

El Flamenco 2

00:00:00

Hola y bienvenidos a esta segunda parte del Podcast sobre el flamenco. En la primera parte les hablé un poco de la historia del flamenco y también de los principales palos flamencos. También les hablé un poco del concepto del flamenco y les di esta definición que encontré en la página web.

00:00:28

del Ministerio de Cultura de España,

00:00:31

que dice que el flamenco es una expresión artística resultante de la fusión, fusión de la música vocal, el cante, el arte de la danza, el baile y el acompañamiento musical, el toque.

00:00:45

En esta segunda parte les voy a hablar de algunas figuras importantes del flamenco.

00:00:52

Figuras del cante, figuras del baile y figuras de la guitarra. Como es lógico, solo voy a poder hablar de unas pocas de estas personalidades históricas importantes del flamenco, pero les invito a que sigan los enlaces que proporciono en la transcripción para que puedan

00:01:18

escuchar a estas figuras y también ver cómo bailan algunas de algunas de estas bailaoras

00:01:25

y bailaores.

00:01:27

Empezaré hablando de algunas figuras históricas del cante flamenco, empezando por Pastora Pavón, también conocida como La Niña de los Peines. Muchos la consideran como la cantaora flamenca más famosa de la historia. Nació en Sevilla en 1890.

00:01:55

En 1890, perdón y provenía de una familia de cantaores, siendo los más conocidos sus hermanos Tomás y Arturo Pavón, que eran cantaores. También la obra discográfica de La Niña de los Peines tiene 355 grabaciones con 258 cantes.

00:02:18

Y esta obra

00:02:19

ha sido declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno

00:02:23

de Andalucía.

00:02:25

La siguiente figura o personalidad histórica importante del cante flamenco es Manolo Caracol, cuyo nombre real fue Manuel Ortega. También nació en Sevilla en 1909, dentro de una antigua dinastía de cantaores y toreros de gran renombre como El Planeta,

00:02:51

Enrique el Gordo Viejo.

00:02:53

El Águila o su propio padre, Manuel Fernández Caracol el del Bulto. Todo esto permitió a Manolo Caracol formarse en un ambiente propicio para su vocación como cantaor flamenco.

00:03:11

En el año 1943, Manolo Caracol comenzó una de sus colaboraciones más de más éxito

00:03:18

con Lola Flores, que también fue una gran figura del baile flamenco, ellos crearon el espectáculo Zambra, basado en música de Quintero, León y Quiroga, y lo estuvieron representando hasta 1951.

00:03:36

Antonio Mairena, cuyo nombre completo era Antonio Cruz García, fue también un reconocido cantaor de flamenco que nació en Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla, en 1909. Antonio Mairena es considerado una figura clave en la historia del flamenco.

00:03:57

Sobre todo por su papel en la preservación y promoción de lo que él consideraba el flamenco más puro y tradicional. Digamos que Antonio Mairena fue un purista del flamenco.

00:04:13

Antonio Mairena fue un defensor de la tradición flamenca y destacó por su conocimiento y respeto por los maestros antiguos. Aparte de cantar, se dedicó a la investigación y al estudio del flamenco, buscando las raíces y la autenticidad del Arte Flamenco.

00:04:35

Fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 1983 en reconocimiento a su labor en la cultura andaluza.

00:04:45

Camarón de la Isla, cuyo nombre real era José Monge Cruz, nació en San Fernando, Cádiz y fue uno de los cantaores de flamenco más influyentes de todos los tiempos.

00:05:00

Camarón venía de una familia gitana con una larga tradición en el cante flamenco y ya desde muy joven demostró un talento excepcional para el cante. Él publicó muchos discos, también en colaboración con el productor musical Ricardo Pachón, “La leyenda del tiempo”, que es un disco.

