tratantes de ganado, entre otros.

Las crónicas cuentan que todo este proceso de asentamiento se produce de una forma nada traumática, en parte debido a la protección de los terratenientes, que salvaron a los gitanos de las sucesivas persecuciones de que fueron objeto en el resto del Estado. Pero, sobre todo, se hace necesario subrayar una voluntad integradora que habrá que otorgar tanto a los ciudadanos de la etnia gitana como a los resi-

dentes autóctonos, reunidos ambos bajo el techo común de un estado de necesidad que debió de ser generador de lazos que rebasan los estrictamente familiares para configurar un espíritu comunitario. Es necesario recordar que la vida en esos barrios estaba marcada por la precariedad y por unas condiciones de vida que obligaban a la cercanía de unas familias —gitanas y no gitanas— que habitaban en apenas unos pocos metros dentro de patios de vecinos, espacios donde se compartían alegrías, penas y el hambre que se mata a golpe de fiesta, en reuniones de carácter coral.

Quizás ello ocurriera de forma especial en el barrio de Santiago que siempre ha sido mucho más pequeño en extensión que el de San Miguel. En apenas cuatro calles —Nueva, Cantarería, Sangre y Merced— se apiñaban centenares de familias. Esta población de Santiago se dedicó tradicionalmente a labores campesinas como braceros o temporeros agrícolas, por lo que, durante largas temporadas, las de la recolección de garbanzos, aceitunas o uva, esas familias, se veían obligadas a trasladarse a los campos donde se realizaban esas labores. Residían allí en las llamadas gañanías. En ellas se acentúan la cercanía y «la estrecha convivencia obligada en condiciones de vida a menudo infrahumanas», como recogió Estela Zatanía en su espléndido estudio *Flamencos de Gañanía* (Ediciones Giralda, 2007).

Estas reflexiones —junto con la aproximación histórica basada en la obra *Historia de Jerez de la Frontera*, Diego Caro Cancela (coord.) (Diputación de Cádiz, 1999)— fueron realizadas para la redacción de los textos del libro *Retrato flamenco de un tiempo* (Universidad de Cádiz, 2021) con fotos de Gutiérrez&Tamayo. Ellas me llevaron a pensar que en las circunstancias de esa convivencia frente a la adversidad común, que se han descrito, se encuentran las raíces de una integración que, no sin dificultades, se ha consolidado con el paso de los años. Este encuentro entre dos pueblos, este mestizaje de culturas, tuvo como consecuencia la creación de un sello flamenco que también es singular. Pero esa es otra historia.

Noticias

BIERZO AL TOQUE, 23 A 26 DE JULIO EN PONFERRADA

Tomatito, Carmen Linares, Alba Molina, Pastora Galván, Alba Heredia o Argentina son algunos de los artistas que actuarán entre el 23 y el 26 de julio en Bierzo al toque, la cita que ha convertido a Ponferrada en uno de los grandes puntos de encuentro de la cultura flamenca. Miguel Morán, coordinador del festival destacó la programación variada que comienza con una jornada gratuita del día 23 de julio, en el exterior de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía en Ponferrada, y el espacio centro del festival: la sala Turbinas de La Térmica Cultural.

FESTIVAL CANTE DE LAS MINAS, 30 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO

El Festival Internacional del Cante de las Minas en su LXIV edición contará con grandes Galas y sus tradicionales concursos de cante, baile y toque, entre los días 30 de julio al 9 de agosto. El

cartel del festival es obra del pintor Antonio López.

Las Galas serán el 1 de agosto: Antonio Rey presenta su espectáculo Historias de un Flamenco. El 2 de agosto: Sara Baras presenta Vuela un espectáculo homenaje a Paco de Lucía. El 3 de agosto: Flamenco Real presenta a Jesús Carmona. El 4 de agosto: Mayte Martín y Ezequiel Benítez. Y el 5 de agosto: Ballet Flamenco de Andalucía, dirigido por Patricia Guerrero. Además, los días 6,7,8 y 9 tendrán lugar los concursos, protagonizados por los artistas que se presentan, y se podrá acceder a las pruebas semifinales y finales.

FLAMENCO ON FIRE, NAVARRA DEL 22 AL 31 DE AGOSTO

Grandes del flamenco se darán cita de nuevo en Navarra, en el festival más puntero del norte de España. La duodécima edición de Flamenco On Fire comenzará el 22 de agosto en Viana. El día 23 se desplazará a Tudela y desembarcará en Pamplona entre el día 26 hasta el 31 de agosto.

El festival con su ambiciosa y completísima programación incluye Grandes Conciertos, *Flamenco en los Balcones* (Ayuntamiento y Hotel La Perla), el ciclo *Tablao* del Hotel 3 Reyes, *Escenario siglo XXI* con una propuesta de vanguardia; ciclo de guitarra de concierto, o el flamenco clásico en el *Escenario Pansequito* con cinco conciertos.

FESTIVAL SAN LORENZO, DEL 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO

El Festival de San Lorenzo de la Comunidad de Madrid se celebra del 26 de julio al 24 de agosto en esta localidad madrileña. Entre la programación destacar las celebraciones en torno a la ópera *Carmen*, *Tras la estela de Maese Falla* o *España, fantasía sinfónica*, con el Ballet Flamenco de Madrid.

Inaugura *Carmen*, una versión de concierto de una de las óperas más famosas del repertorio.

