

INCORPORACIÓN DE LA GUITARRA AL MUNDO DEL FLAMENCO

Sobre el flamenco se mantienen, aún hoy, diversas hipótesis en cuanto a su aparición, identidad y patrimonio. La creencia generalizada lo data en el último tercio del siglo XVIII, nacido en la baja Andalucía y vinculado estrechamente a los núcleos gitanos andaluces. Zona notablemente influenciada por el paso de culturas muy definidas que fueron dejando su huella en esta tierra, árabes, judíos, moriscos, cristianos. Un cúmulo de circunstancias que unidas al auge del folklore popular, cantos y danzas, confluyen y dan lugar al flamenco.

No se comprende el flamenco sin la aportación del elemento gitano, pero bien es cierto, que no aparecen vestigios de flamenco en ningún otro lugar del planeta que hubieran pisado los gitanos más que en Andalucía. La deducción es obvia, nos indica una clara fusión de dos culturas emparentadas por la herencia de sus raíces musicales.

En los comienzos del flamenco no existe constancia de que se utilizara guitarra alguna para el acompañamiento al canto. Por el contrario, sí hay datos de que en el mismo periodo se tocaba a la guitarra la música popular que marcaba la época. Casi todas las iniciativas de investigación y estudio sobre el tema, concluyen en que,

es debido a que el canto flamenco se desarrollaba en círculos cerrados, con un cierto anonimato y recelo, motivo por el cual la guitarra no había entrado en su parcela. Pronto había de hacerlo, no sin cierto pudor y crisis de identidad.

El primer desarrollo de la guitarra comienza a principios del siglo XIX con los Cafés Cantantes, coincidiendo con la Edad de Oro del Flamenco, más bien del canto flamenco, cada vez más popular, por lo que empieza a comercializarse y busca a la guitarra, el instrumento del pueblo, para acompañarse como lucimiento. Pasando ambos con ello a formar parte del mundo del espectáculo.

La guitarra que requiere el canto flamenco ha de tener unas características de sonido. Debía contar con un sonido brillante, seco y percutido para destacar de entre el canto y no dejar cubrir su sonido por las palmas, zapateado o jaleo del cuadro. Antonio Torres Jurado (1817-1892) será el primer constructor de guitarras que le dará esa personalidad, con un volumen superior y un especial sonido áspero y brillante.

Los Cafés Cantantes son el máximo exponente del flamenco, pero decimos "cafés cantantes" y, por entonces, la guitarra es en el flamenco una simple sonanta, sometida a órdenes estrictas del cantaor

para quien el guitarrista era su servidor que, con suerte, podía ser merecedor de unos mínimos privilegios, como nombrarlo primer guitarrista por destacar de los otros, siempre en un encubierto y recién nacido afán de protagonismo, que le quedaría relegado a un segundo plano por mucho tiempo. Pero como el tiempo es sabio le otorgó sus dones.

Ninguna garganta de ningún cantaor flamenco hubiera imaginado hace poco más de un siglo que la sumisa y poco apreciada guitarra flamenca aboliera para siempre su esclavitud con nombres como Ramón Montoya, Sabicas o Niño Ricardo, y alcanzara en nuestros días tantas y tan altas cimas, teniendo vida propia y dictando sus propias leyes.

Cuántas cosas que agregar a su historia desde que, como nos cuenta la fábula, el infante Hermes tomara una tortuga inerte y secada por el sol, la vaciara y agujereara para insertarle unos palos hechos a medida, cubriendo después con piel de vaca este caparazón para colocar desde los fijados brazos a la caja unas cuerdas de tripa. Este pudo ser, por qué no, el primer símil de lo que sería una guitarra.

Pasaríamos después a citar como reseña importante de un supuesto árbol genealógico de la guitarra la "Khitara Asiria", más tarde llegaríamos a la "Kitara Griega",