00:05:25

que no es flamenco puro, sino un disco de flamenco fusión

00:05:29

donde intervienen otros tipos de música como el jazz, el rock, etcétera. Camarón de la Isla, cantaor gitano, como digo, ha sido uno de los cantaores más influyentes en la historia del flamenco y su influencia y legado continúa hasta nuestros días.

00:05:53

La Perla de Cádiz Antonia Gilaberte Vargas nació, como el nombre indica, en Cádiz en 1925. Su voz fue una de las más emblemáticas en el mundo del cante flamenco y ella dominó muchos palos, como por ejemplo las alegrías, bulerías, soleares,

00:06:17

tientos, tangos, saetas.

00:06:20

Como otros artistas flamencos, ella venía de una familia de grandes

00:06:25

artistas, por ejemplo, fue hija del Guitarrista Juan Gilabert y de la Cantaora Rosa Vargas Fernández (Rosa la Papera).

00:06:36

Otra cantaora importante fue La Paquera de Jerez, que lógicamente nació en Jerez de la Frontera.

00:06:46

Como mencioné en el Podcast número 1, pues Jerez de la Frontera, en Cádiz, es una de las ciudades más emblemáticas o esenciales en cuanto a artistas del flamenco se

00:06:59

Refiere. Ella venía de la familia Méndez del Barrio de San Miguel de Jerez de la Frontera y ella tenía una voz poderosa y un gran carisma y habilidad para cautivar al público, y ella empezó a deleitar a los espectadores desde que era muy joven.

00:07:24

Bien, estas son algunas de las grandes figuras del cante. Lógicamente el tiempo que tengo aquí es bastante limitado y hay otros muchos que se me han quedado en el tintero, como por ejemplo Pepe Marchena, Juan Valderrama, Enrique Morente,

00:07:48

Rancapino el Cabrero, Fernanda y Bernarda de Utrera, El Torta y otros muchos, muchos más. De nuevo les invito a que sigan los enlaces disponibles en la transcripción si quieren oír cantar a estos grandes artistas flamencos.

00:08:09

Bien, pasamos ahora a las figuras del baile y empezaremos con Carmen Amaya, cuyo seudónimo era La Capitana.

00:08:22

Carmen Amaya era de familia de gitanos granadinos y nació en un barrio de barracas llamado el Somorrostro, donde vivían la mayoría de las familias gitanas de Granada.

00:08:36

Ella aprendió a bailar en la calle y a través de sus padres, por ejemplo, su padre, José Amaya El Chino, era guitarrista de profesión y le hacía repetir los movimientos una y otra vez hasta la perfección. Todo esto unido a sus condiciones innatas, pues ayudó a crear un baile

00:09:03

distinto que rompió con el estilo de la época.

00:09:08

Otro bailar importante fundamental es Farruco, que es bueno es uno de los gitanos bailaores gitanos con más arte y poderío que ha conocido el baile flamenco. De nuevo, como otros muchos artistas, también viene de una familia de artistas flamencos.

00:09:31

Él fue el sobrino del guitarrista Ramón Montoya y perteneció a una familia de gitanos canasteros. Es decir, ellos hacían canastos y otros productos que se pueden construir con las plantas de que crecen junto a los ríos, como las cañas, junjo, perdón, juncos,

00:09:57

cañas, juncos, mimbre, etcétera y construyen o hacen

00:10:02

canastas y otros objetos de cestería.

00:10:07

Entonces él era un gitano canastero y él pues básicamente dormía bajo los puentes .

00:10:18

Ricardo Pachón, al que mencioné antes, este productor musical nos cuenta una anécdota acerca de Farruco en el documental “Triana pura y pura”. Entonces, Farruco va viajando. Viaja hasta Sevilla a través de los ríos desde el norte de España.

00:10:39

Y viviendo debajo de los puentes, porque esto es un poco

00:10:44

la ley de los de los canasteros no, que tienen que vivir debajo de un puente. Entonces él iba a la Alameda de Hércules en Sevilla, que en su época fue un centro importante del flamenco. Él iba andando a Sevilla desde el puente para bailar y por la mañana, cuando terminaban las fiestas, pues volvía otra vez andando a su puente, entonces un señorito

00:11:14

se compadeció un poco de estas circunstancias

00:11:16

y le regaló a Farruco un

00:11:19

piso.

