

LA FRAGUA

EJEMPLAR Nº1 AGOSTO 2012

EL FLAMENCO DESDE LA ISLA DE CAMARÓN

Y O K O

K O M A T S U B A R A

POR ANTONIO CANALES

CAMARÓN

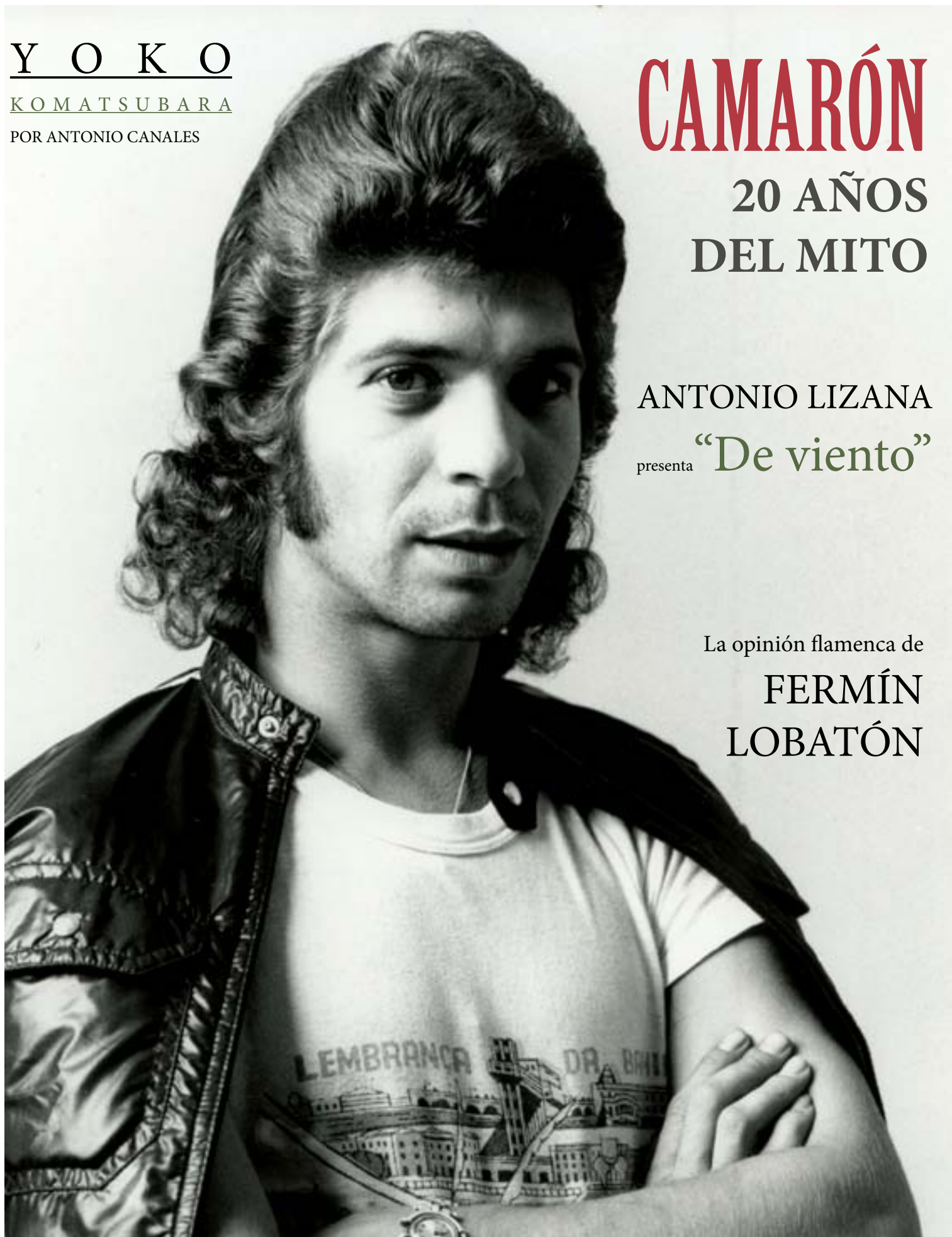
20 AÑOS DEL MITO

ANTONIO LIZANA

presenta **“De viento”**

La opinión flamenca de

**FERMÍN
LOBATÓN**

Créditos:

Revista LA FRAGUA "el flamenco desde la Isla de Camarón"

Deposito Legal:

CA 325 - 2012

Contenidos:

Carlos Rey, Rafael Galán,
Javier Fernández.

