

IES CARLOS CANO

*PROYECTO DE INNOVACIÓN
VIVIR Y SENTIR EL
PATRIMONIO*

FLAMENCO

VIVE Y SIENTE

JUNIO 2022

Vivir y sentir
el patrimonio

E

U

I

D

N

I

INTRODUCCIÓN

- FLAMENCO: VIVE Y SIENTE

- El proyecto de innovación que invade las aulas del IES Carlos Cano

3

ENTREVISTAS / 2º Y 4º ESO

- Carmen Álvarez, ponente principal en el proyecto de innovación del IES Carlos Cano
- Manuel Romero el cotorro, cantaor pedrereño
- Entrevista a Juan José Monedero, presidente de la Peña Flamenca de Pedrera

5

7

9

Vivir y sentir
el patrimonio

E

U

I

D

N

I

FIGURAS HISTÓRICAS / 1º ESO

• AL CANTE

- Silverio Franconetti y su café de cante
- Antonio Chacón
- Pepe Marchena
- La Niña de los Peines
- Bernarda y Fernanda de Utrera
- Miguel Poveda
- Rocío Márquez
- Rosario "la tremendita"

• A LA GUITARRA

- Paco de Lucena
- Sabicas
- Manolo Sanlúcar
- Antonia Jiménez

• AL BAILE

- Juana la Macarrona.
- Sara Baras
- Rocío Molina
- María Pagés

12

21

25

FLAMENCO: VIVE Y SIENTE

EL PROYECTO DE INNOVACIÓN QUE INVADE LAS AULAS DEL IES CARLOS CANO

POR PATRICIA FERNÁNDEZ MUÑOZ, COORDINADORA DEL PROYECTO

Durante el presente curso el proyecto de innovación "Vivir y sentir el patrimonio" vuelve al IES Carlos Cano de Pedrera, pero en esta ocasión el patrimonio que se encargará de difundir entre su alumnado será el Flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 16 de noviembre de 2010.

El pasado mes de septiembre solicitamos este proyecto a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, que ha necesitado, sin duda de la colaboración del Ayuntamiento de Pedrera. Hemos tenido el lujo de contar con la bailaora Carmen Álvarez, que a petición nuestra ha llevado a cabo varios talleres didácticos tratados en las distintas materias. Partiendo de la asignatura de Música, hemos estudiado los compases del Flamenco, los palos, los remates, melodías, tipos de voces, estilos de cante, etc. Hemos continuado con una introducción práctica al baile Flamenco en Educación Física, donde se han realizado pequeñas coreografías en las que se ha practicado el marcaje, los giros, movimientos de brazos y cadera. En Lengua Castellana y Literatura se ha profundizado sobre las características lingüísticas del Flamenco, desde la propia etimología de la palabra que da nombre a este arte, sus temáticas, las letras, los recursos y la métrica, etc. Del mismo modo, en Geografía e Historia nos hemos remontado a sus orígenes y hemos visto su evolución a través de sus diferentes etapas y principales figuras. Asimismo, Armando Mateos, cataor, Niño Martín y Eligio Álvarez, guitarristas, han colaborado en la realización de este proyecto.

Los talleres han tenido lugar en horario lectivo, pero se ha ofrecido la realización de actividades extraescolares en el Teatro Municipal de Pedrera durante seis lunes por la tarde.

Vivir y sentir el patrimonio

En estos talleres, el alumnado con más interés o posibilidad de seguir profundizando en la parte más práctica de lo aprendido en clase, ha tenido la oportunidad de aprender un cante y un baile.

Este cante y este baile ha podido exponerse públicamente en un Recital organizado por el Departamento de Música el pasado 9 de junio en el Teatro Municipal. En el siguiente enlace podéis ver el resultado.

<https://www.youtube.com/watch?v=F1hj1J85iKs>

Del mismo modo, hay otra serie de productos finales, donde el alumnado de 2º y 4º ESO ha podido investigar sobre los aspectos históricos del Flamenco o han realizado entrevistas a artistas flamencos de nuestro entorno, como a Carmen Álvarez, Manuel Romero o incluso a personas influyentes en Pedrera a este respecto, como el presidente de la Peña Flamenca, Juan José Monedero. Estos trabajos se han convertido en unos simpáticos podcast que forman parte del programa alojado en la página que el IES Carlos Cano tiene en la plataforma iVoox. El programa "Flamenco: vive y siente", tiene intención de continuidad. Esperamos que os gusten.

https://www.ivoox.com/podcast-flamenco-vive-y-siente_sq_f11589892_1.html

Además, el alumnado de 1º ESO ha realizado un trabajo de investigación y resumen de figuras históricas y actuales del mundo del Flamenco. Aunque nos alegra que hayan participado la mayoría de alumnos/as, se han escogido aquellos artículos mejor elaborados para confeccionar una revista. La podréis encontrar en nuestras RRSS, así como en la web de nuestro instituto:

<https://iescarloscano.es/planesyprogramas/>

Sin duda, la puesta en marcha de este proyecto innovador ha sido todo un lujo para el alumnado y el profesorado del instituto, de hecho, podría determinar el futuro de más de un alumno o alumna, amantes del Flamenco. Escuchad algunos testimonios de alumnado y profesorado en la SER Andalucía Centro **pinchando en la foto**.

CARMEN ÁLVAREZ

ENTREVISTA

*POR MÓNICA RAMOS Y
ANTONIO ROMERO, DE 2º B*

Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el programa “Flamenco: vive y siente”. Somos Mónica y Antonio. Hoy estamos aquí para hablar con Carmen Álvarez Sánchez, una bailaora profesional de Arjona, Jaén.

- Hola, buenas tardes, Carmen, ¿qué tal estás?

-Hola, buenas tardes, estoy muy bien.

- Me alegro. ¿Te gustaría responder a unas preguntitas?

- Estaría encantada, por supuesto.

- Pues comencemos. ¿Qué te inspiró para iniciarte en el mundo del Flamenco?

- Pues fue algo un poco aleatorio y de casualidad porque con 8 años empecé a dar clases en una escuela que abrió una amiga de mi madre en mi pueblo, en Arjona, y bueno, la verdad es que después me di cuenta cuando empecé a estudiar en el Conservatorio de una manera un poco más seria, de que la disciplina dancística del Flamenco me atraía, pero sí es verdad que no tengo esa influencia familiar por la que me podría haber decantado por hacer ese baile. Yo era una niña muy creativa y a mí me gustaba hacer manualidades, dibujar y también bailar, por supuesto. Entonces, bueno, ese fue un poco mi inicio en este mundo.

- ¿Qué logros has conseguido gracias al Flamenco?

- Para mí los principales logros son los estudios que he podido alcanzar gracias a

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO

ENTREVISTA A MANUEL ROMERO

que en el sistema educativo hay una enseñanza reglada y que te otorga titulación en danza, pues yo he podido hacer los 14 años de Conservatorio que se dividen en 4 años de enseñanzas elementales, 6 años de enseñanzas profesionales y 4 de enseñanzas superiores, entonces para mí, poder estar titulada en Danza es uno de mis mayores logros hasta ahora, y cómo no, también haber cursado el Máster en Gestión y liderazgo de proyectos culturales. Entonces para mí, los principales logros son aquellos objetivos, aquellas metas que voy alcanzando de manera artística sobre el escenario, pero sobre todo también las titulaciones que voy obteniendo.

- Pues sí, unos grandes logros... Y, ¿aparte de tu profesionalidad en el Flamenco, impartes docencia y enseñanza?

