

Carlos Jiménez Ceijas

Emilio Yáñez Ruíz

Matías Torres Bravo

Alejandro Urbina Díaz

Alfonsina Aguirre Zamora

Maestro Alejandro Aznavwrian

29/sept/ 2014

FLAMENCO: GUITARRISTAS, BAILAORES Y CANTAORES

Guitarristas

Agustín Castellón Campos “Sabicas”

(18 de marzo de 1912, Pamplona, España – 14 de abril de 1990, Nueva York, EEUU)

GUITARRISTA

- Guajira en D – Por en medio
- Granaina/Los cuatro muleros
- Por abajo y por arriba

Ramón Montoya Salazar

(2 de noviembre de 1880, Madrid, España – 20 de julio de 1949)

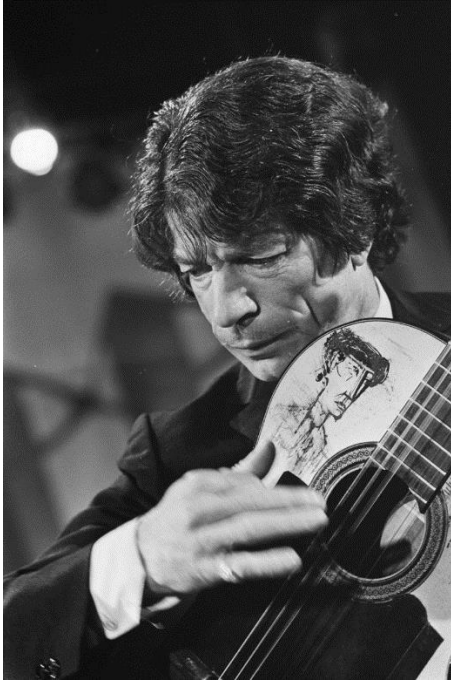
GUITARRISTA

Virtudes: -Precisión

-Limpieza -Fuerza

-Técnica -Virtuosismo -Duende

Rondeña de Ramón Montoya – Por arriba y por abajo

Ricardo Baliardo “Manitas de Plata”

(7 de agosto de 1921, Séte, Francia)

GUITARRISTA

Virtudes:

-Velocidad

-Virtuosismo

-Duende

-Feeling

-Fuerza

-Técnica innovadora

Carencias:

-Limpieza

Nota: Pica con el dedo anular e índice y tocaba parado

- Por el camino de ronda

Francisco Sánchez Gómez “Paco de Lucía”

(21 de diciembre de 1947, Algeciras, España – 25 de febrero de 2014, Playa del Carmen, México)

GUITARRISTA

Paco de Lucía nació en Cádiz, Algeciras, el 21 de diciembre de 1947. En su familia todos estaban dentro del mundo del flamenco debido a que su padre se dedicaba a tocar en las ventas o fiestas por las noches, a los 9 años su padre decidió sacarlo de la escuela por que ya no tenía con qué pagarle la escuela, así que a partir de ahí comenzó a tocar de 10 a 12 horas diarias. Poco a poco, Paco fue aprendiendo guitarra, primero de su padre y posteriormente de su hermano Ramón.

Paco grabó su primer disco a los 12 años y de ahí en adelante no paró hasta encontrar su verdadero sonido y cada vez se exigía más en cuanto al nivel de composición de sus discos. Fue componiendo y grabando discos hasta que con el tiempo, creó su estilo, que se define desde que decidió utilizar maderas de guitarra clásica en modelos flamencos, introducir el cajón peruano, bajo eléctrico y bongos al flamenco, así como mezclar el flamenco con el jazz y lograr que el flamenco sea Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Tiene más de 33 discos y ha participado con artistas del nivel de Chick Corea, John McLaughlin, Al di Meola, Ravi Shankar, Carlos Santana, Camarón de la Isla, Carlos Benavent, Manolo Sanlúcar, Niño Josele, Rubem Dantas entre otros.

Ha sido galardonado con premios como el Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco, Premio Príncipe de Asturias de las Artes (2004), Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz (2009) y por el Berklee College of Music (2010). Falleció el 25 de febrero de 2014 en Playa del Carmen Quintana Roo, México.

