

SELECCIÓN DE BIOGRAFÍAS

ANTONIO, Antonio Ruiz Soler (Sevilla, 1921 – Madrid, 1996), conocido artísticamente como **Antonio El Bailarín**, bailarín, bailaor flamenco, coreógrafo y director.

A los seis años empieza su aprendizaje en la academia del Maestro Realito. Destaca como niño prodigio y al año siguiente le asignan de pareja a una niña de sus mismas características, la que más tarde se consolidaría como su pareja estable de baile bajo el nombre de Rosario. El maestro les lleva a bailar en fiestas y teatros donde actúan profesionales. La primera actuación de este tipo fue en 1928, en el Teatro Duque de Sevilla, a los siete años.

Es la primera etapa infantil sevillana, en la cual termina de formarse con los maestros de baile Otero, Pericet y se especializa en Flamenco con el maestro Frasquillo. Enseguida empieza a trabajar fuera de Sevilla, por el resto de Andalucía, otras provincias y Madrid, donde a la pareja les llaman “Los Chavalillos Sevillanos”.

El año 1937 es fecha clave para la futura consagración de Antonio; están actuando en Barcelona y Francia, cuando el empresario de variedades Marquesi contrata a la pareja para ir a América, donde entre éste y otros nuevos compromisos, permanecerán doce años.

En esta etapa en América la labor coreográfica y representativa de esta pareja es extensísima. Además del “Zapateado” de Sarasate, la jota "Viva Navarra" de Larrega, y el "Zorongo gitano", son las piezas fundamentales en su carrera.

En 1949 vuelven a España y el 27 de enero debutan en el Teatro Fontalba con gran éxito de público y crítica. Pasan a Sevilla y en semana santa se presentan en el teatro San Fernando. Salen por primera vez a Europa, en una gira que se inicia en primavera, en el Teatro de Champs Elysées de París y que suponen tres años de triunfos ininterrumpidos.

1952 será para Antonio un año marcado por dos acontecimientos decisivos: la separación definitiva de Rosario y Antonio como pareja profesional, y la creación del baile del martinete, estilo flamenco que hasta entonces sólo estaba reservado al cante. Lo interpreta en la película *Duende y misterio del flamenco*.

En 1953 se presenta al público la primera Compañía de Ballet de Antonio. En 1965, cambia el nombre de su compañía llamándola desde ahora "Antonio y sus Ballets de Madrid". Con este nombre o con el anterior y durante más de veinte años toma parte muy activa en los Festivales de España del Ministerio de Información y Turismo y sigue estrenando nuevas coreografías.

En 1978 ya piensa retirarse de la vida profesional. Prepara una gira de despedida con un espectáculo al que llama *Antonio y su teatro flamenco*, formado por un grupo reducido de artistas y hace su retirada profesional como bailarín en la ciudad japonesa de Sapporo, justo cuando se cumplen sus bodas de oro con la danza.

En marzo de 1980, por su largo y brillante historial como bailarín y coreógrafo, es nombrado director artístico del Ballet Nacional Español del Ministerio de Cultura. El repertorio que presenta es variado con obras de otros maestros, alternando con las más famosas suyas. Después de dos años largos de actividad, el 9 de mayo de 1983 es cesado en el cargo.

A lo largo de su vida, Antonio ha intervenido también en cierto número de películas, algunas veces como protagonista total, en otras actor-bailarín, otras simplemente bailarín, interpretando sus ballets y en una ocasión, solamente como coreógrafo.

Una grave enfermedad que le relegó a una silla de ruedas, le ocasionó la muerte apenas iniciado 1996. Fue enterrado en el Cementerio de San Fernando de Sevilla.

(wikipedia)

ANTONIO MAIRENA, Antonio Cruz García (Mairena del Alcor, 7 de septiembre de 1909 – Sevilla, 5 de septiembre de 1983), **cantaor flamenco**

Nació con el nombre de Antonio Cruz García en una herrería donde se inició en la profesión familiar desde muy pequeño. En aquella fragua, como ocurriera en su día con Silverio Franconetti, comenzó a recibir la influencia de los cantes gitanos que escuchaba.

Sus padres tuvieron cinco hijos más, de los cuales Francisco y Manuel también fueron cantaores de relevancia. Según narración del propio Mairena, de su familia gitana solo cantaba su abuelo, Antonio Cruz Reyes, su padre era un buen aficionado al Flamenco y su madre Aurora García Heredia, solamente bailaba en las fiestas familiares.

A principios de los años 1920, con motivo de la visita a Mairena del cantaor Faico, Antonio cantó por primera vez en público, interpretando un tango de Pastora Imperio. A partir de ese momento, participó en varios concursos, entre los cuales destacan el primer premio que obtuvo en Alcalá de Guadaíra en 1924 y su actuación en el Kursaal Internacional de Sevilla en 1930.

