

“CAMARÓN EN LA MÚSICA ACTUAL”

RICARDO PACHÓN

San Roque, 25 de Febrero de 1993.

Buenas noches, aquí acabo de llegar de Sevilla y lo mío no es hablar pero la Comisión que organiza este acto de José ha estado tan vehemente y me han llamado tantas veces que, a pesar de que todavía no tengo ánimos para hablar de José Monge, vengo a estar con vosotros y a desarrollar el tema que la Comisión me propone, que es "Camarón en la música actual".

Se dice que hay dos épocas en la discografía de Camarón y en su vida, una primera época en la cual sigue apegado a las formas musicales tradicionales y una época en la que Camarón empieza a evolucionar el cante; esta segunda época ha tenido una transcendencia enorme en una serie de músicos jóvenes, de grupos como pueden ser Pata negra, Ketama, etc., etc...

Este tema dentro de una Peña Flamenca creo que es muy novedoso, porque pienso que una Peña Flamenca es la conservación de la pureza, de lo poco que nos va quedando del Flamenco, (he traído algunas grabaciones para que no sea monótono lo de la charla ya que yo no soy charlista).

Quiero empezar situándonos un poco en lo que a José Monge Cruz le gustaba del Flamenco y a mi personalmente no, y para ello voy a poner una grabación que hicimos juntos en el año sesenta y cinco en una fiestecita, la calidad quizás, no sea muy buena pero en la que estaban Diego del Gastor, Perrate, Fernández, Juan Talega. Esta cinta la habíamos escuchado muchas veces juntos, y siempre José me decía que ése era el cante que a él le gustaba, sin embargo esa época del Flamenco desgraciadamente parece que se va perdiendo, ese cantar por cantar, cantar por el placer de cantar, por el gusto, y no exclusivamente como un medio de vida.

En un disco titulado "Soy gitano" yo escribía lo siguiente, (lo voy a leer)
"Con el fin de este siglo está desapareciendo una forma de arte Flamenco, lo que algunos aficionados y estudiosos llaman la pureza, concepto de extraña aplicación en un arte tan mezclado".

La verdad es que hasta hace muy poco tiempo se cantaba y bailaba por motivaciones muy distintas, ya lo dijo Pepe Marchena, todo el que canta por Solea o por Sigüiriya lleva un remiendo en los calzones y así se nos fueron muriendo en la miseria y en la indiferencia los genios Flamencos del siglo, Manuel Torres, Tomás Pavón, Pastora, El Gloria, y no hace muchos años los últimos eslabones de la cadena gitana, Juan Talega, Diego del Gastor, Mairena, Fernando Terremoto, El Borrigo, Perrate. ¿Qué nos queda hoy de esa época? Me temo que Fernanda en su soledad de Utrera. Con la llegada de los festivales de Flamenco y los espectáculos de masas se inicia una época de representación, se canta por dinero, como profesión, y los jóvenes recrean viejos estilos, viejos poemas que ya no sienten pero que reproducen. Creo que con ese Flamenco, con esa etapa del Flamenco tan gloriosa y tan enorme, está pasando un poco lo que con la música clásica, hoy se interpreta a Beethoven o a Mozart y el que quiera realmente algo importante del Flamenco tiene que reproducir los moldes de esos cantaores antiguos; como consecuencia al joven se le presenta un problema difícil: o se convierte en un concertista que reproduce como lo hacían los intérpretes de la música clásica o intentan innovar.

Camarón se arriesgó, unas veces con más éxito otras veces con menos pero su obra innovadora ha quedado ahí y está teniendo una repercusión enorme. Yo si me lo permitís, quisiera empezar la velada haciendo un recuerdo a cómo era el Flamenco, a cómo estaba, con una grabación que hicimos José y yo hace muchos años, lo voy a reproducir por unas columnas pequeñas.....

Esto sigue un poco más pero vamos a continuar con la charla. Quisiera hablar un poco al mundo del Flamenco que a mí personalmente me gusta y al mundo que le gustaba a José, por supuesto; lo que ha sucedido con este tipo de flamenco no lo sé, quizás fuera una época más generosa, menos rápida pero la verdad es que se cantaba así y era muy frecuente que después de la fiesta si se había cogido algo, el propio Diego del Gastor o Perrate o Juan dijeran "hay aquí dos mil pesetas, vamos a comprar una garrafito y vamos a seguir nosotros ahora que se han ido "los guiris"". José nace en esta época y llega a convertirse en la estrella enorme del Flamenco porque José ha llegado a cantarlo todo.

