

FLAMENCOS

Conversaciones con artistas

Teresa Fernández Herrera

Primera edición: Diciembre 2020

Depósito legal: AL 2843-2020

ISBN: 978-84-1385-204-1

Impresión y encuadernación: Editorial Círculo Rojo

© Del texto: Teresa Fernández Herrera

© Maquetación y diseño: Equipo de Editorial Círculo Rojo

© Fotografía de cubierta: Laura García Pérez y Joaquim Presas

Editorial Círculo Rojo

www.editorialcirculo rojo.com

info@editorialcirculo rojo.com

Impreso en España — Printed in Spain

Editorial Círculo Rojo apoya la creación artística y la protección del copyright. Queda totalmente prohibida la reproducción, escaneo o distribución de esta obra por cualquier medio o canal sin permiso expreso tanto de autor como de editor, bajo la sanción establecida por la legislación.

Círculo Rojo no se hace responsable del contenido de la obra y/o de las opiniones que el autor manifieste en ella.

El papel utilizado para imprimir este libro es 100% libre de cloro y por tanto, **ecológico**.

ÍNDICE:

AGRADECIMIENTOS.....	13
PRÓLOGO.....	19
El triángulo mágico: Jerez de la Frontera, Lebrija y Utrera ..	23
Luis Moneo Lara, puro Jerez.....	25
La herencia cantaora de Vicente Soto, <i>Sordera</i>	35
Rosario Montoya, <i>la Reina Gitana</i>	45
Jesús Méndez, a fondo	55
Pepe del Morao, el mago de <i>La tierra y el cante</i>	65
Las «Bodas de Oro» del <i>Niño de la Fragua</i>	77
María Terremoto, el asombro de Jerez.....	91
Dorantes: <i>El tiempo por testigo</i>	103
Tomás de Perrate, la voz de Utrera	113
De Cádiz y Los Puertos.....	125
David Palomar, cantaor de Cádiz.....	127
Eduardo Guerrero. <i>Onírico en el Corral de la Morería</i>	139
Encarna Anillo en <i>Las Puertas de Gades</i>	151
Carmen de la Jara, gaditana y viñera	161
Joaquín Linera, <i>Niño de la Leo</i> :«La guitarra es mi vida». 169	
Antonia Jiménez, guitarrista flamenca.....	177
Rancapino Chico, saga y personalidad	191
De Sevilla, Triana y Morón	202
Andrés Marín. Radiografía de un espíritu libre	203
Joselito Acedo, puro Triana.....	217

Israel Galván: Él	227
David Coria y su hermosa ambigüedad.....	239
Dani de Morón: rompiendo moldes	251
De Almería.....	263
Tomatito, guitarra flamenca y de lenguajes universales..	265
De Granada.....	275
Patricia Guerrero. En el ápice de la creación.....	277
Ketama 2019: <i>No estamos locos tour</i>	289
De Huelva.....	296
Rocío Márquez, a fondo	297
Arcángel: « <i>Necesito el contacto con el arte para sentirme bien</i> »	309
De La Unión (Murcia)	319
Encarnación Fernández, esencia de los cantes mineros ..	321
Catalanes con alma andaluza	331
Juan Manuel Cañizares, una vida dedicada a la guitarra	333
Ana Morales: <i>Canciones para el silencio</i>	347
Los orígenes dispersos de María Juncal.....	355
María Juncal. Bailar es vivir	357
Gitano del Norte, genio y figura	370
El Tío Selín: mito y antimito	371
Vamos a Madrid.....	382
Vanessa Coloma, <i>FlamenKlórica</i> en Jerez.....	385
BIBLIOGRAFÍA.....	395

AGRADECIMIENTOS

A los artistas que han hecho posible este libro:

Luis Moneo Lara; Vicente Soto, *Sordera*; Rosario Montoya, *la Reina Gitana*; Jesús Méndez; Pepe del Morao; Pedro Garrido, *Niño de la Fragua*; María Terremoto; David Peña Dorantes; Tomás de Perrate; David Palomar; Eduardo Guerrero; Encarna Anillo; Carmen de la Jara; Joaquín Linera Cortés, *Niño de la Leo*; Antonia Jiménez; Alonso Núñez, *Rancapino Chico*; Andrés Marín; Joselito Acedo; Israel Galván; David Coria.; Dani de Morón; José Fernández Torres, *Tomatito*; Patricia Guerrero; Josemi Carmona; Rocío Márquez; Arcángel; Encarnación Fernández; Juan Manuel Cañizares; Ana Morales; María Juncal; José Jiménez, *Tío Selín* y Vanesa Coloma.