- Sí, sí, por supuesto. Esa es una de mis mayores vocaciones. Cuando me titulé en el Conservatorio Superior de Madrid, lo podríamos hacer en Coreografía e Interpretación o en Pedagogía, entonces yo lo hice en Pedagogía y finalmente, pues eso, soy Titulada Superior en Danza en la especialidad de Pedagogía y en el estilo de Baile Flamenco. Actualmente doy clases presenciales y también clases online.

- Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión?

- Pues lo que más me gusta de mi profesión es que hago lo que quiero. Creo que eso, a día de hoy, es una suerte y no todo el mundo puede contar con ganarse la vida con aquello que ama, entonces yo me siento libre, tengo la vida que quiero y estoy consiguiendo mi propósito de poder mantenerme y tener un sustento económico que venga del Flamenco, bien en la rama de la enseñanza o en la rama de lo artístico, de la interpretación y de la coreografía. Entonces me siento feliz de poder dedicarme a lo que quiero y a lo que es mi vocación. Me siento yo misma encima del escenario y me encanta tener contacto con las personas en el día a día de las clases.

- ¿Y tienes algún proyecto a la vista?

- Pues actualmente el proyecto más fuerte que tengo es intentar seguir adelante con la tesis doctoral que estoy haciendo en la Universidad de Sevilla y también darle cabida en los escenarios a un proyecto que hice, que es un espectáculo que se llama "Jerga" y que trata de reivindicar la posición de mi provincia, de la provincia de Jaén, que siempre ha estado un poquito apartada en el mundo del Flamenco. Y bueno, ahora mismo también estoy trabajando con un actor jiennense que se llama Pedro Lendines y vamos a intentar hacer también otro espectáculo, entonces, por supuesto que los proyectos de mi vida y los proyectos que tengo a la vista son seguir caminando en tres caminos, como yo digo, el artístico, el docente y aquel que me sigue manteniendo a mí como alumna en el sistema educativo.

- Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias por atendernos. Es un honor para nosotros haberte podido entrevistar y aprovecho para decir que nos ha encantado que nos hayas dado clases de baile y haber podido aprender mucho más de ti. Muchísimas gracias.

- Muchísimas gracias a vosotros.

MANUEL ROMERO

ENTREVISTA

*POR ANA CALZADO, MARIO FERNÁNDEZ Y
CARMEN ROSARIO PÉREZ, DE 4º B*

Somos un grupo de alumnos/as de 4º de Música y vamos a realizar una entrevista a Manuel Romero el cotorro.

- ¿Cuál es tu palo del flamenco preferido?

- Bueno, el palo flamenco preferido..., no tengo ninguno en concreto. Depende del momento del recital que esté dando. En la actuación que esté haciendo, pues depende del momento elijo el palo, pero bueno, si me tuviera que quedar con alguno..., quizá con uno en concreto no me puedo quedar, me quedaría con dos, me quedaría con la seguiriya y la soleá.

- ¿Cómo te vino la afición al Flamenco?

- Bueno, pues la afición me vino de mi abuelo paterno y de algunos aficionados más del pueblo, de allí de Pedrera. Y bueno, así me vino la afición, ellos me involucraron, me metieron dentro de este mundo del Flamenco desde muy niño y aquí sigo como artista.

- ¿Le has dedicado alguna canción a alguien?

- Bueno, dedicado cantes sí le he dedicado a mucha gente en muchas actuaciones mías. En concreto me gusta dedicarles a mi familia, a mi

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO

*ENTREVISTA A JUAN JOSÉ MONEDERO, PRESIDENTE
DE LA PEÑA FLAMENCA DE PEDRERA*

madre, a mi hermana o mi abuelo, o mi padre..., les he dedicado mucho, o a algunos amigos míos muy allegados míos. Esas son las veces en las que más he dedicado y que más me ha gustado. Tampoco soy mucho de dedicar cantes, pero cuando he tenido que dedicar, lo que más me ha gustado es dedicarle a mi familia.

- **¿Con qué edad empezó tu afición por el Flamenco?**

- Bueno, mi afición por el Flamenco empezó desde muy, muy niño. No cantando, porque canté ya más mayor, pero sí que empezó desde que tenía, no sé, cuatro o cinco años ya escuchaba Flamenco, porque en mi casa se ha escuchado Flamenco siempre, sobre todo de la parte de mi abuelo paterno, que era el que era más aficionado y bueno, pues de ahí me vino la afición y me vino desde niño, desde que era chiquitito estaba escuchando el Flamenco.

- **¿Qué es para ti el Flamenco?**

- Bueno, el Flamenco para mí es mi vida, mi forma de vivir. Yo no sé vivir sin Flamenco. Yo necesito el Flamenco para vivir, es como una droga, no sé lo que es vivir sin Flamenco, no podría vivir sin Flamenco. Entonces, el Flamenco para mí es una forma de vida, una manera de vivir, una manera de vestirse, una manera de ser en la vida. Eso es para mí el Flamenco, no es solo una música, no es solo una tradición, es todo en mi vida, mi vida gira alrededor del Flamenco, entonces para mí el Flamenco es una manera de vivir, una forma de vida. El ser Flamenco no es solo subirte a un escenario y cantar, el ser Flamenco es todo el día, desde que te levantas y hasta durmiendo eres Flamenco, porque es una manera de sentir la vida, una manera de llevar tu vida, y sobre todo, yo que tengo la oportunidad de dedicarme al Flamenco tanto en la docencia como en ser artista y subirme al escenario, vivo constantemente con el Flamenco todo el día, y hasta por la noche estoy pensando en Flamenco.

- **¿Quién ha sido tu mentor o mentora?**

- Bueno, mentor o mentora no he tenido en concreto. He tenido..., a mí no me gustaría llamarlo mentor, a mí me gusta llamarlos maestros, porque sí es lo que he tenido, maestros. Bueno, maestros he tenido..., en principio desde mi abuelo, aficionados del pueblo como "Antonio el cali..., californio", o "Nico el porrino", que también me han enseñado mucho, y luego, cuando me vine a Sevilla a estudiar a la Fundación Cristina Heeren pues tuve a grandes maestros del Flamenco, artistas ya consagrados como José de la Tomasa, Calixto Sánchez, Paco Taranto..., algunos cursillos que hice con Fosforito y con Juan Peña el Lebrijano... Pues esos han sido mis maestros, aparte de todo lo que yo he aprendido de los discos y de los vídeos. Como hemos nacido en la época de la tecnología, tenemos la oportunidad de acceder a vídeos y discos de todo tipo y ahí se puede estudiar acceder todo lo que hay grabado del Flamenco, que es muchísimo, desde hace más de 150 años que se está grabando Flamenco, o 100 años. Mentor, es que realmente la vida del artista en el Flamenco se la busca un poco uno, así que algún representante que te busque algunos trabajos, algunas actuaciones, pero realmente uno lleva su propia producción y sus propias cosas. Entonces lo que tiene uno son maestros y luego se dedica a aprender durante toda la vida para sacar una personalidad y una forma de ejecutar el cante un poco más personal tuya. Pero bueno, lo principal es ser aficionado y tener ganas de seguir aprendiendo.