00:11:20

Un piso entonces, de inmediato Farruco cambió este piso, este apartamento por una Vespa y él utilizaba esta moto para ir a Alameda, a la Alameda a bailar y después volver al puente donde dormir. Porque esa es la ley de las de los canasteros. Farruco. Otro bailaor muy, muy importante, Antonio Montoya Flores.

00:11:48

Mario Maya fue un también un bailaor importante nacido en Córdoba. De niño se trasladó con su familia a Granada, donde se inició en el baile en las cuevas de El Sacromonte. Aparte de ser un gran artista e intérprete del baile, también fue un estudioso y ejercitaba.

00:12:12

el flamenco, al mismo tiempo que aprendía a leer y a escribir.

00:12:17

También fue un gran crítico del arte flamenco. En una entrevista al diario ABC,

00:12:25

él comentaba: “Siempre decimos que el flamenco es la fuerza, lo racial, la sangre y que si no se lleva dentro nada; pues no. Para bailar hay que tener un físico adecuado, buen gusto y oído musical para ser bailarín, si no “la sangre” solo no sirve”. Este fue Mario Maya.

00:12:49

Otra bailaora importante fue Manuela Carrasco, nacida en Sevilla, en Triana. Ella es del barrio de Triana, otro barrio importante en cuanto al flamenco se refiere. También hija de flamencos. Fue hija del Bailaor José Carrasco El Sordo y su madre, que está emparentada con otra familia

00:13:14

de gitanos, los Camborios.

00:13:17

Ella aprendió a bailar de forma autodidacta como otras bailaoras, como es normal en las familias gitanas.

00:13:26

Teniendo como referencia a su familia y digamos mamando el flamenco desde que era muy chica, ¿no?

00:13:35

Eva la Yerbabuena: Eva María Garrido García, Eva la Yerbabuena nació en Frankfurt, en Alemania. Curiosamente, nació allí porque sus padres habían emigrado a esta ciudad

00:13:49

de Alemania por motivos de trabajo, lógicamente, pero poco después regresaron a Granada, su lugar de procedencia. Eva la Yerbabuena es una de las mejores bailaoras del flamenco del mundo y la más completa de su generación.

00:14:10

Bien, esto es un breve repaso a algunas grandes figuras del baile.

00:14:16

También podríamos incluir a otros grandes bailaores flamencos como Antonio el Balarín, Antonio Gades. Antonio Gades, que también colaboró con el director de cine Antonio es Carlos Saura. Perdón, colaboró con Carlos Saura para hacer 3 películas: Carmen.

00:14:39

del año 1983, El amor brujo, basado en la obra del músico Manuel de Falla y la versión cinematográfica de Bodas de sangre, la obra de teatro de Federico García Lorca. También podríamos hablar de Joaquín Cortés, Israel Galván, que son bailaores de esta época, Belén Maya,

00:15:06

Rocío Molina, Cristina Hoyos, etcétera. De nuevo les invito a que sigan los enlaces en la transcripción.

00:15:13

Si quieren ver bailar a estas grandes figuras del baile.

00:15:19

Terminamos ahora con los grandes guitarristas flamencos. Empezaré hablando de Ramón Montoya Salazar, que nació en Madrid en 1880. Está considerado por muchos expertos como el primer gran guitarrista flamenco de la historia, y hijo de ganaderos. A los 20 años ya era famoso como guitarrista en los cafés cantantes de Madrid.

00:15:47

Pero su gran reconocimiento no llegó hasta que se unió a Antonio Chacón, de quién fue guitarrista durante muchos años.