Su primer triunfo fue en Sevilla, en Semana Santa, para cantarle al Cristo de los gitanos, saliendo a hombros aquella madrugada. Luego se instaló en Sevilla. Entre 1933 y 1936, el cantaor actuó en reuniones y fiestas privadas. En aquella época se lo conocía como "El Niño de Mairena". Carmen Amaya lo contrató para grabar en Barcelona la canción de su película *María de la O*. Tras el estallido de la Guerra Civil Española, Antonio Mairena residió en Sevilla y siguió trabajando como cantaor flamenco.

Después de la guerra, Antonio comenzó a grabar sus primeros discos y a colaborar con artistas de la talla de Pastora Imperio, Juanita Reina, Antonio El Bailarín o Luisillo.

En 1962, los organizadores del concurso de Córdoba deciden ofrecer de nuevo la Llave de Oro del Cante, que tenía Manuel Vallejo. Compiten por el trofeo Fosforito, Chocolate, Juan Varea, Pericón, Platero de Alcalá y Antonio Mairena. Tras una memorable actuación en la que recreó los cantes de El Planeta, El Fillo, Tomás el Nitri, Silverio y Manuel Torre, demostrando un conocimiento, un dominio y un repertorio que nadie podía igualar, el jurado, en el que destacaban Ricardo Molina y Juan Talega, le otorgó la Llave de Oro del Cante, de la que le hizo entrega el bailaor Antonio en el Alcázar de los Reyes Cristianos.

Además de ser un cantaor de calidad excepcional, punto éste reconocido por la práctica totalidad del mundo flamenco, Antonio Mairena fue un estudioso de este arte, de manera que recopilaba estilos y cantes que luego era capaz de reproducir en propia voz. Su sentido didáctico del Flamenco le hacía escuchar con frecuencia a todo tipo de artistas, de mayor y menor nivel. De este modo, el fondo estilístico de Antonio se basaba en una gran multitud de fuentes, antagónicas en ocasiones, que propiciaba una gran variedad de su repertorio. Gracias a su actividad investigadora, cantes antiguos que se encontraban abocados al olvido pudieron ser rescatados y compilados, adaptados a las corrientes estilísticas de su época.

A pesar de esta gran variedad de estilos, el mismo cantaor reconocía que su maestro en el cante fue Manuel Torre, aunque también admiró y asimiló el estilo de Joaquín el de la Paula y de los hermanos Tomás Pavón y Pastora Pavón, La Niña de los Peines. De esta cantaora, por la que profesaba una gran admiración, llegó a recopilar sus cantes y estilos en el disco titulado "Honosres a la Niña de los Peines".

(wikipedia)

CAMARÓN DE LA ISLA, José Monge Cruz (San Fernando, 5 de diciembre de 1950 – Badalona, 2 de Julio de 1992), cantaor flamenco

Camarón de la Isla fue el segundo de ocho hermanos y apodado "El Camarón" por su pelo rubio. Fué criado tras el calor de la fragua y el compás de la gente canastera. Desde niño ayudó a su padre, gran aficionado al cante flamenco, en la fragua donde trabajaba. A la muerte de éste, la familia pasó por duros apuros económicos, que determinaría la precocidad de Camarón, que desde los siete años comenzará a cantar por las ventas de los alrededores de San Fernando, en especial la Venta Vargas. En 1962 ganó el primer premio del Concurso Flamenco del Festival de Montilla (Córdoba) y realizó su primera actuación profesional, en Sevilla en la feria de 1963. Antonio Mairena, impresionado al escucharlo por primera vez, hizo que Miguel de los Reyes lo contratara para cantar en Málaga.

En 1968 Camarón llega a ser fijo en el tablao de Torres Bermejas de Madrid, donde permanecería durante doce años acompañado a la guitarra por Paco Cepero. Su nombre comienza a ser cada vez más conocido y participa en la película *Casa Flora*, protagonizada por Lola Flores. En Torres Bermejas conoce al guitarrista Paco de Lucía, con el que grabaría nueve discos entre 1969 y 1977, dirigido por el padre del tocao, Antonio Sánchez Pecino, en los que también colabora el hermano de Paco, Ramón de Algeciras. Durante esos años se produce su evolución como cantaor, pasando de un estilo ortodoxo a otro más personal. Su primer disco, *El Camarón de la Isla con la colaboración especial de Paco de Lucía*, supuso el principio de una revolución musical, y los tangos extremeños *Detrás del tuyo se va* incluidos en este disco fueron el primer éxito del dúo.

En 1979, bajo el nombre de **Camarón** publica *La leyenda del tiempo*, disco que supone una auténtica revolución en el mundo del Flamenco al incluir sonoridades propias del mundo del jazz y el rock. En él hay varias adaptaciones de poemas de García Lorca. A partir de este momento comienza su colaboración con el guitarrista Tomatito y se desvincula por un tiempo de Paco de Lucía.

