

Los cien años de Mairena y Caracol (1909-2009)

El año 1909 vio nacer a dos de las más grandes figuras del flamenco: Antonio Mairena y Manolo Caracol. Instituciones públicas y privadas, principalmente de Andalucía, han querido aprovechar el centenario de sus nacimientos para difundir su legado, profundizar en su cante y acercar al público la vida y el arte de estos dos gitanos, maestros del flamenco.

MANOLO CARACOL, MÁS ALLÁ DEL POPULAR CANTAOR

La vida y obra de Manuel Ortega Juárez, conocido popularmente como Manolo Caracol (Sevilla 1909 - Madrid 1973) ha sido difundida en 2009. La Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, dependiente de la Junta de Andalucía, programó una serie de actos para reivindicar la trayectoria del cantaor.

Caracol provenía de una relevante estirpe flamenca. Aprendió el cante sin darse cuenta. Triunfó con tan sólo trece años (1922, premio en el Concurso de Cante Jondo de Granada organizado, entre otros, por Manuel de Falla o Federico García Lorca). Participó en numerosas fiestas privadas y recorrió los principales teatros españoles y americanos. Entre sus giras más señaladas, el espectáculo Zambra, con Lola Flores, su gran pareja artística, de gran éxito en España en la década de los cuarenta. En los sesenta funda en Madrid el tablao Los Canasteros desde donde continúa su carrera artística. Grabó su último disco en 1972, un año antes de su muerte en accidente de tráfico.

En el año de su centenario se le ha recordado de muy variadas maneras. Mesas redondas, conferencias, proyección de películas como *Embrujo* o *La niña de las ventas* se aproximaron a su figura en el congreso de su centenario "Manolo Caracol, un cantaor de leyenda", celebrado en Sevilla bajo la dirección académica de Rafael Infante. Para ese congreso se publicó el libro *Centenario de su nacimiento* acompañado por dos CD. La obra reproduce entrevistas, incluye fotografías, documentos personales y reportajes de la época que acercan al lector la figura del cantaor no solo desde una aproximación artística sino también biográfica. Los CD ofrecen temas inéditos o poco conocidos. Comienzan con el primer fandango que grabó en 1930 y se cierra con el último grabado en 1972. La selección y recopilación de documentos ha sido realizada por Manuel Cerrejón Redondo.

La revista *La Nueva Alboreá* de la Agencia para el Desarrollo del Flamenco le dedicó un número especial¹ y la editorial Almuzara se anticipó al centenario con el *Manolo Caracol. Cante y pasión*, de la profesora Catalina León Benítez, editado en 2008.

Pero sobre todo se le reivindicó con cante. La Junta de Andalucía programó varias rutas del flamenco en recuerdo de Caracol: "Caracol

y Cádiz"; "Caracol y Sevilla" y "Caracol y Andalucía". Se celebraron homenajes en peñas y asociaciones culturales principalmente en Andalucía (Sevilla, Granada y Cádiz). Destaca la que tuvo lugar en La Alhambra de Granada, el mismo lugar donde en 1922 recibió el primero de sus premios relevantes.

Y tratando de que su historia no llegue solo a los amantes del flamenco, la ONCE dedicó el Supercupón del 28 de junio de 2009 al centenario del cantaor.

– Entre las giras más señaladas de Manolo Caracol está el espectáculo Zambra, con Lola Flores, su gran pareja artística, de gran éxito en España en la década de los cuarenta

¹ <http://www.centroandaluzdeflamenco.es/NuevaAlborea/Revistas/Alborea10.pdf>

ANTONIO MAIRENA, PROFUNDIZANDO EN SU LEGADO

También con música y pensamiento se ha reivindicado al cantaor Antonio Cruz García, Antonio Mairena, un grande del flamenco nacido en 1909 en Mairena del Alcor (Sevilla) y fallecido en Sevilla en 1983.

Mairena no sólo ha sido recordado por su voz, sino por su trabajo investigador que permitió recuperar importantes raíces y estilos del flamenco y por su esfuerzo de divulgación. Mairena recibió en 1962 el galardón más importante del flamenco, la Llave de Oro del Cante.

El congreso “Antonio Mairena, un cantaor imprescindible”, organizado en Sevilla por la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco y la Universidad Internacional de Andalucía y bajo la dirección académica de Juan Manuel Suárez, profundizó en su figura. Fue inaugurado por José Manuel Caballero Bonald y contó con conferencias, mesas redondas y proyecciones a cargo de flamencólogos y estudiosos del arte desde diferentes disciplinas.

En 2009 se reeditó la obra *Confesiones de Antonio Mairena* de Alberto García, un repaso a su vida. También la revista *La Nueva Alboreá* le dedicó uno de sus números²; al igual que hiciera el Instituto de Cultura Gitana a través de su publicación *Cuadernos Gitanos* [ver reseña en la página 73 de este número].

La Agencia para el Desarrollo del Flamenco publicó un disco libro con grabaciones inéditas titulado *Antonio Mairena. Gitano y andaluz*. Y programó recitales a través de las rutas flamencas, que concluyeron en la emblemática Peña El Taranto de Almería.