JUAN JOSÉ MONEDERO

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA PEÑA FLAMENCA DE PEDRERA

POR CANDELA PULIDO, MARÍA
ÁNGEL, VALME CARVAJAL Y FRAN
JURADO, DE 4º A

- **Hola, buenas tardes, estamos aquí con el presidente de la peña flamenca de Pedrera, al cuál le vamos a hacer unas preguntas. En primer lugar, ¿de dónde te viene tu afición por el flamenco?**

- Bueno, yo empecé a escuchar flamenco cuando era ya mayorcito, ya había terminado incluso la carrera cuando se dieron dos circunstancias, por una parte, cuando me casé, mi suegro era muy aficionado y escuchaba mucho flamenco con él también y por otra parte que emigré fuera de Andalucía, y cuando uno emigra fuera de Andalucía empieza a gustarle mucho más las cosas de tu tierra y entonces empecé a escuchar flamenco. Ahí fue cuando me enamoré rotundamente del flamenco y vi que era la expresión del pueblo andaluz completamente.

- **¿Cuándo se fundó la peña flamenca de Pedrera?**

- La Peña Flamenca de Pedrera... En Pedrera ha habido siempre tradición de Peñas. Había una Peña que se llamaba Peña Flamenca Julián Estrada; como todas las organizaciones sociales, dependiendo de la actividad que tenga la gente tiene unas etapas más florecientes y hacen más cosas y otras menos. Entonces, últimamente la Peña Julián Estrada estaba muy decaída y un grupo de gente intentamos revitalizarla, pero era difícil porque había que reunir a la nueva directiva para cerrar la directiva y hacer una nueva directiva y demás. Entonces tomamos la decisión de montar una nueva y montamos una Peña a la que ya le pusimos el nombre

de Manuel Romero, que es el cantaor del pueblo que se dedica profesionalmente al cante. Eso fue aproximadamente a primeros de 2019.

- **¿Cuántos años llevas siendo presidente de la Peña?**

- En el 2019, cuando montamos la Peña elegimos de presidente a José Pérez Gutiérrez, a José "el platero", era un aficionado flamenco, un buen compañero, un buen presidente que tuvimos la desgracia de perderlo. Falleció y lo echamos mucho de menos. Fue el que con todos los demás iniciamos el resurgir de esta peña. Yo entonces era secretario, al principio, y en junio de 2020 fue cuando hicimos la renovación de la junta y entonces me pusieron a mí de presidente. Este año hace dos años que es cuando toca la renovación de la presidencia y yo creo que ya es hora de que pongamos otro presidente.

- **¿Cuántos socios tiene actualmente?**

- La Peña tiene unos 120 o 125 socios al corriente de pago. La cuota es pequeña y cuando un socio lleva ya cinco o seis meses sin pagar la cuota se le da de baja, que no quiere decir que no pueda acudir a la Peña o que no pueda acudir a los eventos que realizamos, porque nuestro afán es difundir el Flamenco, con lo cuál puede venir cualquier persona aquí a la Peña aunque no sea socio. Pero socios tenemos sobre 125 o 130 y todos al corriente de pago.

- **Nuestro centro lleva ya varios años con el proyecto Vivir y sentir el patrimonio, donde se da a conocer el Flamenco. ¿Qué opinas de que este proyecto se lleve a cabo?**

- El proyecto que estáis haciendo en el instituto es un proyecto muy interesante. Es un proyecto que va encaminado a introducir Flamenco en los colegios y es fundamental. No se puede amar lo que no se conoce; si tú no conoces una cosa no la puedes apreciar. Entonces, que el Flamenco se difunda entre a juventud andaluza, que se le explique que el Flamenco es el sentimiento de un pueblo, que el Flamenco es

la expresividad andaluza, que el Flamenco representa lo más importante de la cultura que nosotros tenemos y que lo escuchen y sepan lo que significa es importantísimo, ¿no? Esto hay que hacerlo con una carácter no impositivo, es decir, que cada uno vaya a verlo, escucharlo y a conocerlo, porque además, no se trata de que la gente aprenda a cantar una soleá ni aprenda a cantar una seguidiya, sino que conozca lo que es el Flamenco, se conozca lo que se quiere decir cuando se canta un tipo de cante y demás, y porque es lógico que si estamos estudiando a Mozart, ¿por qué no vamos a estudiar a Paco de Lucía? ¿Por qué vamos a estudiar música que viene desde otros confines y no estudiamos nuestra propia cultura?

- **¿Crees que el Flamenco debería tener más visibilidad en las aulas?**

- Sí, siguiendo con esto que te estoy diciendo, sería fundamental. Nosotros en la Peña hemos pedido una subvención que la pondremos a disposición del instituto porque es para informar, para formar y para llevar el Flamenco a la juventud después, y si la juventud se concentra en los clubs de fútbol, en los centros escolares y demás, es donde hay que acudir a que conozcan de primera mano el Flamenco.

- **¿Nos podrías decir cuáles son los actos principales que realiza la Peña?**

- La Peña tiene dos o tres líneas de trabajo. La primera es el crear un concepto de hermanamiento entre toda la gente a la que le gusta el Flamenco para que entre todos disfrutemos escuchando, discutiendo y hablando de Flamenco. Por otra parte, la realización de recitales; tenemos todos los meses uno o dos recitales. Hace poco vino Manuel Cástulo, un cantaor de Mairena de los tradicionales, y luego hacemos temas de formación del estilo, de la literatura flamenca, sobre el origen del Flamenco, hemos tenido aquí una conferencia sobre "Arqueología de lo jondo". Participamos con el Ayuntamiento, que es importantísima la ayuda municipal que tenemos: en todos los eventos procuramos que tengan un componente flamenco, por ejemplo celebramos con ellos el Día de Andalucía y organizamos el primer año el Festival y ahora esto lo hemos reconvertido en una Semana Flamenca, que este año va a ser entre el día 17 y el 23 de julio. A esta semana flamenca le hemos puesto el nombre del Balastro, el Balastro Flamenco. Balastro es la piedra que se sacaba de las canteras y que se llevaba al tren y son las piedras que forman las vías del tren, que además aquí se le llamaba Balastro al mismo tren que transportaba ese mismo material, con lo cual el nombre viene por la piedra y por el tren, con lo cual son los dos elementos que identifican a Pedrera. Este año vamos a tener un flashmob, que es un baile relámpago, por un baile por sevillanas cantado por cantaores pedrereños y por guitarristas pedrereños y lo haremos en la Plaza el domingo. Después, el lunes tendremos una proyección de una película, siguiendo la recuperación de los cantaores antiguos y ya consagrados y que han mantenido el Flamenco, entonces tenemos la proyección de un documental sobre Fosforito. El martes tenemos una conferencia histórica, este año nos adentramos en cómo estaba el Flamenco en la República y tenemos una charla con Juan Vergillos sobre "Flamenco y República".

El miércoles tendremos un recital de un cantaor de Cádiz que canta los cantes de Cádiz muy bien, que es David Palomas. El jueves tenemos un Flamenco fusión, un Flamenco más moderno, con otros aires y con percusión y demás con Rosario la Tremendita. El viernes "Nuevo Matrona Project", que es Manuel Romero al cante, el guitarrista Pedro Barragán y el percusionista Roberto Jaén, recuperando los cantes de Pepe de la Matrona y el sábado tendremos ya el Festival donde vienen David Carpio, Carmen Carmona, Diego la Flor y Beatriz Uera, una bailaora afincada en Cataluña, nativa de este pueblo o descendiente de este pueblo, que es una maravilla bailando.

- **Bueno, pues muchas gracias Juan José Monedero, por su tiempo.**

- A vosotras, y que sigáis en este camino, recuperando el Flamenco. Un beso.