00:15:58

Sabicas: Agustín Castellón Campos, nacido en la ciudad Navarra de Pamplona. Sabicas digamos que fue el primer guitarrista que internacionalizó la guitarra flamenca y la sacó de las fronteras de España. Él fue el primer gran guitarrista flamenco que empezó a allanar el camino para otros.

00:16:25

guitarristas posteriores, otros guitarristas internacionales.

00:16:29

como Paco de Lucía o Manolo Sanlúcar.

00:16:33

El Niño Ricardo: Manuel Serrapi Sánchez por todos conocido como El Niño Ricardo, nació en Sevilla y revolucionó la guitarra flamenca porque él se salió de los estándares conocidos y la modernizó. Él modernizó la guitarra flamenca con un estilo propio que se conoció como “el ricardismo”.

00:16:57

Otros grandes maestros

00:17:00

como por ejemplo Paco de Lucía, aprendieron de El niño Ricardo. Paco de Lucía valoraba a Niño Ricardo y también lo admiraba como guitarrista flamenco, Siguiendo hablando de Paco de Lucía, pues lógicamente tenemos que incluir al gran maestro de Algeciras en la provincia de Cádiz. En esta en esta lista es para muchos Paco de Lucía

00:17:27

el más grande de todos, el mejor guitarrista flamenco

00:17:31

de la de la historia de España.

00:17:35

También contribuyó a popularizar, por una parte, la guitarra flamenca y también a internacionalizarla. Paco de Lucía es probablemente el guitarrista flamenco más conocido fuera de España. Posiblemente si a cualquiera le preguntan: “dígame el nombre de un guitarrista flamenco” es posiblemente el primer nombre que se le venga a la cabeza, será el de Paco de

00:18:03

Lucía. Él dejó también una obra discográfica importante. Digamos que la obra de “Fuente y caudal”, el disco “Fuente y caudal” que se publicó en 1973, fue, digamos, el gran aldabonazo para dar a conocer a Paco de Lucía. en España y en el mundo. Tiene otros discos importantes como Almoraima,

00:18:28

Siroco Zyrab y también interpretó guitarra clásica,

00:18:34

interpretando a Manuel de Falla y también el Concierto de Aranjuez.

00:18:41

Ese es el gran Paco de Lucía. El otro gran guitarrista flamenco internacional fue Manolo Sanlúcar. Nacido en la ciudad o en el pueblo gaditano de Sanlúcar de Barrameda, fue el otro

gran guitarrista que contribuyó a dar a conocer la guitarra flamenca en todo el mundo, aparte de ser un gran intérprete.

00:19:07

De guitarra flamenca,

00:19:10

Manolo Sanlúcar también fue un maestro de la guitarra. Literalmente fue el maestro de otros guitarristas, como por ejemplo Vicente Amigo, y también fue un estudioso del flamenco.

00:19:27

Tiene obras o discos también muy importantes, como por ejemplo La Tauromagia, por ejemplo también

00:19:40

una obra muy importante de Manolo Sanlúcar es.

00:19:46

Caballo Negro, y también Mundo y formas de la guitarra flamenca, en dos volúmenes, 1 y 2.

00:19:55

He mencionado también a Vicente Amigo, que es un guitarrista que está ahora mismo en activo y que fue discípulo de Manolo Sanlúcar. Hay otros grandes guitarristas como José Fernández Torres, Tomatito, que

00:20:12

es conocido sobre todo porque él fue el que acompañaba a Camarón de la Isla en la guitarra. También tenemos a Moraíto Chico, que es el padre de otro guitarrista, Diego del Morao, y jóvenes promesas, como por ejemplo Manuel Ferpa. Muy bien, pues este es el final de este podcast acerca del flamenco.

00:20:39

Espero que haya sido de su interés y sobre todo

00:20:44

El objetivo sería que usted, amable escuchante de este podcast, se interese

00:20:52

más en el Arte Flamenco y siga aprendiendo más acerca de este arte universal de Andalucía que es el flamenco. Nada más. Por mi parte, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Adiós.