

Retrato de familia

*La enorme vieja loca
se llama siguiiriya,
la mujer de la casa
se llama soleá,
la morena cachonda
se llama bulería,
y a la abuela de todos
le dicen la toná.*

*Los primos de la sierra
son tribus de fandangos;
beben agua de fuego
y pelean al cantar.
Alegrías se llaman
las tres mocitas guapas,
las sirenas morenas
que sueñan junto al mar.*

*Solo, bajo los puentes,
coronao de varetas,
el tango es un gitano
que quiere vacilar.
Y el que los une a todos,
el padre de familia,
es un moreno rancio
que se llama Compás.*

Carlos Lencero.

Los gitanos y el flamenco

Los gitanos que se establecieron en Andalucía encontraron una rica música nativa (romances, seguidillas, fandangos...) que asimilaron con facilidad y "arrastraron" hacia sus particulares polirritmos, dando lugar a lo que, con el tiempo, sería llamado cante gitano-andaluz o cante flamenco.

Juan Talega, uno de los patriarcas del cante en el pasado siglo, dijo: "el cante flamenco nace, crece y se desarrolla en una estrecha franja de terreno que corre paralela a la margen izquierda del río Guadalquivir, desde Sevilla a los Puertos", pero su onda expansiva llegó al resto de Andalucía, a parte del Levante español y a otras zonas de España. Las grandes capitales que cuentan con numerosas comunidades gitanas, fruto de la emigración fundamentalmente, como Madrid y Barcelona, aportaron los escenarios, la estructura profesional y un buen número de artistas de primera fila: la genial bailaora Carmen Amaya en Barcelona, el gran guitarrista Ramón Montoya, padre de la moderna guitarra flamenca, son sólo algunos ejemplos... También gitanos de otras comunidades -como el tocao Sabicas, nacido en Pamplona- figuran con su arte en la historia del flamenco.

El cante flamenco es, en su esencia, impuro, es decir, está formado por un aluvión de distintos materiales musicales: la aportación nativa de Andalucía; la música gitana, la complicada rítmica gitana que, desde que salió de la India, fue incorporando estilos, formas y técnicas musicales de todos los países que atravesó; y, finalmente, la influencia americana, de forma muy especial la cubana que, en un rico intercambio musical, dio origen a una de los estilos más populares del cante: la rumba.

Todas estas cosas, dichas así, un poco a salto de mata, son mucho más complicadas de lo que parecen y son motivo de tremendas controversias entre aficionados, lingüistas, sociólogos y antropólogos. Pero nuestro tiempo es limitado y no precisaremos más que lo justo.

El cante gitano-andaluz o cante flamenco se divide en varias familias o grupos que los aficionados conocen como "palos".

Al tronco de las primitivas tonás, deblas y cantes de fragua que se cantan sin acompañamiento de guitarra, hay que añadir la fundamental siguiiya,

difícilísima de ejecutar. A su vez, estos cantes tienen diversos estilos locales y personales. Escuchemos, como ejemplo, uno de los cantes más gitanos: la vieja siguiiriya.

(Ejemplo de siguiiriya)

El otro bloque fundamental de cantes o palos lo encabeza la "madre soleá" y junto a ella, las bulerías, la soleá por bulerías, las alegrías y todo el grupo de las cantiñas, características del territorio gaditano.

Escucharemos ahora, y por este orden, ejemplos de cante por soleá, por bulerías y por alegrías.

(Ejemplo de estos cantes)

Estos dos bloques de cantes que hemos oído proceden de dos combinaciones polirrítmicas que no se dan en ningún otro lugar de Europa: los basados en una secuencia de tres compases terciarios y dos binarios, y el otro formado por polirritmo de tres compases binario y dos terciarios.

Pero aún nos quedan tres bloques más y no son, por cierto, los menos populares.

Se trata de los tangos, compuestos solamente por compases binarios y en cuya ejecución destacan los gitanos de Extremadura -*Marochandé*, en caló- la vieja "Tierra del Pan", especialmente las gitanerías de Badajoz y algunos pueblos de su provincia, creadores a su vez de un estilo autóctono: los jaleos extremeños.

Los tanguillos, tan populares en Cádiz, y las rumbas pertenecen también a esta familia de cantes.

(Ejemplo de tangos y rumbas)

Para terminar, compuestos solamente por compases terciarios, tenemos todo el mundo de los fandangos, que, en origen, se dan en toda España, y que en Andalucía los gitanos han aflamencado meciéndolos en el compás de soleá (fandangos por soleá) o respetando su compás y su modalidad de origen.

Entre estos últimos destaca la enorme variedad de fandangos que se dan en la provincia de Huelva. Son de gran belleza y enorme dificultad los de la localidad de Alosno, conocida como la cuna del fandango de Huelva. Para comprobar la enorme diferencia de unos fandangos gitanos por soleá y unos de Alosno, pasaremos a escuchar un ejemplo de ambos.

(Ejemplo de fandango gitano y fandango de Alosno)

Entre los más grandes cantaores gitanos de la historia del flamenco figuran - entre otros- Manuel Torre, La Niña de los Peines, Manolo Caracol y Antonio Mairena..., pero acabaremos este pequeño recorrido hablando, aunque no sea todo lo que quisiéramos, de la última gran figura de esta música, la que ha marcado con sello propio la historia y la evolución del flamenco: un gitano rubio y de apariencia frágil, nacido en la gaditana Isla de San Fernando, llamado José Monje Cruz y conocido artísticamente como Camarón.

Amén de la belleza de su voz y su personalidad a la hora de ejecutar los distintos palos, Camarón tuvo tal vez su mayor mérito en, sin romper nunca con la tradición gitana, abrir nuevas puertas y posibilidades para el flamenco de este recién estrenado siglo que él no llegó a conocer.

Junto a la influencia del cante de Camarón y el no menos revolucionario toque de Paco de Lucía, la aparición sucesiva de radios, tocadiscos, cassetes y discos compactos, ha hecho que los gitanos tengan la posibilidad de entrar en contacto con todo tipo de músicas nacionales y extranjeras, algo impensable en la primera mitad del pasado siglo.

En ese semillero: tradición, de una parte; Camarón, de otra; más el rock & roll, la música soul, el pop, el jazz, el *reggae*..., nacerá el fenómeno denominado Nuevo Flamenco.

Pata Negra y Ketama fueron los pioneros de infinidad de grupos y solistas como La Barbería del Sur, Tomasito, José el Francés, Niña Pastori...

Escuchemos a Pata Negra como representación de este flamenco de hoy, para el que ya no existen las fronteras.