El Flamenco tiene vocación de universalidad, e interesa mucho más lejos de nuestras fronteras, donde se le comprende, se le entiende en todo el mundo, en minorías, y que no ha sido José el revolucionario de este mundo, que ha habido otros precedentes muy importantes, por ejemplo Sabicas, que se marchó de España en la guerra, en el año treinta y tantos, no sé, prácticamente exiliado, y consiguió obtener un éxito enorme.

Bien, estábamos ya en el año sesenta y muy poco, con la batería, el bajo y la guitarra eléctrica por tangos con Sabicas, después con anterioridad a la época, digamos de apertura, de José hay ejemplos muy buenos como fueron "Smash", y otro gitano de aquí del Campo de Gibraltar, nacido en Ceuta y criado en La Línea que creo que es Manuel Molina, el hijo del encajero, pues el marido de Lole, (Lole y Manuel), en el año sesenta y nueve, cuando salió el primer disco de Camarón estaba en un grupo que se llama "Smash", un grupo de rock duro de Sevilla e hizo aquellas cosas, de los tangos de Ketama, el Blues de Alameda etc. También en los primeros discos de Lole y Manuel que son del setenta y cinco hay antecedentes, pero, sin embargo quizás el disco más importante para abrir el flamenco al público joven, (al público que está influenciado por la música norteamericana, porque es la que tenemos desgraciadamente día y noche en todas las emisoras de radio y sálvese quien pueda) a ese público que despreciaba el Flamenco porque es un arte hermético, porque quizás durante la época del anterior régimen político era una asignatura impuesta por la radio, por los medios. El caso es que había un rechazo enorme de la juventud hacia el Flamenco y eso lo ha roto José Monge "Camarón", él ha interesado, ha llevado a las masas a los sitios y ha llevado a todo tipo de público. Después al tratar también en sus textos de García Lorca, de Villalón, de Miguel Hernández, ha interesado también al público intelectual, que es lo que pasa con el Flamenco, pienso que era un arte muy hermético hasta Antonio Mairena, por lo menos Antonio hizo muchísimo por este arte, pero Camarón lo ha vulgarizado en el sentido de abrirlo muchísimo a todo el público joven español y sobre todo a un público internacional. Bueno, decía antes que José empieza a grabar en el año sesenta y nueve, antes había un par de grabaciones (precisamente una con Sabicas y otra con Antonio), pero tiene la inmensa suerte de encontrarse con otro muchachito de aquí, del Campo de Gibraltar, llamado Paco de Lucía y entonces, entre los dos, se une una especie de inquietud por renovar el cante y el toque y pienso que lo han conseguido plenamente, si no en los palos fundamentales, toná, siguiirya y soleá, sí en muchísimos cantes como la bulería, los tangos, los cantes de levante, los fandangos, las alegrías, cantiñas. Nos encontramos con una época enorme, representada por diez discos, creo que del sesenta y nueve al setenta y nueve, en la cual Paco de Lucía y Camarón y una Segunda guitarra de Ramón de Algeciras, dan un repaso general a todos los cantes.

Ya la forma de tocar, la forma de cantar y la forma de grabar son también nuevas, los discos de Flamenco normalmente se hacían de un tirón, salga lo que salga, buscando un poco la inspiración, pero a partir de Paco de Lucía y Camarón se graba con más frialdad y, desgraciadamente, para grabar en un estudio hay que ir más con la inteligencia que con el corazón; como consecuencia de lo anterior, estos discos empiezan a tener una calidad, empiezan a tener un algo que se parece más a lo que oímos de los discos de fuera.

El Flamenco siempre se había grabado con medios técnicos pobres, era una música con un mensaje confuso, pero a partir de los primeros discos de Camarón la gente pega el oído como diciendo ¿pero qué es esto que estoy escuchando? Ya había una delicadeza en el cuidado de los sonidos y Camarón en esta época llega hasta el año setenta y nueve, en el cual nos planteamos una aventura un poco romántica y que fue mal comprendida en aquel momento, pero que afortunadamente con el paso del tiempo se ha ido alcanzando, esa aventura se llamó "La Leyenda del Tiempo".

Nos reunimos una serie de personas entre las cuales estábamos Pata Negra, (que entonces no eran conocidos, pero eran Raimundo y Rafael Amador), un grupo de músicos que se llama Alameda, (que también se hicieron famosos después), Kiko Veneno, los músicos que tocaban con Paco de Lucía, posteriormente Jorge Pardo, (que se llamaba su grupo "Dolores") y, entonces medio jugando, medio en broma, medio en serio, nos planteamos darle al Flamenco un tratamiento musical distinto pero respetando la métrica intangible del compás y respetando el sentido. Cuando salió la leyenda del tiempo, se lo comentaba en la radio a Manolo Curao que me ha llamado, casi todos le retiraron el saludo a Camarón; sus compatriotas y muchos profesionales y amigos no lo entendieron, e incluso había flamencos que devolvían el disco en el Corte Inglés porque decían que aquél no era Camarón y que le habían dado gato por liebre, pero después con el tiempo ése se ha hecho un disco muy importante, más de lo que nos creíamos y ha abierto puertas para que la juventud Flamenca que no puede cantar como Perrate, que no puede hacer los tercios de soleá ligados y que no pueden cantar por Enrique, quizás por esa imposibilidad, más que técnica, puedan tocar un piano por solea y puedan tocar una batería por bulería, o un bajo por alegría.

