

CON DUMMIES ES MÁS FÁCIL

Flamenco

para
dummies®

Conoce la historia, sus etapas y posibles orígenes

Aprende a diferenciar los tipos de cantes o palos flamencos

Descubre a los grandes del cante, del toque y del baile

María Isabel Rodríguez Palop

Periodista especializada

Flamenco

para
dummies®

María Isabel Rodríguez Palop

para
dummies®

Edición publicada mediante acuerdo con Wiley Publishing, Inc.
...For Dummies, el señor Dummy y los logos de Wiley Publishing, Inc. son marcas registradas
utilizadas con licencia exclusiva de Wiley Publishing, Inc.

© María Isabel Rodríguez Palop, 2020

© Centro Libros PAF, SLU, 2020
Grupo Planeta
Avda. Diagonal, 662-664
08034 – Barcelona

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

ISBN: 978-84-329-0567-4
Depósito legal: B. 26.461-2019

Primera edición: enero de 2020
Preimpresión: Toni Clapés
Impresión: Black Print

Impreso en España - Printed in Spain
www.dummies.es
www.planetadelibros.com

Sumario

PRÓLOGO	1
INTRODUCCIÓN	3
¿Por qué este libro es para ti?	3
Cómo está organizado este libro	4
Parte I. Pero ¿de dónde sale todo esto?	5
Parte II. El flamenco y sus disciplinas	5
Parte III. Cómo acercarte al flamenco y no morir en el intento	5
Parte IV: ¿Qué dicen los medios de comunicación del flamenco?	6
Parte V. Los decálogos	6
Iconos utilizados en este libro	7
¿Por qué ser un principiante en el mundo del flamenco te ayudará a disfrutarlo?	8
PARTE I: PERO ¿DE DÓNDE SALE TODO ESTO?	9
CAPÍTULO 1 ¡Entra con decisión, no tengas miedo!	11
Orígenes e historia del flamenco	12
Escuchemos otras voces sobre este misterioso origen... ..	12
Otras teorías, otros orígenes, otra naturaleza	14
Etapas del flamenco	15
¿Se ha resuelto el enigma?	18
¿Qué es el flamenco?	19
¿Qué me quiere decir el flamenco?	19
El contexto histórico, económico y social del flamenco ...	20
¿Es solo música?	21
PARTE II: EL FLAMENCO Y SUS DISCIPLINAS	23
CAPÍTULO 2 Los cantes o palos de flamenco y sus intérpretes	25
Geografía del cante flamenco	26
Andalucía	27
Cádiz, Jerez de la Frontera y los Puertos	27
Sevilla y Triana	29
Utrera, Lebrija y Alcalá: el triángulo de las Bermudas del flamenco	30
Alcalá o la escuela de Alcalá de Guadaíra	31
Extremadura	32
Los cantes extremeños	32

	¿Tiene fuerza el flamenco en Extremadura?	33
	Murcia y los cantes de Levante	36
CAPÍTULO 3	Tipos de cantes	37
	Descripción de cada tipo de cante	38
	Tonás	38
	Martinete	38
	Romance	38
	Seguiriya	39
	Soleá	39
	Caña y polo	40
	Serrana	41
	Petenera	41
	Zorongo	42
	Malagueña	42
	Fandango	42
	Granaína	43
	Taranta y taranto	43
	Tiento-tango	44
	Cantiña	45
	Bulería	45
	Los intérpretes y sus cantes más representativos	46
	Versos para leer y escuchar: algunas letras flamencas	47
	Cantes “obligatorios” para adentrarse en el flamenco	50
CAPÍTULO 4	Los protagonistas I	51
	22 clásicos que marcaron una época	52
	Clásicos del cante	52
	Silverio Franconetti	52
	Don Antonio Chacón	54
	Manuel Torre	55
	La Niña de los Peines	57
	Pepe Marchena	59
	Porrina de Badajoz	62
	Antonio Mairena	67
	Antonio Fernández Díaz <i>Fosforito</i>	69
	Camarón de la Isla	73
	Enrique Morente	76
	Fernanda y Bernarda de Utrera	79
	José Menese	82
	Calixto Sánchez	85
	Carmen Linares	89
	Clásicos del toque	92
	Sabicas	92
	Manolo Sanlúcar	95
	Paco de Lucía	98