En 1989 graba *Soy gitano*, el disco más vendido de la historia del Flamenco, en el que colabora el guitarrista Vicente Amigo. De 1992 data el último disco publicado en vida de Camarón, *Potro de rabia y miel*, que contó con las guitarras de Paco de Lucía y Tomatito. La grabación de este disco tuvo que ser interrumpida debido al diagnóstico de un cáncer de pulmón que acabaría con su vida unos meses después. Falleció en Badalona (Barcelona) a la edad de 41 años, causando una gran conmoción social.

Entre sus muchos premios, en el año 2000 y a título póstumo, destaca la concesión de la IV Llave de Oro del Cante Flamenco.

(wikipedia, www.camarondelaisla.tk)

CARMEN AMAYA (Barcelona, 2 de noviembre de 1913 – Barcelona, 19 de noviembre de 1963), **bailaora y cantaora flamenca**

Bailaora nacida en Barcelona en el barrio de Somorrostro. Su padre, Francisco Amaya el Chino, se buscaba la vida como guitarrista en las tabernas. Carmen lo acompañaba cantando y bailando desde su tierna infancia. El primer escenario propiamente dicho que pisó fue el del Teatro Español de Barcelona. En 1935 el empresario Carcellé la presentó en el Teatro Coliseum de Madrid. Actuó en las Películas *La hija de Juan Simón* y *María de la O*, en esta última junto a Pastora Imperio. Cuando en 1936 estalla la Guerra Civil Española, Carmen se encontraba camino de Portugal con su compañía y en cuanto pueden se embarcan para América. Obtuvo un gran triunfo en Buenos Aires, superando todas las previsiones. Es allí donde se produce su encuentro con Sabicas, el sin par guitarrista con el que mantuvo una colaboración que duró siete años, trabajando fundamentalmente en Estados Unidos. Regresó a España en 1947 siendo ya considerada una figura mundial indiscutible. Actuó en París en 1948, levantando una total expectación.

Tenía una personalidad sumamente atractiva, dentro y fuera del escenario. Un rostro tremendamente expresivo, un zapateado vertiginoso y de tempo perfecto, unas vueltas quebradas de magistral factura y colocación, una gran creatividad. Era una bailaora instintiva, sin rastro de academicismo, heterodoxa, un fenómeno de la naturaleza. Siguiendo la estela dejada por bailaoras anteriores –como la Cuenca- interpretó distintos numerosos vestida con pantalón lo que supuso una provocadora ruptura con la estética tradicional del Flamenco. Parece que fue ella la que coreografió por primera vez el Taranto en 1941. Las grandes estrellas del cine y la música acudían a ver sus espectáculos en Hollywood y Europa. En 1952 se casó con Juan Antonio Agüero, guitarrista no gitano de su compañía y de familia bien de Santander. Realizó una extensa filmografía y grabó incluso sus propios discos en los que combinaba cante y zapateados.

El rodaje de *Los Tarantos*, en 1963 destacó por su dureza, al encontrarse ya muy afectada por una dolencia renal que acabó con su vida el 8 de agosto de ese mismo año.

DAVILLIER & DORÉ

De la colaboración entre el escritor Charles Davillier y el dibujante Gustavo Doré surgió una de las obras más trascendentales de la literatura del género de viajes en lo que se refiere al conocimiento de los albores de lo que hoy llamamos Flamenco: “*Viaje por España*”, relato aparecido por entregas en la revista *Le Tour du Monde* entre 1862, fecha en la que tiene lugar el viaje, y 1873.

En 1874, la editorial Hachette decide publicar el viaje completo en un sólo volumen con el nombre de *L'Espagne*. Al poco tiempo realiza también la traducción al inglés, el italiano y el danés.

El viaje por España de Davillier y Doré, destaca entre toda la producción de literatura de viajes por un doble motivo. Por una lado tiene una calidad artística intrínseca. Davillier como escritor está considerado como uno de los más ilustrados hispanistas de su tiempo. Visitó España se calcula que, al menos, en unas veinte ocasiones, realizando importantes investigaciones en torno a la cerámica española, además de ser el biógrafo del pintor español Fortuny. Partiendo de su previo conocimiento de España, es Davillier quién escoge a Doré como compañero e ilustrador de su viaje. En las primeras páginas de la obra lo expresa de esta manera “*Le había dicho más de cien veces que él era el pintor que debía darnos a conocer a España. No esa España de opereta y de los keepsakes, sino la verdadera España...*”. Y efectivamente, así fue. Doré realizó una obra magnífica como ilustrador de este viaje por España, que además le sirvió para emprender posteriormente una obra de mucha más envergadura como fue su ilustración de *El Quijote*. El corpus de los dibujos de Doré en el viaje por España, puede ser considerado como obra completa y cerrada y que cumplía por completo con el deseo de Davillier de reflejar la verdadera España.

