

VIVE EL VERANO

NEREA ALEJOS
 Pamplona

Inmersa en una gira de verano que últimamente le ha llevado por Punta Umbria o Tui-Valença (Portugal), María Toledo recalca mañana en el Teatro Gayarre, donde presentará su último disco, *Ranchera Flamenca*.

Usted no iba para artista, sino para jueza. ¿Qué le llevó a querer dedicarse profesionalmente a la música?

El brillo que me salía en los ojos cuando cantaba. Eso me gustaba mucho más que la abogacía.

¿Qué fue primero, el canto o el piano?

Prácticamente fueron las dos cosas a la vez. Siendo una niña, mis padres me apuntaron al Conservatorio. Yo tenía ocho años. Cuando me dijeron que tenía que elegir un instrumento, yo me quedé con el piano. Paralelamente, también iba a clases de flamenco en Madrid. Primero con Antonio Arenas, luego con Pepe Puchere...
Siendo de Toledo, ¿cómo entró en contacto con el mundo del flamenco?

En mi casa siempre se ha escuchado flamenco y copla. Mi padre moría con el flamenco y mi madre más con la copla. Crecí en un ambiente donde la música estaba muy presente. De manera casual, mis padres no me podían ir a recoger al colegio a la hora de comer, así que me apunté a clases extraescolares de coro, que era lo que había. Allí había una profesora malagueña, y un día les dijo a mis padres: "Necesito hablar con vosotros porque veo que María tiene cualidades". De todas maneras, en esta vida da igual que nazcas con muchas cualidades. Si no las trabajas, no sirve de nada. Es importante esforzarse.
De todos aquellos artistas a los que escuchaba en casa, ¿quiénes le impactaron más?

De pequeña, los que más me llenaban eran Camarón y Rocío Jurado. Las primeras canciones que me aprendí fueron *Dolores* y *Un clavel* de Rocío Jurado. Luego fui descubriendo más cantaoras: la Paquera de Jerez, la Perla, la Niña de los Peines...

¿Cuándo dio su primer concierto?
 Siendo niña me contrataron en un pueblo de Toledo, en Villaseca, pero mi padre dijo: "Vamos a

probar, no vaya a ser que la niña se ahogue o no aguante". Yo tenía ocho años y entonces me llevaron al pub de mi barrio, para ver si podía aguantar una hora cantando. Cuando se dieron cuenta de que la cosa sí marchaba, entonces me dediqué más de lleno a dar conciertos de flamenco. A los 9 años ya estaba en modo profesional. Hasta me dieron un permiso en el colegio para poder actuar.

Viene a Pamplona con *Ranchera Flamenca*. ¿Cómo surgió su idilio con México?

He viajado por medio mundo cantando, pero nunca he sentido ese imán con ningún otro país, solo con México. En 2013 fui por primera vez y sentí como si hubiese estado allí en otra vida, ¡un hermanamiento total! Empecé a escuchar el mundo de las rancheras y ya en mi tercer disco utilicé una palabra que escuché en México, "consentido". Ahí ya empecé a tener ganas de hacer algo relacionado con México.

¿Cómo nacieron estas rancheras flamenca?

Obviamente, no me planteé hacer un disco de rancheras al uso. Yo quería llevarlo todo al mundo flamenco, porque todo lo veo desde la perspectiva del flamenco. Me da igual el tipo de música que sea, yo siempre lo adapto al flamenco. Empecé a escuchar repertorio de José Alfredo, de Juan Gabriel... Y comencé a cuadrar sus canciones dentro de los patrones rítmicos que yo conozco.

¿Hay algún tema del disco que sea especial para usted?

Creo que *El último trago* está muy conseguida. Es una sevillana interesante, a la que le hemos cambiado la melodía y la métrica. Al final es como componer una canción, porque tienes que adaptarla desde cero. Ha habido canciones que se han tenido que quedar fuera, como *Llegando a ti*. Podría sacar un segundo disco de versiones rancheras, pero ahora el cuerpo me pide hacer algo más flamenco.

¿Ya está pensando en su siguiente disco?

Siempre voy pensando ideas, pero este año ha salido mucha gira y entonces no tengo mucho tiempo. Tengo previsto parar la gira en octubre. Estoy embarazada y ya me veo súper gorda... O ya paro en octubre o voy a hundir el escenario (ríe). Estoy muy ilusionada

María Toledo, en una imagen promocional de *Ranchera Flamenca*.

