

**ARTE FLAMENCO EN
PEGALAJAR.
40 AÑOS DE FESTIVALES
(1969-2008)**

ARTE FLAMENCO EN PEGALAJAR. 40 AÑOS DE FESTIVALES (1969-2008)

Juan Antonio López Cordero

Ilustraciones | Peña Flamenca de Pegalajar

Excmo. Ayto. de Pegalajar

© Excmo. Ayuntamiento de Pegalajar

© Juan Antonio López Cordero

© Ilustraciones: Peña Flamenca de Pegalajar

Diseño, maquetación e impresión: Gráficas La Paz, S.L.

Depósito Legal: J-421-2008

I.S.B.N.: 978-84-935115-9-3

DEDICATORIA

*A los miembros fundadores de
la Peña Flamenca de Pegalajar.*

AGRADECIMIENTOS

*A Luis y Francisco Chica Hermoso,
Manuel Ruiz Mateas, Francisco Quesada
Braceros y Manuel Urbano Pérez Ortega.*

ÍNDICE

ARTE FLAMENCO EN PEGALAJAR. 40 AÑOS DE FESTIVAL (1969-2008)

Prólogo.	Porque cabe en el papel (Manuel Urbano).....	11
0.	Pegalajar, donde la garganta de la Reja brotó un paraje singular.	13
1.	Antecedentes de los festivales de arte flamenco en Pegalajar.	16
2.	La Peña Flamenca de Pegalajar.....	20

PRIMERA ETAPA DE LOS FESTIVALES, 1969-1979..... 31

3.	Los tres primeros festivales de cante flamenco, 1969-1971 .	34
4.	IV Festival de Cante Flamenco, 1972.....	43
5.	V Festival de Cante Flamenco, 1973.	46
6.	VI Festival de Cante Flamenco, 1974.....	48
7.	VII Festival de Cante Flamenco, 1975.	50
8.	VIII Festival de Arte Flamenco, 1976.....	53
9.	IX Festival de Cante Flamenco, 1977.....	56
10.	X Festival de Arte Flamenco, 1978.....	59
11.	XI Festival de Arte Flamenco, 1979.....	62

SEGUNDA ETAPA DE LOS FESTIVALES, 1980-2008..... 65

12.	XII Festival de Arte Flamenco, 1980.	65
13.	XIII Festival de Arte Flamenco, 1981.....	71
14.	XIV Festival de Arte Flamenco, 1982.....	73

15.	XV Festival de Arte Flamenco, 1983.	75
16.	XVI Festival de Arte Flamenco, 1984.....	78
17.	XVII Festival de Arte Flamenco, 1985.....	79
18.	XVIII Festival de Cante Flamenco, 1986.....	81
19.	XIX Festival de Arte Flamenco, 1987.....	83
20.	XX Festival de Arte Flamenco, 1988.	84
21.	XXI Festival de Arte Flamenco, 1989.....	87
22.	XXII Festival de Cante Flamenco, 1990.....	89
23.	XXIII Festival de Arte Flamenco, 1991.	91
24.	XXIV Festival de Arte Flamenco, 1992.	93
25.	XXV Festival de Arte Flamenco, 1993.....	98
26.	XXVI Festival de Arte Flamenco, 1994.	103
27.	XXVII Festival de Arte Flamenco, 1995.	105
28.	XXVIII Festival de Arte Flamenco, 1996	107
29.	XXIX Festival Flamenco de Pegalajar, 1997.	110
30.	XXX Festival Flamenco, 1998.	112
31.	XXXI Festival Flamenco, 1999.	114
32.	XXXII Festival de Arte Flamenco, 2000.	117
33.	XXXIII Festival de Arte Flamenco, 2001.....	119
34.	XXXIV Festival de Arte Flamenco, 2002.....	11
35.	XXXV Festival de Arte Flamenco, 2003.	124
36.	XXXVI Festival de Arte Flamenco, 2004	127
37.	XXXVII Festival de Arte Flamenco, 2005.....	129
38.	XXXVIII Festival de Arte Flamenco, 2006.	131
39.	XXXIX Festival de Arte Flamenco, 2007.....	133
40.	XL Festival de Arte Flamenco, 2008	136
41.	Participantes en los festivales de Arte Flamenco de Pegalajar, 1972-2007.....	137
42.	Reportaje fotográfico.....	145