También el mundo del flamenco se rindió a sus pies con el espectáculo “Al son de sus recuerdos”, en un montaje en el teatro Maestranza de Sevilla el pasado 10 de diciembre con guión de José Luis Ortiz Nuevo. Y los homenajes no llegaron sólo desde Andalucía; en Madrid, bajo el subtítulo *Recordando a Antonio Mairena en su Centenario*, se celebró una sesión específica en el Festival Flamenco de Madrid de 2009.

– Mairena no sólo ha sido recordado por su voz, sino por su trabajo investigador que permitió recuperar importantes raíces y estilos del flamenco y por su esfuerzo de divulgación

Quien más se ha volcado con el maestro ha sido su pueblo de nacimiento, Mairena de Alcor, que lanzó un Manifiesto a principios de año por iniciativa del Ayuntamiento de Mairena, la Fundación Antonio Mairena y la Asociación Nacional Presencia Gitana, en pro de la celebración del Centenario de Antonio Mairena³. El manifiesto era un documento de reconocimiento a la labor desarrollada por el cantaor.

Asimismo, se programaron una serie de actos, entre ellos recitales flamencos, proyecciones, y el Simposio “La voz de la memoria”, que analizó cinco aspectos de la vida y la obra del que fue el primer Hijo Predilecto de Andalucía: la identificación territorial andaluza, la poesía flamenca, el ámbito musical, la cualidad vocal y el artista y el hombre. En ese simposio tuvo lugar la presentación virtual del centro documental Antonio Mairena y el libro “Mis recuerdos de Antonio Mairena” de su amigo Juan Antonio Muñoz. El mismo día de su nacimiento, se le homenajeó en la 48 edición del certamen que lleva su nombre, Festival de Cante Jondo Antonio Mairena, celebrado en septiembre en dicha localidad. También allí tuvieron lugar las V Jornadas de Estudios Flamencos que reflexionaron sobre “Antonio Mairena, Manolo Caracol y El Sevillano: Unidos por el Centenario”.

Y al igual que sucediera con Manolo Caracol, la ONCE dedicó su cupón el 26 de septiembre al artista, en un intento por mantener vivo el legado de uno de los grandes investigadores y dignificador del flamenco.

El objetivo de todos estos homenajes no sólo ha sido divulgar sus figuras y sus obras, sino destacar la proyección que estos cantaores han tenido y siguen teniendo en los nuevos artistas del flamenco.

■ Lucía Petisco

2 <http://centroandaluzdeflamenco.es/NuevaAlborea/Revistas/Alborea12.pdf>

3 <http://www.antoniomairena.com/>

La cantaora gitana Bernarda Jiménez Peña “Bernarda de Utrera” falleció el 28 de octubre a los 82 años

La cantaora gitana Bernarda Jiménez Peña (Utrera, Sevilla, 1927), más conocida como 'Bernarda de Utrera', falleció el 28 de octubre, a los 82 años de edad, tras sufrir numerosos problemas de salud, en su domicilio de la localidad sevillana tres años después de la muerte de su hermana Fernanda, con la que formaba pareja artística.

Entre los reconocimientos recibidos a lo largo de su vida, destacan la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2005, Hija predilecta de la provincia de Sevilla en 2006, Hija predilecta de Utrera en 1994 o Medalla de Plata de Andalucía el mismo año. En 2008 fue galardonada en la primera edición de los Premios "8 de abril" que otorga el Instituto de Cultura Gitana, en la modalidad de Música. ●

Cantautores gitanos

La Fundación Instituto de Cultura Gitana ha editado recientemente un disco titulado Cantautores gitanos que puede descargarse íntegramente, en formato MP3, en su página web.

Los Cantautores son: Salomón Motos, Fraskito, Juan de la Pura y nuestro compañero de la FSG y conocido compositor y letrista, Antonio Fernández Remache.

Quien esté interesado en contratar a estos grandes artistas puede hacerlo a través del email: cantautoresgitanos@gmail.com ●

XX Aniversario del Centro Sociocultural Gitano Andaluz

El 12 de Noviembre se celebró en Granada el XX Aniversario de la creación del Centro Sociocultural Gitano Andaluz; en cuyo acto inaugural participó la Directora General de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Ana Gómez Pérez.

La Fundación Secretariado Gitano participó en la mesa redonda “El papel del Centro Sociocultural Gitano Andaluz en la participación y dinamización de los gitanos andaluces”; que contó también con representantes de la Asociación de Mujeres Gitanas, la Unión Romani, el Plan de Desarrollo Gitano del Consorcio de la Vega-Sierra Elvira y la Federación de Asociaciones Culturales Cristianas (FACCA). ●

La Universidad de Granada rinde homenaje a José Heredia Maya, poeta y primer profesor gitano en la Universidad

El Departamento de Didáctica de la Literatura de la Universidad de Granada rindió homenaje el pasado 28 de septiembre a José Heredia Maya, donde él se convirtió en el primer profesor universitario gitano de España. Durante el acto de la celebración se anunció la propuesta para que el poeta granadino opte al Premio Federico García Lorca que convoca dicha Universidad.

