

TÉRMINOS PARA DESIGNAR NUEVO FLAMENCO

EXPERIMENTALISMO	
FUSIONES MUSICALES	
FUSIÓN	
FLAMENCO-ROCK	
FLAMENCO-JAZZ	
JÓVENES FLAMENCOS	
MOVIMIENTO MUSICAL	
JOVEN FLAMENCO	
FLAMENCO NUEVO	
FLAMENCO MODERNO	
LA RENOVACIÓN DEL FLAMENCO	
NUEVO FLAMENCO	

FLAMENQUEO DE VANGUARDIA	
PROPUESTAS CONFLUENTES CON EL FLAMENCO	
CANTE HETERODOXO	
FLAMENCO FRONTERIZO O EN LA FRONTERA	
HETERODOXOS	

MÚSICA VOCAL

ÉPOCAS

DÉCADA 30

FERNANDO VILCHES (saxofonista)	Acompañó a Pepe Marchena Fandangos, peteneras y colombianas
	Junto a Ramón Montoya

POSGUERRA (ca. décadas 1940-1960)

Manolo Caracol	
Juanito Valderrama	
	Fusión músicos cultos (Quiroga, Monreal, Solano) y canción a flamencada
	Intercalando fandangos en pasodobles, a flamencando canciones y cuplés, zambras
JOE BECK (guitarrista de rock)	Grabó con Sabicas EEUU "Rock Encounter"

FINALES DÉCADA SESENTA-SETENTA

PEDRO ITURRALDE	Disco "Jazz flamenco"
ROCK ANDALUZ	SMASH TRIANA GUADALQUIVIR ALAMEDA GUALBERTO FRAGUA
LOLE Y MANUEL	
TOTI SOLER	"El gat blanc" sardana flamenca
GOMA	
FLAMENCO GITANO	LOS CHICHOS LOS CHORBOS (Sonido de Caño Roto)
LAS GRECAS	
BENITO MORENO	
GRANADA	
Gong	
GALAXIA	
GUADALBERTO (guitarrista y sitar) Smash	Colaboró Enrique Morente "A la vida. Al dolor"
PEPE NIETO	
MANZANITA	

AÑOS OCHENTA Y NOVENTA

PACO DE LUCÍA	
CAMARÓN DE LA ISLA	
ENRIQUE MORENTE	
LOLE Y MANUEL	
LOS CHUNGUITOS	
AZÚCAR MORENO	
PATA NEGRA (Raimundo y Rafael Amador)	Nuevos Medios "Blues de la Fontera" (1987)
DIEGO AMADOR	Disco "Anticipo flamenco"
GYPSY KINGS	
KIKO VENENO	
DINO DEL MONTE	Fusión gitano-zíngaro-sefardí Con su hijo Adán del Monte y Laila
JORGE PARDO (saxo y flauta)	
CARLES BENAVENT (bajo)	Jazzpaña
CHANO DOMÍNGUEZ	
KETAMA (El Sorderita, Ray Heredia y Juan Carmona)	Nuevos Medios "Songhai" (1988)
LA BARBERÍA DEL SUR	
LOS AMAYA, LOS MANOLOS	
CHEROKEE	
RADIO TARIFA	
GIPSY QUEENS	
NAVAJITA PLATEÁ	
RAFAEL FIQUENI	Flamenco-rega, fusión con la India
JOAQUÍN CORTÉS	
JAVIER LATORRE	
AURORA	
JOSÉ EL FRANCÉS	
EL BOLA	Flamenco-fusión
MAYTE MARTÍN	
GINESA ORTEGA	
ANTONIO CARBONELL	
PARRITA	
JEROS	
PACO DE LUCÍA	"Entre dos aguas" bongós, bajo eléctrico, motivo musical reiterado, línea simplificada y obsesiva de la rumba.
RAY HEREDIA	
JORGE PARDO	
CARLES BENAVENT	
ENRIQUE MORENTE	
AURORA	
RAFAEL EL PORTUGUÉS O RAMÓN EL PORTUGUÉS	
TOMATITO	
MIGUEL EL RUBIO	
DIEGO CARRASCO	
DUQUENDE	