	Clásicos del baile	101
	Carmen Amaya	101
	Farruco	103
	Antonio <i>el Bailarín</i>	105
	Antonio Gades	107
	Cristina Hoyos	110
CAPÍTULO 5	Los protagonistas II	113
	22 artistas de hoy, imprescindibles de mañana	113
	Baile	114
	Juan Manuel Fernández Montoya <i>Farruquito</i>	114
	Jesús Ortega	115
	Sara Baras	117
	Eva <i>la Yerbabuena</i>	118
	Joaquín Cortés	120
	Antonio Canales	121
	Rafael Amargo	122
	Isabel Bayón	124
	Patricia Guerrero	125
	Cante	128
	Rosario <i>la Tremendita</i>	128
	Rancapino Chico	129
	Arcángel	131
	Rocío Márquez	132
	David Palomar	134
	David Pino	136
	María <i>Terremoto</i>	138
	Pedro <i>el Granaíno</i>	139
	Estrella Morente	140
	Guitarra	142
	Salvador Gutiérrez	142
	José Quevedo <i>el Bolita</i>	143
	Daniel <i>de Morón</i>	145
	Vicente Amigo	146
	No están todos los que son, pero sí son todos los que están.....	149
CAPÍTULO 6	Citas con el flamenco	151
	Si no quieres perderte nada..., ¡apúntate estas citas flamencas!	151
	Del café teatro a una nueva afición	157
	Sonidos blancos y sonidos negros: entre <i>marcheneros</i> y <i>mairenistas</i>	161
CAPÍTULO 7	Flamenco... ¡para bailar!	163
	La rumba también es flamenco	163
	El sonido <i>caño roto</i>	165

Ketama y sus continuadores	166
Rosalía y sus predecesores	167
Las sevillanas.	169

PARTE III: CÓMO ACERCARTE AL FLAMENCO Y NO MORIR EN EL INTENTO 171

CAPÍTULO 8 **La presencia del flamenco en el mundo** 173

Países donde te parecerá increíble encontrar flamenco	173
Japón, ese otro santuario	174
La llegada del flamenco a Japón	175
Yoko Komatsubara.	175
Shōji Kojima	176
¿Qué piensan las bailaoras japonesas?	177
¿Qué sienten ellos mientras bailan flamenco?	178
¿De verdad los nipones entienden de flamenco?	178
El flamenco enfocado a Japón	180
Es cierto, ¡el flamenco es curativo!	181
El flamenco como libertad de expresión	181

CAPÍTULO 9 **Los guardianes del flamenco** 183

Las peñas flamencas: santuarios del cante.	184
Cómo hacerte socio de las mejores peñas flamencas de España	185
La importancia de los concursos flamencos.	186
Saber escuchar.	186
¿Estoy preparado para el cante hondo?	187
Otras formas de expresar el flamenco... ..	188
La fuerza comunicativa del flamenco.	190

PARTE IV: ¿QUÉ DICEN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL FLAMENCO? 191

CAPÍTULO 10 **La comunicación flamenca** 193

Aclarando algunos conceptos.... ..	193
Las redes sociales y el flamenco	195
¿Quiénes son los <i>flamencotubers</i> ?	196
El flamenco en los medios de comunicación	197
El flamenco en la radio	198
El flamenco en la televisión	200
El flamenco en la prensa.	201
Cátedras flamencas y otros estudios	203

CAPÍTULO 11 **El flamenco en la era digital** 205

¿Cómo nos ha cambiado la digitalización?	205
¡Las redes sociales más flamencas!	206

Otros grupos en WhatsApp o Telegram.	210
El papel de los flamencos en las redes sociales.	212

PARTE V: LOS DECÁLOGOS. 215

CAPÍTULO 12 **Diez cosas que jamás deberías hacer en un recital flamenco** 217

¿Qué puedes encontrar en una peña flamenca?	217
No todas son iguales.	218
¿Grabar o no grabar con el móvil?	219
¿Cantar o no cantar?	219
¿Están haciendo <i>playback</i> ?	219
Qué hacer si la fascinación supera al cante...	220
Atuendos flamencos, más allá de las sevillanas	220
Interrumpir el recital de forma voluntaria... o involuntaria.	221
Pedir “otra, otra”... vamos a evitar los “bises”	222
O pedirle al artista que siga el recital en la barra del bar	222

CAPÍTULO 13 **Diez trucos para hacer creer a los demás que sabes de flamenco** 225

Primer truco: ¡Está ronco!	226
Segundo truco: Vamos con otro término (¡este es para nota!)	226
Tercer truco: ¿Cómo es posible que pronuncie en una misma sílaba todo eso?	226
Cuarto truco: Tiene algo especial, pero no sé qué es...	227
Quinto truco: ¿Por qué unos cantan <i>alante</i> y otros cantan <i>atrás</i> ?	227
Sexto truco: ¿Qué es un <i>tercio</i> ?	227
Séptimo truco: ¡Qué poco se sabe de esa época!	228
Octavo truco: ¿Qué es la <i>jondura</i> ?	228
Noveno truco: Flamenco para escuchar y flamenco para participar	228
Décimo truco: ¡Claro que puedes entrar!	229