Pero independientemente de su valor artístico, la obra de estos autores constituye para el conocimiento de la danza española y del caso concreto del Flamenco, una fuente documental de primer orden. Los escritos de uno y las ilustraciones de otro han aportado una cantidad de datos interesantes, como quizá ninguna otra obra de su género. Desperdigados a lo largo del relato el investigador puede encontrar un sinfín de descripciones de escenas de bailes en los más diversos escenarios: teatros, romerías, cuevas del Sacromonte granadino, academias, reuniones privadas. En ellas abunda la información no sólo sobre el baile, sino también sobre el cante, los ambientes, la forma de vestir, los instrumentos musicales. En fin, todo un repertorio informativo que hace de la obra de Davillier y Doré una lectura obligada para cualquier persona interesada en conocer los orígenes del Flamenco.

EL NITRI, Tomás Vargas Suárez (El Puerto de Santa María, 1850 - ¿?), cantaor flamenco

Tomás Vargas Suárez “El Nitri”. Sobrino nieto de El Fillo, recibió la Primera Llave de Oro del Cante. Tuvo fama de persona extraña y extravagante. Los datos sobre su vida son muy confusos y contradictorios. El dato más aceptado señala que nació en el Puerto de Santa María en 1850, ignorándose la fecha y las circunstancias de su muerte.

Entre las anécdotas de su vida figura su reiterada negativa a actuar delante del gran Silverio Franconetti. Silverio, consciente de que El Nitri era el que mejor conocía e interpretaba los cantes de El Fillo tuvo mucho interés en escucharlo cantar, a lo que El Nitri se negó siempre, no se sabe si por una cuestión de extravagancia o de competencia artística.

De naturaleza bohemia, residió en distintas localidades andaluzas y se tiene noticia de que recorrió prácticamente todos de los centros cantaores de Andalucía, actuando y participando en fiestas. Comenzó su vida artística como bailaor, acompañando a La Andonda, pero pronto se descubrió como cantaor.

Destacó cantando por bulerías, tonás y, sobre todo, por seguiriyas. Es considerado unánimemente uno de los mejores seguriyeros de la historia. De entre las letras de seguiriyas que interpretaba y que han perdurado en el tiempo, la más famosa es aquella que dice:

*Por aquella ventana
que al campo salía,
le daba voces a la mare de mi alma
y no me respondía.*

EL PLANETA

Es el primer cantaor flamenco del que se tienen noticias históricas. Nació en Cádiz en el último tercio del siglo XVIII y residió la mayor parte de su vida artística en Triana. Es allí donde lo sitúa la obra *Escenas Andaluzas* * del escritor costumbrista Serafín Estébanez Calderón, publicada en 1847. Aparece como un patriarca ricamente ataviado, que infundía profundo respeto tanto en el público como en los demás artistas. También aparece citado en la *Colección de Cantes Flamencos* de Demófilo (1881).

Se le consideraba un cantaor grandioso, destacando especialmente por seguiriyas, aunque también se conoce que interpretaba romances, tangos, serranas o polos. Su apodo parece provenir de la alusión que hacía a los astros del firmamento en las letras que interpretaba, siendo una de las más conocidas la siguiente:

*Le dije a la luna
del artito cielo
que me llevara siquiera por horas
con mi compañero.*

FOSFORITO, Antonio Fernández Díaz (Puente Genil, 3 de agosto de 1932), cantaor flamenco

Antonio Fernández Díaz nace en Puente Genil (Córdoba) el 3 de agosto de 1932, de madre sevillana y padre cordobés, quinto de los ocho hijos de una humilde familia con ascendencia artística, ya que su abuelo materno, conocido por "Juanillo el Cantaor", ya cantaba en su época juntamente con su hermano "El Niño del Genil", a quien se le atribuye la creación del garrotín.

Con apenas seis años hace su primera incursión en el cante, y tras este arranque afortunado, inicia sus primeros pasos artísticos, asistiendo unas veces como oyente de los grandes maestros, a quienes admira e imita en estos prolegómenos, y otras como ejecutante ya, en ferias y reuniones. Así empieza su periplo por tierras de Andalucía, que más tarde, extiende a toda España y posteriormente a Oriente, Africa y América y otros lugares del mundo, surgiendo la gran figura que hoy representa Antonio Fernández Díaz "Fosforito" en el mundo del arte flamenco.

Fosforito logró alzarse en 1956 con todos los primeros premios (premio absoluto) del I Concurso Nacional de Cante Jondo celebrado en Córdoba, asistió como cantaor a la Feria Mundial de Nueva York formando parte del espectáculo encabezado por Manuela Vargas, viajó durante varios meses por todo el Oriente próximo y en 1964 contrajo matrimonio en Málaga con Maribel Barrientos Rojo, siendo apadrinados por Edgar Neville y Rocío Durcal.