2ª Edición

BALASTRO FLAMENCO DE PEDRERA

Peña Flamenca Manuel Romero

17-23 de julio de 2022

Abono semanal 30€ socios 20€ no socios

Programa Semanal

Domingo 17 — 21:00
Inauguración del Balastro Flamenco y Flashmob con temas de sevillanas dedicado al pueblo. Plaza de la Iglesia. Entrada libre.

Lunes 18 — 21:00
«Fosforito, Una Historia de Flamenco». Documental y tertulia con el director, Alejandro Fernández. Teatro Municipal. Entrada 5€.

Martes 19 — 21:00
Conferencia «Flamenco y República» por Juan Vergillos. Teatro Municipal. Entrada 5€.

Miércoles 20 — 21:00
Concierto del cantaor gaditano David Palomas. Teatro Municipal. Entrada 15€.

Jueves 21 — 21:00
Concierto de Rosario La Tremendita. Teatro Municipal. Entrada 15€.

Viernes 22 — 21:00
«Nuevo Matrona Project» con el cantaor Manuel Romero, el guitarrista Pedro Barragán y el percusionista Roberto Jaén. Teatro Municipal. Entrada 15€.

Sábado 23 — 22:30
XXIV Festival Flamenco de Pedrera. Parque de las 13 Ruinas. Entrada libre.

Canta
David Carpio, Diego la Flor, Carmen Carmona

Guitarras
Eduardo Moreno, Manuel Valencia

Baile
Beatriz Uera y su grupo

Domingo 17 — Sábado 23
Exposición fotográfica del Balastro Flamenco 2021 por Marimar Luna. Teatro Municipal. Entrada libre.

Organiza: Peña Flamenca Manuel Romero

Colabora: Ayuntamiento de Pedrera

Amor de Andalucía

marimarluna

LE BLUME

SILVERIO FRANCONETTI

Y SU CAFÉ DE CANTE

POR ALICIA ROMERO POZO,
1º ESO A

“El Rey de los cantaores”

Silverio Franconetti fue uno de los pioneros en la historia del flamenco y, tal vez, el icono más importante en toda su historia.

Su madre, que era andaluza, lo dio a luz en Aguilar, Sevilla, el 10 de febrero de 1831, cuando el flamenco era una simple semilla del gran árbol en el que se convertiría posteriormente. Su padre era italiano, poseía el nombre de Nicolás y era guardia.

Aunque fue una de las figuras más importantes en el flamenco, como ya he dicho antes, su figura es también muy desconocida y a la gente no le suena tanto como debería. Fue así como se ha ganado el apodo de **“El gran olvidado de la historia del cante”**.

Fue en su ciudad natal donde empezó a dar sus primeros pasos en el flamenco, a la vez que este género empezaba a dar sus primeros pasos también. De Andalucía se trasladó a Madrid, donde empezó a dar conciertos. Esto lo dio a conocer y a mediados del siglo XIX fue invitado a dar una especie de gira por América, de la que volvió ocho años más tarde. Después prosiguió su carrera dando conciertos principalmente por Andalucía, y fue por esos tiempos dorados cuando se ganó el apodo de **“El Rey de los cantaores”**.

No fue hasta 1870 cuando fundó su propio café cantante, el primero en su clase. En realidad, esta idea pertenece a los franceses, que ya habían tenido anteriormente la idea de un pequeño escenario en un café donde se realizaban actuaciones. Sin embargo, Silverio Franconetti adaptó esta idea para el flamenco, organizando actuaciones de cante y baile sobre un pequeño escenario. Posteriormente, abriría también el café cantante **“La Escalerilla”** y serviría de gran influencia sobre futuros referentes en el flamenco como, por ejemplo, Antonio Chacón. La mayoría de los cafés cantantes tuvieron bastante éxito, pero en 1920 se reemplazaron por los teatros.

En conclusión, Silverio Franconetti fue demasiado importante en el flamenco (para lo poco que se le valora) e hizo avances muy importantes.

EVOCACIONES SEVILLANAS

EL CELEBRE CAFE CANTANTE DE SILVERIO

EVOCAR el café cantante que estableció Silverio Franconetti Aguilar en la casa número 4 de la calle del Rosario equivale a tanto como recordar la mejor y celebrada época del cante jondo en Sevilla. Era en la segunda mitad del siglo pasado cuando el mago del tan popular cante abrió las puertas de su café, haciendo, al pasar de los años, una competencia a muerte al otro café de la misma índole, que se denominaba “El Barrero”.

Ya se tenía culto a un apasionado entusiasta en el primer café cantante que se estableció en Sevilla, en el año 42 del siglo XIX, en la calle antigua de los Lombardos, hoy de Muñoz Oliva; en el de la plaza de la Faja y en el de la calle Tripeira, actualmente de Velázquez, y aunque las gentes los llamaban, por completo, cada día con mayor afición por el cante jondo, nunca fueron mayores el entusiasmo del público ni la concurrencia que al “Silverio”, cuyo dueño se hizo el ídolo de las masas populares, que lo hacían objeto de las más insanas manifestaciones de aplauso y alabanza.

Había nacido Silverio en Sevilla, en una modesta casa de la calle Odrero, vecina de la recordada plaza de la Alfalfa. Su padre, oriundo de Italia, y su madre, andaluza, trasladaron su residencia a Morón de la Frontera, llevando, como era natural, consigo al infante.

En la bella ciudad del palle sin plomaz y garcarandá, permaneció Silverio al lado de su padre, hasta bien entrada su juventud, y allí nació su afición al cante jondo, tomando lecciones del gitano El Fito.

Desde los primeros momentos, fueron apreciadas, por cuantos tuvieron ocasión de escucharlo, las excepcionales condiciones que para el cultivo del cante tenía el joven Silverio, y, animado a buscar más amplios horizontes donde hacerla y alcanzar fama y ganancias, se embarcó para Cádiz, en cuya capital no tardó en encontrarse rápidamente; más tarde a España, se instaló en

El célebre “cantante” flamenco Silverio Franconetti.

la Sierra bendita que lo vio nacer y abrió las puertas del café cantante, a que dio su nombre, y que no tardó en hacerse famosísimo. Un amplio patio con arcadas sobre columnas de mármol constituía la sala de espectáculos. En la parte frontera a la puerta de entrada se alzaba el tablado o escenario, en donde lucían sus facultades los artistas, destinándose el espacio restante a la colocación de mesas a cuya alrededor tomaba asiento el público. Y el precio de la entrada, era el de la comunión que se hacía de café o bebidas alcohólicas.

La gente acudía a él a Silverio hasta rebotar el local y permanecía a pie firme en medio de la estrecha calle.

El entusiasmo, hasta llegar al éxtasis, iba en aumento cada día que pasaba, no habiendo ningún otro cantar que oír, ni hacerle competencia.

El era el señor, el soberano que imperaba en la afición entera, desde el café cantante de la calle del Rosario, no sólo en Sevilla, sino en toda Andalucía la baja, desde cuyos confines acudían para escucharlo los más entusiastas aficionados en esta clase de cante y los más celebrados cultivadores del mismo.

Si prodigiosa garganta parecía una caja de música. Uno de sus logros, ha llegado a decir que todas sus coplas salían de su garganta impregnadas en miel y dotadas de una gárgula fantástica, que no había quien lo escuchara sin estremecerse y que al renovar y renovar por cierto de los oyentes les acompañaban las lágrimas a los ojos. Porque sus coplas, dichas a la vez que con una voz poderosa, con una dulce tunción, llegaban como un finísimo dardo a herir las fibras más sensibles del alma del oyente, estremecido y subyugado.