Colaboradores:

Antonio Canales, Fermín Lobatón, Fran Romero, Lolo Picardo, Juan Carlos Muñoz, Juan Silva. Foto portada: José E. Lamarca

Fotografías:

Juan Silva y Rafael Galán.

Corrección:

Concepción Vázquez y Carmen Mateos.

Redacción:

Revista La Fragua. Calle Real 54, 1º Izq. 11100 San Fernando (Cádiz)

Tlfno.: + 34 956 88 95 02 /

Fax: + 34 956 88 95 02.

Mail: revistalafragualaisla@gmail.com

Publicidad:

Javier Fernández y Rafael Galán.

Publicidad Cádiz: Javier Prieto. 610 648 215

revistalafragualaisla@gmail.com con teléfono: +34 956 88 95 02 / 693 689 347 / 666 40 59 52

Edita:

Gran Burbuja Producciones S.C.

c/. Real 54, 1º Izq.
11100 San Fernando (Cádiz)

Fotografías:

Rafael Galán, Juan Silva, Paco Sanchez (Fermín Lobatón), Yoko Kotmasubara, Lolo Picardo, Omar Vieria, Ana Palma.

Sumario

Pag. 6 Camarón 20 del Mito.

Pag. 12 El Flamenco según Yoko Kotmasubara
por Antonio Canales.

Pag. 16 El Saxo Flamenco de Antonio Lizana

Pag. 20 La pedagogía en el Flamenco por David
Leiva.

Pag. 23 Arquitectura Flamenca por Antonio
Canales.

Pag. 24 Breve reseñas.

Pag. 26 Las cositas de comer en las Callejuelas
de Camarón por Lolo Picardo.

Pag. 30 Rafael Romero, una vida dedicada a la
guitarra.

Pag. 32 Novedades.

Pag. 34 Fermín Lobatón El flamenco frente a la
matriz DAFO, una batalla desigual.

Pag. 35 Agenda.

LA PEDAGOGÍA EN EL FLAMENCO

DAVID LEIVA

David Leiva es Licenciado (Grado superior de música) en Pedagogía Musical y en Guitarra Flamenca. Actualmente imparte clases de guitarra flamenca, conjunto instrumental y acompañamiento al canto y el baile dentro de los Grados oficiales del Conservatori del Liceu de Barcelona.

- La Universidad de Cádiz ha elaborado un estudio sobre “el flamenco como industria cultural”. Según se recoge en las conclusiones del estudio, la necesidad de entrar de lleno en todos los niveles del sistema educativo es uno de los principales retos del flamenco. ¿Qué cree usted que es necesario para afrontar este reto? Durante estos últimos años el flamenco está llegando al sistema educativo español. Sobre todo en Andalucía, se empieza a estudiar en primaria, escuelas de música y en conservatorios. La forma de llevar esto adelante es que los políticos, promotores, artistas, profesores, autores... vayan en la misma dirección, la de transmitir que el flamenco es una música universal tan prestigiosa como el Jazz o el Clásico y no nos avergüencen nuestras raíces. Es fundamental escuchar a las nuevas generaciones y darles un papel más protagonista. Tienen un alto nivel cultural. Son licenciados, autores, creadores... y no escuchar siempre a los mismos solamente.

- ¿Existe en la actualidad suficiente material didáctico sobre flamenco para los distintos niveles educativos? En estos últimos años han salido multitud de publicaciones para guitarra, armonía, historia... para la especialidad de flamenco. Como autor, estoy reforzando el elenco de esta especialidad sea en formato libro o DVD. Pero queda mucho por hacer, mi aportación al flamenco es proporcionar nuevas metodologías y transcripciones. Creo que los autores de enseñanza flamenca tenemos una gran responsabilidad dentro de este género. Miles de personas de todo el mundo estudian con estas publicaciones y conocen el flamenco gracias al autor. La lástima es que dentro del “círculo flamenco” no se reconoce esta aportación, no se valora el trabajo editorial ni las producciones discográficas ni audiovisuales pedagógicas. En otros países se valora, y mucho, pero poco a poco iremos asimilando los nuevos medios y las nuevas tecnologías de enseñanza.