CAPÍTULO 14 **Los diez equívocos más comunes en el flamenco** 231

No saber escuchar.	231
El artista ya se lo sabe todo...	232
Cada vez se sabe menos	232
No te sientas culpable si algo no <i>te llega</i>	233
¿Todos valen?	233
El flamenco es alérgico a los egos.	234
No es solo lo que ves en el escenario, sino lo que ocurre alrededor	234
Es la mejor herencia, porque su valor es incalculable.	235
El flamenco como forma de vida.	235
La curiosidad está en YouTube; el arte, en el escenario	236

CAPÍTULO 15	Los diez mejores temas flamencos para...	239
	Una noche romántica	240
	Una noche de fiesta	240
	Los lunes al sol	241
	Un <i>lunch</i> entre amigos	241
	Tomarse un respiro	241
	Flamenco para <i>más que amigos</i>	242
	Alternativos de inspiración flamenca	242
	Playlist <i>para Dummies</i>	243
ÍNDICE		000

1

**Pero ¿de
dónde sale
todo esto?**

EN ESTA PARTE...

Esta primera parte es una introducción al mundo de la música flamenca. En ella encontrarás un breve repaso a su historia, sus posibles orígenes, la importancia que la propia historia de España ha tenido y tiene en su evolución. Conocerás también la opinión de flamencólogos, críticos y aficionados que para mí son relevantes a la hora de confeccionar una idea clara de lo que consiste este mundo (o, al menos, de guiarte —con cierto criterio— y aproximarte con sus palabras, vivencias y experiencias a este arte).

Conocerás trazos del pasado, pero siempre desde el prisma del presente. Ese mismo prisma que ha conseguido que me convierta en una aficionada, siempre a la búsqueda de un mayor discernimiento, consciente de que es imposible abarcar todo lo que el flamenco puede ofrecer... ¡Ni siquiera avistar una décima parte! Habría que vivir muchas vidas para poder "beber" de todos sus protagonistas y lograr conocerlo todo.

También en esta parte podrás dilucidar, según tu criterio, si esto es solo música o no (a medida que avances en la lectura del libro comprobarás que para mí es mucho más); pero es interesante que te adentres en esta obra, para construir el imaginario de tu propio universo flamenco. Ojalá que, después de esta lectura, te animes a compartir conmigo, a través de mis redes sociales, todo lo que ha supuesto este libro para ti. Ojalá alcance mi objetivo y consiga aficionarte, o al menos crearte curiosidad.

Tu primera cita con el flamenco

La historia del flamenco, sus etapas y sus posibles orígenes

¿De verdad crees que es solo música?

Capítulo 1

¡Entra con decisión, no tengas miedo!

El mundo del flamenco te da y te regala todo lo que necesitas. Idealista, romántico, rompedor, mágico, duro, generoso y difícil, alberga la misma cantidad de adjetivos que denominaciones, orígenes, secretos, anécdotas y tics difíciles de controlar en su totalidad, básicamente porque el flamenco es un arte vivo que va creciendo cada día y que se renueva en cada *pataíta* de cada artista, de cada curioso, de cada joven o cada niño que en una escuela (en cualquier parte del mundo) pone interés, ilusión y tiempo en aprender. El flamenco no deja de crecer..., ¡desde el primer instante en que decidiste comprar este libro y llevártelo a casa! Y desde el momento en el que me permitiste acompañarte por los vericuetos de este insondable mundo.

Como podemos leer en *Música clásica para Dummies*, de David Pogue y Scott Speck, a la música magna: "... se llega por el goce puro, en busca de consuelo, exaltación o trascendencia espiritual. Y si sigues nuestras sugerencias, por menos dinero del que te crees".

Eso también me lo apunto. ¿Arrancamos?

Orígenes e historia del flamenco

Si algo diferencia al flamenco del resto de las expresiones culturales, históricas, artísticas, folclóricas, etc., es el profundo misterio que lo rodea. De origen incierto, ya que los primeros indicios que conocemos sobre su posible procedencia se han transmitido de forma oral, suele asociarse a la llegada y asentamiento en la península Ibérica de los gitanos, pueblo que procedía —según numerosos estudios— de la India, y que tras errar por toda Europa recaló en diferentes zonas de lo que hoy conocemos como España. Concretamente, fue en la Baja Andalucía donde se concretó el flamenco, y parte del folclore popular andaluz.

Bien, esta es una definición básica, pero generalista, sobre el origen del flamenco. Un *briefing* necesario que no debe quedarse solo aquí. A partir de este punto, te propongo que sigas buscando e indagando en otras publicaciones, estudios y teorías con ideas más extravagantes (o no) de las que aquí te propongo, pero ¡no dejes de buscar!

