

mmarte

CULTURA COMO COMUNICACIÓN

Pitingo

CANTAOR

“Hay que seguir luchando para que el flamenco esté donde tiene que estar”

Una entrevista de Ana Jiménez Guerra

El cantaor presentará esta noche en Baluarte 'Mestizo y fronterizo', en una cita para la que todavía quedan entradas a la venta: 38 euros en sala y 28 euros en palco

PAMPLONA – Nació hace casi cuatro décadas en Ayamonte, municipio onubense que prácticamente marca la frontera entre España y Portugal. Y desde el lado más fronterizo, creció también su música: desde que Pitingo debutó en 2006 con *Pitingo con Habichuelas*, siempre ha difuminado los límites y géneros. Lo suyo es la unión del flamenco y del soul. Soulería, le llama. Eso sí, sin perder de vista nunca sus raíces, dice. “El flamenco tradicional es mi vida, lo he vivido desde chiquitito”, explica.

La de hoy será su primera actuación en el Flamenco On Fire, ¿qué conoce del festival?

–Me hace mucha ilusión, porque todos los compañeros que han trabajado allí me hablan muy bien del festival. Además, sé que en Pamplona hay muchísima afición al flamenco, es un homenaje también a Sabicas, ese guitarrista tan genial que dio el flamenco... Estoy muy ilusionado y me voy a dejar el alma y el corazón. Voy a presentar *Mestizo y Fronterizo*, pero también me voy a acordar de otros

discos y por supuesto de la parte más ortodoxa del flamenco, que la conozco y me gusta.

¿Qué le lleva a dar una vuelta al espectáculo y hacer hueco al flamenco más ortodoxo?

–Creo que en el festival habrá gente aficionada al cante flamenco, gente que no es aficionada al cante... De todo. Soy un cantaor muy versátil, aficionado al cante ortodoxo y a muchísimas músicas, con el soul y el gospel por bandera... Pero el flamenco tradicional es mi vida, yo nací en una casa gitana y lo he vivido desde chiquitito, entonces nunca se me olvida y me gusta, de vez en cuando, dar la parte más flamenca de mí.

¿Qué tiene Pitingo de mestizo y qué tiene de fronterizo?

–Soy mestizo y fronterizo, porque nací allí en el monte, en Huelva, en frontera con Portugal. El título es también un llamamiento a la interculturalidad, a entendernos y a aprender. Llevo haciendo eso desde que nací y ahora viajo por el mundo entero y voy quedándome con lo mejor de cada cultura. Con el espectáculo, en el escenario estamos personas de todas las partes del mundo: cubanos, africanos, americanos, otros son gitanos, negros, mulatos... De todo. Damos ese mensaje de lo importante que es la interculturalidad y el aprender. Preguntar sin miedo el por qué de las cosas.

¿El propio flamenco ha ido bebiendo de esa multiculturalidad?

El cantaor Pitingo. Foto: Diario de Noticias

FESTIVAL FLAMENCO ON FIRE 2020 →

Los Voluble y Raúl Cantizano, María Peláe y La Macanita, en la Ciudadela

El concierto comenzará a las 21.30 horas y las entradas tienen un precio entre 14 y 18 euros

María Peláe. Foto: Christian Hors

PAMPLONA – Una de las novedades de esta séptima edición del Flamenco On Fire, el escenario Ciudadela XXI, acogerá hoy sus primeras actuaciones, de la mano de Los Voluble y Raúl Cantizano, María Peláe y La Macanita. La cita contará con una sesión previa de DJ, con Flamenco Fusión GO&GO. Todavía quedan entradas a la venta, con precios que van de los 14 a los 18 euros. Este nuevo ciclo del FOF busca expandir los límites del flamenco, abriendo su escenario a propues-

tas transgresoras y contemporáneas. Será el caso de María Peláe, malagueña apasionada de la copla y que ha abierto su música al jazz, la bossa nova o el fado. Actualmente, como La Nifia, se encuentra en una etapa en la que coquetea con sonidos actuales, como el rap.