Fosforito ha participado en la casi totalidad de los festivales veraniegos que se celebran en España, junto a las más importantes figuras del cante, del baile y del toque de guitarra y ha participado en distintas compañías con la que ha recorrido los cinco continentes.

Pertenece a la Sociedad General de Autores de España desde hace algo más de 50 años, teniendo registradas casi quinientas obras a su nombre, compuestas para su amplia discografía y la de otros interpretes, habiendo sacado al mercado alrededor de 40 discos.

El 11 de octubre de 2005 en un solemne acto celebrado en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes de Málaga, el presidente de la Junta de Andalucía le hizo entrega de la Llave de Oro del Cante, y el 28 de febrero de 2006 le fue concedida la medalla de Andalucía, en el teatro Maestranza de Sevilla.

(www.fosforito.es)

LA ARGENTINITA, Encarnación López Julvez (Buenos Aires 1895- Nueva York 1945), bailarina y bailaora

Encarnación López Julvez nace en Buenos Aires (Argentina) en 1895. De padres españoles dedicados al comercio de tejidos, regresan a España cuando ella cuenta siete u ocho años y se instalan en Madrid. Desde que llega a Madrid acude a las academias de Manuel Fontanilla y Julia Castela. Su primera actuación en público fue a los ocho años, en el Teatro-Circo de San Sebastián. El empresario Pardiñas le asignó su nombre artístico y actúa en Zaragoza, Valencia, Barcelona, Córdoba y otras capitales de provincia. Con doce años actuaba en salones de variedades como niña prodigio y en seguida pasa al Teatro de La Latina en Madrid. En su repertorio combinaba los bailes boleros con estilos flamencos como tangos y bulerías. Actuó en numerosos espacios teatrales de Madrid y Barcelona y en teatros de Portugal. Amplía su repertorio y actúa para la burguesía en fiestas particulares. Pasa de nuevo a Buenos Aires en 1920. Su carrera fue en ascenso y se convirtió en estrella del género de variedades, en alza durante los años de la Primera Guerra Mundial (1914-1919). Su relación con Ignacio Sánchez Mejías, torero e intelectual relacionado con la generación del 27 le brindó la amistad de poetas como Lorca y Alberti. Con el primero grabó en 1931 un disco de canciones populares. Tras un breve período retirada de los escenarios, volvió con la obra *Gitanerías y Las Calles de Cádiz*, de cuyo libreto fue autor el torero. Después de la trágica muerte de Sánchez Mejías en 1934, Encarnación se refugia en el baile, emprendiendo una gira por Latinoamérica y Estados Unidos. En vísperas de la Guerra Civil, vuelve a embarcarse junto a su hermana y recorren Casablanca, París, Londres, Holanda, Bélgica, y Nueva York, donde permaneció de forma estable desde 1938 hasta 1945. Desarrolló desde allí los últimos años de su carrera e hizo cine. Actuó por última vez en el Metropolitan Opera House, con *Capricho Español*. Es considerada, junto con su hermana Pilar, una de las grandes renovadoras de la danza española.

LA CAMPANERA, Amparo Álvarez, bailaora

Amparo Álvarez nació en Sevilla en la primera mitad del siglo XIX y recibió el apodo de “La Campanera” por ser su padre el campanero de la Giralda.

Fue muy conocida en su tiempo, participando con frecuencia en los llamados “ensayos” de las academias de baile de la segunda mitad del siglo XIX, considerados los antecedentes de los cafés-cantantes. También actuó en o salones de baile y teatros.

Encuadrada dentro del estilo bolero, se considera que sentó las bases de bailes flamencos posteriores como las alegrías o las peteneras. No sólo fue una gran intérprete, sino también una creadora que dejó importantes aportaciones coreográficas.

La mejor descripción de su persona y su baile apareció en la obra *Viaje por España* de Charles Davillier dentro del capítulo dedicado a “Los bailes de Palillos”, donde se describe una función en una academia de baile. El autor escribe sobre la aparición de La Campanera en el espectáculo: “*un gran rumor nos anunció la llegada del principal personaje... La Campanera, una hermosa morena esbelta y cimbreante, hizo su entrada con gran soltura y desparpajo... Ya no era una principiante, pero el arte reemplazaba en ella la juventud que se iba*”.

LA CUENCA, Trinidad Huertas (Málaga, Circa 1860), bailaora y guitarrista

Hacia 1880 actuaba en el Teatro Eguilaz de Jerez de la Frontera. Fue pionera en bailar vestida de hombre y se le atribuye la inclusión del zapateado en el baile por soleá. Destacó por su “*majeza, arte y simpatía*”, en palabras de Fernando el de Triana. La simulación del arte de la lidia del toro era otra de sus especialidades. En 1887 figura como cabeza de cartel entre las bailaoras del cuadro “La Feria de Sevilla”, cosechando importantes críticas. Lo depurado y rítmico de sus zapateados la convierten en maestra de Salud Rodríguez la Hija del Ciego y Lamparilla.