- En el documental *Tiempo de Leyenda* sobre cómo se hizo el disco de Camarón de *La Leyenda del Tiempo*, podemos ver como se lleva el flamenco a la Orquesta Clásica. Vince Mendoza, director de la Orquesta Metropól de Amsterdam, cuenta cómo se inició en el flamenco escuchando a Camarón y la dificultad de enfrentarse a una obra como la *Leyenda del Tiempo*. En tu libro de partituras sobre Camarón incluyes esta obra. ¿Podemos decir que a nivel profesional, en el flamenco, hay tantas carencias como en el educativo con respecto a la escritura y lectura musical? Carencias hay en todos los ámbitos y el flamenco no es una excepción. Lo interesante de este género musical es que queda mucho por hacer, sea en cante, guitarra o baile. Por eso es una música tan viva. Cuando el artista aprende lo tradicional, su instinto le lleva a seguir creando. El artista flamenco necesita crear. Los guitarristas, cuando hemos aprendido obras o falsetas de los grandes maestros ya automáticamente estamos componiendo nuestras obras y falsetas, cosa que no suele pasar en los intérpretes clásicos, que sólo tocan cosas de otros. En el flamenco no, viene de serie. La escritura musical en el flamenco también está evolucionando y cada vez se busca la manera más adecuada para su comprensión. El flamenco es un género de expresión oral y se ha plasmado o forzado a una escritura musical occidental para que todo músico lo entienda. *La Leyenda del Tiempo* es una obra que marcó un cambio dentro del flamenco y se basa la pieza en dos melodías. Cuando observas la partitura ves la complejidad de la misma y supone una dificultad para un músico que no es flamenco, sobre todo por el compás.

Pasar a partitura este arte no es fácil pero tampoco es imposible. Es decir, el flamenco es música, y como tal, se puede escribir en un pentagrama.

- Sabemos que el flamenco es una música de raíz y sin tradición académica. Por sus formas melismáticas y su compleja estructura rítmica, ¿piensas que la transcripción musical al papel refleja con claridad la interpretación musical del cantaor o el guitarrista?

El flamenco tiene unas características únicas que lo diferencian de otras músicas, como la armonía y el compás. Pasar a partitura este arte no es fácil pero tampoco es imposible. Es decir, el flamenco es música y como tal se puede escribir en un pentagrama. En las partituras de la guitarra flamenca se puede plasmar casi todo, por no decir todo, como las notas, el ritmo, acentos, los golpes, la interpretación... El cante es más complicado. El cante flamenco parte de dos estructuras; el cante silábico y el cante melismático. El cante silábico es la base, los cimientos del cante, muy semejante a otras músicas como la copla o cante lírico. Aquí se puede plasmar bien en partitura. La complejidad es poner el cante melismático, por la sencilla razón que el cante flamenco no se estructura únicamente en tonos y semitonos. Muchas partes sí, pero hay unas partes de cuartos de tono. Se podría apuntar los cuartos de tono en partitura como por ejemplo con un “bemo” al revés que significaría bajar un cuarto de tono y si ponemos un “sostenido” quitando una rayita horizontal y vertical quedando en forma de cruz “+” subiría un cuarto de tono. Sería una forma de apuntarlo pero en mis publicaciones sólo he puesto tonos y semitonos, por la sencilla razón de no inflar de notas el pentagrama y que no sea un obstáculo a la hora de tocarlo. Esas marcas serían para un trabajo más científico sobre el cante flamenco que tengo pensado hacer más adelante.

David Leiva

David Leiva es Licenciado (Grado superior de música) en Pedagogía Musical y en Guitarra Flamenca. Actualmente imparte clases de guitarra flamenca, conjunto instrumental y acompañamiento al cante y el baile dentro de los Grados oficiales Profesional y Superior del Conservatori del Liceu de Barcelona.

Como concertista solista ha actuado en diferentes teatros, festivales y salas de gran importancia internacional. Su experiencia como guitarrista de acompañamiento le ha llevado a acompañar a grandes figuras del cante y baile como Merche Esmeralda, Nano de Jerez, Juan Pinilla, Mauricio Cesteros “Mauri”, Jorge Mesa el “Pirata de Jerez”, entre otros. Es compositor de varios espectáculos como *Rojo sobre Negro* y *Combo flamenco*.

En 2012 lanza su primer trabajo discográfico “Fuente Victoria” un disco con nueve composiciones excepcionales, un trabajo donde la guitarra es la protagonista.