Escuchemos otras voces sobre este misterioso origen...

Para Manuel Martín Martín —estudioso, crítico de flamenco y colaborador desde hace años en el periódico de tirada nacional español *El Mundo*—, los orígenes del flamenco provienen de un mezcla (¡bendita pócima!):

“Del maridaje entre las diferentes culturas asentadas en Andalucía, con los distintos elementos étnicos y musicales, surge la materia prima o el folclore del que más tarde florecerían los estilos flamencos. Con este crisol de culturas, con estos sedimentos musicales reactivados bajo el Imperio árabe-andaluz y su colateral influencia de los preponderantes grupos judíos-andaluces (impregnados de elementos hebreos, bizantinos, godos, romanos, griegos, fenicios y tartesios), se ha formado el embrión del **arte flamenco**, es decir, el primitivo **folclore andaluz**.

Andando el tiempo, es hacia el primer tercio del siglo XVIII cuando empiezan a conocerse una serie de coplas cuyos contenidos dejan de pertenecer al dominio popular y pasan a ser privativas de un estrato social de la Baja Andalucía conformado, por lo general, por individuos “más asi-

milados”, entre los que se encuentran gitanos, jornaleros, bandoleros, presidiarios, mendigos, etcétera.

La infraestructura social y económica de estos grupos sociales, así como la famosa pragmática de Carlos III (19 de septiembre de 1783), por la que se atisba un gran intento para que los gitanos se integren en la sociedad, determinaron la creación de un nuevo tipo formal de copla popular andaluza y la forma de un nuevo modo expresivo individual, absolutamente trágico y con contenidos vivenciales de un nivel superior.

Estas coplas —que aluden a la apelación de la muerte y el destino, a la dureza y el peligro del trabajo y a los oficios típicos de la sociedad andaluza, así como a las actividades eminentemente gitanas, al culto reverencial a la madre o a la ruptura de la vida familiar por mor de la cárcel y la circunstancias que la rodean— se articulan en una estructura musical diferenciada a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX.

CULTURA
GENERAL

En ese proceso histórico intervienen de forma decisiva algunas familias gitanas de la Baja Andalucía y tres clases sociales. A saber:

1. Un subproletariado rural y urbano (procedente en su mayor parte del proletariado rural) que, a partir del siglo XVII, estaría constituido por una amalgama de gentes mal asimiladas (gitanos, moriscos, mendigos, malhechores, vagabundos, etcétera).
2. Una parte del proletariado rural (braceros y jornaleros, principalmente) que, debido a la miseria y al hambre, solían ingresar de forma intermitente en la categoría anterior al modo de ladrones, bandoleros, vagabundos o mendigos.
3. Por último, un incipiente proletariado industrial que trabaja en las minas, preferentemente, y que absorbió algunas tonadas que, una vez acrisoladas por la garganta de los profesionales del canto, dieron origen a los **cantes mineros**. Este proletariado actúa durante el siglo XIX, tanto en núcleos andaluces (Linares y Almería) como en localidades murcianas (La Unión y Cartagena).

Por su parte, Francisco Zambrano —flamencólogo extremeño y autor del prólogo de este libro— considera que:

“El flamenco es un arte joven, fruto de un mestizaje de pueblos, culturas, músicas, razas y etnias, que se da a través de los tiempos en que se gestó en su forma primigenia en partes de las provincias de Sevilla y Cádiz, y de ahí echó raíces por todo el denominado **territorio flamenco**: Andalucía, la Extremadura de Badajoz y parte de Murcia. El flamenco no se creó ni se gestó, como nos vendieron, en una cueva

hermética, sino con voluntad de espectáculo en las academias de bailes (porque en el principio el protagonista fue el baile) y en las familias flamencas y cantaoras. Después tomó gran protagonismo el cante (que aún se mantiene) y, con él, el acompañamiento con la guitarra, que fue capital en la cuadratura y conformación de las formas del flamenco. El toque, ya en el siglo xx, tomó además dimensión de concierto, alcanzándose el actual desarrollo de la guitarra flamenca.

Las primeras manifestaciones documentadas del flamenco datan de la segunda mitad del siglo xviii, y sus formas principales se conforman —tal como las conocemos en la actualidad— en el último tercio del siglo xix. A partir de ahí se irán perfilando los distintos estilos de esas formas y, ya en el siglo xx, se completará con seis o siete formas más y muchos estilos personales de las distintas formas, para acabar de completar todo ese árbol musical frondoso de la actualidad flamenca.