El primero de los estrenos absolutos del Festival, *Tras la estela de Maese Falla* (2 de agosto) de la Orquesta Carlos III, en la Capilla de Abantos, en torno a las figuras de Julián Bautista, Manuel de Falla y Federico García Lorca. Otro de los estrenos reseñables es *España, fantasía sinfónica*, del Ballet Flamenco de Madrid | Orquesta Ciudad de Alcalá, (14 de agosto, Lonja del Monasterio).

Información de los festivales flamencos de verano en nuestra web www.zocoflamenco.com

Festival de San Lorenzo

Comunidad de Madrid

Del 26 de julio al 24 de agosto de 2025

San Lorenzo de El Escorial, Teatro Auditorio, Capilla de Nuestra Señora de la Misericordia y Lonja del Monasterio
Zatayán, Teatro La Arca de Noé

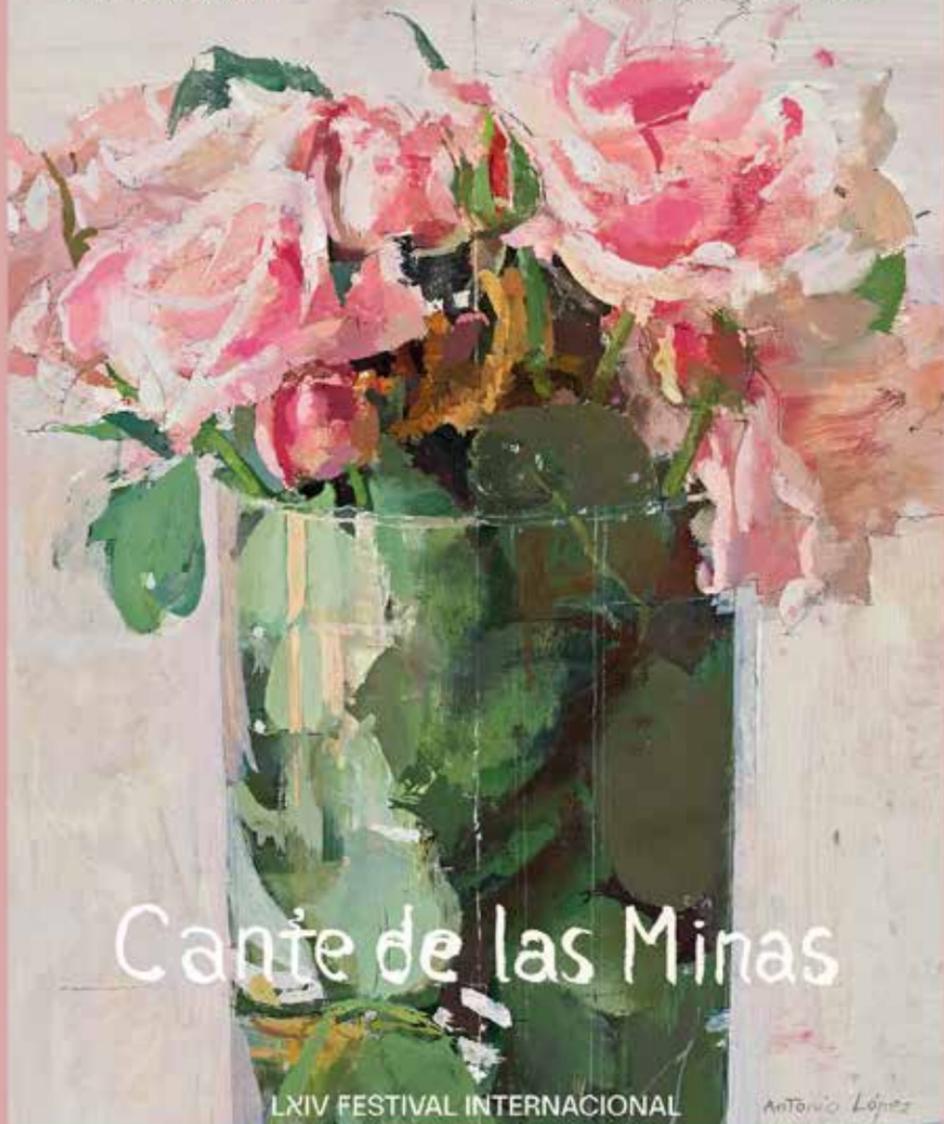
www.madrid.es/gruposcomunitarios
Cultura y Patrimonio de Madrid @culturadmadrid

Comunidad de Madrid

LA UNIÓN
MURCIA SPAIN

DEL 30 DE JULIO
AL 9 DE AGOSTO DE 2025

Cante de las Minas

LXIV FESTIVAL INTERNACIONAL

Antonio López

VIE 01
Agosto

Antonio Rey
'Historias de un flamenco'

SÁB 02
Agosto

Sara Baras
a Paco de Lucía 'VUELA'

DOM 03
Agosto

Flamenco Real presenta a
Jesús Carmona

Gala ofrecida por **LA VERDAD**
CON LA CULTURA

LUN 04
Agosto

Mayte Martín +
'Flamenco Íntimo'
Ezequiel Benítez
'30 Años de Cante'

MAR 05
Agosto

**Ballet Flamenco
de Andalucía** 'Tierra Bendita'

06-09
Agosto

Concursos
de cante, guitarra, baile e
instrumentista flamenco

Compra tu entrada en **ticketmaster®**

www.festivalcantedelasminas.org