Además, cultivaba de la manera más original no sólo el otro género, sino que se burlaba y cultivaba todos con una maestría incomparable.

Trasfugado, admirado como ningún otro artista de su género, y con tanta fortuna que no llegó a prologar las hielas de la decadencia, la falta de salud, sin embargo, lo hizo sucumbir a la muerte, alcanzándole en el seno principal de una casa de los señores de la plaza de San Francisco. Y se cuenta, como dato curioso, que por su excesiva corpulencia no se pudo dejar el ataúd que cerraba su cadáver por la estrecha escalera que continúa a la calle, haciéndose preciso aporrearla por el lado.

Todavía no se ha olvidado en Sevilla su recuerdo, siendo perdurable su fama y el triunfo de no haber sido hasta ahora superado.

J. MUÑOZ SAN ROMÁN

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO

ANTONIO CHACÓN

ANTONIO CHACÓN

UN CANTAOR QUE MARCÓ TENDENCIA TÉCNICA

POR LUCÍA GÓMEZ REINA, 1º ESO A

Antonio Chacón fue un cantaor flamenco que destacó especialmente cantando cartageneras, malagueñas y granaínas.

Nació el 16 de mayo de 1869 en Jerez de la Frontera (Cádiz) y falleció el 21 de enero de 1929.

El 20 de julio de 1886 cantó por primera vez, acompañado del gran Patiño en presencia de Enrique El Mellizo. No quiso hacerlo por seguiriyas, por respeto al maestro gaditano, y eligió cantar por malagueñas. A partir de entonces se estableció una fuerte competencia entre ellos por tal estilo.

Junquera le contrató para su café de Utrera y de allí pasó al Café Filarmónico de Sevilla. De vuelta en Cádiz fue contratado por Silverio Franconetti para su café sevillano, donde permaneció actuando ocho meses.

Posteriormente siguió su carrera en Málaga y volvió a Sevilla contratado para el Café del Burrero durante sesenta días, con tal éxito que Silverio tiene que cantar en su café para salvar la clientela. Continuó un período de gran aprendizaje y comenzó a triunfar en giras por España y Sudamérica, marcando ya una manera de vestir de los artistas flamencos con señorío y elegancia. Compartió escenario con los mejores artistas de su época.

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO

PEPE MARCHENA

PEPE MARCHENA

EL CREADOR DE LA COLOMBIANA

POR RAÚL ÁNGEL VALLET, 1º ESO B

José Tejada Martín nació el 7 de noviembre de 1903, en Marchena. Era de los grandes de la Ópera Flamenca con fandangos, tarantas, malagueñas y creó las colombianas. Trabajó en la fragua de la Plaza Vieja, cuidador de borricos, porquero y camarero. Cantó en toda España. Cuando el flamenco estuvo en auge él se fue con los espectáculos de la plaza de toros. Un año antes de la guerra rodó su primera película llamada Paloma de mis amores. Su vestimenta destacó llena de colores y gorros. Se le diagnosticó cáncer de estómago en 1976 y el 4 de diciembre murió con 73 años en el hospital del Sagrado Corazón de Sevilla.

También grabó la película La Reina Mora.

Destacan sus temas: Me Gusta Estar En La Sierra, Yo lo he visto en la Barrera, Dime el hombre por que muere, Cuba Linda Te Venero, Mi cariño es sincero, el quince te lo dirá, La Rosa.

Como anéctora, os contaré que a mi bisabuelo le gustaba mucho el cante y siempre llevaba a mi abuela con él. Cuando Pepe Marchena terminaba de cantar, cantaba en el antiguo cine que estaba al lado del Ferrobús. Él con unos pocos de amigos cercanos del pueblo, se iban a la cantina a esperar el tren de las 6 de la mañana y mientras tanto, bebían vino y cantaban. Como antes no había refrescos, le dieron a mi abuela, siendo niña, del vino Málaga y se bebió la botella entera. Su padre la tuvo que coger en brazos hasta su casa y cuando llegaron, su madre le preguntó qué le pasaba y su padre le dijo "no te preocupes, es que la niña ha bebido lo mismo que yo". Otra curiosidad es que como era poeta, las canciones las cambiaba un poco y por eso no tiene muchos discos. Otra es que un tito de mi abuela al que llamaban "el beato" hizo la mili con Pepe Marchena. Y un tito de mi abuelo, al que le dicen "litros", como era muy amigo suyo y de cante, siempre que Pepe Marchena cantaba aquí en Pedrera, le dedicaba la primera canción a él.

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO

LA NIÑA DE LOS PEINES

LA NIÑA DE LOS PEINES

PASTORA PAVÓN, LA MEJORA CANTAORA DE LA ESCUELA GITANA

POR JOSÉ ANTONIO CORONA ÁLVAREZ,
DE 1º ESO B

La Niña de los Peines, Pastora Pavón Cruz, es una de las principales voces del cante flamenco gitano y andaluz de todos los tiempos. Nació el 10 de febrero de 1890 en el barrio sevillano de Puerta Osario y murió en la calle Calatrava de Sevilla el 26 de noviembre 1969. Su nombre está ligado al de Manuel de Falla, Federico García Lorca y La Argentinita, entre otros, a quienes conoció en su etapa de plenitud como cantaora en los años 20 y 30 del siglo XX.

Era hija del cantaor Francisco Pavón Cruz, *El Pañi*, de profesión herrero. Dos de sus hermanos, también se dedicaron al flamenco.

Pastora debutó a los ocho años con su hermano Arturo en una caseta de la Feria de Sevilla. Con trece años debutó en Madrid en el Café del Brillante e inicia su consagración como cantaora. A su regreso de Madrid actuó en Málaga y Jerez y grabó sus primeros discos para la casa Zonophone en 1910. Es la época en que se codea con Antonio Chacón y es proclamada por los aficionados como la Reina del Cante Flamenco.

La apodaron "La niña de los peines" cuando ella era muy pequeña, porque solía cantar estos Tangos, *no te peines tu con mis peines que mis peines son de azúcar, que el que con mis Peines se peina hasta los deitos se chupa.*

En 1922 es invitada por Manuel de Falla y Zuloaga a participar como miembro del jurado en el Concurso de Cante Jondo.

Como curiosidad, os contaré que durante la Guerra Civil se refugió en Madrid junto a su pareja José Torres Garzón, más conocido como el cantaor Pepe Pinto. Al acabar la contienda se enroló en la compañía de Concha Piquer de la que formaban parte La Macarrona, La Malena, La Ignacia, María Albaicín, Mari Paz, Pepe el Limpio, Rafael Ortega, Pericón de Cádiz y Melchor de Marchena. Cuando acabó la gira se retiró durante varios años y no regresó hasta 1940. Si bien obtuvo en Sevilla un éxito inmediato no consiguió atraer al público en otras ciudades. Fue el comienzo de un ocaso envuelto en homenajes que culminó con su fallecimiento en 1969.

Sus mejores canciones son: El corazón de pena, A la sierra de Armenia y De mi moreno.

Fue una cantaora muy completa que dominó todos los palos del flamenco, sobre todo los Tangos y Peteneras, y además creó estilos nuevos como la bamera y la lorqueña.