El flamenco nació en la humildad, en el arroyo del pueblo, y fue desarrollado por gente marginal, analfabeta: payos, gitanos, moriscos y negros. La aportación de estos dos últimos todavía no está bien estudiada en la dimensión que le corresponde. Hay quien le otorga un papel a los judíos, pero yo creo que su aportación sería tomada de sus músicas por los otros agentes descritos, porque los judíos nunca se mezclaron. La grandeza del flamenco es que con estos mimbres, tomando los sustratos musicales de la península Ibérica e incorporando después otras músicas venidas por los mares, esta gente indocumentada y marginal, pero con mucha cultura en la sangre, ha sido capaz de hacer una obra maestra musical universal, un arte popular sometido a reglas y cánones con tres disciplinas (el cante, el toque y el baile), que entró en la universidad por derecho propio, y que hoy tiene una disciplina —la flamencología— que lo estudia.

El flamenco ha traspasado todas las fronteras territoriales, y por su singularidad y excepcionalidad, y por la manera de expresar de forma tan concisa y sencilla los sentimientos, las emociones y los estados de ánimos de todas las vivencias que abarcan esa universalidad de las penas y las alegrías, y sus estados intermedios, hoy está reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.

Otras teorías, otros orígenes, otra naturaleza

Sobre los posibles orígenes del cante flamenco, como te decía, hay para todos los gustos, aunque de forma simplista podríamos resumirlo en dos corrientes: los que atribuyen el flamenco al pueblo gitano en

exclusiva, y los que apuestan por el hecho de que este arte nació a raíz de la amalgama entre la cultura y el folclore que se dio en la Baja Andalucía junto con las influencias moriscas, judías o árabes.

Domingo Manfredi Cano (Aznalcázar-Sevilla, 1918-Alicante, 1998), periodista y escritor, se inclina por el andalucismo primario del cante: “Los gitanos aprendieron el cante jondo conviviendo con los andaluces, y luego lo lanzaron a los públicos como cosa propia. Si hubiera sido al contrario, es decir, que los gitanos hubiesen enseñado a cantar a los andaluces, también se cantarían jondo y flamenco en otras regiones españolas, cosa que no ocurre”.

Para Ángel Álvarez Caballero (Valladolid, 1928-Madrid, 2015) —periodista, escritor y crítico flamenco—: “[...] si el cante es gitano y los andaluces lo aprendieron de este pueblo, también lo habrían aprendido los pobladores de otras regiones o incluso de otros países, allí por donde los gitanos pasaron; si no ha sido así, el cante es andaluz y en Andalucía lo aprendieron los gitanos”.

Por su parte, el escritor José Manuel Caballero Bonald (Jerez de la Frontera, 1926) apuesta por los gitanos como pieza fundamental en la creación del cante. En su obra *Archivo del cante flamenco* afirma: “A la vez que ciertos aislados focos moriscos —recordemos esa coincidencia—, no pocos grupos nómadas de gitanos decidieron acogerse a la grata hospitalidad de algunos rincones andaluces. Allí ensayaron sus primeras y míseras posibilidades de coexistencia y allí acabarían por adecuarse, con el correr de los años, al carácter del pueblo...”. Sin olvidar una posible influencia morisca: “Resulta sumamente esclarecedor, en este sentido, insistir en esa particular convivencia entre los gitanos asentados en las campiñas de Sevilla y Cádiz y los moriscos que habían resistido allí los empujes de su expulsión de la Península. No cabe duda que aquellos aprendieron de estos muchos perfiles básicos expresivos, acumulados paulatinamente en ese fecundo crisol del orientalismo musical andaluz donde se fundió el original germen del flamenco”.

Etapas del flamenco

Dicho todo lo anterior, creo necesario describir a grandes rasgos —para que el lector pueda situarse en el tiempo— las principales etapas por las que ha pasado el flamenco; advirtiendo que aunque indicaré fechas globales, no quiere decir que sean exactas y muchos menos que abarquen todo el territorio donde va a empezar y se va a consolidar el flamenco, ya que las etapas se superponen según sea el lugar en el que nos situemos.

De forma didáctica podemos señalar:

- » Una **etapa preflamenca**, que abarca más o menos desde finales del siglo xv hasta prácticamente el siglo xix.

A finales del siglo xv se producen una serie de acontecimientos que serán capitales para la formación del flamenco: la expulsión de los judíos y la de los moriscos, la llegada de los gitanos y su asentamiento en el sur, junto con la presencia de colonias de negros esclavos en ese mismo territorio. Esas tres últimas etnias —perseguidas y maltratadas como fenómeno de resistencia en focos —, que después serían núcleos del flamenco, moldearán los numerosos y variados elementos musicales de las distintas culturas que se asentaron en el sur de la península Ibérica, donde finalmente aparecerá el flamenco.