José Heredia Maya nació y creció en las Albañuelas (Granada), en el seno de una familia gitana humilde. Estudió filología románica en la Universidad de Granada, institución en la que al terminar permanece como profesor desde 1976, año en el que se estrenó su espectáculo teatral, *Camelamos Naquerar*, junto al bailarín Mario Maya, un hito artístico de dignificación del flamenco. Le seguirán otras obras como *Macama Jonda*, *Sueño Terral* o *Un gitano de ley* relato de la vida y muerte del beato gitano Ceferino Giménez. Entre otros proyectos, Pepe Heredia fundó el Seminario de Estudios Flamencos de Granada o la revista *La mirada limpia o la existencia del otro*. ●

Un sentido adiós a Pepe Heredia

En el proceso de elaboración de este número de Gitanos hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de Pepe Heredia el 16 de enero de 2010. Desde la Fundación Secretariado Gitano queremos expresar nuestras condolencias a su familia y amigos, por esta sensible pérdida para el pueblo gitano y la cultura universal. En el próximo número incluiremos una semblanza sobre su importante obra.

II ciclo “O dikhipen, gitanos en el cine”

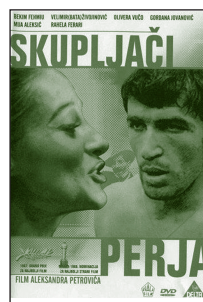
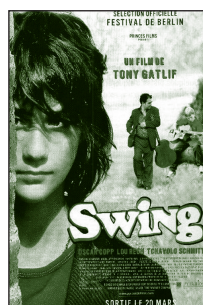
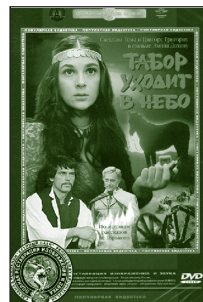
La Filmoteca Española (cine Doré) acogió nuevamente este ciclo *O Dikhipen* –“la mirada” en lengua gitana– organizado por el Instituto de Cultura Gitana, en el que se han programado una decena de películas que reflejan distintos aspectos de la historia y la cultura del pueblo gitano.

Este segundo¹ ciclo “O dikhipen, gitanos en el cine” incluyó cintas como *Morena Clara* de 1936 y *La ley de una raza* de 1969, miradas a épocas pasadas de nuestro cine; *Con el viento solano* de Mario Camus, adaptación cinematográfica de la novela de Ignacio Aldecoa, y el título más reciente: *Camarón*, un emotivo biopic del genial artista que dirigió Jaime Chávarri en 2005. Así mismo, han podido verse películas extranjeras como la rusa *Los gitanos se van al cielo* de 1976, y la yugoslava *Incluso he conocido gitanos felices* de 1967, de gran interés para los cinéfilos y que no han tenido apenas ocasiones de ser proyectadas en España.

En esta segunda edición se presentaron tres filmes del director franco argelino de origen gitano Tony Gatlif: *Swing*, una historia iniciática alrededor del jazz manouche de los gitanos franceses; *Vengo*, rodada en España, protagonizada por Antonio Canales; y la imprescindible *Latcho drom*, un viaje musical que partiendo de la India recorre Europa y que es, sin duda, la mejor película documental que conocemos sobre la música romaní.

Y para finalizar, la desgarradora *Y los violines dejaron de sonar*, una coproducción polaca y estadounidense de 1988 y único largometraje que trata sobre el sufrimiento de los gitanos en el gueto de Varsovia durante el nazismo. La proyección estuvo precedida de la mesa redonda “El Holocausto olvidado”.

● Instituto de Cultura Gitana.

Películas programadas

- Camarón.**
Jaime Chávarri. España, 2005 (117 min.)
- Swing.**
Tony Gatlif. Francia, 2002 (92 min.)
- Los gitanos se van al cielo**
(Tabor oukhodit v nebo).
Emil Loteanu. Rusia, 1976. (101 min.)
- Vengo.**
Tony Gatlif. España/Francia, 2000 (89 min.)
- Morena Clara.**
Florián Rey. España, 1936 (107 min.)
- Latcho Drom.**
Tony Gatlif. Francia, 1993 (103 min.)
- La ley de una raza** (La ley de raza)
José Luis Gonzalvo. España, 1969 (83 min.)
- Incluso he conocido gitanos felices**
(Skupljaci Perja).
Aleksandar Petrovic. Yugoslavia, 1967 (90 min.)
- Con el viento solano.**
Mario Camus. España, 1965 (87 min.)
- Y los violines dejaron de sonar**
(And the Violins Stopped Playing).
Alexander Ramati. Polonia / EE.UU., 1988 (120 min.)

1 La primera edición de *O dikhipen* tuvo lugar en diciembre de 2008. Más información en el número 47-48, enero 2009, de *Gitanos, Pensamiento y Cultura*, pp. 21-22