FIRMA

“Los mexicanos son tan intensos como los flamencos”

María Toledo Cantaora y pianista

Conocida como la primera mujer del flamenco que se acompaña a sí misma con el piano, lleva a su terreno algunos grandes clásicos del cancionero mexicano. Mañana presenta 'Ranchera Flamenca' en el Gayarre (20.30 horas)

DNI

María Rodríguez del Álamo. Toledo, 1983. Conocida artísticamente como María Toledo. Licenciada en Derecho y titulada por el Conservatorio. Se subió al escenario por primera vez con 8 años. Con seis discos publicados, cuenta con cinco nominaciones a los premios Latin Grammy, entre ellos, Álbum del año y Mejor álbum de música flamenca por *conSentido* (2015).

con ser madre. Además, se canta de otra forma teniendo a alguien dentro. ¡Mola mucho!

A nivel emocional, ¿qué tienen en común la ranchera y el flamenco? Creo que los mexicanos son tan intensos como los flamencos. Son dos mundos muy raciales. Esa forma tan entregada de cantar, esas letras tan pasionales...
Ha publicado *Ranchera Flamenca* sin el respaldo de una discográfica. ¿Por qué?

Ya es mi sexto disco y, sinceramente, me apetecía hacerlo por mi cuenta, decidir cuándo y cómo lo saco. No me arrepiento para nada, porque soy más independiente que nunca.

En 2015 fue nominada por primera vez a los Grammy Latinos. ¿Cómo vivió ese momento?

¡No me lo creía! Ni siquiera sé quién me inscribió... De repente me vi nominada en dos categorías: la de flamenco y también la de álbum del año (por *ConSentida*). Yo no paraba de llorar, era increíble. Cuando estuve en la gala fue muy bonito porque fue un momento de compañerismo absoluto. Unos serán más famosos que otros, pero al final todos cantamos. Allí estaban Alejandro Sanz, Marc Anthony... Pero todo fue muy natural. Muchas veces, el estar más arriba o más abajo no depende solo del talento, también es cuestión de suerte.

Protagonizó una de las anécdotas de la gala, cuando salió a entregarle un premio al rapero J Balvin y lo hizo cantando.

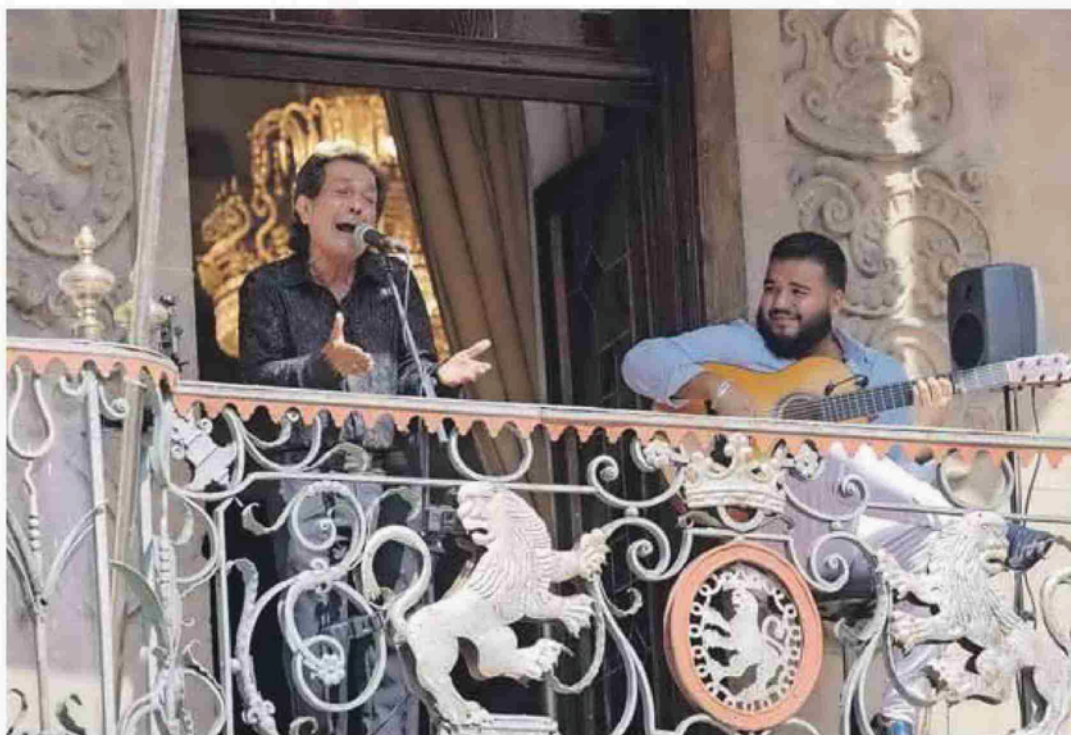
La nominación me pareció muy bien, pero yo lo que quería era que el público me escuchara cantar. Preguntamos si se podía cantar y nos dijeron que era imposible... Pero cuando me dijeron que tenía que entregar un premio, pensé: "Pues ya verás" (serie). Yo no sabía ni quién era J Balvin, porque no estoy nada puesta en ese tipo de música... Pero al darle el premio, metí una bulería improvisada.