A sus representantes y productores que tan generosamente han contribuido a este trabajo facilitándome entrevistas y ahora mismo, durante el confinamiento, desescalada y nueva realidad, cediéndome las fotos que ilustran cada entrevista de este libro.

Gracias también a los artistas que me han cedido sus fotos directamente.

A mi correctora de estilo, editora y tantas cosas más, Cristina Barcelona.

A mi coach, Laura García Pérez, diseñadora gráfica de la portada y editora de contenidos de este libro.

**A todos los que aman y han amado
sin temor a las consecuencias...**

«El cante jondo se acerca al trino del pájaro, al canto del gallo y a las músicas naturales del bosque y la fuente. Es, pues, un rarísimo ejemplar de canto primitivo, el más viejo de toda Europa, que lleva en sus notas la desnuda y escalofriante emoción de las primeras razas orientales».

Federico García Lorca

PRÓLOGO

Desde que inicié esta serie de entrevistas en septiembre de 2017, hice el propósito de que no iban a ser entrevistas de un día para comentar un evento puntual en prensa. Mi objetivo, desde el primer momento, fue diseñar entrevistas a fondo, con alma, destinadas a un futuro libro que ahora empieza a materializarse. Entrevistas para dejar el alma al desnudo, profundizar en la sociología del flamenco, el énfasis especial puesto en el caso de los artistas gitanos, cuyo pasado ancestral y circunstancias actuales difieren sobre todo según sus geografías de origen.

Temas como la libertad, el purismo, machismo y racismo, experiencias de género, situación de la cultura en España, las peculiaridades inherentes al mundo flamenco, mujeres y hombres, gitanos y payos, artistas consagrados y emergentes, empoderamiento de la mujer artista flamenca, evolución del flamenco desde el siglo XIX hasta hoy, dinastías flamencas, origen de las gañanías y fraguas y su relación trascendental con el cante y toque en el llamado triángulo mágico bajo andaluz, autodidactas y con formación académica, las razones profundas de un autodidactismo musical creativo en el cante, en el toque y en la composición al más alto nivel, el reconocimiento internacional del flamenco, el impacto de García Lorca y otros poetas del 27 en el flamenco actual, el auge coreográfico con origen en diversas crisis, cuestiones del alma, etc.

En su conjunto, es un libro muy didáctico en lo que concierne a los orígenes y desarrollo de los pilares del flamenco, cante, toque y baile. Por citar algunos: a Tomás de Perrate, cantaor de Utrera, cuya entrevista es una clase magistral de los cantes del triángulo mágico.

Pepe del Morao también dio una clase magistral sobre los aportes rítmicos a la guitarra debidos a su abuelo, el patriarca de la dinastía Manuel del Morao, que con la introducción del contrapunto en el toque hizo historia en la escuela jerezana, por el enriquecimiento rítmico que aportó al sonido del instrumento de las seis cuerdas.

Otro guitarrista, Juan Manuel Cañizares, cuenta emocionadamente cómo el principio de su historia como transcriptor de piezas sinfónicas desde el piano a la guitarra, tuvo su origen en el trabajo durante diez años con el maestro Paco de Lucía. Sus más de diez discos de transcripciones «por Cañizares», han sido la continuación y culmen de su trabajo actual con grandes orquestas nacionales e internacionales como guitarra solista.

Hay un punto verdaderamente revelador presente en las entrevistas a mujeres artistas, tanto cantaoras, como bailaoras y la guitarrista Antonia Jiménez. Todas, en mayor o menor grado, reconocen que ser mujer tiene un extra de conflicto en el complicado mundo del flamenco. La frase más contundente la aporta la pianista y compositora jerezana Rosario Montoya, *la Reina Gitana*: «Nunca he sufrido de racismo, pero sí de machismo».

El machismo, tanto masculino como femenino, sigue estando presente en el mundo flamenco en este final de primer cuarto del siglo XXI, a pesar de todas las leyes de apoyo a la igualdad de género y a los cambios de mentalidad en la sociedad, impulsados por la inevitable dinámica evolutiva natural que ha ido produciéndose en la historia de occidente.

También, y conviviendo con lo anterior, el muy relevante empoderamiento de la mujer. El número de mujeres artistas flamencas que son exitosas emprendedoras, que gestionan sus carreras a nivel internacional, contrasta, para bien, con historias no muy lejanas en el tiempo, de artistas importantes a quienes los hombres de sus familias les impidieron ejercer profesionalmente. Algunas y algunos de los entrevistados hablan de esto, en relación con artistas de su familia de alguna generación anterior a la suya, o en primera persona.