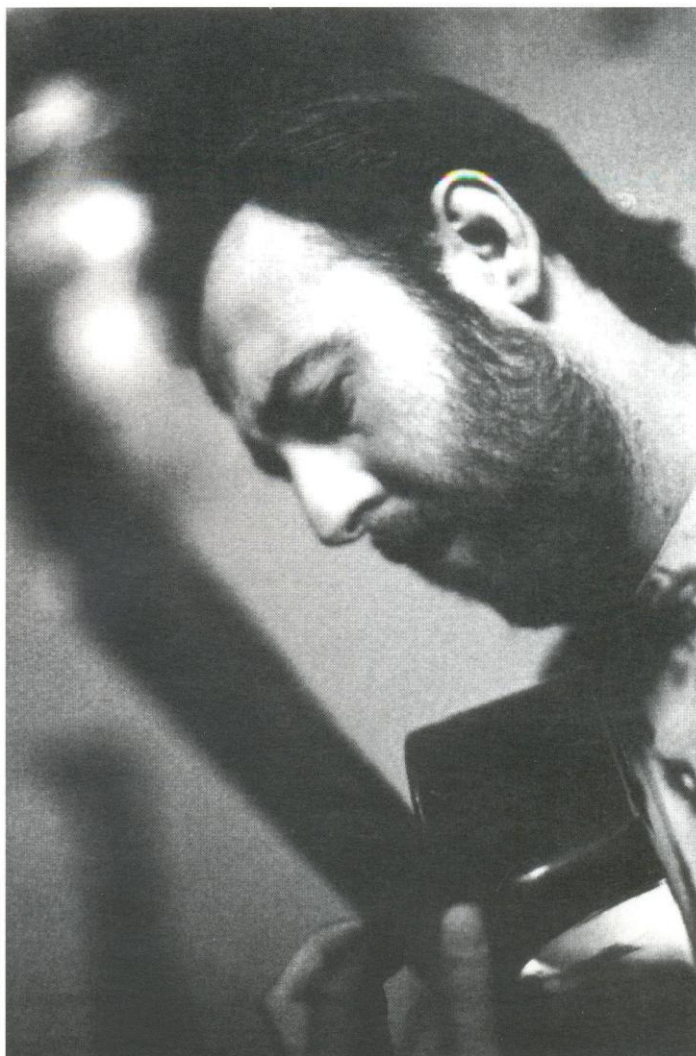

dando paso a la “Guitar Persa”. Los romanos nos dejan la “Cítara” y los árabes la “Guitar”. Todo un popurrí de civilizaciones de las que habría mucho que hablar con respecto al instrumento al que dieron origen.

La guitarra flamenca, propiamente dicha, nace en Andalucía, uniéndose al elemento humano, la voz, ya que el cante hasta entonces no gozaba de más acompañamiento que pitos, jaleos, taconeos o palmas. Esta incorporación de la guitarra agiganta los pasos del flamenco hacia el futuro.

En el siglo XIX nombres de relevancia en la guitarra flamenca como el Maestro Patiño, Javier Molina, Paco el de Lucena, etc. Comienzan la larga andadura de colocarla en pedestales cada vez más altos y dignos. Ramón Montoya, Niño Ricardo y Sabicas no sólo la elevan y engrandecen, sino que además crean escuela, y son, para la posteridad, la fuente más notable de los jóvenes guitarristas de siguientes generaciones. Un puñado de años más harían falta hasta llegar al inicio de una Época Dorada. Surgen los nombres de Víctor Monge “Serranito”, Manolo Sanlúcar y ... Paco de Lucía, y con Paco de Lucía la más bella revolución y majestad que la guitarra imprime en las páginas de esta historia.

Los teatros más selectos del mundo, ahora más que nunca, se visten con sus mejores galas para recibir nada más y nada menos que a la Guitarra Flamenca. Esta se lo había ganado.

Oscar Herrero

Nace en Tomelloso (Ciudad Real), y ya desde su infancia la guitarra se bace partícipe de su vida por manos de su padre. Con tan sólo 17 años presenta su primer recital como solista. Son los comienzos de reconocimiento y profesionalidad dentro del mundo de la guitarra.

Como compensación a su labor ha obtenido, entre otros, el Primer Premio de Guitarra Flamenca en Jerez de la Frontera (Cádiz), el Primer Premio en el Festival de las Minas (La Unión. Murcia), y en la VI Bienal de Arte Flamenco es seleccionado para el Giraldillo del toque. Su guitarra ha sido elegida para dejar constancia flamenca en teatros tan relevantes como el Queen Elisabeth Hall de Londres, el Metropolitan de New York, el

Teatro Real de Madrid o el Teatro de la Opera de El Cairo. Y en Festivales como el de Córdoba o el Internacional de Cannes representando a la Guitarra Flamenca entre prestigiosos músicos. Ha tenido la gran satisfacción de ser el primer concertista de flamenco que actuara en Islandia. Siendo ésta la primera muestra de flamenco que allí se ofrecía.

Ha dedicado gran parte de su tiempo a la enseñanza y posee el enorme privilegio de tener un cierto sitio en tan difícil tarea, especializándose en cursos de guitarra flamenca. Destacando los impartidos en Cannes (Francia), en la Universidad de Antonio Machado de Baeza con motivo del Homenaje a Andrés Segovia, donde comparte magisterio con Leo Brouwer, y

anualmente en el Curso Internacional Martín Códax de Cuenca.

Compositor de un extenso repertorio de Obras de estudio y de concierto. “Tratado de la Guitarra Flamenca” (en colaboración con Claude Worms) y “La Guitarra Flamenca Paso a Paso” (serie videográfica) son sus dos recientes obras pedagógicas.

Junto al guitarrista clásico Carlos Oramas graba un CD en homenaje a Manuel de Falla. Y en su trabajo discográfico “Tórrente”, nos invita a descubrir a un concertista flamenco en todas sus dimensiones. La evidencia indiscutible de una personalidad creativa, el peculiar sonido de un guitarrista sutil.

A mi hijo Oscar
28 de Junio (Nana)

Handwritten musical score for a piece titled "A mi hijo Oscar 28 de Junio (Nana)". The score is written on seven staves, each with a treble clef and a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The music is in 4/4 time. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. Fingerings are indicated by numbers 1 through 4. Some staves have additional markings like "Pima", "i m i m", and "ArM XII VII". The score is written in a cursive, handwritten style.

Oscar Herrero
Compuesta para el Ateneo de La Laguna

The musical score is written on eight staves. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 3/4. The notation includes various musical symbols such as treble clefs, key signatures, time signatures, notes, rests, and dynamic markings. Roman numerals III, IV, V, VI, VII, and VIII are used to mark specific sections of the piece. The score is written in a fluid, handwritten style with many annotations and corrections.