En *Ranchera Flamenca* luce una imagen impactante. ¿Se diseña usted misma los tocados tan espectaculares que lleva?

Es algo que al final se convierte en parte de tu personalidad. Colaboro con dos firmas españolas. Yo les digo la forma que quiero, pienso en lo que me queda bien y lo que no, y ellos lo crean.

Está claro que su color favorito es el rojo...

Es un color que me da mucha fuerza, siento que me favorece en el escenario, y llevo las uñas rojas desde que era pequeña. ¡Hasta tengo un disco que se titula *Uñas rojas!*

Juan Villar y Nono Reyes, durante el concierto en el balcón del Ayuntamiento.

JESÚS GARZARON

Los balcones del centro de Pamplona se visten de flamenco

Juan Villar con Nono Reyes y Javier Ruz con Carlos Urroz actuaron ayer en el Ayuntamiento de Pamplona y el Hotel La Perla, respectivamente

JAVIER ESTÉVEZ
Pamplona

Un año después, los balcones del centro de Pamplona han vuelto a disfrutar de la banda sonora flamenca. En concreto, los primeros pisos del Ayuntamiento de Pamplona (a las 12 horas) y del Hotel La Perla (a las 12.45 h), que llevaba dos años sin acoger actuaciones flamencas, se engalanaron para albergar los primeros conciertos de este ciclo que se extenderá hasta el domingo 28.

Había ganas de flamenco en Pamplona. La expectación era tal que el público ya abarrotaba las zonas de sombra de la Plaza Consistorial media hora antes del inicio del concierto de Juan Villar y Nono Reyes. La espera fue amenizada por megafonía con canciones como 'Noches de bohemia' y 'No dudaría'. Allí se encontraba Judith Alegría Agarraberes (2000), una pamplonesa que se enroló en la Escuela Navarra de Danza con 8 años y poco después comenzó en

La multitud se congregó en la sombra de la Plaza Consistorial.

JESÚS GARZARON

el flamenco. Asegura que siempre acude al Flamenco On Fire, aunque no haya escuchado previamente a los artistas: "No conozco a los que actúan en el Balcón del Ayuntamiento (Juan Villar y Nono Reyes). A Javier Ruz (Hotel La Perla) sí que lo conozco porque era guitarrista en la escuela. Su música me transmite mucha emoción".

Las campanas del Ayuntamiento anunciaron el comienzo puntual del espectáculo. Juan 'Juanito' Villar se ganó rápido el cariño del público pamplonés, reconociendo nada más salir al balcón que "para mí es un placer volver a esta tierra". Y para los asistentes fue un placer la presencia de Villar. Durante veinte minutos, el cantante gaditano interpretó algunas de sus canciones más conocidas acompañado por el guitarrista Nono Reyes (hijo del cantaor Antonio

Reyes). Ambos satisficieron con creces al público, que les brindó una gran ovación al finalizar. A continuación, el grueso de los espectadores procesionó hacia la Plaza del Castillo, donde el flamenco adquirió toques navarros con la actuación de Javier Ruz y Carlos Urroz. Un reclamo suficiente para que mereciera la pena soportar los 27 grados de temperatura al sol, en el caso de aquellos que no encontraron resguardo en los soportales y árboles de la plaza. Sin mediar palabra, la guitarra de Ruz y el cajón de Urroz llevaron el flamenco a la plaza y provocaron los continuos vítores y palmas del público. El concierto se extendió durante cuarenta minutos y la conexión entre los artistas y los asistentes fue tal que nadie abandonó su posición antes de tiempo. Así les ocurrió a María Jiménez Moreno (Cintruénigo, 1955) y Mila Hermoso García (Segovia, 1957), ambas afincadas en Pamplona desde hace cuatro décadas. Aunque son amigas, su nivel de implicación en el flamenco no guarda punto de comparación. Jiménez ha acudido a todas las ediciones del Flamenco On Fire, exceptuando la primera ("porque no me enteré", afirma) y las dos de la pandemia. Por contra, Hermoso confiesa que "no me entra el flamenco, pero es cultura y me gustaría conocerlo más a fondo".