LA NIÑA DE LOS PEINES, Pastora María Pavón Cruz (Sevilla, 10 de febrero de 1890 – Sevilla, 26 de noviembre de 1969), cantaora flamenca

Se la considera una de las voces más importantes en la historia del Flamenco, junto con sus dos hermanos, Tomás y Arturo Pavón.

Su primera actuación pública la realizó en la Feria de Sevilla, con ocho años, al tener que sustituir a su hermano. Debutó en Madrid, en el Café del Brillante, en 1901, y es a partir que aquí cuando se la comienza a conocer como La Niña de los Peines, por unos tangos que interpretaba pero que nunca grabó.

*Péinate tú con mis peines,
que mis peines son de azúcar,
quien con mis peines se peina,*

*hasta los dedos se chupa.
Péinate tú con mis peines,
mis peines son de canela,
la gachí que se peina con mis peines,
canela lleva de veras.*

Formó parte del jurado del Concurso de Cante Jondo en 1922 siendo presidente Antonio Chacón. Compartió escenario con artistas flamencos de la talla de Manolo Caracol, Pepe Marchena y Antonio Chacón, y guitarristas como Ramón Montoya y Melchor de Marchena, entre otros.

Cantaora total, desde los tangos a los que imprimía jondura, pasando por la soleá de la Serneta, las seguriyas, la petenera, la saeta y las bulerías.

En 1961 recibió un homenaje nacional en Córdoba participando entre otros Antonio Mairena y Juan Talega. Falleció en Sevilla el 26 de noviembre de 1969, dejando grabados 258 cantes, todos ellos en placas de pizarra.

En 1996 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía declaró su voz, recogidas en las mencionadas placas, Bien de Interés Cultural.

JUANA LA MACARRONA. Juana Vargas de Las Heras (Jerez de la Frontera, 1870 – Sevilla, 1947), bailaora flamenca

Nacida en Jerez de la Frontera, Barrio de Santiago, debuta en 1878 –con 8 añitos- en el Salón del Recreo de Sevilla (dirigido por Silverio Franconetti). Recorrió los mejores Cafés Cantante de España y en 1889 se presenta en París en el Gran Teatro de la Exposición. Actuó en Berlín en 1895 y en 1900 vuelve a Sevilla donde actúa formando pareja con Antonio Ramírez en el Café Novedades. En 1910 actúa en el Kursaal Imperial madrileño y en el Teatro Trianon Palace. En 1912 se presenta en el Olimpia de París y posteriormente en Barcelona. Vuelve a Sevilla, participa en los Actos del Concurso de Cante Jondo de Granada en 1922. En 1926 se enroló en los espectáculos de Ópera Flamenca. En 1930 participa en la Exposición Internacional de Barcelona y en 1931 en la película Violetas Imperiales. Al año siguiente actúa en el espectáculo Las Calles de Cádiz de Encarnación López la Argentinita y en 1939 en el espectáculo del mismo nombre realizado por Conchita Piquer. Participó en algunas grabaciones

discográficas y en 1946 recibió un merecido homenaje en el Teatro San Fernando de Sevilla. Bailó todos los estilos de su época y se caracterizó por la gracia, el braceo, y la majestad en el baile.

PACO DE LUCÍA, Francisco Sánchez Gomes (Algeciras 21 de Diciembre de 1947), guitarrista flamenco

Tanto su madre, Lucía Gomes "*La Portuguesa*", como su padre, Antonio Sánchez, influyeron mucho en su vocación. De su padre y de su hermano Ramón recibió las primeras clases de guitarra. Su padre hacía que Paco practicase muchas horas de guitarra diarias durante su niñez. El nombre "De Lucía" quedó ligado a él durante su niñez, ya que, como él mismo cuenta, en su barrio había muchos Pepes, Pacos, etc., y entonces se los identificaba por el nombre de la madre, por lo que él era conocido como "Paco, el de Lucía" en su barrio de Algeciras.

Es hermano de artistas flamencos: de Pepe de Lucía, cantaor profesional ya de niño, y del fallecido Ramón de Algeciras, guitarrista también profesional. Ambos han sido miembros de su banda. Durante muchos años le han acompañado en grabaciones y giras, han tenido ellos sus propias carreras en solitario y han trabajado con otros artistas.

A finales de los años 60, conoce a Camarón de la Isla, con quien crea una mítica unión musical, fruto de la cual son los primeros discos de ambos. Se muestran como excelentes intérpretes del Flamenco más ortodoxo. Grabaron diez discos entre 1968 y 1977. Después, juntos y por separado, fueron precursores de un flamenco más popular y mestizo entrando en el terreno del pop, el rock y el jazz.