Hay algo que es común a todos ellos: el amor a su trabajo, la disciplina y el rigor necesarios para llevar a cabo una rutina diaria de horas y horas de ensayo y creación. No basta con tener detrás una dinastía de artistas que pasaron a la historia. La genética, el entorno y la vocación no son nada sin el trabajo personal constante.

A través de entrevistas a artistas gitanos se hace visible el rasgo de la «gitaneidad» que destruye todos los tabúes peyorativos, que tanto daño han causado, por temores debidos a la ignorancia durante siglos a esta etnia tan española, tan poderosa musicalmente, con un sentido familiar arraigado hasta formar esa «piña» común a las familias gitanas, con su acendrado respeto y amor a los mayores. Tomatito lo explicita muy bien en su conversación conmigo: «Conservamos el buen trato a nuestros mayores, ninguno va a un geriátrico. Yo no lo consentiría. Somos piña, sobre todo con los padres. Algo que no ha aprendido la comunidad paya. No concibo que mis hijos me dejaran tirado en mi vejez con un papá no tengo tiempo; o papá no puedo, estoy trabajando; o me voy con el perro y la señora de vacaciones. Nosotros devolvemos el amor que hemos recibido».

Tomás de Perrate nos habla de lo que identifica a todos los gitanos: el *aje* que los capacita para reírse de ellos mismos en

cualquier circunstancia y para aceptar lo que la vida traiga por delante. Una filosofía de vida envidiable.

Dorantes cala en el respeto al arte. «Los niños saben que no se habla ni se corretea cuando se está cantando», refiriéndose a celebraciones familiares; algo que inculca el respeto desde la infancia.

Nos encontramos con algo sorprendente, en lo que absolutamente todos los entrevistados preguntados o no por este tema, con todo el debido respeto y reconocimiento a los pioneros de las artes flamencas, están de acuerdo: el llamado «purismo» es un enorme malentendido que mantiene un conservadurismo obsoleto. Andrés Marín es contundente: «El purismo es un camelo».

EL TRIÁNGULO MÁGICO: JEREZ DE LA FRONTERA, LEBRIJA Y ÚTRERA

Jerez de la Frontera quizá sea el mayor referente de canteras flamencas de España. Seguida de cerca por Lebrija y Útrera, porque el entramado parentelar de etnia gitana de artistas del cante, toque y baile constituyen un caso único quizá en Europa.

Los artistas jerezanos Luis Moneo; Vicente Soto, *Sordera*; Rosario Montoya, la *Reina Gitana*; Jesús Méndez; Pepe del Morao; Pedro Garrido, *Niño de la Fragua* y María Terremoto son ciertamente una mínima muestra de lo que es Jerez al Flamenco.

De Lebrija es el pianista flamenco David Peña Dorantes, de la saga de los Lebrijano y de los Perrate y su primo Tomás de Perrate, cantaor de Útrera. En cierto modo representan a casi todas las dinastías flamencas, porque en sus entrevistas hacen toda una historia de las numerosas familias de artistas del llamado triángulo mágico, desde los orígenes.

También, en cierto modo, hacen un recorrido por la historia de España, en base a un estudio sociológico en general y de la etnia gitana en particular, asombrosa para muchos. Las tres ciudades han sido como un oasis en el desierto, donde no ha existido la discriminación del pueblo gitano, tan persistente en el resto de Andalucía, España, Europa y el mundo.

No ha habido racismo, pero sí machismo, frase contundente de la pianista la Reina Gitana, machismo que persiste hasta

ahora. Ellos son conscientes de cómo ha sido la sociedad hasta hace poco, tanto gitana como paya, y pese a los cambios sociales y el creciente empoderamiento de la mujer, residualmente persiste, aunque de forma muy diferente, ya que ahora las artistas jóvenes son apoyadas por sus padres, maridos, etc.

Nuestros artistas dan clases magistrales de cante y toque, de las diferencias en el cante de los barrios de Santiago, San Miguel y la Plazuela de Jerez, de Lebrija y Utrera, de la escuela jerezana de guitarra, de sus guitarristas, etc.

Son tan didactas en sus conversaciones que convierten estas entrevistas en atemporales. Por eso pueden perdurar en un libro.

Y todos ellos son gitanos privilegiados, tanto por ser artistas, como por el lugar donde han nacido. O quizá lo uno sea consecuencia de lo otro.