“La muerte de un hijo no se puede olvidar, necesitaba contarlo”

El cantaor José Mercé presentará las canciones de su último trabajo en Baluarte.

CEDIDA

CRISTINA ALTUNA
 Pamplona

José Mercé Cantaor

Más de cincuenta años avalan la trayectoria de José Mercé, que llega hoy a Baluarte con 'El Oripandó', espectáculo de flamenco y vanguardia con el que el cantaor repasa los momentos más emocionales de su vida

Nunca había hablado abiertamente de la muerte de su hijo primogénito, tampoco había contado esas experiencias vitales que guarda en su memoria. Después de medio siglo cantando, José Mercé considera que ha llegado el momento de hacerlo, pero no con la palabra, sino a través de la música y el cante. Reconoce que le ha costado abrir su corazón y confiesa que necesitaba esa "terapia emocional" para continuar sobre los escenarios, sentirse pleno y recordar una vida artística que comenzó a los 13 años cuando se subió por primera vez a un tablao flamenco. Esta biografía "cantada" se resume en *El Oripandó*, su vigésimo disco que se convierte en un diálogo íntimo de José Mercé en una propuesta musical que combina el sustrato flamenco con los sonidos más vanguardistas. De la mano del Flamenco on Fire, el cantaor jerezano presenta hoy en Baluarte (21.30 horas) esas canciones en las que encapsula su vida, lo bueno y lo malo, sus alegrías y sus penas.

Toda una vida cantando y ahora se sincera con el público. ¿Por qué lo ha hecho?

Era una necesidad mía. Había cosas que quería echar fuera, tenía que sacarlas y era el momento justo de poder liberarme. Necesitaba decirle a la gente lo que soy, mi historia, mi mundo, mi familia, mi gente. Es una biografía, pero no la cuento, sino que canto lo que me ha ocurrido en la vida que, con la edad que tengo, han sido muchas cosas.

¿Resulta difícil desnudar el alma?

Hetenido sentimientos encontrados. Por un lado, costaba enfrentarse a ciertas realidades o recuerdos, pues es mucha carga emocional. Por otra parte, me sentía aliviado de poder sacar todo eso que tenía callado y que, aunque estuviera dormido, siempre está conmigo. Ha sido compli-

cado, pero estoy muy contento porque cuando las cosas se hacen con verdad, corazón y sentimiento, uno se siente bien. Creo que ha sido una decisión sana para el alma.

Ha trabajado codo con codo con Antonio Orozco, compositor y productor de *El Oripandó*. ¿Ha sido una buena experiencia?

Más que una experiencia ha sido una maravilla y sin Antonio Orozco no hubiera publicado este disco, lo tengo claro. Bendita la hora en la que me lo encontré en un programa de *La Voz*, siempre había creído que era un profesional con una gran sensibilidad. Estábamos grabando el programa y le dije: Antonio, tengo algo dentro de mí que quiero sacar fuera, pero no sabría explicarlo con una letra, no sé cómo hacerlo. Al día siguiente se acercó a mí tímido, con responde y me pregunta: maes-

tro, ¿va en serio lo que me dijo ayer? Le respondí que sí, porque me gusta su forma de cantar y de escribir.

Ambos se lo tomaron con tanto interés que publicar el disco ha costado tres años

Ha sido intenso. Yo sabía lo que quería cantar, pero había que exteriorizarlo. Antonio (Orozco) se lo tomó muy en serio y empezamos a trabajar. Hemos hablado muchísimo, le he contado todo, también le preguntó a mi mujer, mis hijas, mis nietos. Ha escrito unas letras que me emocionan mucho.

La grabación de un disco poco tiene que ver con los directos. ¿No le cuesta subir a un escenario y recordar en cada concierto aquello que tanto le duele?

Me emocioné y me eché a llorar con algunas canciones cuando grababa el disco. Y me sigo emo-

cionando en los conciertos, parece que me falta el aire, pero quiero hacerlo.

¿Cómo se siente al cantar *Jamás desaparece lo que nunca parte*, la canción dedicada a su hijo fallecido?