Paco de Lucía ha recibido principalmente la influencia de dos escuelas: la del Niño Ricardo, considerado como una de las figuras más destacadas de la guitarra flamenca y el precursor más directo de Paco de Lucía, y la de Sabicas, a quien se considera como el máximo influyente en el desarrollo y perfeccionamiento de la guitarra flamenca como instrumento de concierto (antes, la guitarra era un instrumento de acompañamiento al cantaor).

Está considerado uno de los mejores maestros de la guitarra de todos los tiempos. Ha recibido, entre otros muchos galardones, el Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1992), el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (2004). Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz y por el Berklee College of Music, distinción concedida en mayo de 2010.

Aunque casi toda su obra se desarrolla en el Flamenco, ha grabado algunos trabajos en otros estilos, como la música clásica, la fusión de Flamenco con el jazz y otros estilos musicales.

La mejor contribución de Paco de Lucía al Flamenco es la de haber conseguido popularizarlo e internacionalizarlo. Está considerado como un espléndido intérprete por su virtuosismo y su personalísimo estilo, que se puede definir como vigoroso y rítmico.

Otro aporte de Paco de Lucía al arte flamenco contemporáneo ha sido la inclusión del cajón. Este instrumento de la música afroperuana es conocido por Paco de Lucía en Perú a fines de los años 70, de manos de Carlos "Caitro" Soto de la Colina, cajonero y compositor peruano. Paco de Lucía intuye y entiende, al conocer este instrumento peruano, que puede ser una solución a la permanente necesidad de percusión que requiere el Flamenco, y lo añade, en complicidad con Rubem Dantas, a los elementos percusivos utilizados en su sexteto de entonces, convirtiéndose el cajón desde ese momento y con el paso del tiempo en un instrumento imprescindible del arte flamenco contemporáneo y, luego, de otras corrientes musicales internacionales.

(wikipedia)

PEPE MARCHENA, José Tejada Martín (Marchena, 17 de noviembre de 1903 – Sevilla, 1976), cantaor flamenco

Se dio a conocer como Niño de Marchena, y fue uno de los grandes en la época de la Ópera Flamenca, destacando con estilos como fandangos, tarantas y malagueñas.

Como desde niño su afición era el cante, los oficios que realizaba durante el día los compatibilizaba con las actuaciones por las noches en las tabernas y por pueblos de la provincia cuando apenas contaba doce años. Su nombre iba siendo conocido y actúa en diversas ciudades: Córdoba, Badajoz...

En 1921 debuta en Madrid y al año siguiente el empresario Carcellé lo lleva a La Latina, con un sueldo de doscientas pesetas diarias, de aquellos tiempos. Es el momento en que graba su primer disco.

En el año 1925, durante la inauguración del Hotel Alfonso XIII en Sevilla, se produce otra actuación histórica en la carrera de Marchena; actúa en presencia de los Infantes Don Carlos y Doña Luisa y en el mismo acto intervienen Don Antonio Chacón, Ramón Montoya y otros artistas. Después continúan las giras con éxito por toda España.

La vida artística y personal del Niño de Marchena a partir de los años veinte es impresionante: actuaciones individuales y con compañía en toda clase de locales, grabaciones de discos, actuaciones en

películas y, sobre todo, el espectáculo flamenco trasplantado al teatro. Lo que en la historia del cante flamenco se conoce con el nombre de la "Ópera Flamenca".

Digamos como síntesis, que el Niño de Marchena fue un personaje peculiar y único en el Flamenco.

(wikipedia)

PILAR LÓPEZ JÚLVEZ (San Sebastián, 4 de junio de 1912- Madrid, 25 de marzo de 2008), **bailaora y coreógrafa**

Bailaora y coreógrafa, residió en Madrid, donde pasó la niñez. Hermana mayor de La Argentinita, recibió clases de piano y solfeo. Con 11 años inició su carrera de forma independiente trabajando en el Teatro Romea, Teatro de la Latina y el Teatro Principal, formando pareja de baile con el bailar Rafael Ortega.

Con su hermana, La Argentinita, trabajó por primera vez en 1933 en Cádiz donde estrenarían *El Amor Brujo* de Manuel de Falla. Se inició aquí una carrera profesional junto a su hermana, siendo Pilar la segunda bailarina de la compañía y recorriendo España, Francia y el continente americano. Al morir su hermana, La Argentinita, en 1945, Pilar disolvió la compañía y creó un año más tarde la suya propia, el Ballet Español de Pilar López, en la que bailarían José Greco, Manolo Vargas, y a la guitarra Ramón Montoya. Alguna vez participó Pastora Imperio. Estrenó *Pepita Jiménez*, el *Bolero* de Ravel, una nueva versión de *El Café de Chinitas* y otras muchas, recorriendo de nuevo España, Europa y América.

Se debe destacar que Pilar López siempre tuvo una idea muy clara del trabajo coral en su compañía, sin protagonistas ni estrellas que supeditaran el trabajo de los demás. Ni ella misma.