RUBEN DANTAS	
EL POTITO	
TINO DI GERALDO	
EL BOLA	
JAVIER COLINA	
JUAN MANUEL CAÑIZARES	
CHANO DOMÍNGUEZ	
EL PELE DE CÓRDOBA	
LA MACANITA	
AURORA LOSADA	
JERÓNIMO MAYA	

MANUEL DE FALLA	
MILES DAVIS	
PEPE NIETO	
LIONEL HAMPTON	"Jazz flamenco"
JOSÉ ANTONIO GALICIA	
JOAN ALBERT AMARGÓS	
CHICK COREA	Pianista jazz
KEITH JARRET	Pianista jazz

ROSALÍA	
FRANCISCO CONTRERAS "NIÑO DE ELCHE"	
REFREE	Productor de Rosalía y Silvia Pérez Cruz
ISAKI LACUESTA	Realizador película "Camarón: Tiempo de Leyenda"
MAYTE MARTÍN	"Tempo rubato"
RAÚL CANTIZANO ?	
JAVIER RUIBAL	
JORGE PARDO	
SORDERITA	
PAQUETE PORRINA (guitarrista)	
NAIKE PONCE	
ANTONIO LIZANA	
DANI BONILLA	
LA TREMENDITA	

Características:

- 1) Proyecto conjunto, no individualista "grupo de intérpretes que en vez de luchar cada uno por su lado han sumado esfuerzos para dotar al proyecto de fuerza y, sobre todo, de continuidad"
- 2) Marketing eficaz
- 3) Intérpretes procedentes del ámbito flamenco
- 4) Nuevos instrumentos con papeles de solista y enriquecimiento musical de los temas
- 5) Vertiente virtuosística de la guitarra, demostraciones de técnica guitarrística.
- 6) Papel secundario del cante
- 7) Temas inspiración propios jóvenes flamencos
- 8) Arquitectura flamenca de las composiciones, cimiento rítmico, estructura y material melódico
- 9) Aportes no flamencos en la configuración instrumental, líneas melódicas y rítmicas marcadas por algunos instrumentos, efectos armónicos y colores tímbricos. Tomados rock, jazz y música caribeña.
- 10) Formulación rítmica basada binomio tango-rumba
- 11) Temas se vertebran en la guitarra (a veces hay más de una). Voz papel subordinado
- 12) Utilización generalizada de instrumentos acústicos. Presencia significativa de flauta o saxo y de bajo eléctrico.
- 13) No existe improvisación propiamente dicha pero se introducen variaciones sobre la línea melódica en las intervenciones solísticas.
- 14) Cantaor registros grave, pastosos, fraseo nítido, palabras inteligibles.
- 15) Letras sencillas, vivencias personales
- 16) Énfasis en la acentuación rítmica, reforzada por instrumentos de percusión, palmas y bajo que adopta el papel de bajo armónico.
- 17) Versiones son directas, con arreglos cuidados pero sencillos, a veces con estribillos corales. Duración no más de cuatro minutos.
- 18) Diferencia entre un cantaor y un vocalista (términos de Agustín Gómez)

MÚSICA INSTRUMENTAL

GUITARRA POSFLAMENCA

Grupo músico-instrumental que incorpora todo tipo de instrumentos no flamencos junto a la guitarra, que crea una nueva formación distante de la tradicional de acompañamiento y la de concierto.