A veces estoy cantando y siento que me asfixio. Mi hijo Curro nació con una cardiopatía congénita y cuando tenía 14 años se quedó dormido. Me cuesta la misma vida hacerlo, pero también lo necesito, es una forma de expresarme y de decir que mi hijo está siempre con nosotros, aunque hayan transcurrido 28 años de su fallecimiento.

¿Ha superado la pérdida?

Los seres a los que queremos no se pueden ir nunca, no dejan de estar en nuestra vida. El olvido no puede existir cuando se muere un hijo. Pasaré el tiempo, sigues viviendo, tienes otros hijos, mujer, nietos, una familia que me llena, pero él siempre estará conmigo. Es una parte de mi vida.

Dicen que la edad otorga veteranía y quita vergüenzas. ¿Se siente más atrevido?

Es posible, pues la vida, tu profesión, las experiencias te van otorgando una forma de ser, de deci-

DNI

José Soto Soto, conocido artísticamente como **José Mercé** nació en Jerez de la Frontera el 19 de abril de 1955. Bisnieto de Paco de la Luz y sobrino de Manuel Soto, El Sordera, canta de niño en la Escolanía de la Merced, se marcha a Cádiz para trabajar en un tablao y en 1986 se traslada a Madrid. Comienza a trabajar y forma parte de la compañía de Antonio Gades hasta 1983 y participa en las películas *Bodas de sangre* y *Flamenco*, de Carlos Saura. Debuta en 1968 con *Bandera de Andalucía* y ahora suma 20 discos.

dir y de vivir. Tanto a nivel personal como profesional. Pero siempre he sido una persona a la que le ha gustado arriesgar. No se puede hacer siempre lo mismo, hay que atreverse, aunque te equivoques. La veteranía me da fuerza, ganas de seguir adelante, pero también genera más responsabilidad. Cuando eres joven, no la sientes tan profunda.

¿Cómo es el flamenco de José Mercé?

Pues arriesgado, hay una parte vanguardista que siempre ha existido en mí. Quedó claro cuando publiqué el disco *Del amanecer* (1998), con la canción *Aire*, que es el disco más vendido de la historia del flamenco. Pero creo que ahora he arriesgado más que nunca, es el trabajo más íntimo que he hecho en mi vida. A pesar de esa vanguardia, hay que acercarse a mis nuevas canciones con sensibilidad.

Habla de vanguardia, no renuncia a las fusiones y le gusta colaborar con artistas de otros estilos. ¿Ha temido alguna vez las críticas del sector más purista del flamenco?

Llevo más de cincuenta años y es de sobra conocida mi trayectoria, lo que canto y lo que siento. Respeto lo que puedan pensar de mí, que guste más o menos lo que hago, pero tengo claro lo que quiero. Puede haber sonidos de rumba, pop, tango o rap, pero la base de todo mi trabajo siempre es el flamenco. La música flamenca es tan grandiosa que cabe de todo.

La música de raíz, referencia de una cultura, ¿debe evolucionar? Tiene que evolucionar, como todas las músicas. La música de raíz es eterna, es inmortal y el flamenco no entiende de modas. Unas veces estamos más arriba, otras interesamos menos, pero siempre existiremos. El flamenco es eterno y la gente joven que hay ahora lo está haciendo bien, por lo que el flamenco no va a morir, va nuestra marca España y es nuestra música. Es una de las músicas más grandes a nivel universal.

Ha recorrido el mundo presentando su música y su cante. El flamenco, ¿se reconoce y respeta por igual en todos los países?

En España debería estar mejor considerado. El respeto absoluto que encuentran cuando sales a otros países, no lo vives en tu pro-

EN FRASES

"Había cosas que quería echar fuera, necesitaba liberarme, decirle a la gente lo que soy, contarles mi historia"

"Mi flamenco es arriesgado y 'El Oripandó' es el trabajo más íntimo que he hecho en mi vida"

"La música de raíz es eterna, pero tiene que evolucionar. El flamenco no entiende de modas"

pio país. Es una pena, pero también una verdad. Como el flamenco lo tenemos aquí, se le atiende poco. Sobre todo en Andalucía, donde se le da menos importancia todavía y se asume como algo normal y familiar. Cuando actué desde Madrid al norte de España, me encanta el público. Siguen los conciertos con seriedad, con devoción, con un saber escuchar que es más importante que saber cantar.

Procede de una importante saga de cantaores, desde su bisabuelo hasta su tío y su primo. ¿El flamenco es más que una música?