Compartirá escenario con Los Voluble y Raúl Cantizano, que presentarán el espectáculo *Flamenco is not a crime feat. Carta a Sabicas*, donde a través de interferencias, delays y vídeo sintetizadores, reivindicarán la figura de Sabicas. Completa el cartel La Macanita, una de las voces veteranas de la escena, cuyo último disco, *Directo en el Círculo Flamenco de Mdríd*, fue nominado a los Grammy Latino. – *Diario de Noticias*

–Es que el flamenco es una mezcla. Por eso no suelo utilizar la palabra puro, porque claro, el flamenco tiene tantísimas influencias africanas, sefardíes, latinoamericanas, árabes, de la música andaluza, de otros folclores de España... es una música mestiza. Entonces pura, no sé, quien quiera llamarla así... yo prefiero llamarla ortodoxa o tradicional.

El debate entre la tradición, la fusión y la vanguardia parece envolver de forma permanente al flamenco... ¿Es necesario difuminar fronteras para que el flamenco no se vaya quedando atrás? Ya lo hicieron Sabicas, Enrique Morente...

–Mire, Morente fue uno de mis mentores, si no el culpable de que yo grabase mi primer disco. Fue quien se fijó en mí y en seguida toda la familia Habichuela, Carmen Linares y otros artistas me apoyaron. Nunca se me olvidará *Pitingo con Habichuelas*, fueron momentos bonitos.

Y también recibió bastantes palos... –Enrique Morente me dijo: "Mira, a mí llevan 30 años intentando destruirme, tú tienes que seguir por ahí". Y me tiré a la piscina, me llovieron críticas por todos lados... Pero fue mayor lo bueno y a los hechos me remito: estoy aquí, después de veintitantos años en la música y dándole gracias a dios y a todos esos maestros que me apoyaron, a los que siguen apoyándome y con quienes he trabajado... y no sólo de flamenco, sino también de otros géneros, como Roger Waters, Eric Clapton, Phil Collins, Alicia Keys... O Sam Moore, quien colabora en su disco *Mestizo y Fronterizo*.

–Sí! Lo conocí en Miami, estaba actuando y al verlo en el público pensé que no podía ser... Y nada, vino al camerino a hablar conmigo y nos pusimos de acuerdo para grabar *Soul Man*. Él, con 84 años; yo, con 40... y él estaba bastante mejor que yo (risas). **Al hilo de su disco, la canción *Fuera cadenas*, que abre el compacto, tiene versos como "nunca acabará la batalla de la igualdad de la piel", más que vigentes con movimientos recientes como *Black Lives Matters*. Lamentablemente, ¿todavía queda pelea por quitar esas cadenas?**

–Sí, todavía continúa... Aparte, que esa es mi lucha: la igualdad de todo. Tanto en la piel, en las religiones, en el sexo... El respeto es la palabra más importante para mí. Respeto hacia los demás y a admitir las cosas y aprender de todo. No entiendo muchas cabezas, la verdad (risas). Pero allá ellos, se pierden muchas cosas.

De cara a su actuación en el Flamenco On Fire, es un festival que nació para poner en valor el legado de Sabicas y su figura. ¿Qué recuerdos personales tiene de si acercamiento a la música del maestro navarro?

–Lo escucho desde muy pequeño, es que Sabicas está presente en las casas de todos los flamencos. Esa limpieza que tenía tocando... Aparte, recuerdo a Camarón muy jovencito cantando con Sabicas el fandango *Entre Valverde y Huelva*, de la familia los Rubio, y no he visto acompañar ese fandango mejor que a Sabicas, que cosa más bonita... Luego ya, por supuesto, Enrique Morente y Estrella Morente me

hablaban muchísimo de Sabicas... Y el Tío Pepe y Juan Habichuela –en gloria esté– me contaban que cuando Sabicas se ponía a tocar, luego no quería tocar ninguno. Era tal su limpieza, ejecución, conocimiento, personalidad... que después de Sabicas, no se atrevía a tocar nadie. Y encima fue quien nos abrió la puerta internacionalmente y llevó la palabra flamenco por todos lados, junto con Carmen Amaya. Tenemos que estar agradecidos a todos esos maestros, gracias a ellos el flamenco está donde tiene que estar. Y hay que seguir luchando.

