

VIVE EL VERANO

“He podido hacer mi carrera y vivir con equilibrio”

Carmen Linares Cantaora

Toda una vida dedicada al flamenco consolida la trayectoria de Carmen Linares, recientemente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes. La cantaora presenta hoy en Tudela el espectáculo '40 años de flamenco'

CRISTINA ALTUNA
Pamplona

Hace años fue bautizada como la dama del flamenco y una de las principales voces femeninas de la segunda mitad del siglo XX. Quien se esconde detrás de estas distinciones es una mujer que cuando era una niña iba a casa para escuchar flamenco en la radio y que esperaba que su padre llegara a casa después de trabajar para oírle tocar la guitarra. El flamenco ha forjado su vida, primero en su entorno familiar y, después, como profesión. Y si el destino no le hubiera permitido convertirse en artista, hoy en día sería una gran aficionada al flamenco. Así es Carmen Linares, una mujer que a los 17 años dirigió su camino hacia los tablaos y que dedicó diez años a cantar para los cuerpos de baile, hasta que emprendió una carrera en solitario que suma cuatro décadas. Galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, la artista inaugura esta noche el Flamenco on Fire en el Teatro Gaztambide de Tudela (21.30 horas) y lo hace con *40 años de flamenco*, el espectáculo que resume una trayecto-

ria y que invita a un viaje por el flamenco, el folclore andaluz y la poesía.

Regresa a Navarra. El año pasado levantó el telón del Festival de Teatro de Olite y ahora inaugura el Flamenco On Fire.

Repito, repito, pero con una versión diferente. La esencia del espectáculo es la misma, que en realidad es contar mi historia y mostrar lo que considero más importante de mi carrera. Crear este espectáculo tuvo su dificultad, porque seleccionar lo más significativo cuando se lleva tantos años actuando, no fue nada fácil. Todo mi trabajo es importante para mí, pero quizá lo que más me sugiere e identifica es la *Antología de la mujer en el canto* y el homenaje a los grandes poetas a través del flamenco.

En Tudela no va a estar sola, pues subirá al escenario Pepe Habichuela, un guitarrista al que conoce muy bien.

Me hace muchísima ilusión actuar con él. Es el artista invitado y haremos dos cantes potentes, cargados de significado para mí. **¿Esos cantes trasladarán al flamenco de los años 70, cuando fueron una de las parejas del mo-**

Carmen Linares repasa su carrera a través del flamenco, el folclore andaluz y el cante. CÉDIDA

mento?

Va a ser un recuerdo años y nos vamos a sentir bien, como en aquellos tiempos. Pepe Habichuela tiene un sonido de guitarra muy especial, ha sido un guitarrista importante y muy moderno, que se salió del clasicismo de la guitarra flamenca.

Ha grabado más de 30 discos, entre propios y colaboraciones, pero hay uno que parece su referencia. *Antología de la mujer en el cante*, ¿marcó un antes y un después en su carrera?

Con la distancia que pone el tiempo, sí marcó un antes y un después, ha sido muy importante para mi carrera. Nunca una mujer ha grabado una antología y, además, una antología de mujeres.

Esta antología fue un trabajo de investigación y documentación muy importante. Llevó su tiempo y dedicación, pero mereció la pena. El disco se publicó en 1996 y queda para la historia del flamenco y me he dado cuenta que ha servido, que la juventud lo ha tomado como referencia. Todavía está vigente.

¿Quiso reivindicar la presencia femenina en el flamenco?

Cuando empecé con la antología, llevaba años actuando y había realizado cantes de mujeres flamencas. Esas cantaoras aportaron al flamenco, fueron importantes, y no tienen por qué quedar olvidadas. La mujer siempre ha sido importante en el cante, con presencia y personalidad,

que es fundamental para este arte que requiere conocimiento, pero también pasión, vehemencia, entusiasmo y mucho amor. Quise mostrar la esencia de esas mujeres a través de la mirada de una mujer de su tiempo.

Pertenece una generación del flamenco importante, como Camarón, Paco de Lucía, Enrique Morente, Manolo Santúcar, José Mercé y Tomatito. ¿Tuvo algún problema?

Había cantaoras en ese momento, yo era muy joven entonces, pero es cierto que el mundo flamenco estaba dominado por los hombres. La verdad es que nunca me sentí discriminada por ellos, actuábamos en los tablaos, más tarde en los festivales nacionales y

DNI

Carmen Pacheco Rodríguez, *Carmen Linares*, nace en Linares (Jaén) en 1951. Allí vive hasta los 13 años, luego en Ávila y se traslada a Madrid. Inicia su carrera en solitario en 1980. Suma más de 30 títulos, entre discos propios y colaboraciones. Es Premio Nacional de la Música, Medalla de Oro de las Bellas Artes y Premio Príncipe de Viana de las Artes, entre otros.

aprendíamos unos de otros. Los Habichuela, por ejemplo, también estaban en la época y hemos actuado muchas veces juntos. Nunca me sentí diferente por ser mujer, el machismo estaba más fuera.