En la década de los 60 se incorporan bailaores tales como Antonio Gades y Mario Maya, siendo la década de los 70 la culminación de la fama de Pilar López, época en la que amplía su repertorio, así como sus giras, que llegan a Japón y Oriente Medio.

Fueron muchos los reconocimientos que recibió, entre los que destacan la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes, la Cruz y Lazo de Isabel la Católica.

SILVERIO FRANCONETTI (Sevilla, 1823/13 – 1889), cantaor flamenco

Hijo de padre italiano y madre española, pasó su niñez en Morón, donde se aficionó al cante flamenco acudiendo a una fragua cercana y escuchando cantar a los gitanos que allí trabajaban. En las tabernas de Morón también conoció a su gran maestro, El Fillo, que le animó a cantar.

Se sabe muy poco de su juventud, salvo que estuvo en Madrid dedicándose al cante hasta que inició un misterioso viaje a Sudamérica que duró 8 años y que algunos atribuyen a una ruptura con su mentor y su familia. A su vuelta, en 1864, El Fillo ya había muerto y su heredero en el cante y sobrino, El Nitri, se negaría sistemáticamente a cantar ante Silverio. A partir de su regreso a España las actuaciones de Silverio se van ampliando por diferentes ciudades andaluzas: Sevilla, Jerez, Cádiz... y la afición madrileña le reclama, llegando a actuar en la Corte.

A partir de los años 70 dirige varios salones en Sevilla, sólo o con socios, hasta que en 1881 inaugura El Café Silverio, que alcanzó pronto popularidad y prestigio. Puede decirse que, hasta su muerte, por el Café de Silverio pasaron los mejores artistas del arte flamenco de la época, tanto en cante como en baile y toque.

Silverio llevó a cabo un replanteamiento total del cante flamenco, sacándolo de los minoritarios ambientes gitanos y haciéndolo asequible a un público que, en aquella época, sólo conocía los géneros populares de la región andaluza. Fue un cantaor de los que en el cante se denominan "enciclopédicos", aquellos que conocen todos los palos y todos lo cantan extraordinariamente bien": cabales, siguiiriyas, soleares, serranas, polos, cañas, jaberas y rondeñas.

MANUEL VALLEJO, Manuel Jiménez Martínez de Pinillos (Sevilla, 15 de octubre de 1891-7 de agosto de 1960), cantaor flamenco

Artista de la etapa de la Ópera Flamenca, Vallejo supo interpretar todos los palos con dignidad y altura, mostrando en todo momento su conocimiento en la técnica flamenca, fue muy popular en la etapa de la ópera flamenca. Fue cantaor general que lo cantó todo bien, aunque por imperativos de la época se emplease más en estilos como los fandangos. Fue también un excelente siguiiriero y excepcional por bulerías, estilo que bailaba de manera extraordinaria. Su cante fue preciosista, efectista con frecuencia, pero de noble factura.

La afición de su tiempo reconoció la valía de Vallejo otorgándole la Llave de Oro del Cante, en el año 1926, que le fue entregada personalmente por Manuel Torre. Un año antes se le otorgó, por un jurado presidido por Don Antonio Chacón la Copa Pavón, instituida por la dirección del popular teatro madrileño situado en la cabecera del Rastro.

Llegó a grabar en el curso de su carrera artística 123 discos.

Durante treinta años el artista sevillano supo mantener la categoría de su cante, tan solo superado por el genio de Chacón. Se retiró al inicio de los años cincuenta del siglo pasado, falleciendo solo y empobrecido en Sevilla en 1960.

(wikipedia)

APÉNDICE

*Encuadrado en la literatura española costumbrista del S XIX, aparece la figura de **Serafín Estébanez Calderón** "El Solitario" (1799-1867), que narró a lo largo de su producción literaria numerosas escenas de Flamenco, al que era muy aficionado. Su obra fundamental en este sentido será una recopilación de relatos de temática diferente recogidos bajo el título de "*Escenas Andaluzas*" (Imprenta de don Salvador Ballesteros, 1847), en la que se incluyen dos relatos indispensables para cualquier estudio histórico sobre el Flamenco: "Asamblea General" y "Un baile en Triana". En estas narraciones, Estébanez expone situaciones en las que él participa de manera directa, es decir, es testigo presencial de unas reuniones en las que a través de los datos que nos suministra podemos observar cómo se va gestando la manifestación cultural que hoy llamamos Flamenco. Por ejemplo nos da noticia de cantaores míticos como El Planeta y El Fillo, fundamentales en la evolución del cante flamenco pero que, como es lógico, no dejaron documento sonoro alguno que acredite su existencia. También describe El Solitario los cantes (incluidas las letras de algunos romances), los bailes, el vestuario, los ambientes, el tipo de público que acude a estas reuniones, hasta tal punto que leyendo estas escenas uno puede sentirse participante de lo que podríamos denominar un espectáculo preflamenco.