

Pedro Ordóñez Eslava
(coord.)

LO FLAMENCO LIBERADO

Ecos hoy del Concurso de Cante Jondo de Granada

GRANADA, 2023

Contenido

MATEO CHICA y PEDRO ORDÓÑEZ ESLAVA. Introducción. El simulacro de lo Jondo. Fragmentos para un diálogo <i>sinfín</i>	9
<hr/>	
CUERPOS	27
CARMEN NOHEDA y MIGUEL ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ. Cuerpo, baile y deseo: Lo jondo liberado	29
– <i>Carnacion</i> (2022) de Rocío Molina, una carne con Niño de Elche	29
–Lo jondo demolido	31
–Lo jondo desgarrado	33
–Lo jondo agrietado.....	37
–Lo jondo desplazado	41
–Lo jondo atravesado	47
<hr/>	
MARÍA CABRERA FRUCTUOSO y CINTIA BORGES CARRERAS. Un repensar contemporáneo del Concurso de Cante Jondo de 1922 a través del cuerpo flamenco.....	57
– <i>La hondura de lo jondo como estética coreográfica</i>	59
–Sota, caballo y reina – jondismo actual de <i>Marco Flores</i>	68
– <i>Jondo. Del primer llanto del primer beso</i> de Eduardo Guerrero....	76
<hr/>	
MARINA HERVÁS y SAÚL CASTILLEJO. Electrónica pa' escuchar (y bailar). Una aproximación a la relación entre la electrónica y el flamenco	93
–Introducción.....	93
–Hacia una <i>EDM</i> flamenca del sur	96
–Electrónica y flamenco: contra la fuerza de la autoría.....	106
–La fiesta.....	110
<hr/>	
MARCO ANTONIO JUAN DE DIOS CUARTAS y RICARDO DE LA PAZ RUIZ MORÓN. Ecos de lo jondo: la sonoridad flamenca entre los artificios de la grabación	121
–Introducción.....	121

-La relación de la grabación con el espacio representado: el concepto de “staging” en las grabaciones de flamenco	125
-Lo sonoro jondo: desde los inicios de su reproductibilidad técnica hasta la etapa moderna de la discografía.....	127
-La sonoridad de lo jondo: la <i>reverb</i> como construcción del sonido del flamenco en las producciones discográficas	134
-Conclusiones	139
IMÁGENES	145
MARÍA JOSÉ JIMÉNEZ PÉREZ y MARÍA DOLORES GARCÍA RAMOS. La representación visual de lo popular andaluz (y flamenco) en las músicas urbanas andaluzas actuales.....	147
–1. Introducción	147
–2. De qué hablamos cuando hablamos de Andalucía.....	149
–3. Estudio de casos. El videoclip (no) flamenco y andaluz. Califato ¾, Derby Motoreta's Burrito Kachimba y María José Llergo	159
–4. Conclusiones	168
JÉSICA DOMÍNGUEZ MUÑOZ y DAVID MARTÍN LÓPEZ. Sobre imaginarios vernáculos: de sillas de enea y otros elementos de la escenografía flamenca.....	175
REVELACIONES	195
ISABEL DAZA GONZÁLEZ e INMACULADA MANZANO ROMERO. El grito en la palabra. Cante jondo, jondismo, política y literatura	197
–Arquitectura de Andalucía.....	197
–Jondismo I. El regreso de los bárbaros del Sur	204
–Jondismo II. Salvador Távora: el grito de un pueblo herido llevado a escena	211
MARÍA PALACIOS y PATRICIA ÁLVAREZ. Masculinidad y orientalismo homoerótico en lo Jondo	223
–Introducción.....	223
–Masculinidad y orientalismo homoerótico en lo Jondo	224
–Inconscientes	225
ANTÓN CARMONA, DAVID CARMONA, DOLORES FERNÁNDEZ, PACO SUÁREZ y PEDRO ORDÓÑEZ. Una conversación transmedia en torno a lo gitano jondo	255
–I. Conversación.....	256
–II. Glosario seleccionado	261

El simulacro de lo Jondo. Fragmentos para un diálogo *sinfín*

MATEO CHICA y PEDRO ORDÓÑEZ ESLAVA

Ar cabo de los años / ya mas desgarbao / se le veía luz
en la noche / mientras nosotros acabamos en la tabernilla
del josé / solo se le veía sombra / nosotros que no íbamo
a imaginar lo de después / tu me entiendes?¹

Es posible que cada palabra que leemos sea fruto del diálogo. De hecho, y si lo consideramos de manera más amplia, es altamente probable —o quizás es más bien deseable— que cada acto, evento o fenómeno que configura nuestro día a día, que esa cotidianidad a veces anhelada —y a veces detestable— sea resultado de un encuentro en el que dos o más personas manifiestan alternativamente sus ideas y afectos. Dicho encuentro no tiene por qué darse de manera síncrona. Una conversación puede desarrollarse con años de diferencia y sin que ni siquiera estén todos los participantes al mismo tiempo, ya que su resultado crece en cada uno de nosotrxs de manera a veces inesperada.