SAXOFÓN FLAMENCO (1920-1930)

Fernando Vilches	Ramón Montoya (1932-33) - Fandangos y peteneras Media granaína, fandanguillo, colombiana y petenera (6 cortes)
Aquilino Calzada "El Negro Aquilino"	Manolo de Badajoz (1932-1939) (1 corte)
Aquilino Calzada "El Negro Aquilino"	Sabicas (1947). Bulerías y Media granaína (2 cortes)
José Llata	Miguel Borrull

(2a mitad s. XX)

Paco de Lucía con Jorge Pardo	"Paco de Lucía interpreta a Manuel de Falla" (1978) con flauta "Sólo quiero caminar" (1981) con saxofón
Pedro Iturralde	"Jazz flamenco"

	Intérpretes	Pasarela 1995	Sonifolk 1998	Pasarela 2001	Discedi 2002	Pasarela 2003	Pasarela 2006	Discedi 2007	Honest Jon 2008
1	Aquilino Sabicas	María Magdalena			M ^a Magdalena		M ^a Magdalena		
2	Aquilino Sabicas	Media Granaína			Media Granaína				
3	Vilches Montoya	Colombianas	Flor de Petenera			Colombianas			Flor de Petenera
4	Vilches Montoya	Media Granaína	Media Granaína						
5	Vilches Montoya	Fandanguillos	Por Fandangos						
6	Vilches Montoya	Peteneras	Mi Colombiana						
7	Vilches Montoya		Fandangos						
8	Vilches Montoya		Milongas	Guajiras					
9	Aquilino M. de Badajoz							Fandanguillos	

Tabla 1: Grabaciones y título de los cortes

Aquilino Calzada (Cuba) ----- músico de éxito en España que se acercó al repertorio flamenco de los años 30 y era nombrado como "El Vallejo del saxofón", interpretó fandanguillos, guajiras y milongas en 1932. Se hacía acompañar de un pianista.

TEATRO NUEVO
 GRAN COMPANIA DE GENERO FRIVOLO
 Hoy jueves. Tarde a las 5. Matinée Popular.
Butaca 2 Ptas. LOS CARACOLES
 y ¡Ultima Matinée, Ultima! de la sensacional
BANDA de ESTRELLAS NEGRAS
 (THE BLACK STARS BAND)
 25 profesores de color. 25
 con el popularísimo „AQUILINO„
 (El Guerrita del saxofón). Noche a las 10'15:
LOS CARACOLES
 tomando parte los grandes bailarines acrobá-
 ticos
ZINARAY ET MONIELA
 y DESPEDIDA. ¡ADIOS A BARCELONA! de la
BANDA de ESTRELLAS NEGRAS
 (THE BLACK STARS BAND)
 Músicos — Bailarines — Excéntricos y el po-
 pularísimo
AQUILINO
 (El Vallejo del saxofón). Nuevo y sensacional
 programa.—Se despacha en contaduría y Cen-
 tros de localidades.

"Todos los caracteres de apoteosis al destacarse la personalidad de tres solistas formidables. Uno de clarinete, otro de cornetín y el negro Aquilino, conocido por "el Marchena del saxofón". Aquilino alcanzará dentro de poco tiempo el renombre que corresponde a los grandes artistas. El saxofón canta más que interpreta, con toda su emoción, con todo su sentimiento, el cante jondo, el más flamenco de todos, el que sabe llegar al alma. Es la voz humana la que llega a nuestros oídos, en unos fandanguillos, en unas guajiras, en unas milongas y en medias granadinas. Aquilino, para quien fueron las aclamaciones más entusiastas, tuvo que saludar repetidamente desde el centro del anillo.³¹"

Este tipo de espectáculo de las Estrellas Negras, que mezclan toreo, música y comicidad, hizo que otros empresarios buscaran lo mismo con la formación de otros grupos, como Los Calderones, integrado por el saxofonista Vilches acompañado a la guitarra por Pepe el de Badajoz.