Actualmente como autor tiene 40 publicaciones (Libros y DVDs) y algunas de ellas de gran éxito en la pedagogía flamenca. Ha sido el primer autor que ha realizado un método musical sobre el cante flamenco, titulado *Método de cante y baile flamenco y su acompañamiento*, Libro + CD y *Tratado del acompañamiento al cante*, DVD+Libro. Estas colecciones están siendo un éxito de ventas y están consideradas unas de las mejores metodologías del flamenco. Ha sido pionero también en realizar el primer libro en música de los cantaores Camarón y Enrique Morente.

Firma y prueba las guitarras del prestigioso luthier Juan Montes, dando al mercado unas guitarras óptimas en calidad y precio.

- A día de hoy sigue siendo difícil estudiar la guitarra flamenca en los conservatorios españoles. ¿Por qué hay tan poca presencia de la guitarra flamenca en los conservatorios? ¿Faltan profesores? ¿Faltan alumnos? La guitarra flamenca se está introduciendo poco a poco en los Conservatorios de grado Profesional de Andalucía, Madrid, Barcelona, Murcia, Mérida... El Grado Superior de guitarra flamenca se imparte en el Conservatorio Rafael Orozco de Córdoba, Conservatorio Superior de Música de Murcia, Conservatorio del Liceu, ES-MUC y el Taller de Músics de Barcelona. Esto no significa que ya estemos tranquilos, todo lo contrario, si nos preguntamos ¿por qué en Barcelona hay 3 centros educativos que imparten grado superior de guitarra flamenca y en Madrid no hay ninguno? O ¿por qué en Andalucía sólo se realiza el Grado Superior de guitarra flamenca en el Conservatorio de Córdoba y en los otros 4 conservatorios superiores de Andalucía no lo imparten?...

Durante estos últimos años el flamenco está llegando al sistema educativo español. Sobre todo en Andalucía, se empieza a estudiar en primaria, escuelas de música y en conservatorios.

Nos damos cuenta que falta mucho por hacer y que estamos en manos de los políticos. Hay demanda, por lo menos en Barcelona, en el Liceu tenemos un buen alumnado de Grado Profesional y Superior y va in crescendo. En los otros dos centros de Barcelona me consta que tienen todas las plazas cubiertas y en Andalucía también tienen buen alumnado. Cada año se pueden licenciar una media de 20 guitarristas y buscan una plaza en un Conservatorio o Escuela de Música. Así que por falta de profesores no será por lo que no se abra más esta especialidad. Es lo de siempre, nos centramos en las músicas de fuera, que tiene su importancia, claro está, pero no valoramos nuestro propio patrimonio.

WWW.CARISCH.COM

CAMARÓN

DAVID LEIVA

Este libro sobre **Camarón** es la primera transcripción de algunos de sus temas más famosos mostrando las líneas melódicas del canto, el acompañamiento y falsetas de la guitarra en partitura. La voz de la guitarra está escrita en nota y cifra, mostrando el acompañamiento y falsetas, incluso está transcrita la segunda voz de la guitarra y bajo eléctrico en algunas canciones.

ML2897

Camarón	
GUITAR TAB CON VOZ Transcrito por David Leiva	
GUITAR TAB AND VOICE Transcribed by David Leiva	
ÍNDICE / Índice	
INTRODUCCIÓN / INTRODUCCIÓN	65
ABRIGORRADO Y CANGALLO / ABRIGORRADO Y CANGALLO	4
ESQUERDA DE CÁDIZ / CÁDIZ	7
TÍTULOS / Títols	
QUE UN TORO BRAVO EN SU MUERTE	8
SI ALGO PUEDO DESPREMIAR	28
AREA Y DE PRESIDENTA PARA QUELLETA POR SEÑAS	29
CANTA Y DICE (CAMARÓN)	33
DETRAS DEL TORO SE VA (CAMARÓN)	44
Y YO NO ME RESPONDO (CAGAL)	44
UNA BARRERA CHONQUITA (CAGAL)	74
BARRIO DE SANTA PABLA (CAGAL)	96
GUARDARNO POR LA PENA (FERRONEROS DE MARAVAN)	103
UNA PERRONIA DE NAJOS (FERRONEROS)	109
LA LETRADA DEL TIBIO (CAGAL)	120
VIEJO PUNDO (CAGAL)	142
VILLANO VOY (CAGAL)	149
RAMA DEL CARALLO GRANDE	149
LA PROHIBIDA (CAGAL)	174