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO

BERNARDA Y FERNANDA DE UTRERA

BERNARDA Y FERNANDA DE UTRERA

DOS VOCES DOTADAS PARA EL QUEJÍO

DAVID HUMANES VEGA E

IRENE RODRÍGUEZ MORENO, 1º B

Fernanda y Bernarda de Utrera: gitanas, hermanas y comprometidas con el cante bravo. Se trata de la primera generación artística de los Pinini, que eran carniceros de Lebrija; casta, quejío, arte, estilo y unas peculiares y magníficas voces las hicieron saltar a la fama en el mundo del flamenco.

-**Fernanda Jiménez Peña, nació en Utrera** (Sevilla) en 1923, aunque tocó todos los palos, donde obtuvo más reconocimiento fue en la soleá. Su carrera artística está ligada a la de su hermana Bernarda.

Participó en algunas producciones cinematográficas como *Flamenco* de Carlos Saura.

Premios:

- Premio Nacional de Cante de la cátedra de flamencología de Jerez de la Frontera, 1967.
- Medalla de plata de Andalucía, 1994
- Medalla de plata al mérito en el Trabajo, 2003
- Medalla de Oro al mérito de Las Bellas Artes, 2005

-**Bernarda Jiménez Peña, nació en Utrera** (Sevilla) en 1927. Su especialidad en el flamenco fue la bulería. Participó en 1952 en la película *Duende y misterio del flamenco*, de Edgar Neville.

Premios:

- Medalla de plata de Andalucía, 1994
- XII Bienal del Arte Flamenco de Sevilla 2002
- Medalla de Oro al mérito de Las Bellas Artes, 2005

Antonio de Mairena las dirigió en el inicio y las bautizó como las Niñas de Utrera. Llegaron a triunfar en Nueva York.

Para terminar, os recomendamos escuchar "Alegrías del recuerdo".

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO:

MIGUEL POVEDA

MIGUEL POVEDA

UN CANTAOR OBSESIONADO CON LORCA

*POR ANDRÉS GARCÍA RUIZ,
DE 1º ESO A*

Miguel Ángel de Poveda León nació en Barcelona en 1973, pero vivió y creció en la ciudad de Badalona durante su niñez y adolescencia. Es hijo de una familia humilde sin una tradición musical anterior. Su padre es originario de la pedanía de La Paca en Lorca Murcia y su madre nació en Puertollano, Ciudad Real.

En 1993, tras ganar cuatro premios: Premio Lámpara Minera el máspreciado del mundo flamenco, y tres premios más en las modalidades de Soleá, Cartagenera y Malagueña en el entonces Festival Nacional del Cante de las Minas de La Unión, Murcia, inicia su carrera como profesional.

El badalonés, residente en Marbella, no se olvida de sus orígenes en el barrio de Bufalà de Badalona, donde vive su madre,

Tiene 16 discos a sus espaldas, varios de ellos dedicados a García Lorca o a Alberti, y el último de ellos, titulado "Diverso", celebra sus más de 30 años de carrera y tiende puentes desde el Flamenco hacia otras culturas.

Os recomiendo sus temas: Triana puente y aparte, Vente tú conmigo o Embrujado por tu querer.

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO:

ROSARIO LA TREMENDITA

ROSARIO LA TREMENDITA

UNA FLAMENCA QUE ROMPE LOS TÓPICOS DE LO JONDO

POR CANDELA RAMOS PARIENTE,
DE 1º ESO B

Rosario Guerrero (Sevilla, 1984), conocida artísticamente como Rosario "la tremendita", se dedica al Flamenco. Su bisabuela, su padre y su hermano (cantaor de tablao) se dedican al Flamenco.

ES ELLA

Rosario La Tremendita son dos mujeres, como el disco doble que presentó llamado "Tremenda". Una es la que nació y creció en Triana y cuyo primer recuerdo tiene que ver con escuchar a Marchena, Antonio Mairena o La niña de los peines en su casa. Pero también es otra que rompe los tópicos asociados a lo jondo. Mujer instrumentista y compositora, paya y lesbiana, que estudió en el Conservatorio - aunque confiesa que la echaron - y dedica la misma pasión a la guitarra o al bajo que al cante.

"Un mundo nuevo", tema de este último disco, aparece con una letra remozada por ella para denunciar la violencia de género y, explica "la tremendita", arranca "como la banda sonora de Stranger Things, pero la letra te lleva a La niña de los peines. De repente le rompo la estructura y, aunque acaba con aires de petenera, también tiene algo de Manuel de Falla.

Otros discos suyos y también muy interesantes son "A tiempo", "Fatum" o "Delirium tremens".

SU FEMINISMO

Las letras de este disco están enfocadas o dirigidas a reivindicar la ruptura de las barreras del género. La verdad es que no pensé en los guitarristas con esa idea en mente, no pensé en nombres, o en hombres y mujeres, sino que pensé en sonidos y todo el mundo me está preguntando por esto. Sí que hay mujeres guitarristas flamencas que me motivan, como Marta Robles, de Las Migas, Mercedes Luján o Antonia Jiménez, pero no pensé en ellas en este caso. Ya hay nombres propios de mujer en la guitarra, no son muchos, y sobre todo les falta visibilidad.

Os anuncio que el próximo 21 de julio tendremos la oportunidad de escucharla, porque actuará en el Teatro Municipal de Pedrera, dentro de la segunda edición del **Balastro Flamenco**.

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO:

ROCÍO MÁRQUEZ

ROCÍO MÁRQUEZ

LA VOZ DE LA NUEVA GENERACIÓN DEL CANTE JONDO

*POR ROCÍO ARROYO GÓMEZ,
1º ESO B*

Su nombre completo es Rocío Márquez Limón, nació el 29 de septiembre de 1985 en Huelva y actualmente tiene 36 años. Es cantaora de flamenco.

Desde los nueve años daba clases de flamenco en Huelva. Se le suele conocer por su forma de modular el canto andaluz. En 2008 da un impulso a su carrera porque logró cinco reconocimientos.

Colabora con músicos como Jorge Drexler creando un espectáculo y participa en la banda sonora de distintos proyectos cinematográficos. En julio de 2012 realiza una acción para cantar una minera a un grupo de mineros que llevaban 45 días encerrados en señal de protesta por el cierre de las cuencas mineras. Además de su faceta artística, es doctora por la universidad de Sevilla.

En 2020, fue reconocida con el premio al mejor álbum de músicas del mundo, titulado "Visto en el jueves", en el que volvió al acompañamiento de Canito a la guitarra y Agustín Diassera a la percusión, convirtiéndose así en la primera artista española en conseguirlo.

Dice de su último disco, "Tercer cielo", junto a Bronquio, "llevamos casi dos años explorando, jugando y creando. Siento un bello vértigo, el mismo que me lanza a nuevos abismos de mí misma". Merece la pena escuchar este experimento flamenco.

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO

PACO EL DE LUCENA

PACO EL DE LUCENA

EL GUITARRISTA MÁS IMPORTANTE DEL S.XIX

*POR ROCÍO CORNEJO MENA,
DE 1º ESO A*

Guitarrista español y uno de los flamencos más influyentes de finales del siglo XIX. Influyó en una serie de guitarristas y flamencos que surgieron cuando se reavivó el interés por la guitarra. Nació en Lucena (Córdoba) en 1859.

En su juventud fue barbero, después de aprender las primeras letras entró para aprender en una peluquería. Él quería aprender a ser barbero y tocar la guitarra, tocaba muy bien. Al iniciar sus actuaciones lo llamaron El Lentejo y después el Niño de Lucena. Comenzó a tocar en su pueblo pero finalmente se fue a Málaga a probar suerte. Allí entró en un café a tocar. Paco de Lucena fue marido de la cantaora Trinidad la Parrala.