La banda Los Calderones dio un concierto excelente, en el que los profesores que la componen demostraron una vez más su maestría, y como modificación fue servido un número de cante "jondo". Esto de cante es un decir, porque si bien es verdad que un buen guitarrista tocó por fandanguillos, medias granadinas, etc., el que cantó no fue un hombre, sino un saxofón. Ambos lo hicieron maravillosamente y el público los ovacionó con entusiasmo, así como a la banda en general y a su director artístico, Llapisera.⁴⁰

PLAZA DE TOROS DE MADRID
HOY SABADO, A LAS ONCE DE LA NOCHE,
LLAPISERA se despide de este público con su espectáculo de máxima categoría

LOS CALDERONES

En uno de los intermedios de la banda, presentación en esta plaza del sensacional número filarmónico

EL VALLEJO DEL SAXOFON FLAMENCO

con el cual, el eminente músico Sr. Vilches ejecutará milongas, fandanguillos, malagueñas, guajiras, seguidillas, tarantas, etc., todo acompañado a la guitarra por el reputado profesor, ídolo de los aficionados al cante, **Pepe el de Badajoz.**

LLAPISERA, para que los aficionados puedan tener un grato recuerdo de este espectáculo, obsequiará con valiosos regalos al público: 1.º Un viaje en primera clase de ida y vuelta a San Sebastián y quince días de hotel.—2.º Otro viaje a Santander en las mismas condiciones.—3.º Un precioso tarjetero con mil reales.—4.º Cinco décimos de idiería para el sorteo del 10 de Octubre, que le puede tocar un millón de pesetas.—5.º El saco misterioso, el cual contiene monedas de oro, plata, cobre y billetes de banco.—6.º Un precioso tarjetero con quinientos reales. A pesar de lo costosísimo del espectáculo y la cuantía de los regalos, los precios serán tan popularísimos como

1,50 2,00 pesetas y 2.50

(Manuel Lorente Rivas)

Protagonismo de los guitarristas y bailaores

Reto Aquilino-Fernando Vilches

Madrid, 29.

Señor director de HERALDO DE MADRID.

Muy señor mío: Le agradeceré que en el periódico de su digna dirección dé publicidad a la siguiente carta, que con esta fecha dirijo al profesor de saxofón D. Fernando Vilches:

«Señor D. Fernando Vilches.—Presente.

Muy señor mío: Con motivo de su presentación en la plaza de toros de Madrid en la banda Los Calderones, y como solista «flamenco» de saxofón, he visto que en algunos periódicos profesionales y en algunas reseñas de críticos taurinos se establecían comparaciones entre el tecnicismo de usted y el mío y el arte de uno y otro, en lo que a la interpretación del canto flamenco se refiere. De estas comparaciones soy enemigo, porque creo que cada artista lleva un sello personal y propio; pero tanto se ha hablado y tanto se ha discutido de la cuestión que, aunque, como vulgarmente se dice, soy padre de la criatura y creador de la nueva modalidad que tanto apasiona a los públicos, no tengo inconveniente en lanzar a usted desde estas columnas, públicamente, un reto para que ante el público de la plaza de toros madrileña actuemos los dos caballerosamente y recojamos el fallo verdad del público, que, en definitiva, es el que ha de sentenciar.

Dicen que usted con el saxofón es Vallejo y que yo soy Marchena; que usted es un profesor y yo soy un intuitivo; que usted tiene técnica y yo tengo arte. No lo sé. Si usted acepta este desafío (desafío como aquel famoso de «La copla andaluza»), el público dirá la última palabra.

Usted tiene un empresario; Llapisera. Yo tengo otro; D. Manuel Gómez. Convenza usted a su Empresa, como yo convenceré a la mía, y salgamos los dos a recoger el inapelable fallo del público.

Si acepta usted este reto que lanzo públicamente, le estará sumamente agradecido de su bondad. El negro Aquilino (creador del «canto» hondo en saxofón).» (24)

Aceptado por el VALLEJO DEL SAXOFON FLAMENCO el reto lanzado por el popularísimo NEGRO AQUILINO
 MAÑANA, ONCE DE LA NOCHE, EN LA
PLAZA DE TOROS DE MADRID
 tendrá lugar este extraordinario acontecimiento, en el que tomarán parte todos los artistas que capitanean
LLAPISERA-LOS CALDERONES
 y la famosa agrupación de renombrados músicos de color moreno
BANDA DE ESTRELLAS NEGRAS
 con la cooperación de todos los artistas cómicos que integran dichas bandas. A pesar de lo costoso de ambos espectáculos, los precios serán popularísimos. No deje de presen-
 ciar este magno acontecimiento, que será el más formidable del año.