PRÓLOGO

PORQUE CABE EN EL PAPEL

MANUEL URBANO

MIEMBRO DE NÚMERO DE LA CÁTEDRA DE FLAMENCOLOGÍA DE JEREZ

Eugenio Noel, el escritor posnoventaiochista, visceral anti flamenco y conecedor como pocos de las grandezas y miserias de este arte, recogió de labios del ya mítico Joaquín el de la Paula, el de Alcalá de los Panaderos, una rotunda sentencia: “El cante no cabe en el papé”. La frase alcanzó éxito y hoy recorre los más diversos estadios como dictado tópico significativo de que, dada su irrepetible personalidad y grandeza, es literariamente indescriptible; cuando claro es que el cantaor gitano hacía referencia al papel pautado, en el que se anotan las músicas. Y prueba irrefutable de que el cante cabe en el papel es el libro que hoy sostengo entre las manos y alegra mi memoria desempolvándose tiempos idos, *Festivales de arte flamenco de Pegalajar*, del que es autor el historiador Juan Antonio López Cordero, en el que se estudia, expone y analiza con rigor y amenidad este acontecimiento musical de primera magnitud en la provincia de Jaén y uno de los más señeros de la geografía española.

Como es suficientemente conocido, los años finales de la década de los cincuenta del pasado siglo y primeros de la siguiente muestran que en España estaba cuajándose y naciendo otra sociedad, lo que se manifiesta en los más distintos órdenes, entre los que, como no podía ser por menos, se encuentra algo tan vivo y emocional como el arte flamenco. La etapa conocida como ópera flamenca se encontraba exangüe y había, a la par que una búsqueda consciente en el más lejano ayer, el deseo irreprimible de ser testimonio –no sólo artístico– de un momento que ya se anunciaba plenamente esperanzado. Era como un gran caer en la cuenta que prestaba la fuerza para una irrenunciable apuesta de futuro; algo, sin lugar a duda

alguna, se movía imparable. Mas, centrándonos en lo nuestro, el duende, ese que, al decir de Federico García Lorca, habita en las últimas habitaciones de la sangre, tomaba otros derroteros hasta construirse en todo un tiempo histórico distinto que ha terminado por adoptar el nombre “de los festivales”.

Todo empezó con un guiso de frijones, el vino necesario y mucho cante. 1957 es la fecha que marca el primer Potaje Gitano de Utrera, le seguirán el Festival Flamenco de Arcos de la Frontera, 1961. El de Mairena del Alcor, al año siguiente y a la sombra del gran maestro en tantos órdenes que fuera Antonio Mairena; en el mismo año Écija y, en el que le sigue, el Gazpacho de Morón, y la Caracolá de Lebrija, y hasta el mismo festival de Zamora, por significar otras geografías a la sureña, que en estos días se engalana con la celebración de su trigésimo octavo aniversario. Un poco antes, 1969, el “Festival de Arte flamenco de Pegalajar”, el pionero de todos los jaeneses y uno de los de mayor prestigio de cuantos tienen lugar en el ámbito nacional. La voz de su cita agostea es tan audible y apreciada que ha llegado a reunir hasta cuatro mil personas.

Me duele la renuncia a registrar cuánto de novedoso y distinto conlleva este nuevo y, por ahora, último gran estadio de la singladura histórica flamenca; pero el fino lector lo percibirá en el transcurso de la lectura de estas páginas, en las que su autor ha tenido la delicada sensibilidad de no disociar el festival del devenir propio de la sociedad en la que se produce; nada es espontáneo e inocente, lo que bien conoce López Cordero como concienzudo y escrupuloso historiador que es. Así, al compás del cante, la Charca –marco incomparable y único de la fiesta- y cuánto ha supuesto el agua para el pueblo, al que registra en su evolución socioeconómica y cultural en este ya casi medio siglo transcurrido; el pueblo y quienes lo rigen, que también se advierten en sus dedos índices, tanto para bien como para mal, en la faz morena de este arte inigualable y tan nuestro que tanto se duele, como nos desgarran y conmueven.

Brindemos con nuestro deseo de una larga vida para el arte flamenco, algo tan andaluz, al decir de Antonio Machado, como la filosofía de Séneca y Averroes. Vida plena que exhibe y nos confirma el dato estadístico de que, números en alza, se supera la cifra anual de dos millones de personas las que se dan cita en los festivales de verano que se celebran en España. Y larga vida para el flamenco en Pegalajar, pues ya forma parte indisoluble no sólo de su historia más reciente y, desde ella, de su idiosincrasia.