Actuó en muchos sitios, ya que era un gran guitarrista: en el café de Silverio, incluso en una sala de gran prestigio en París.

Fue una auténtica revolución en la guitarra flamenca, que no pudo culminar porque falleció joven, en 1898, tras una tuberculosis. Al morir, su estilo se perdió. Entre sus principales aportaciones al toque flamenco están su estructuración de la caña y la creación del toque por rosa.

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO:

SABICAS

EL REY DEL FLAMENCO

*POR MARTA OJEDA ESCOBAR,
1º ESO A*

Agustín Castellón Campos, más conocido como Sabicas, nació el 16 de marzo de 1912 en Pamplona (Navarra).

Estuvo activo en el mundo del flamenco de 1922 a 1990. Su ocupación era la de guitarrista flamenco. Sus comienzos artísticos dieron comienzo cuando tenía tan solo 7 años al actuar en público por primera vez en el Teatro Cayerre, y con solo 10 años se trasladó a Madrid. Fue descubierto por Manuel Bonet y debutó con La Chelito en el Teatro El Dorado, que hoy es el Teatro Muñoz Seca. Inmediatamente causó sensación en la capital y fue calificado como "fenómeno" según el propio testimonio del artista. Desde ahí, comenzó a triunfar en su carrera como guitarrista profesional.

El Ayuntamiento de su querida ciudad quiso homenajear a Sabicas con una escultura en su honor, según dijeron, "ya que ha contribuido además al reconocimiento de las personas gitanas, su cultura y la aportación histórica que han realizado a la realidad cultura y diversa de la propia ciudad".

El origen de su apodo, Sabicas, en sus propias palabras viene de esta anécdota: "de chiquito, aquí, en Madrid, mi mamá mandaba a la criada a la compra, y cuando venía yo metía la mano en la cesta y sacaba las habas y me las comía con cáscara y todo. Mi mamá me miraba: 'Pero, hijo mío, estás na más que con las habas. Te voy a poner habas, y habas, habas, habicas'. Y de las habas, la-s-habicas, me quedó Sabicas".

Su discografía es muy extensa, pero quiero destacar:

- Flamenco puro (2002)
- Sabicas y los cantaos (2000)
- Flamenco on fire (1998)
- Rock Encounter (1970)
- El rey del Flamenco (1965)

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO

MANOLO SANLÚCAR

MANOLO SANLÚCAR

EL MAESTRO QUE LLEVÓ AL FLAMENCO AL NÚMERO 1 MUSICAL

*POR ISABEL GALLARDO JURADO,
DE 1º ESO A*

Este artista del flamenco es un gran guitarrista y compositor. Nació el 21 de noviembre de 1943 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Actualmente tiene 78 años.

Comenzó a tocar la guitarra con solo 7 años y a los 20 años era un extraordinario guitarrista. Entre los años 1968 y 1973 grabó 5 discos: "Recital flamenco", "Inspiración" y tres volúmenes de "Mundo y formas de la guitarra flamenca". En 1974 se publicó "Sanlúcar", donde incluyó la rumba "Caballo negro", que tuvo gran éxito, consiguiendo ser número 1 en lista de discos en España. "Tauromagia" se publicó en el año 1988 y es quizás el disco más importante de la discografía de Manolo Sanlúcar y uno de los mejores de la guitarra flamenca de la historia. En 1992 compuso "Soleá", para el Ballet Nacional.

Hay que mencionar que hace varias intervenciones en la película "Flamenco", de Carlos Saura, de 1995.

En el año 2000 consiguió el Premio Nacional de Música cuando expuso su obra "Locura de brisa y trino", con poemas de Federico García Lorca.

Ha realizado giras por todo el mundo: Australia, Brasil, Dinamarca, EEUU... También tiene un documental titulado "Manolo Sanlúcar, el legado", que podéis ver en la web de RTVE, en el que se explica su vida y su carrera artística. También ha escrito un libro llamado "El alma compartida", de carácter autobiográfico.

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO:

ANTONIA JIMÉNEZ

ANTONIA JIMÉNEZ

GUITARRISTA FLAMENCA DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL

*POR MARCOS E. GÓMEZ
CENTURIÓN,
DE 1º ESO A*

Antonia Jiménez es una guitarrista y compositora de flamenco, considerada una de las pocas mujeres destacadas en este campo, ya que son pocas, pero cada vez más, las que escogen el mundo de la guitarra.

Nació en 1972 en el Puerto de Santa María (Cádiz), y actualmente tiene 50 años. Allí pasó su infancia en una familia que nada tenía que ver con el flamenco. A los pocos años estaba tocando la guitarra en la Escuela local de Antonio Villar.

Recorre los tablaos más relevantes de la capital, donde toma contacto con primeras figuras del baile como Manuel Liñán, Marco Flores y Olga Pericet, con quienes trabaja de manera habitual en los grandes escenarios y festivales de todo el mundo. En su larga carrera ha acompañado a figuras del cante como Rocío Márquez o Carmen Linares.

Aunque no le interesan los concursos, en 2017 recibió el Premio a la Música Original y Coreografía de la Comunidad de Madrid en el Teatro Fernán Gómez.

Antonia Jiménez es considerada como una de las mejores guitarristas de la escena flamenca y de mayor proyección internacional.

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO:

JUANA LA MACARRONA

JUANA LA MACARRONA

LA ESTRELLA DE LOS CAFÉS CANTANTES

*POR ELVIRA VARGAS CASADO,
DE 1º ESO B*

Juana Vargas de las Heras nació en 1870 en Jerez de la Frontera (Cádiz) y falleció en 1947 con 76 años en Sevilla.

Fue una bailaora gitana, descendiente de Tío Juan Macarrón y Tío Vicente Macarrón. Hija de Juan Vargas, guitarrista, y de Ramona de las Heras, cantaora. Con apenas 8 años fue contratada para actuar en el café sevillano de La Escalerilla; allí fue descubierta por Fernando Ortega "el Mezcle", que le consiguió un contrato en el malagueño café de las Siete Revueltas, donde permaneció dos años antes de irse a trabajar a Barcelona. Volvió a Sevilla con 16 años y fue ganando fama y siendo contratada en los cafés cantantes más importantes de España.

En 1922, formó parte del espectáculo "Ases del arte flamenco", en el madrileño Ideal Rosales, con grandes artistas de la época. En 1933, fue llamada por "la Argentinita" para participar en la Ópera Flamenca "Las calles de Cádiz", presentado en Madrid y repuesto por Concha Piquer tras la guerra civil Española.

Ha tenido muchos reconocimientos en su vida y puede considerarse como un homenaje las "Alegrías de la Macarrona" en el repertorio de Rocío Jurado.

Fernando el de Triana escribió de ella:

"Ésta es la que hace muchos años reina en el arte de bailar flamenco, porque la dotó Dios de todo lo necesario para que así sea: cara gitana, figura escultural, flexibilidad en el cuerpo, gracia en sus movimientos y contorsiones, sencillamente inimitables. Cuando con su mantón de Manila y su bata de cola sale bailando y hace después de unos desplantes la parada en firme para entrar en falseta, queda la cola de su bata por detrás en matemática línea recta; y cuando en los diferentes pasos de dicha falseta tiene que dar una vuelta rápida con parada en firme, quedan sus pies suavemente reliados en la cola de su bata, semejando una preciosa escultura colocada sobre delicado pedestal." Adquirió fama mundial, siendo considerada como una de las grandes reinas del flamenco, y especialmente famosa por el delicado movimiento de sus brazos.