ÍNDICE / Índice	
INTRODUCCIÓN / INTRODUCCIÓN	65
ABRIGORRADO Y CANGALLO / ABRIGORRADO Y CANGALLO	4
ESQUERDA DE CÁDIZ / CÁDIZ	7
TÍTULOS / Títols	
QUE UN TORO BRAVO EN SU MUERTE	8
SI ALGO PUEDO DESPREMIAR	28
AREA Y DE PRESIDENTA PARA QUELLETA POR SEÑAS	29
CANTA Y DICE (CAMARÓN)	33
DETRAS DEL TORO SE VA (CAMARÓN)	44
Y YO NO ME RESPONDO (CAGAL)	44
UNA BARRERA CHONQUITA (CAGAL)	74
BARRIO DE SANTA PABLA (CAGAL)	96
GUARDARNO POR LA PENA (FERRONEROS DE MARAVAN)	103
UNA PERRONIA DE NAJOS (FERRONEROS)	109
LA LETRADA DEL TIBIO (CAGAL)	120
VIEJO PUNDO (CAGAL)	142
VILLANO VOY (CAGAL)	149
RAMA DEL CARALLO GRANDE	149
LA PROHIBIDA (CAGAL)	174

QUE UN TORO BRAVO EN SU MUERTE
QUE UN TORO BRAVO EN SU MUERTE

Español e Inglés

QUE UN TORO BRAVO EN SU MUERTE

(muestra de páginas interiores)

OTRAS PUBLICACIONES

ML2854 • Vol.1
ML2910 • Vol.2
ML3173 • Vol.3
ML3174 • Vol.4

ML3074 • Vol.1
ML3340 • Vol.2

ML2932

ML3339

ML3481

Novedades discográficas

DORANTES / *Sin muros !*

El pianista y compositor sevillano vuelve a primera línea del panorama musical con Sin muros!, una declaración de intenciones que da título al que, hasta hoy, es su trabajo más complejo y también más desconcertante. Dorantes toma el flamenco como punto de partida para avanzar hacia otras formas (jazz, música clásica y contemporánea) en una aventura musical para la que ha contado con la colaboración de grandes voces como Enrique Morente, Carmen Linares, Esperanza Fernández, Arcángel, Miguel Poveda, Pedro Peña, José Mercé y Noa. El disco, que salió a la venta el pasado mes de mayo, está editado por Universal Music.

LAS MIGAS / *Nosotras somos Las Migas.*

Las Migas regresan con fuerza con su nuevo trabajo **Nosotras somos Las Migas.** Es un disco que hay que escuchar, suena a flamenco sin pretenderlo. De hecho, no encontramos en sus canciones ningún palo en concreto, pero en su música se entremezclan los cantes de ida y vuelta, la seguiriya, los tangos y un universo sonoro que va desde lo clásico a lo tradicional con un halo de flamencura. Con la voz de Alba Carmona, el violín, el acordeón de Lisa Bause y las guitarras de Isabelle Laudenbach y Marta Robles, Las Migas no dejarán a nadie indiferente.

DAVID LEIVA / *Fuente Victoria.*

David Leiva lanza su primer trabajo discográfico Fuente Victoria, un disco con nueve composiciones excepcionales, un trabajo donde la guitarra es la protagonista. Editado por RGB, cuenta con la colaboración de Ernesto Cuadrado a la percusión y Juan Pinilla al canto. En el corte número seis, podemos escuchar la voz de Pericón de Cádiz, en una Soleá que Leiva dedica a su maestro Manuel Granados.

ARGENTINA / *Un viaje por el cante.*

El próximo mes de septiembre, saldrá a la luz el trabajo de Argentina Un viaje por el cante. Mientras tanto, podemos disfrutar de su primer sencillo "Pasajeros en el tiempo", con letra y música de José Quevedo Bolita y arreglos del maestro Joan Albert Amargós. Este tema ya lo grabó en 2010 el genial Terremoto, antes de dejarnos para siempre. Argentina ha querido de esta forma redir un sentido homenaje al ya eterno cantaor jerezano.

A detailed advertisement for Rafael Romero guitars. The top part shows a close-up of a guitar's soundhole with the name 'Rafael Romero' and 'Construcción de guitarras' visible. Below this, the name 'Rafael Romero' is written in a large, elegant script. At the bottom, contact information is provided in red and white text.