¿Cree que el flamenco está más valorado fuera que aquí, a pesar de ser nuestra música más internacional? –Es una pena que en España no se le dé ese espacio que debe tener, sobre todo en los medios de comunicación... Cuando vamos fuera de España, vienen a vernos artistas inmensamente grandes, que jamás te imaginarías que vendrían a verte. En México, por ejemplo, Juan Gabriel... Y que aquí no nos demos cuenta... Ese flamenco tenemos que darlo de una manera digerible para algunos, para ir introduciendo el bichito del flamenco y no del coronavirus (risas).

¿Y cómo se hace digerible el flamenco?

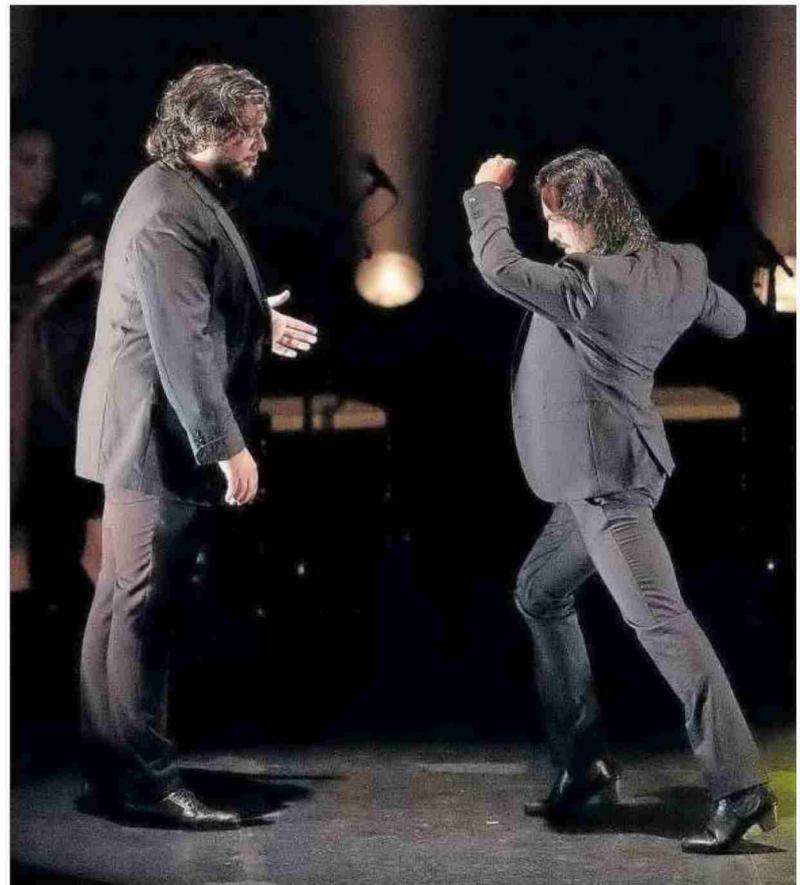
"Me voy a dejar el alma y el corazón, sé que en Pamplona hay muchísima afición al flamenco"

"Cuando comencé me llovieron críticas y aquí estoy, tantos años después y dando gracias al apoyo de maestros"

–Al acercarlo a otras músicas. Yo desde muy pequeño empecé a hacer la soulería, pero al final siempre meto una soleá, una seguiriyá, unos fandangos... Y explico el por qué del palo, de dónde viene, de cuándo y de quién es... Tienes que explicarlo un poquito para que lo entiendan, si no, no se toma atención en el canto. Hay mucha gente que se aficiona de esta manera. Entiendo que una soleá de Juanito Mojama es difícil para una persona que nunca ha escuchado cante. La gente entra al flamenco con Enrique Morente, Camarón, Paco de Lucía... La base es el flamenco, pero siempre acercando otro tipo de músicas.