Para mí lo es todo, es una forma de vida. No sabría vivir sin flamenco, así he vivido desde que nací. Pertenezco a una saga importante a través de mi bisabuelo, Paco de la Luz, que fue creador de una seguidilla, pasando por mi tío Manuel Soto, El Sordera, o mi primo Vicente Soto Sordera. Y vengo de un pueblo pequeñito en el que el flamenco es una forma de vivir, de pensar y de sentir, sin lugar a dudas.

Cantó en una escolanía antes de subirse a un tablao y debe su nombre artístico a una iglesia. ¿Qué queda de aquellos años?

Todo, porque es mi infancia, unos años felices. Entré en la Escolanía de la Merced con seis años, iba a los ensayos, cantaba en las misas. No sé si tenía vocación de artista, si lo pensaba de esa manera, pero me gustaba cantar y me gustaba el flamenco. Estuve en el colegio hasta los 13 años, pues a esa edad decidí que quería cantar. Y la vida me fue llevando. Primero a un tablao en Cádiz y, después, a Madrid. Pero no olvidé la escolanía, porque Mercé viene de Merced.

¿No era demasiado joven para tomar esa decisión, hacer las maletas y dejar su casa?

Eran los años 70 y tenías que trabajar si no querías estudiar. Y como quería cantar, mis padres me dejaron ir a Cádiz y cantar en El Tablao. Pero si querías crecer y tomar la alternativa, no servía ni Jerez de la Frontera ni Cádiz. Había que marcharse a Madrid pues en los tablaos de la capital estaban todos los artistas del flamenco. No faltaba ninguno. Con 13 años costaba dejar el pueblo, tu casa y tu familia, pero había que hacerlo. Creo que viví la mejor época del flamenco.

Condestable exhibe documentales de grandes figuras del flamenco

• Tras la sesión dedicada a Manolo Sanlúcar, los próximos días serán protagonistas La Paquera de Jerez, Terremoto de Jerez e Israel Fernández

DN Pamplona

Civivox Condestable acogió ayer *El legado*, la primera proyección cinematográfica del ciclo de cine que en esta edición estrena el festival Flamenco On Fire. Cuatro documentales y cuatro mesas redondas sobre el flamenco y el cine que mostrarán cómo se ha tratado en el séptimo arte a figuras trascendentes de esta música. Las sesiones tendrán lugar hasta el domingo, a las 18 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

En su intento de experimentar el flamenco desde todos sus vértices, esta muestra de cine exhibirá proyectos con lo que se conocerá a figuras como La Paquera, Terremoto de Jerez e Israel Fernández (a los que se suma Manolo Sanlúcar, cuyo documental se exhibió ayer), como una forma diferente de acercar al público en primera persona historias y vivencias que nutren el género jondo. Las sesiones concluirán con debates abiertos al público, junto a sus protagonistas.

La faceta internacional del flamenco llegará esta tarde de la mano de *Por oriente sale el sol*, un documental sobre el primer viaje a Japón de la Paquera de Jerez, a sus 67 años. Ese viaje sirve como punto de partida para realizar un recorrido por la vida de la artista y analizar la figura de la cantaora, eco imprescindible del flamenco, la copla y, en definitiva, de la música española del pasado siglo. Desde Jerez a Tokio, donde triunfó a avanzada edad, se desgaja un apasionante relato de facultades, honestidad y música.

Mañana sábado, el protagonista será el cantaor Terremoto de Jerez, con la proyección de un docu-

La Paquera de Jerez.

EFE

mental sobre su figura realizado como homenaje a una de las figuras más desgarradoras de la historia del cante. La palabra, en él, cobró otro sentido y se conjugó con la emoción para llegar, incluso, a quebrarse. Terremoto de Jerez es trance, visceralidad y, a través de su vida y obra, la de un cantaor gitano que nació en la Andalucía de los años 30 y murió al comienzo de los 80 al poco de terminar una actuación, la audiencia logra profundizar en un caldo de cultivo que posibilita el arte manchado de rabia.

El domingo se proyectará el documental *Canto porque tengo que vivir*. Santiago Moga Perpén y Carlos Reverte se adentran en la trayectoria del joven Israel Fernández. Gitano de Toledo, contemporáneo de su tiempo y con una carrera meteórica a la espalda, el cantaor, presente en la programación de Flamenco On Fire, ha logrado algunos hitos a su corta edad que lo han posicionado como una referencia de primer orden. Ha grabado con Diego del Morao y El Guincho, en los estudios internacionales de Colors, y también en solitario junto a un piano para conectar a través de discos como *Amor*, nominado a un Grammy Latino, con una nueva generación.