Lo bueno:

- Gracias a sus familiares se encontraba en contacto directo con el flamenco todos los días, ya que su padre tocaba en las ventas o fiestas por las noches para ganarse la vida y la mayoría de las veces amanecían en casa de Paco. Esto fomentó su conocimiento acerca del flamenco cuando el todavía no tocaba ningún instrumento.
- Al principio Paco practicaba 10 a 12 horas diarias.
- A sus doce años, acompañó con la guitarra a su hermano Pepe, que era cantaor a sus catorce años, en el concurso de Jerez en donde Pepe ganó el primer lugar. La interpretación de Paco de Lucía había sido tan buena que el ayuntamiento inventó en ese momento un premio para él también, obteniendo entre los dos: cuarenta y cinco mil euros, todo esto en el teatro de Villa Marta en Jerez.
- Con el dinero del concurso de Jerez el papá de Paco se lo llevó a él y a su hermano Pepe a Madrid y grabaron su primer disco llamado “Los Chiquitos de Algeciras” en 1964.
- A los 13 años se fue de gira con su hermano Pepe y el ballet de José Greco a Chicago y para cuando tenía 17 años ya tenía giras por Estados Unidos.
- Paco incorpora maderas de guitarra clásica en modelos flamencos, lo cual promueve la amplificación acústica del sonido por medio de maderas como caoba, ojo de pájaro, jacaranda, palo de Venezuela, paloscrito, pinoabeto alemán y suizo, ébano de Brasil y madera de aguacate para el costillar.
- Paco menciona en entrevistas que a él siempre le gustó el cante, pero que desde pequeño le daba pena. Cuando conoció a Camarón, se sintió completo porque él admiraba la forma en que Camarón cantaba y viceversa. En 1969 Paco participó en el primer disco de Camarón “ Al verte las flores lloran”.
- En 1973 Paco de Lucía publicó el disco Fuente y Caudal, el cual lanzó a Paco a la fama mundial.
- El 18 de febrero de 1975 Paco dio un concierto en el Teatro Real de Madrid, el cual causó estupor entre los músicos clásicos.

- El 5 de diciembre de 1980 Paco de Lucía, John McLaughlin y Al di Meola se reúnen en el Teatro de Warfield a grabar lo que sería uno de los discos más vendidos de música instrumental. Friday night in San Francisco.
- Paco interpretó el Concierto de Aranjuez en 1991 frente al maestro Joaquín Rodrigo en el Teatro de Torreladones con la Orquesta de Cadaqués y con la dirección de Edmon Colomer.
- Recibió el Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1992), Hijo predilecto de la provincia de Cádiz (1997), Hijo predilecto de Algeciras (1998), la Medalla de Plata de Andalucía, la Distinción Honorífica de los Premios de la Música (2002), el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (2004), Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz (2009) y por el Berklee College of Music (2010).

Lo malo:

- Paco nunca dejó sus conocimientos plasmados en libros.

Interesante:

- Su padre lo sacó de la escuela a los 9 años, esto ayudó a su formación guitarrística que lo beneficiaría en un futuro.
- Mencionó que a él le hubiera gustado dedicarse al cante, pero se consideraba gordito, tímido e introvertido, por esto él dice que se refugiaba tras la guitarra, haciendo de ésta la principal, y haciendo con ella todo lo que le gustaría hacer con el cante.
- Sabías le dijo que un guitarrista no podía tocar la música de otro, que tenía que tocar su propia música, ya que Paco de Lucía seguía la escuela de Niño Ricardo, todo esto pasó dentro de un cuarto de hotel en Nueva York.
- Paco incorpora maderas de guitarra clásica en modelos flamencos, lo cual promueve la amplificación acústica del sonido por medio de maderas como caoba, ojo de pájaro, jacaranda, palo de Venezuela, paloscrito, pinoabeto alemán y suizo, ébano de Brasil y madera de aguacate para el costillar.
- Paco introdujo el cajón peruano, el bajo y los bongos al flamenco.

- Paco cambió la forma de tocar el flamenco recargando la guitarra horizontalmente sobre la pierna derecha, mientras ésta está cruzada sobre la izquierda. La primera vez que tocó en un auditorio con la pierna cruzada fue en el Teatro de la Zarzuela en Madrid y fue bastante criticado.
- Paco dice que el trabajo del arte es 10% inspiración, 90% transpiración.