¿Cree que acercar el flamenco a la calle, a la gente de a pie, es otra de las claves? En Pamplona, por ejemplo, sorprende mucho los ciclos de conciertos callejeros...

–Cuando ves el flamenco en directo, es otra cosa completamente. También creo que hay una barrera en la forma de expresarnos en las letras... Por eso, sin perder lo clásico, es muy importante actualizar las letras del flamenco para que la gente se acerque al canto. No es lo mismo las letras de los años 40, que las de ahora mismo. Y ya si nos metemos en el argot gitano, es para muy poquita gente, sólo para muy aficionados... Hay que intentar llegar a un acuerdo, ni muy ortodoxo, ni que tampoco salte mucho del flamenco. En el equilibrio. ●

El baile más 'Íntimo' de Farruquito

REMEDIOS AMAYA, INVITADA DE LUJO EN BALUARTE. Sobre estas líneas, una imagen de Farruquito bailando anoche en Baluarte, donde presentó *Íntimo*, un espectáculo en el que reflexiona acerca de sus 30 años en los escenarios. Le acompañó sobre las

tablas Remedios Amaya, como invitada de lujo junto a quien defendió un *show* en el que se combinó cantes tradicionales como los jaleos extremeños, junto a propuestas de música y de danza más contemporáneas. Foto: Itaki Porto

FESTIVAL FLAMENCO ON FIRE 2020

Colina, Carmona, Serrano & Barrueta se citan en el Teatro Gayarre

Presentan a las 20.00 horas el proyecto conjunto Veinte Veinte, donde unen sus estilos musicales

PAMPLONA – Cuatro de los talentos más importantes de la escena musical, Colina, Carmona, Serrano & Barrueta, se han unido en Veinte Veinte, un proyecto en el que fusionan sus distintos lenguajes artísticos, sensibilidades y experiencias. El Teatro Gayarre acogerá hoy la presentación del mismo, a las 20.00 horas, en una cita que cuenta con todas las entradas agotadas.

Veinte Veinte son el navarro Javier Colina (Pamplona, 1960) al contrabajo; Josemi Carmona (Madrid, 1971) a la guitarra; Antonio Serrano a la armónica; y Borja Barrueta a la batería. Músicos de dilatada trayectoria y diferentes géneros, que encontraron un punto común: "Nos dimos cuenta de

que hay una misma dirección y un camino por descubrir", explica Josemi Carmona, que regresa este año al Flamenco On Fire tras actuar en la edición pasada con Ketama, en su gira de regreso.

En cuanto a Veinte Veinte, se trata de un proyecto de reciente creación. Precisamente el propio nombre hace alusión al año 2020, fecha en que tenían pensado arrancar la formación, y que, vistos los acontecimientos desarrollados en los últimos meses, se ha tornado emblemática: "Este año nos ha puesto en el aquí y el ahora, te das cuenta de que el mañana puede ser muy incierto", reflexiona Carmona para reivindicar asimismo cómo "ha cambiado la escala de valores, por-

Veinte Veinte, en una imagen promocional. Foto: Diario de Noticias

que se ha visto que la gente más importante es la que educa, la que cura y la que investiga". Y también la gente de la cultura, "porque es quien cura el alma".

UNIÓN DE GÉNEROS El cuarteto será el punto de encuentro de un abanico de estilos y géneros, de la mano del pamplonés Javier Colina, un referente internacional del contrabajo, que pone al servicio su ins-

trumentos de la mezcla de géneros, yendo del jazz al flamenco o la música cubana. Colina ha colaborado con músicos como Bebo y Chucho Valdés. Está, también, el mencionado Josemi Carmona, una de las figuras relevantes en la historia reciente del flamenco y la fusión y miembro de Ketama, además de tener recorrido en solitario. Estará también el virtuoso de la armónica Antonio Serrano,

