

FLAWOMENCO

2010 – 2020, DOS DÉCADAS DE NUEVO “FLAWOMENCO” CATALÁN
UN NUEVO TÉRMINO-AXIOMA PROPUESTO POR DANIEL GÓMEZ SÁNCHEZ Y
DR. ÓSCAR FERNANDO BUSTINZA SÁNCHEZ

2010-2020, dos décadas de nuevo *Flawomenco* catalán: un nuevo término-axioma propuesto por Daniel Gómez Sánchez el Dr. Óscar Fernando Bustinza Sánchez

La RAE define un axioma como una “proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración”. Es palmario que – tal y como he avanzado en conferencias de ámbito musicológico como el congreso internacional de Musicología: “Musicología en Transición (X Congreso organizado por la Sociedad Española de Musicología en la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza, 18-20 de noviembre de 2021) o en las dos últimas ediciones del congreso de flamencología organizado por el Festival Ciutat Flamenco del Taller de Músics en Barcelona – en las últimas dos décadas hemos presenciado la eclosión de artistas emergentes formadas en los centros superiores Taller de Músics y la Escuela Superior de Música de Cataluña que han emergido de un modo exponencial en la industria musical. Artistas como Silvia Pérez Cruz y Marta Robles que crearon el emblemático grupo musical de mujeres “Las Migas”¹ junto a Isabelle Laudenbach y Lisa Bause en La ESMUC.

Del itinerario del jazz, tan hermanado a otro género de raíz como el flamenco, cantautoras como Judit Nedderman y Gesammí Boada. Del itinerario Flamenco

¹ El grupo “Las Migas” está nominada a un Grammy Latino por segunda vez, esta vez por su último álbum “Libres” (2022) autoeditado.

podemos destacar la voz de Anna Colom Tadeo, artista que acompañó a Rosalía como corista en la gira del proyecto *El Mal Querer*, Carmen Doorá² (primera alumna graduada en la especialidad de cante flamenco superior en el Taller de Músics y también nominada a un Grammy Latino en la categoría de mejor álbum flamenco en la próxima gala) Alba Carmona, Mary Lambourne, Anna Casado, Mélodie Gimard, Luna Zegers, Cristina López, Mariola Membrives, Paula Domínguez, Ana Brenes entre otras, y Rosalía por supuesto.

La propia artista Silvia Pérez Cruz en una entrevista concedida para la tesis doctoral de Daniel Gómez Sánchez (28 de diciembre 2020) confirmó que Rosalía le confesó que ella ha sido y sigue siendo su principal referente tanto en técnica vocal como en el modo de transmitir emoción y sentimiento. El modo de cantar controlando el *fiato* (apoyo diafragmático) la emisión de aire una dinámica suave (*pianissimo*) de Rosalía recuerda claramente al de Silvia Pérez, lo que en flamenco clasifican como voz *laina* y lo que Faustino Núñez clasifica “jilgueros del cante”, conservando la complejidad de los rizados, melismas flamencos

La conexión trasciende aún más ya que Silvia Pérez Cruz me confirmó que compartieron profesor de cante flamenco, José Miguel Vizcaya Sánchez, “Chiqui de la Línea”. Silvia en su etapa de formación siguiendo el itinerario de jazz se matriculó en cante flamenco como asignatura optativa en la ESMUC. Una de las líneas de investigación vinculadas al fenómeno de artistas emergentes que están prosperando en la industria musical con formación musical tanto en el Taller de Músics como la ESMUC partió de una apreciación, la aparente similitud en el timbre y voz de las jóvenes

² Carmen Doorá comenzó sus estudios flamencos en la Escola Raval del Taller del Músics, al igual que Rosalía. La nominación de Carmen Doorá es por su álbum flamenco titulado “Orgánica”.

cantantes formadas en ambos centros en las últimas dos décadas. Si comparamos los timbres y técnicas vocales de Silvia Pérez Cruz, Rosalía y María José Llergo podemos encontrar ciertas similitudes. En algún momento las tres fueron alumnas de José Miguel Vizcaya, aunque dicha apreciación no se puede generalizar ya que otras alumnas que se han formado con “Chiqui de la Línea” tienen un timbre totalmente diferente como Ana Brenes por ejemplo.

Por ende, propongo la clasificación de este fenómeno como **FLAWOMENCO**. Aunque la etimología de la palabra Flamenco no proviene del idioma anglosajón, es curioso señalar que la palabra **Flamenco** incluye la palabra *men* (hombre en el idioma anglosajón) dentro de la misma. Por consiguiente, propongo que el fenómeno de eclosión de artistas femeninas formadas en la ESMUC y Taller de Músics se denomine *flawomenco* catalán. La libertad de creación tan imbricada a la filosofía Morentiana que subyace al centro Taller de Músics, fundado en el año 1979 por Luis Cabrera, ha ayudado a las jóvenes artistas a cultivar su creatividad desde el conocimiento del canon flamenco. Como dijo Aristóteles: “no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho”. Esta célebre frase del filósofo describe perfectamente el proceso de creación que ha permitido a todas estas jóvenes artistas a resignificar el flamenco y el jazz para poder adecuarlo al presente y proyectarlo al futuro.

Es un hecho constatado que estas dos últimas dos décadas especialmente la de los años 2020 esta siendo una década donde las mujeres están cosechando la mayor parte de los premios más importantes de la industria musical, del cine y de la literatura. Recientemente la escritora francesa Annie Ernaux ha sido galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2022. La prestigiosa revista *Rolling Stone* (octubre 2022) acaba de coronar el segundo álbum de Rosalía “El Mal Querer” como uno de los cincuenta

álbumes más influyentes de todos los tiempos. Lo sitúa en el puesto número 10 del *ranking* y lo distingue como mejor álbum conceptual de todos los tiempos. Recordemos que Rosalía inspiró su álbum en la novela occitana del siglo XIII *Flamenca*, tras un proceso de investigación motivado por su interés en indagar en el amor cortés. El artista Pedro G. Romero asesoró a Rosalía durante dicho proceso y finalmente el álbum cambió el curso del hasta entonces denominado “nuevo flamenco”.

Continuando con el análisis semántico del vocablo flamenco, dicha palabra contiene la palabra *flame* (llama) dentro de la propia palabra **flamenco** y precisamente dicho aspecto de la música – manifestado en las tres distintas manifestaciones del arte flamenco: el cante, el baile y el toque de guitarra asociado a la pasión, al fuego fatuo al que aludía Manuel de Falla – fue uno de los reclamos artísticos que cautivó el interés de la joven Rosalía que decidió formarse profesionalmente en el aprendizaje del flamenco. Probablemente dicha garra que aporta la pasión del flamenco y la inteligencia de la artista en saber mezclar dichos códigos con los nuevos universos musicales urbanos han sido una de las claves de su éxito.

Volviendo el neologismo que propongo para denominar al fenómeno de la afluencia de propuestas artísticas de calidad tomando como epicentro el Taller de Músics y la Esmuc en Cataluña, el vocablo *flawomenco* a su vez, contiene la palabra *flaw* que en inglés significa falla, y es probable que muchos teóricos encuentren fallos o pegas en dicha clasificación, al igual que considero que las mujeres artistas flamencas contemporáneas suelen tener una crítica mucho más dura y exigente que la que se aplica a los artistas varones. Pero a pesar de las críticas recibidas, en mayor parte mal planteadas, la nueva generación de artistas flamencas con una formación sólida y con una visión de futuro están prosperando en la nueva escena musical nacional e

internacional. Sin duda, están ayudando a que el flamenco se renueve y avance mediante su particular aportación, su *flawomenco*, hacia nuevos horizontes.