Virtudes:

-Velocidad

-Limpieza

-Virtuosismo

-Técnica innovadora

-Duende

-Feeling

-Fuerza

Miguel Vega de la Cruz “Niño Miguel”

(27 de enero de 1952, Huelva, España – 23 de mayo de 2013, Huelva, España)

GUITARRISTA

Virtudes:

- Fuerza
  - Virtuosismo
  - Duende
  - Velocidad
  - Precisión
- Carencias:
- Limpieza

*Juan Manuel Fernández Montoya
“Farruquito”*

(15 de agosto de 1982, Sevilla, España)

BAILAOR

Virtudes:

- Fuerza
- Velocidad
- Duende
- Virtuosismo
- Técnica innovadora
- Feeling
- Performance

Vicente Amigo Girol

(25 de marzo de 1967, Guadalcanal, España)

GUITARRISTA

Virtudes:

-Limpieza

-Precisión

-Virtuosismo

-Duende

-Sonido dulce y melancólico

-Feeling

-Velocidad

Carencias:

-Fuerza en la mano derecha

Juan José Heredia "Niño Josele"

(1974, Almería, España) GUITARRISTA

Virtudes:

-Duende

-Precisión

-Feeling

-Técnica

Carencias:

-Fuerza en la mano derecha

-Rapidez

Daniel Navarro Cruz “Niño de Pura” (26 de septiembre de 1966, Sevilla, España) GUITARRISTA
 Virtudes:

- Velocidad
- Fuerza
- Duende
- Precisión
- Virtuosismo
- Técnica
- Feeling

Manuel Moreno Junquera “Moraito Chico”

(13 de septiembre de 1956, Jerez de la Frontera, España – 10 de agosto de 2011)

GUITARRISTA

Virtudes:

- Fuerza
- Duende
- Precisión

Carencias:

- Velocidad en el picado
- Técnica
- Feeling
- Limpieza

José Fernández Torres “Tomatito”

(20 de agosto de 1958, Almería, España)

Virtudes:

-Virtuosismo

-Duende

-Feeling

-Fuerza

Bailaores y Cantaores

Rafael Ojeda Rojas “Falete”

(26 de enero de 1978, Sevilla, España)

CANTAOR

Virtudes:

-Duende

-Potencia

-Feeling

-Originalidad

-Performance

-Presencia

-Técnica

-Afinación

José Monge Cruz “Camarón de la Isla”

(5 de diciembre de 1950, San Fernando, España – 2 de julio de 1992, Badalona, España)

CANTAOR

Virtudes:

- Feeling
- Duende
- Afinación
- Presencia
- Técnica
- Originalidad
- Potencia

-Innovación en la técnica del cante flamenco

Mari Ángeles Fernández “La Pimpi”

(1986, Almería, España)

CANTAORA

Virtudes:

- Afinación
- Dulzura en la voz

Carencias:

- Feeling
- Potencia
- Presencia

-Técnica

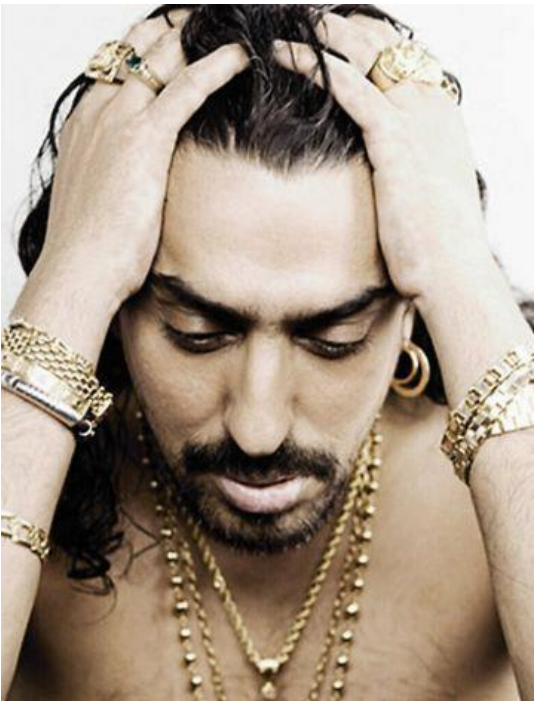
Antonio Vargas Cortés "Potito"

(1976, Sevilla, España)

CANTAOR

Virtudes:

- Afinación
- Potencia
- Técnica
- Duende
- Presencia
- Toca la guitarra
- Originalidad
- Feeling

Diego Ramón Jiménez Salazar "El Cigala"

(27 de diciembre de 1968, Madrid, España)

CANTAOR

Virtudes:

- Afinación
- Originalidad
- Técnica
- Feeling

Carencia:

- Potencia

Daniel Hernández

GUITARRISTA

Virtudes:

-Duende

-Virtuosismo

-Innovador en su forma de tocar la guitarra con la técnica al filo de Alejandro Aznavwrian

-Velocidad

-Presencia

-Precisión

Carencias:

-Feeling

-Limpieza

Javier Conde

(25 de diciembre de 1988)

GUITARRISTA

Virtudes:

-Duende

-Precisión

-Fuerza

-Velocidad

-Limpieza

-Virtuosismo

Carencia:

-Feeling

-Presencia

El Clan Habichuela

Dinastía iniciada por el abuelo de Pepe y Juan Habichuela, “Habichuela El Viejo”.