quien se ha convertido en un referente en el jazz español, acercándose a sonidos del flamenco, el blues o el pop. Serrano acompañó a Paco de Lucía durante los últimos diez años de la formación. Completa el proyecto Borja Barrueta, a quien su versatilidad como baterista le ha llevado a acompañar en los escenarios a artistas como Jorge Drexler, Ara Malikian o Jorge Par-

do. - Diario de Noticias

Música

El duende se abre paso

por Javier Escorzo

CONCIERTO DE VICENTE AMIGO

Fecha: 27/08/2020. Lugar: Baluarte. Incidencia: Concierto organizado por el festival Flamenco On Fire. A Vicente Amigo (guitarra), le acompañaron Añil Fernández (guitarra), Paquito González (batería y cajón flamenco), Iván Bernal (bajo), Rafael de Utrera (cante).

Si en tiempos de pandemia todas las iniciativas artísticas son encomiables y plausibles, qué se puede decir del festival Flamenco On Fire, que, como cada agosto, no cesa en su empeño de llenar todos los rincones de Pamplona de música. Este año, de hecho, no ha querido ceñirse a la capital, sino que ha comenzado en Tudela con un concierto de altos vuelos: Miguel Poveda, que agotó las entradas del Teatro Gaztambide –unas horas antes, Londro y Jesús Guerrero ofrecieron una actuación gratuita en el exterior de la Sede de Bardenas Reales-. El jueves, ya en Pamplona y siguiendo las buenas costumbres, alusión de arte en escenarios de todo tipo –balcones, a cubierto y al aire libre-. Después del de Poveda en Tudela, el primero de los grandes conciertos en Pamplona corría a cargo de Vicente Amigo, que venía a presentar su último trabajo, *Memoria de los sentidos*. Media hora antes

Vicente Amigo, a las seis cuerdas. Foto: Iban Aguinaga

del comienzo de la actuación, el público hacía cola disciplinadamente en las puertas del auditorio. El personal de Baluarte, tan diligente y amable como siempre, daba las indicaciones oportunas para que los

asistentes pudiesen acceder de forma rápida y, sobre todo, segura. Una vez dentro, los consabidos geles y recordatorios por megafonía acerca de la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Lo cierto es que emo-

ciona ver a tanta gente, tanto dentro del público como de la organización, uniendo sus esfuerzos para sacar un proyecto adelante, el del mundo del arte y el espectáculo, que no solo entretiene, sino que también alimenta almas y espíritus y da de comer –en el sentido literal del término– a miles de familias.

Y aunque los prolegómenos habían sido extraños y la sensación al ocupar la butaca era la de estar viviendo una situación atípica, en cuanto la música comenzó, el duende se abrió paso y se consumió el hechizo de la música. Comenzó Vicente Amigo deleitando con una larga pieza de guitarra –al final se unieron las palmas-. En la siguiente, *Tangos del arco bajo*, ya le acompañaron sus músicos –bajo, batería, cajón flamenco, guitarra, voces y palmas-. Más importancia cobró la voz de Rafael de Utrera en la inmensa *Autorretrato*, que en su momento grabó con Enrique Morente. Siguió a continuación con varios temas instrumentales en los que la protagonista fue, como en toda la actuación, la guitarra del sevillano; qué manera de tocar, qué virtuosismo, qué gran sentido del ritmo y de la melodía. Cuánto arte. Nuevo cambio de tercio cuando volvió la voz en *Amorali* y *Las cuatro lunas*. Esos bloques tan bien diferenciados –solo guitarra, instrumentales con banda, canciones cantadas– dotaron al espectáculo de mucho dinamismo, al igual que los cambios de ritmos y texturas –temas más lentos combinados con otros más vigorosos-. En consecuencia, hubo mucha energía y comunión total con la audiencia. Un último apunte: casi tan bien como la música sonaron los aplausos del público en Baluarte, que llevaba cinco meses y nueve días sin albergar conciertos con público. Cómo se echaban de menos... ●