Juana la Macarrona ganó una fortuna, en sus tiempos de esplendor. El mundo *se le había quedado chico* para su fama de emperadora flamenca, que había sido aplaudida por los zares de Rusia, por reyes, príncipes, duques y gente de todas las razas y de todos los colores.

Los últimos años de su vida se refugió en la enseñanza para hacer frente a las penurias.

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO:

SARA BARAS

SARA BARAS

LA BAILAORA QUE PREFIERE LA PASIÓN A LA TÉCNICA

POR Mª TRINIDAD GÓMEZ OJEDA,
DE 1º A

Su nombre completo es Sara Pereira Baras, pero en España es más conocida como Sara Baras. Nació en 1971 en la ciudad de Cádiz.

Se la conoce por ser una gran artista, bailarina y coreógrafa española. Su madre es Concha Baras una profesora de baile flamenco y bailaora de larga trayectoria. Su madre abrió una escuela de baile e hizo a su hija la alumna más exigida.

Con 10 años, Sara comenzó a formar parte de Los Niños de la Tertulia Flamenca, un grupo con el que recorrió todos los festivales de Andalucía.

Tras haber contactado con la *gitanería* de Cádiz había cogido mucho arte., lo que unido a un técnica aprendida con disciplina de hierro, conformaba un cóctel explosivo. Pero no podía bailar sola como deseaba, pues no la dejaba su madre, lo único que le decía es "eres una niña, tienes que saber esperar y no acaparar protagonismo". Y estuvo así hasta los 17 años que fue cuando la dejó soltar amarras. Ya en solitario ganó el primer premio en un programa-concurso de TVE, "Gente Joven".

A finales del año 1997 Sara presentó su propia compañía como cierre del XXXVII Festival Nacional del Cante de las Minas y en 1999 se estrenó "Sueños", un nuevo montaje de su compañía que la situó en la esfera de prestigio que ocupa, tras ganar el primero de los 4 premios Max con que ha sido distinguida. Sus espectáculos son un placer para los sentidos: "Alma", "Sombras", "Medusa", "Sabores", son algunas de sus coreografías más aclamadas.

Ha actuado por todo el mundo con las primeras figuras del flamenco, incluso en la celebración de la EXPO '92 de Sevilla. Del mismo modo ha participado en los principales festivales especializados. y sigue cosechando numerosos premios.

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO:

ROCÍO MOLINA

ROCÍO MOLINA

UNA BAILAORA VANGUARDISTA Y EXPERIMENTADORA

*POR CONSTANZA ÁLVAREZ GUERRERO,
DE 1º ESO A.*

Ahora os voy a hablar sobre la bailaora Rocío Molina: Nació en 1984 en Torre del Mar y tiene 38 años. Comenzó a bailar con 3 años, a los diecisiete se graduó en el Real Conservatorio de Danza de Madrid, con matrícula de honor.

Forma parte de las compañías de profesionales de gira internacional. Desde 2014 es una artista asociada a un teatro de París. Es una de las bailaoras más reconocidas a nivel nacional de España, ya que ha actuado en todo el mundo: Londres, New York, Singapur, Berlín, Seúl, Moscú, Taiwán, Oslo, Estocolmo, París, Tokio y otros muchos lugares en España.

Ha recibido 13 premios a lo largo de su carrera en todas las partes del mundo.

Como curiosidad, Lo pasó muy mal en el encierro durante la pandemia, ya que aparte

de soportar el encierro, trabajar en línea y criar a su hija, dice textualmente que a veces ni siquiera tenía tiempo para cocinar.

Coreógrafa iconoclasta: es una mezcla entre el flamenco y la danza contemporánea, ha hecho ese baile suyo cuando sale al escenario y ha trabajado con muchos artistas famosos como María Pagés, Miguel Poveda, Antonio Canales e Israel Galván, y con nombres de la creación artística contemporánea como Carlos Marquerie, Mateo Feijóo y Jean Paul Goude. La colaboración con este último se ha desarrollado compartiendo el diseño de un proyecto para la marca Hermes en Shanghái en 2017. que han hecho que se haga más famosa, aparte de sus magníficos espectáculos. Uno de sus espectáculos más famosos fue el que realizó en el Museo del Prado, donde hizo un zapateado impresionante rodeada de 9 estatuas romanas: "ha bailado para los visitantes de la pinacoteca madrileña una pieza única e irreplicable, concebida expresamente para ese espacio".

En conclusión sabemos que baila un tipo de baile de flamenco vanguardista con música barroca y electrónica experimental.

EN EL PRÓXIMO ARTÍCULO:

MARÍA PAGÉS

MARÍA PAGÉS

UNA DIOSA SOBRE EL ESCENARIO

POR ÁNGELA CARRASCO HUMANES,
DE 1º ESO B

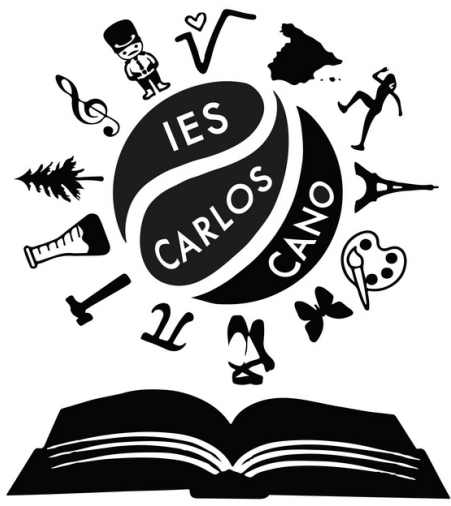
María Pagés, nacida en Sevilla en 1963, es una bailaora y coreógrafa de flamenco que en 2002 recibió el Premio Nacional de Danza en la categoría de Creación, y en 2014 la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes en la modalidad de Danza, ambos otorgados por el Ministerio de Cultura de España. En 2019 fundó y es la presidenta del Centro Coreográfico María Pagés de Fuenlabrada.

A los cuatro años comenzó a bailar, pese a no tener antecedentes flamencos en su familia. A los quince años se trasladó a la Escuela del Ballet Nacional, y a partir de los veinte, recorrió el mundo con giras que la llevaron desde la URSS a Japón.

Comenzó su carrera profesional con la compañía de Antonio Gades. De sus colaboraciones cinematográficas destaca su participación en *Carmen*, *El Amor Brujo* y *Flamenco*, de Carlos Saura. A lo largo de estos años la Compañía ha estado presente en los mejores y más prestigiosos escenarios del mundo. En octubre de 2005 la Compañía María Pagés fue la compañía artística responsable del acto de inauguración de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca. En el acto inaugural incluyó el estreno de una coreografía sobre un poema de José Saramago. Es reconocida internacionalmente por su personal concepto estético del Arte Flamenco. María Pagés entiende el arte como algo ilimitado y ha conquistado un lugar de gran relieve en el panorama de la danza mundial.

María Pagés ha recibido en 2022 el Premio Princesa de Asturias junto a la cantaora Carmen Linares. En ellas converge el espíritu de varias generaciones que, desde el respeto por la tradición y la hondura de las raíces del flamenco, han sabido modernizar y adaptar su esencia al mundo contemporáneo.

ESPERAMOS QUE OS HAYA GUSTADO NUESTRO
PROYECTO "FLAMENCO: VIVE Y SIENTE"

NOS DESPEDIMOS CON ESTE CUADRO DE JOSERRA RAMOS,
ARTISTA DE PEDRERA