¿Qué quiere decir?

Lo complicado era que una familia dejase que su hija se convirtiera en artista. Dedicarse al flamenco siendo mujer estaba complicado, de hecho, conozco mujeres que se quedaron por el camino. En aquellos años no estaba bien visto en las familias que una chica se fuera a Madrid a bailar o cantar, que entrase en el mundo del espectáculo. En el entorno familiar siempre se veían dudas, peligro y desconfianza. Afortunadamente, la sociedad ha cambiado muchísimo y las oportunidades están para todos por igual.

¿Le ocurrió lo mismo cuando les dijo a sus padres que quería dedicarse al flamenco?

Todo lo contrario, siempre tuve el apoyo de toda mi familia y pude salir adelante. Con 5 y 6 años ya cantaba con mi padre en casa. Hice mis estudios en el colegio y el instituto, pero a los 17 años lo tuve claro y lo dije en casa. Ningún problema, mi padre era un aficionado al flamenco, lo amaba, lo adoraba. Mi madre también. Y luego mi marido, Pepe Asín, que nos conocemos desde muy jóvenes, ha sido un profesional del flamenco. He tenido mucha suerte, pues he podido hacer mi carrera y seguir con mi vida de familia, mi marido, mis hijos, mi madre. Ha existido un equilibrio importante como es tener tu vida familiar, tu propia vida que te inspira y disponer de tiempo para todo.

Es cantaora de poetas como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez o Miguel Hernández.

¿Cuándo descubre ese vínculo entre poesía y flamenco?

El flamenco es música y poesía, pues igual de importante es el sonido que las letras. Las letras son tan potentes que no se deben olvidar ni pasar por ellas sin pararse a escuchar. El artista flamenco siempre ha hecho letras populares, que son maravillosas, pues, como decía Machado, encierran todo el saber. Es cierto, porque un verso te cuenta una vida. Yo siempre había hecho letras populares.

¿Por qué decidió cambiar, le gusta asumir retos?

Teniendo unos poetas tan buenos, era necesario rescatar su

EN FRASES

"Las letras populares del flamenco encierran todo el saber. Un verso te cuenta una vida"

"Cuando empecé, las familias no veían bien que una mujer se convirtiera en artista. Yo tuve mucho apoyo y salí adelante"

poesía. Ellos suman al flamenco y engrandecen el género y viceversa. Creo que si nuestros grandes poetas estuvieran vivos, estarían muy contentos de ver sus poemas cantados en el flamenco.

¿Se considera pionera por cantar a los grandes poetas?

No, la primera vez que escuché un poema cantado por un cantaor fue a Enrique Morente, que hizo un trabajo sobre Miguel Hernández. Eso nos abrió muchas puertas y muchos balcones. Ha sido enriquecedor, pues cuando más profundizas en la cultura, en la esencia del flamenco o la poesía, más autenticidad aportas a tu cante. Un artista siempre tiene que ser curioso y atreverse.

Su trabajo le ha permitido entrar en la historia de la cultura musical española. Atesora varios premios, el último de ellos el Premio Princesa de Asturias de las Artes. ¿Cómo se siente?

Lo recibí con mucha sorpresa, no sabía nada, pero luego es una emoción. Siempre he trabajado en lo que me gusta, he dedicado mucho tiempo y he pretendido hacerlo todo con verdad y dedicación, que espero haberlo conseguido. Me siento orgullosa de lo que he hecho y hasta donde he llegado, pero también me considero una afortunada. Siempre intento estar a la altura del flamenco y de la dignidad de su cante.

¿El flamenco le ha dado todo a Carmen Linares?

Para mí es una vida entera, me ha forjado como persona, he podido viajar, conocer el mundo, a sus gentes y dedicarme a lo que me ha gustado toda mi vida. Y ello me ha generado un compromiso personal y profesional: dar siempre todo lo que llevo dentro. Necesito el flamenco en mi vida, tanto cantarlo como escucharlo, pues me carga las pilas y me aporta sensibilidad.

¿Es partidaria de la renovación del flamenco o prefiere hablar de pureza?

El cante evoluciona porque el flamenco es un arte vivo. Esta evolución es un ejercicio muy sano y necesario. Pero también deben existir unas raíces muy adentro para no perderte, raíces que dan el arraigo y que te ayudan a que sea auténtico lo que haces. La pureza es lo que cada uno lleva dentro, lo que siente y transmite. Ha cambiado tanto el mundo que tienes que decir lo que está pasando en tu vida, en una época, en una cultura. Se puede decir desde un estilo de flamenco u otro, pero que se haga con verdad.

Rafael Riqueni ha publicado ocho discos a lo largo de su carrera.