- » Una **segunda etapa** que todavía no podemos llamar plenamente flamenca, pero sí de consolidación y transculturización del flamenco. Tiene su punto de partida en los cantos y bailes del sur de la Península y su rico folclore —que va más o menos de 1800 a 1860—; y para algunos autores se conoce como **etapa hermética**, a pesar de que ya existían academias de bailes y ya se exponían en teatros y colmados los bailes y cantos de jaleos, los fandangos, las seguidillas, los polos, etc.

INFORMACIÓN
TÉCNICA

Puedes acceder a esta información que te ofrezco en el libro *El afinador de noticias* (también es el nombre del blog), del flamencólogo Faustino Núñez, que en sus 494 páginas recoge los recortes de prensa relacionados con el flamenco a través de citas y anuncios durante el periodo comprendido entre 1610 y 1860.

- » Una tercera que denominamos de los **café cantantes o de cante**, que abarca aproximadamente de 1860 a 1910, considerada por muchos como la **edad de oro del flamenco**, porque en ella se definieron prácticamente todas las formas del flamenco, tal como las conocemos hoy.
- » Una cuarta que denominamos **teatral**, que va de 1910 a 1927, con don Antonio Chacón, como continuador de la labor de creación, recreación y ordenación de las formas y los estilos del flamenco emprendida por Silverio Franconetti y Manuel Torre (más adelante, podrás profundizar en estas importantes figuras), con quien aparece la dualidad de expresión en el flamenco profesional. Ambos cantaores representan a los llamados *sonidos blancos y negros*. En otro orden de cosas,

la guitarra da un paso importante con guitarristas como Miguel Borrull y Ramón Montoya, además de figuras del baile como Pastora Imperio, la Argentina, la Argentinita y Vicente Escudero.

- » En 1927 se instaura la etapa conocida como **ópera flamenca**, que dura aproximadamente hasta 1960. La denominación de *ópera flamenca* tiene su origen en un importante ahorro fiscal, ya que los espectáculos de ópera tributaban menos que los de variedades. En esta etapa, el cante se dulcifica para dar consuelo a la hambruna de la época y también para adaptarse a la sociedad ruralizada española y al gran público. Asimismo, florecen con gran brillo tres figuras que ya se habían significado en la etapa anterior: la Niña de los Peines, Pepe Marchena y Manuel Vallejo, y aparecen figuras tan creativas como Juan Valderrama o tan geniales como Manolo Caracol, Porrina de Badajoz, Paquera de Jerez, etc., además de grandes guitarristas como Niño Ricardo y Sabicas, o figuras del baile como Carmen Amaya, Farruco y los dos grandes Antonio: el Bailarín y Gades.
- » Y una última etapa, que parte de 1960 y llega hasta nuestros días, que denominamos **época de la Restauración o del Neoclasicismo: de las peñas flamencas y los festivales**, aunque a partir de los años ochenta del siglo XIX podrían añadirse otras denominaciones. A esta etapa la preludian, a partir de 1955, el cambio de la sociedad española, que de forma tímida va a pasar de rural a industrial, junto con la aparición de un movimiento intelectual contestatario y de apertura que propicia la creación de la Cátedra de Flamencología de Jerez, la publicación del libro *Flamencología*, de Anselmo González Climent, y la celebración del I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba que ganó Antonio Fernández Díaz *Fosforito*. Pero será a partir de 1963 cuando, en el mismo concurso, se le otorga la III Llave de Oro del Cante a Antonio Mairena, implantándose la Restauración y vuelta a las formas clásicas. Ambos cantores, Mairena y Fosforito (este último ostenta la V Llave de Oro del Cante), son los protagonistas de esta etapa hasta bien iniciados los años ochenta. Además de ellos, encontramos grandes artistas como Chocolate, Terremoto, Lebrijano, Fernanda y Bernarda, José Menese, Carmen Linares, José de la Tomasa, etc.; figuras de baile como Matilde Coral, Blanca del Rey, Cristina Hoyos, Mario Maya, el Güito, etc., y excelentes guitarristas como Serranito y Manolo Sanlúcar.

Entre los años 1970 y 1980 emergen dos figuras que **revolucionan el mundo del flamenco**: Camarón de la Isla —al que se le concedió a título póstumo la IV Llave de Oro del Cante— y Paco de Lucía —que abrió el flamenco al mundo y a las nuevas generaciones—. La creatividad de Enrique Morente abre igualmente el camino de la fusión a otras músicas; gracias a él se producen fenómenos que, partiendo del flamenco, alcanzan un nuevo género que impacta con gran fuerza: Lole y Manuel, Las Grecas, Ketama, Barbería del Sur, etc., mientras continúan emergiendo las nuevas figuras del cante, el baile y el toque que reinan en la actualidad.