Aquilino interpretó fandanguillos, guajiras, colombiana, medias granadinas y la canción de Juan Simón acompañado al piano.

Vilches acompañado por Pepe de Badajoz interpretó milongas, fandanguillos y guajiras.

Saxofón actuaba a modo de cantaor, sin precedentes en la historia. En contextos taurinos y masivos, sin precedentes, con el repertorio de la época.

Dimensión comercial de ese acercamiento al flamenco y también contactos entre saxofonistas y el mundo del flamenco

Disco de Ramón Montoya con Vilches

La Voz de su Amo.—AE 4.136: La similitud de la voz del saxófono con la voz humana ha promovido su enorme desarrollo, desde mero instrumento acompañante a instrumento principal, protagonista. Sobre todo en la música de "jazz". En este disco, Vilches, con su saxófono, trata de sustituir al cantante flamenco en dos trozos, "Por peteneras" y "Por fandangos", acompañado del guitarrista Montoya. Pero aunque el saxófono no puede sustituir al flamenco como reemplaza al negro, es un ensayo curioso.

Fernando Vilches

Ilustración 7: Foto de la actuación del espectáculo Universal, el 12.05.1935 en Valencia. Aparece a la derecha Harry Flemming. En *Mundo Gráfico*, probablemente el 14.05.1935

conclusión:

No se popularizaron estos temas hasta 1995 con el lanzamiento del recopilatorio 5 guitarras históricas.

Contacto entre flamencos y saxofonistas que tuvieron como referencia las orquestas de jazz americano de los años 20. Vilches se introdujo en el ambiente flamenco

PIANO POSFLAMENCO

s. XX

Arturo Pavón	Manolo Caracol
Manuel García Matos	
José Romero	

Años 90 s. XX

Chano Domínguez	
Juan Cortés	
Diego Amador "El Churri"	
Sergio Monroy	
Pedro Ricardo Miño	
David Peña Dorantes	
Manolo Carrasco	

Edición 23 febrero de "Antología del cante heterodoxo" de El Niño de Elche, 27 piezas que reinventan los distintos palos. A su manera, presenta saetas, fandangos, seguiriyas o tanguillos. Dirección del artista Pedro G. Romero y la producción de Raúl Fernández Refree. Ambos colaboran en una obra de influencias flamencas de un cantaor muy heterodoxo.

Mayte Martín "Tempo rubato" (Tiempo robado) temas propios con arreglos de Joan Albert Amargón es los que el quejío flamenco de Mayte se funde con música clásica del Quartet Quitxote.

EL FLAMENCO HETERODOXO O POSFLAMENCO

El término de posflamenco hace referencia a

La revolución vocal que representa el cante de Rosalía o El Niño de Elche frente a la revolución instrumental

Caso de Rosalía, reduce la guitarra a su mínima expresión con un desconocimiento del acompañamiento al cante, modifica la estructura musical aunque no su puesta en escena.

En el ciclo anual flamenco las propuestas de flamenco heterodoxo se suceden en los distintos festivales. En Flamenco viene del Sur, La Tremendita presentó su último trabajo, Rosalía y El Niño de Elche en el próximo Sónar de Barcelona

Circuitos flamencos y no flamencos, en dónde se interpreta este flamenco heterodoxo?

Elección desde su inicio del Nuevo flamenco en el uso de romances y nanas en los que se le da prioridad al texto, a su dimensión semántica, mientras a su vez hay una trasposición musical que sirve para enfatizar a través de la música el contenido de los poemas.