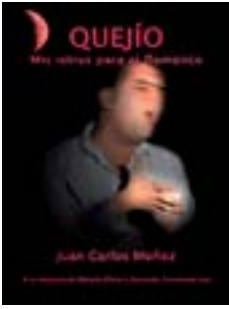
GUITARRAS

Rafael Romero
Construcción de guitarras

Rafael Romero

C/ Florencio Montojo, 27 - San Fernando (Cádiz)
Tel: 956 885 505 - 606 733 785
www.guitarrasromero.com

Novedades editoriales

JUAN CARLOS MUÑOZ. *Quejío. Mis letras para el flamenco.*

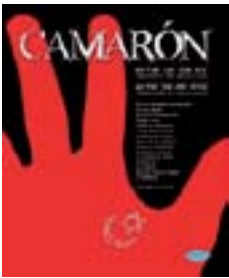
El escritor de letras flamencas Juan Carlos Muñoz, autor de seis obras, presenta su última creación que lleva por título Quejío. Mis letras para el flamenco, que irá acompañado por un CD donde cantarán nueve artistas las letras del sanroqueño, entre ellos: Gabriel Cortés padre e hijo, Manuel Peralta, Cristina Soler, Cristina Pareja, Iván Centenillo, Manuel Romero, Israel Paz y Diego Martínez acompañado a la guitarra por Luis Monge, hijo de Camarón, Marote a la percusión y John a las palmas. Muñoz es de los que piensan que el repertorio flamenco se tiene que ir renovando, y en este libro nos propone sus letras para los distintos palos.

PEDRO A. QUIÑONES GRIMALDI. *Ronco de andar descalzo.*

Uno de los grandes herederos y continuador de la más pura esencia flamenca es sin duda Alonso Núñez Núñez, Rancapino.

El escritor Pedro A. Quiñones Grimaldi, ha escrito la biografía autorizada del cantaor chichlanero. Con prólogos de Curro Romero, Miguel Barceló y Joaquín Ballester El Cuña, Ronco de andar descalzo, narra la vida y obra del maestro de Chiclana. En uno de sus principales capítulos, cuenta su relación con Camarón, tanto a nivel personal como profesional, destacando la amistad de ambos por encima de todo.

DAVID LEIVA. *Camarón.*

La editorial Carisch editó este libro en 2009, aunque este año está de total actualidad debido al veinte aniversario de la desaparición de Camarón. Se trata del primer trabajo de transcripción al pentagrama de parte de la obra del cantaor isleño. Se ha hecho una selección de temas de diferentes discos. Se incluyen obras de la primera etapa de Camarón con Paco de Lucía, de La leyenda del tiempo y de Potro de rabia y miel. Muestra las líneas melódicas del cante, el acompañamiento de la guitarra y las falsetas. La escritura incluye, además de la transcripción musical, el cifrado y la digitación recomendada.

FRANCISCO ZAMBRANO. *Manuel Infante "El Niño de Fregenal"*.

El flamencólogo extremeño Francisco Zambrano nos muestra un trocito de la historia del flamenco con su libro Manuel Infante "El Niño de Fregenal", donde rescata la vida y obra del cantaor de la voz cristalina. En el libro, se hace justicia al reconocer a Manuel Infante Martínez "Niño de Fregenal", como un cantaor importante en el universo flamenco, a veces olvidado por la flamencología dominante. Nos cuenta su biografía, aporta testimonios y anécdotas sobre el de Fregenal, analiza su obra discográfica y sus creaciones. El libro viene acompañado de un CD, que recoge los distintos estilos de fandango creados por Manolo Fregenal. Con un entrañable prólogo de Manuel Herrera Rodas, ha sido editado por la Diputación de Badajoz.

FANDANGO NATURAL

*Porque tengo sello propio
mi fandango es el mejor.
Donde yo vaya a cantar
Que no me tomen por otro,
Que soy el de Fregenal.*

Excelente comida argentina y andaluza. Terraza, barra para tapear y salón comedor. Amplia carta de vinos.

Excellent Argentinian and Andalusian food. A terrace, tapas bar and dining room. Wide range of wines.

Ausgezeichnetes argentinisches-und andalusisches Essen. Terrasse, Tapas-Bar und Speisesaal. Umfangreiche Weinkarte.

Plaza San Agustín, 5
Tel. 856 170 440
www.restauranteargentinocadiz.com

Abuela Elfrides
Tapa Bar

GPS: 36.5323°N / 6.2944°W

San Fernando
ESPAÑA ANDALUCÍA CÁDIZ

CAMARÓN

www.turismosanfernando.org

Ayuntamiento de
San Fernando