Ya en pleno siglo **xxi**, con la **sociedad de la información** de la **era digital**, se produce otro gran impacto en el flamenco que vuelve a revolucionar las formas de expresión y de exposición, y que desplaza los foros de información y de debate a las redes sociales, a través de nuevas grabaciones y reproducciones con canales como YouTube, que convierte en accesible todo el flamenco que ha sido editado desde el principio de los medios sonoros y audiovisuales.

En la actualidad, perviven —siempre adaptándose— peñas flamencas, festivales y nuevas formas de expresión y experimentación, poniendo en evidencia que el flamenco siempre estará vivo, porque —desde su origen y a través de los tiempos— fue fruto del mestizaje de culturas y músicas.

¿Se ha resuelto el enigma?

El misterio continúa, y nunca sabremos a ciencia cierta de dónde surgió el grito atávico del cante, el rasgado de las seis cuerdas de la guitarra, el golpe seco de dolor y la fiesta del baile..., pero sí podemos hablar de hacia dónde puede ir y cuál es el futuro que le espera, teniendo en cuenta el esplendor de su presente.

Espero que con este libro puedas entender un poco más “de qué va esto” del flamenco, y poder sembrar en ti el germen de una afición... Desde cualquier país desde el que me estés leyendo, desde cualquier situación que estés viviendo, desde el más puro desconocimiento, o desde la investigación pausada y detallada de este arte inmortal. Disfruta, lee y escucha, porque —como decía el poeta Manuel Machado (Sevilla, 29 de agosto de 1874-Madrid, 19 de enero de 1947)—: “El cante bien escuchao es más cante”.

¿Qué es el flamenco?

Para el crítico de flamenco Manuel Martín Martín, el flamenco es una manifestación musical que madura en la memoria de un colectivo marginal andaluz desde hace dos siglos y que, como un diamante “se oculta en los morados recuerdos de unos privilegiados maestros que, aun no siendo habitantes únicos de este espacio sin límites, siguen suscitando curiosidad y admiración a todas las generaciones venideras, dado que van marcando una clara impronta sobre los que sobrevinieron después”.

Por su parte, para Francisco Zambrano el flamenco es un arte musical universal, y nuestra manifestación más genuina. El género musical español con más repercusión internacional y con gran proyección en todo el mundo. Con especial popularidad en Hispanoamérica y en Japón (más adelante podrás conocer un poco más acerca de la incidencia del flamenco en el país nipón), “el flamenco ha tenido la grandeza de partir de un origen humilde, bebiendo en el arroyo del pueblo, de llegar a alcanzar la universalidad traspasando todas las fronteras sociales, culturales y territoriales”, asegura Zambrano.

¿Qué me quiere decir el flamenco?

El flamenco es la expresión del pueblo. Nace de él y contiene una evidente raíz folclórica. El flamenco no es arte que trajo un pueblo errante, ni es la herencia de nuestro pasado árabe, ni es un “grito” cultural que se ha originado tal cual se nos presenta ahora. El flamenco es una amalgama de culturas, experiencias, expresiones y folclore.

RECUERDA

Por otro lado, del estudio sobre el flamenco surge la *flamencología*, un término que leerás y utilizarás con frecuencia a partir de ahora. Me gustaría que supieras que “el padre de la criatura” fue Anselmo González Climent, quien —en 1955— decidió titular así su obra más importante, definiendo de este modo al estudio en torno al arte flamenco. Se da la circunstancia de que la aparición de la obra de Climent coincidió con la publicación de una antología discográfica de Hispavox y con la celebración del primer Concurso de Cante en Córdoba. Ese momento ha sido considerado como el punto de partida del renacimiento del flamenco.

El contexto histórico, económico y social del flamenco

Aunque aquí hablamos de flamenco, no podemos dejar a un lado el propio compás y ritmo de la historia y el momento en el que se crea y se va cimentado el flamenco. Al respecto, te recomiendo que leas *Historia de España para Dummies*, escrito por el galardonado con el Premio Nacional de Historia en 2008, Fernando García de Cortázar. Este libro podrá ayudarte a reconocer el marco en el que se sitúa nuestro arte y a comprender de una forma más completa el contexto de la época. En uno de sus párrafos, el autor afirma:

“El cáncer de la intolerancia se abatió pronto sobre España y dio una estocada definitiva al mestizaje surgido de siete siglos de vida en común. En pos de la unión religiosa se eliminó a los que profesaban una fe diferente a la oficial, de tal modo que la sola posibilidad de salvación de estos y de continuar en las tierras en que habían nacido ellos, sus padres y sus abuelos, era la gracia del bautismo. Judíos y musulmanes fueron sus primeras víctimas, pero no las únicas, pues la Inquisición no se detenía sólo en cuestiones religiosas”.