Yo pienso que esto no es negativo siempre y cuando se respete el Flamenco como lo respetó Camarón. Siempre ha habido desviaciones comerciales y hoy una Santa como es Pastora Pavón, la Niña de los Peines, si miramos atrás vemos que en su época le daban unas broncas horribles cuando grabó "Cielito lindo".

Lo mismo pasó con Manolo Caracol un, cantaor genial, pero que con la orquestas canto "La salvaora" y los cuplés y las cosas, y no quiero decir que siempre ha habido intentos, desviaciones que tratan de comercializar el Flamenco y ¿por qué no? ganas también de vivir de la profesión. Yo sigo como Marchena, pensando que todo el que canta bien por solea y por siguiiya lleva un remiendo en los calzoncillos, esto es un pena pero es verdad porque entonces se plantea muchas veces qué se hace para vivir; tener grabadas cosas que le gustan al público, tener que hacer cosas comerciales o meterse en un rincón como dijo Diego del Gastor y pasar de todo, depende de la personalidad de cada uno no; yo creo que hasta esa época de Diego, la época de Tío Gregorio "El Borrico", de Tía Ánica, pasaron muchas fatigas pero el Flamenco se mantuvo con una pureza extraordinaria un sentimiento que yo no he vuelto a encontrar nunca después.

Hoy estamos inmersos en un juego en el cual el disco que más venda, el flamenco fuera de España, seguramente sea Azucar Moreno o Gipsy King que son franceses. Esto de momento no molesta, nos parece una aberración, pero creo que es positivo porque la gente compra primero Gipsy Kings y se interesa por un género y después igualmente compra a Camarón, y después de Camarón van a buscar un grabación antigua de Juan Talega, y creo que es un punto positivo.

Me había quedado hablando de Smash; en Madrid, por aquella época, también se hace una serie de experiencias como son las Grecas, los Chorbos, Manzanita, pero que lo importante del esfuerzo se hizo en "La Leyenda del tiempo".

En la Leyenda del Tiempo se incorpora una serie de instrumentos al flamenco como son la batería, el bajo, la guitarra eléctrica, teclados, etc., etc..., y, de momento claro, la gente oía cantar a Camarón por alegría y se perdía en aquella mezclas, hecha de instrumentos y decía "esto no vale, esto es una aberración"; sin embargo yo creo que podemos escuchar una alegría de La Leyenda del tiempo y, si lo miramos tranquilamente, veremos que no hay tal aberración, que Camarón estaba en su sitio, o sea que canta perfectamente a compás y que la gente que está, aunque son músicos de aquella época y empezaban, lo hace bastante dignamente; lo que está ocurriendo hoy por ejemplo es que hay maravillosos pianistas, violinistas, (por ejemplo, los hijos de Parrilla de Jerez, tocan el violín y la flauta maravillosamente bien), el Niño Jero, (tiene un hijo músico también), Moraito y toda esta gente está mucho más apegada a Camarón y a Pata Negra que a los viejos maestros, ¿Que va a pasar con el Flamenco? no lo sabemos tampoco, pero mientras yo me oriento un poco, voy a poner esa alegría de José en ese disco que fue la Leyenda del Tiempo....

Yo pienso que son unas alegrías perfectamente bailables, que están en el ritmo, y que sin embargo aportan un sonido que a la Juventud le resulta mucho más próximo pues, como les decía tenemos un oído hecho a una música extranjera impuesta por las cosas, por la música Norteamericana y la música inglesa, y contra esto no podemos luchar.

Sin embargo la Juventud cuando lo oye dice ¿Qué oyendo? bajo, batería, guitarra eléctrica, y lo que está oyendo son unos pedazos de alegrías ni más ni menos que cantadas por uno de los maestros del cante que es José Monge.

Quería explicar también cómo está el panorama discográfico, pues mi profesión también es la de hacer discos.