Seguro que sabes de lo que hablamos: ¿cuántas veces habrás encontrado sentido mucho después a aquello que alguien nos dijo hace años?

El relato que estás a punto de leer —y con él nos referimos no solo a esta introducción sino también al libro en su conjunto (ahora sería un buen momento para consultar el índice completo)— se ha construido efectivamente desde el diálogo, desde una conversación tan abierta como crítica e (in)disciplinada que intenta abrir horizontes

1 Entrevista a Juan Alberto, conocido de Er Jirafa (Manuel Elmairena); Granada, España, 1904 - Madtid, España, 1982, Los Tientos, Mateo Chica.

hermenéuticos y también políticos hacia la composición de un retrato poliédrico y actual —con todo lo que este adjetivo implica desde un punto de vista crítico y metodológico— del Concurso de Cante Jondo de Granada celebrado en 1922 y de eso que se ha dado en llamar lo jondo, un concepto de por sí difficilmente aprehensible.

Siguiendo esta línea discursiva, hemos distribuido los capítulos en tres bloques íntimamente relacionados entre sí: *cuerpos* remite a la lectura performativa del Concurso y a su (en)carnación, es decir, al proceso por el que un relato puede *encuerparse* y materializarse a través tanto de una posible propuesta coreográfica como de lo estrictamente sonoro; *imágenes* sigue este mismo camino aunque en el terreno de lo visual e iconográfico: lo vernáculo, lo popular y lo flamenco son categorías permeables y concurren hacia la configuración de un imaginario canonizado y al mismo tiempo continuamente pervertido; *revelaciones* nos aproxima a lo velado, lo oculto —y también ocultado—, lo que permanece en una penumbra quizás también deliberada pero que necesita de diálogo y encuentro entre lo jondo y jondista, lo masculino y lo homoerótico y lo gitano.

La introducción que ahora comienza recoge el diálogo establecido con Mateo Chica, artista multidisciplinar y residente del programa de residencia Los Tientos en su primera edición de 2021/2022².

I

Era difícil imaginar lo que sobrevendría en la vida de Manuel Elmairena, figura mítica y legendaria de la práctica flamenca durante la

2 Como afirman sus directores, Antonio Collados y Pedro Ordóñez Eslava: Los Tientos es un programa de formación y creación artística donde el flamenco funciona como eje motor y articulador en relación con otras artes. Los Tientos es una oportunidad para tentar, acariciar, palpar, probar, reconocer, examinar, provocar... [...] Los Tientos es un proyecto que fija sus acciones en el horizonte de la celebración del centenario del Concurso de Cante Jondo en 2022, aunque con la aspiración de poder trascender esta fecha y que se convierta en una acción de apoyo continuada. Véase: <https://casadeporras.ugr.es/programas/los-tientos/>.

primera mitad del pasado siglo XX cuya biografía se encuentra todavía por delimitar pero que encarna algunas de las sombras —como indica la cita de apertura de esta introducción— que podríamos adjudicar al flamenco que podía darse en los cafés cantantes de la época. Dichas sombras justificaron precisamente la formulación de lo jondo, como una alternativa ética, moral —por no decir católica— y políticamente aceptable. Como nos cuenta Mateo Chica: el sujeto en cuestión es Manuel Elmairena, alias el Jirafa, un artista olvidado procedente de Granada. Yo lo había descubierto a través de unos borradores de poemas (lo que serían las transcripciones) encontrados en un rastroillo de la ciudad. Más tarde, una Nochebuena mi abuelo cantaba unas soleás que yo había reconocido como poemas del Jirafa; no cabía en mi asombro, pues eran los mismos versos que había encontrado meses atrás. Mi abuelo relataba que esas soleás las había aprendido en la mili a través del canto de Pepe Marchena, quien le comentó que eran unas soleás de un conocido suyo, «un tipo peculiar que escribía requetebién», pero nada más. Investigué más sobre Elmairena y conseguí hacerme con vídeos, trajes, vinilos... en definitiva, todo el material que se expuso en la Corrala de Santiago y que era procedente del granadino.

Y ¿cómo acabó todo?

Después de observar la perplejidad de los allí presentes al relatarles toda la historia que se había ido sucediendo en esta investigación, les interpelé con la siguiente frase del Beni de Cádiz: «Hijo ¿y esto es verdad? Esto, señores, es una mentira como una casa, pero yo os la cuento para que os distraigáis». Saltaron entonces las risas y los allí presentes disfrutaron del juego revelado. (Cierto es que hay una verdad dentro de este discurso, y es que mi abuelo hizo la mili con Pepe Marchena). Con el fin de ahorrarme una preocupación y dado que yo en la sala no podía estar constantemente para recibir al público y contarles la gracia, tejí un paratexto en el que se transcribe una entrevista a un conocido del Jirafa en la que se relata cómo había sido la vida de este pobre olvidado.

El olvido y la memoria, el trauma y el alborozo conviven en el flamenco de manera paradójica e incluso contradictoria y quizás de manera más acentuada y radical en las personas que lo encarnan