En otro párrafo, nos habla de la expulsión de los judíos: “La población judía fue la primera en padecer el hostigamiento de las autoridades. A finales de abril de 1492, los Reyes Católicos decretaron la expulsión de sus reinos de todos aquellos judíos que no se bautizaran. De la noche a la mañana, miles de gentes de este pueblo se vieron desposeídas de sus bienes y obligadas a marchar, con todo lo que eso supuso para una economía muy necesitada de su actividad financiera y comercial”.

Incluso a la luz de hechos documentados, la percepción de la historia está sujeta a interpretaciones dispares. El asentamiento en la península Ibérica del pueblo gitano y su posterior persecución pueden contarse desde distintos prismas. No ayuda precisamente a simplificar, pero creo que todas las visiones y versiones, por diferentes que sean, deben ser tenidas en cuenta.

Un hecho histórico que considero relevante es que el rey Carlos III tomó algunas decisiones que, con ese fin o no, favorecieron la dignidad y la integración del pueblo gitano. En 1783 nacionalizó a los gitanos mediante una pragmática que los consideró ciudadanos españoles y, por tanto, comenzaron a tener los mismos deberes y derechos que los demás: los niños podían ir a la escuela a los cuatro años, las personas tenían libertad para fijar su residencia donde eligieran y también para trabajar, etc.; incluso estableció multas a los gremios que

manifestaran hostilidad o vetaran a los gitanos. A cambio de eso, ellos tenían que abandonar sus costumbres, su lengua (el caló) y asentarse de manera definitiva. Era tal el afán asimilador que el término *gitano* quedó erradicado.

ADVERTENCIA

Para comprender un poco mejor y asimilar toda esta parte de nuestra historia, desde el punto de vista que hemos elegido (el flamenco), te recomiendo que escuches el trabajo de Juan Peña *el Lebrijano, Persecución*. Una obra producida en 1976 en la que el cantaor de Lebrija se acompaña de las guitarras de Enrique Marchena y Pedro Peña, con la colaboración del poeta y flamencólogo extremeño Félix Grande (narrador y autor de las letras), que como antesala a los diferentes cantes va relatando la expulsión de los gitanos de la Península por parte de los Reyes Católicos. Este disco es un trabajo que considero imprescindible, ya que supuso la comunión entre el flamenco, la historia, la poesía y la denuncia social.

De este trabajo del Lebrijano, tan recomendable y tan recomendado, te invito a que repares en uno de los cantes que se puede escuchar en la obra: *Galeras*. Cante creado por el propio Juan Peña que conlleva —al margen de la hondura de lo que se canta y cómo se canta— la desesperación, el miedo y el sufrimiento. Este cante quedará para siempre ligado a la historia del flamenco y al de Lebrija porque, lamentablemente, no es un palo que suelen interpretar con asiduidad otros artistas.

¿Es solo música?

No, no solo es música. Al menos para esta periodista no lo es. Y es que, de hecho, jamás he escuchado el término *flamenco* en su única acepción musical. El flamenco es lo que a ti y a mí nos hace pasar horas frente a este libro. Lo que te impulsó a abrirlo y dedicarle tu tiempo. El flamenco es la forma de expresión de esos artistas que nos hacen vibrar y sentir junto con la caja —con la percusión—, la guitarra —con esas “primas y bordones”, que era como Manuel Machado describía a las seis cuerdas de ese instrumento—, esas botas o

zapatos de baile que cobran vida cada vez que se las calza un bailaor, la flauta travesera, el piano, etc. Pero también es flamenco todo aquel que, expresándose en un lienzo, con fotografías o texturas, derrocha arte y compás simplemente por lo que puede llegar a transmitir.

CULTURA
GENERAL

¿Te ha llamado la atención cómo llamaba Manuel Machado a las cuerdas de la guitarra? Si es así, aquí va esta poesía...

Cantares

Vino, sentimiento, guitarra y poesía,
hacen los cantares de la patria mía...
Cantares...
Quien dice cantares, dice Andalucía.

A la sombra fresca de la vieja parra,
un mozo moreno rasguea la guitarra...
Cantares...
Algo que acaricia y algo que desgarrar.

La prima que canta y el bordón que llora...
Y el tiempo callado se va hora tras hora.
Cantares...
Son dejos fatales de la raza mora.

No importa la vida, que ya está perdida.
Y, después de todo, ¿qué es eso, la vida?...

Cantares...
Cantando la pena, la pena se olvida.

Madre, pena, suerte; pena, madre, muerte;
ojos negros, negros, y negra la suerte.
Cantares...
En ellos, el alma del alma se vierte.

Cantares. Cantares de la patria mía...
Cantares son solo los de Andalucía.
Cantares...
No tiene más notas la guitarra mía.

Genialidades de un genio. ¡Poco más que decir!