“Es bonito que el público esté abajo recibiendo la música”

Rafael Riqueni Guitarrista

Nacido en el barrio de Triana, el guitarrista sevillano ofrecerá hoy un concierto nocturno (22:30 horas) desde el balcón del Palacio de Navarra. Interpretará temas de su último disco, 'Herencia', ante 300 personas

NEREA ALEJOS Pamplona

El guitarrista Rafael Riqueni (Sevilla, 1962) estrenará esta noche el primer balcón nocturno que ha programado el Festival Flamenco On Fire. El concierto comenzará a las 22.30 horas, pero el público podrá acceder al jardín del Palacio de Navarra desde media hora antes.

¿Con qué sensaciones afronta un concierto tan especial como el de esta noche?

Lo afronto con muchas ganas e ilusión. Pienso que es una cosa popular que se hace en Pamplona, y me parece muy bonito que el público esté abajo, recibiendo la música. Al ser algo popular, creo que adquiere una dimensión especial. Eso me atrae y me gusta. Hace unos años también actué en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, pero en aquel momento yo no estaba concienciado de aquello. En fin, no me concentré, toqué cosas que no toco habitualmente... Me quedé con la sensación de salir del paso, y eso no me gusta. Ahora voy con otra preparación mental.

¿Qué interpretará en esta ocasión?

Voy a tocar los temas de *Herencia*, mi último disco. Para mí es un poco como decir: "Bueno, que estoy aquí, que soy flamenco". No tiene nada que ver con mi anterior trabajo, *El parque de María Luisa*. Yo llevaba bastante tiempo sin hacer un disco de guitarra fla-

menca, y he hecho este disco (*Herencia*) pensando en tocar solo. En definitiva, yo soy flamenco, porque he nacido en un barrio flamenco, en Triana. Desde pequeño he estado vinculado al mundo de los gitanos, conviviendo con ellos, y todo eso se me ha pegado. Todos los temas del disco están tocados en su tonalidad original. He intentado acercarme lo más posible a la tradición flamenca.

¿Entonces será un concierto de flamenco puro?

Sí. Tocaré los temas de *Herencia* y después también voy a hacer unos temas de *El parque de María Luisa* (2017). A lo mejor también toco *Amargura*, una marcha de Semana Santa que se ha hecho muy popular. Será un concierto largo. A lo mejor se pone en casi dos horas.

El pasado febrero actuó en el Teatro Chaillot de París, donde presentó *Nerja*.

Sí, surgió de una visita que hice a las cuevas. Es una obra donde hay tres guitarras, un violonchelo... Últimamente hemos hecho varios conciertos con *Nerja* y está gustando bastante, pero lo que más estoy tocando es *Herencia*.

Es inevitable hablar de Sabicas. ¿Cómo le ha influido a usted?

Sabicas es un coloso de la guitarra flamenca. Él mismo tiene un disco que se titula *El rey del flamenco* y yo lo veo así, como un rey de la guitarra. En aquella época también se hizo muy conocido el Niño Ricardo.

Usted tiene un disco titulado *Maestros*, donde precisamente

rinde homenaje tanto a Sabicas como al Niño Ricardo.

Sí, fue Enrique Morente quien me propuso hacer ese disco, aunque tocar como tocaba Sabicas es prácticamente imposible. Él tenía un sonido especial. Por lo menos, en ese disco está reflejado lo que ellos hacían. Ese disco marcó una etapa mía en la guitarra. En el flamenco no está muy bien visto el imitar a otros, pero yo creo que está bien conocer la guitarra de Sabicas y del Niño Ricardo. La casa no se debe empezar por el tejado, sino por los cimientos, y tanto Sabicas como el Niño Ricardo son unos cimientos fuertes para los guitarristas.

Mañana actuará en el Palacio de Ezepeleta. ¿Qué repertorio va a ofrecer en este segundo concierto?

Voy a tocar música de cine, que a mí me encanta. Ahí hay verdaderas joyas. Yo me las llevo a mi terreno y hago cosas bonitas. Por ejemplo, *Cinema Paradiso*, que es una preciosidad, *My way* de Sinatra o *Moon River*. Precisamente me han llamado de una casa discográfica americana proponiéndome grabar un disco de canciones famosas de películas americanas. He pensado en incluir temas como *Europa* de Santana o *El guardaespaldas* de Whitney Houston.

¿Qué más proyectos está preparando?

Estoy muy ilusionado porque voy a tocar para los Reyes en el Alcázar de Sevilla el día 8 de septiembre. Será un concierto de 15 minutos. Cuando me llamaron de la Casa Real, me dio mucha alegría y mucha ilusión. Quiero tocar los Fandangos de Huelva, que están en mi primer disco, *Juego de niños* (1986). Recuerdo que en aquel momento yo me jugaba mucho, cuando había tan grandes guitarristas... En un primer disco se pasa mal porque uno no tiene la experiencia ni el bagaje.