El Flamenco, como Arte no vende, no está tampoco suficientemente subvencionado o apoyado desde nuestras Instituciones como para que todo el que tenga algo que decir pueda grabar un disco; un disco se ha convertido en una cosa muy cara, muy complicada de grabar, y las casas de discos o lo ven muy claro o no se meten. Hoy, grabar un disco por muy sencillito que sea, puede ir desde tres millones de pesetas a los treinta o a los quince, y entonces, para amortizar una inversión así, una casa de discos necesita tener en su poder un producto que es lo que se llama comercial. Quizás sea el Flamenco en nuestra época el único que ha llegado a ser comercial, se ha llegado a vender cien mil discos de “Soy Gitano”, cien mil discos de “Autorretrato”, y muchísimos más seguramente de “Petro de Rabia y Miel”; esto supone pues un compromiso mutuo entre el público, los medios, la radio, la televisión, y la casa discográfica. Que sí, que existe una manipulación, pues no cabe la menor duda, es decir, que si a la gente le interesa que Camarón cante cierto tipo de cosas como son bulerías, como son tangos, cosas alegres, cosas que tengan una cierta habilidad para llamar la atención, pues la casa de discos lo apoya y Camarón con esa inteligencia extraordinaria que siempre ha tenido, pues nos ha dado siempre como se dice una de cal y otra de arena, y al lado de una magnífica siguiiriya, una taranta o una soleá siempre había colocados unos tanguitos con unos coros, con unos estribillos que pegaban y la mezcla ha sido la receta para que Camarón haya podido vender lo suficiente.

Yo quería hablar también un poco de la proyección que este tipo de música está teniendo, ya que el Flamenco tradicional nos lo comemos aquí y no todo el mundo tiene acceso a buenas grabaciones y a buena información y resulta un mercado muy local, muy de la Andalucía Occidental, muy nuestro; eso quiere decir que ninguna casa de discos invierte o tiene posibilidad de grabar a todos los flamencos de la zona porque no va a amortizar el disco y, claro en el fondo hay un negocio, unos intereses, por lo que una casa de discos o una empresa Comercial no lo hace, sin embargo el Flamenco está empezando a salir de nuestras fronteras y ha empezado a salir Camarón.

Por Ejemplo Camarón se está vendiendo mucho en Japón, en Estados Unidos, en Inglaterra, unas cantidades significativas como para que las grandes minorías que compran Jazz, que compran cierto tipo de música clásica vuelvan a interesarse por el flamenco y esto ha tenido una repercusión muy grande, ya que se están realizando cosas de la Niña de los Peines, de Tomás Pavón, de Manuel Torres, en todos estos países, la gente quiere saber porqué Camarón canta así y dónde están sus raíces y de dónde vienen, entonces, digamos que con un efecto comercial, conseguimos un resultado muy positivo, que es un interés por esto, por el tema. Yo os voy a poner ahora un tema de Camarón que se llama “Romance del Amargo”, de García Lorca, una versión que me acaba de llegar de Holanda, de un grupo Holandeses de Jazz que se llama Tancho, que, hombre nos podemos reír un poco porque los que cantan tienen un acento..., (son holandeses), pero hay un respeto por el ritmo de solea y hay una devoción por la obra de Camarón, porque después me han llamado. Se lo voy a poner a ver que les parece y que sensación les produce escuchar esto..... es un grupo de Jazz bastante famoso que ha dedicado un disco entero a la obra de Federico García Lorca y ha incluido en el disco tres temas de Camarón, “La Leyenda del Tiempo”, “El Romance del Amargo” y “la Nana del Caballo Grande”, a mí que se hagan versiones de Camarón en el extranjero, me parece muy importante, yo voy a poner primero la versión última de Camarón y después los Holandeses.

El tema de la Soleá de José lo conocéis todos y entonces vamos a echarle valor y vamos a escuchar la versión Holandesa, es una curiosidad y pienso que a mí me ha emocionado que Camarón haya llegado tan lejos.

Bueno, estamos en Holanda y estamos por Solea, el compás de soleá como sabéis, es un compás de algarra, es un alternado de un tres por cuatro y un seis por ocho que incluso para los músicos de Jazz resulta difícilísimo, entonces a mí me parece que este impulso de la obra de Camarón está empezando, que hay versiones de Juan Luis Guerra, hay una versión de “La Leyenda del Tiempo” de estos músicos que estaba comentando y creo que a la onda de Camarón va a ser mundial y que la gente va a cantar mucho y esto en definitiva va a favorecer al flamenco que es de lo que se trata y como la misión de las Peñas es escuchar la música en vivo, pues yo voy a terminar, a no ser que alguien quiera que le haga alguna aclaración, y estaría a su disposición, para dar paso al Boquerón, que ha cambiado su nombre de guerra porque en Sevilla es el Cara Mosca y ahora se ha puesto un nombre artístico más apañado, yo creo que lo que queremos todos es escuchar un poquito de cante y de baile o lo que haya por aquí, muchísimas gracias a todos por su atención.