José Antonio Carmona Carmona “Pepe Habichuela”, nacido en Granada, España, en el año de 1944, es un guitarrista flamenco el cual no es solamente parte de “El clan habichuela” sino que es el maestro de la familia, el que les inyecta el flamenco en la sangre desde que nacen.

Pepe Habichuela, trabajando en Almería, fue impresionado por su hermano Juan Carmona Carmona “Juan Habichuela” bailar y guitarrista, nacido en 1933, Granada, ya que éste se iba a Nueva York y le pidió de favor que lo cubriese en el puesto de guitarrista en Torres Bermejas, un tablao flamenco en Madrid.

José Miguel Carmona, hijo de Pepe, nació en 1971, Madrid, empezó a tocar a los 3 años, su padre le enseñó todo.

Pepe Habichuela incitó a sus hermanos Antonio y Pepe Luis, sus sobrinos y a su hijo Josemí (Jose Miguel Carmona), a tocar flamenco con él. Le enseñó a su hermano Antonio a tocar el cajón, así fue como empezaron a ir a ensayar a su casa y formaron un grupo llamado Ketama.

Los Habichuela incorporaron el toque del laúd en sus presentaciones flamencas, como acompañamiento y complemento de la guitarra.

Dentro de la familia ha habido guitarristas, bailaores, cantaores, toreros y figuras españolas/gitanas importantes.

Los Habichuela trabajaron con un violinista llamado Chandru, el cual era de Indonesia, decían tener una conexión muy especial con él.

El resto del clan habichuela está lleno de cantaores, bailaores, percusionistas y guitarristas.

La importancia de los habichuela dentro del flamenco es a nivel herencia, ya que al tener una familia con tantos integrantes y todos con conocimiento mayor al básico acerca del flamenco, se logra conservar la raíz y a pesar de los deseos originales de Pepe Habichuela, las nuevas generaciones de los Carmona, se han abierto a la idea del mestizaje para difundir esta gran tradición al mundo fuera de la familia.

FILIGRANAS – Luis Clemente

Este es un libro escrito por Luis Clemente, periodista y escritor español, el cual nos habla de los orígenes del flamenco actual que surge gracias a la intervención y transformación de artistas flamencos interesados en mezclar las raíces del flamenco con distintos ritmos y armonía pertenecientes a otros géneros musicales. Se hace mención de figuras que redefinieron el flamenco para una nueva generación tanto en el cante, el baile y la guitarra.

Algunos ejemplos de estos artistas son: Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar en la guitarra, Antonio Gades y Mario Maya en el baile y finalmente Camarón y Enrique Morente en el cante.

Un ejemplo que se da de la transformación que ha tenido el flamenco es la introducción de instrumentos como: el bajo eléctrico, teclado, flauta, saxofón, percusiones y sitar.

La introducción del flamenco hacia otros géneros ha dado como resultado colaboraciones de músicos reconocidos internacionalmente como: Chick Corea, John McLaughlin, Al Di Meola, Miles Davis, Chuck Mangione, Joe Pass, Michael Longo, Larry Coryell, Carlos Santana, Ron Carter, Joe Farrell, Randy Brecker, Stu Goldberg, Stefan Shyga, Mario Otero, Jorge Pardo y Pedro Iturralde.

En el caso de la fusión del jazz con el flamenco se puede mencionar que el primer disco de flamenco jazz es una jam session registrada el 3 de noviembre de 1958, un experimento de Carlos Montoya en la ciudad de Nueva York bajo la producción de Johnny Camacho.

En el caso de la difusión del flamenco en España causa el surgimiento de la fusión del flamenco con el rock en el caso ejemplar de Pata Negra, otro ejemplo es el grupo Cherokee.

Y en el caso de pop flamenco tenemos a Rosario.