ARTE FLAMENCO EN PEGALAJAR. 40 AÑOS DE FESTIVALES (1969-2008)¹

0. Pegalajar, donde la garganta de la Reja brotó un paraje singular.

No hay canto sin agua que aclare la garganta, que acompañe al labrador en su duro trabajo y fertilice la tierra a la par que su sudor. No hay canto que no surja de garganta profunda y serena, como la fuente de la Reja que rompe la peña a través de la grieta que lleva a sus entrañas, donde surgió el agua que forjó la identidad de un pueblo: Pegalajar. Un pueblo sabio, que supo transformar su entorno, adaptándolo al paisaje. Encauzó la fuente, atesoró el agua en un embalse de riego, la actual Charca, y la distribuyó a través de kilómetros de caces, acequias e hijuelas, para regar cientos de bancales en un terreno en pendiente, la Huerta de Pegalajar, cuyo desnivel aprovechaban las caces de los molinos harineros de rodezno para encontrar la fuerza motriz del agua.

Es un paisaje medieval, construido con hormas de tosca, piedra fácil de labrar, cuya cantera principal la constituía la propia Huerta. Una cons-

1. La realidad de los festivales de Arte Flamenco de Pegalajar es bastante compleja, como el Flamenco en sí. Por otra parte, son cuarenta años de vivencias personales en numerosas personas con multitud de enfoques y valoraciones. Este libro sólo trata de ser una aproximación al tema, una reflexión generalizada que, lógicamente, presenta sus lagunas. Su fin principal es hacer un análisis histórico de la trayectoria de uno de los principales festivales de España.

trucción colosal, obra de siglos de trabajo, piedra tras piedra, horma tras horma, sin mortero que las una. Arriba vigilante, la Peña de Pegalajar, en cuyo cenit sobresale la torre del homenaje del viejo castillo, coronada por el cuerpo de campanas de la iglesia de la Santa Cruz. En torno a ella creció la villa siguiendo el caz de riego más alto de la Huerta, envolviendo la Charca con su caserío.

“La Fuente y La Charca llenas,
muy dentro del casco urbano
con sus aguas muy serenas,
las dos se chocan la mano”.²

Ya, en el siglo XVIII, recoge el diccionario de Tomás López la impresión de algunos viajeros que, al cruzar el término de Pegalajar por la carretera de Granada, veían la población cómo “una villa... en cuyo lugar hay viñas y olivares, muchos huertos... Está este lugar en la forma de unas alforjas, con un castillo de por medio y en la altura de un cerro pelado, en cuya villa o lugar hay una laguna y nacimiento con la que riegan los huertos y olivas, muelen los molinos de pan y se surten para lavar y beber”.³

En el siglo XIX, el recinto del castillo se fue poblando de casas adosadas a sus murallas, y el viejo arrabal medieval extendió sus edificaciones. Aún permanecen con una red urbana de calles estrechas y sinuosas, adaptadas a la orografía del terreno, un paisaje urbano con una perspectiva que no ha variado con el tiempo, como son las calles Bahundillo, Horno, Arcos o Santa Lucía; o bien las que suben a la peña del castillo, como las de Zumbajarros, Tosquilla, Peñuelas o Villa; transitadas a menudo por los vecinos para llegar a la iglesia de la Santa Cruz, antigua mezquita, donde se ubicaba el viejo cementerio, punto de salida y llegada de procesiones, de celebraciones, misas, bautizos o defunciones.

2. FERNÁNDEZ VALENZUELA, Pedro. “Nacer en Pegalajar”. *Fiestas en honor de Ntra. Sra. Virgen de las Nieves. Pegalajar, del 4 al 7 de agosto de 2006*. Ayuntamiento, 2006, p. 35-37.

3. SÁNCHEZ-BATALLA MARTÍNEZ, Carlos. “Aportación de los sacerdotes para el levantamiento del mapa del reino de Jaén de Tomás López en 1787”. *Sumuntán: Revista de Estudios sobre Sierra Mágina*, nº 6. CISMA. Carchelejo, 1996, p.112.

Alrededor de la población las altas cumbres del Subbético, nevadas durante gran parte del año, cierran el valle forjado por el arroyo de Bercho y el río Guadalbullón, tierra ganadera y de caza, complemento de la economía agraria de la población, cuyo bosque de olivar escala las laderas de la sierra y cubre la mayor parte del paisaje.

“Junto a la huerta, que viste
color y mucha fragancia,
un mar de olivos existe
y hacen delicia la estancia”.⁴

El labrador, a través de generaciones, ha ido forjando un paisaje y una cultura, muy influenciada por un entorno propenso a la poesía, a la vez abierto como una esponja a las influencias culturales que impregnan el alto valle del Guadalquivir. En Pegalajar la cultura adquiere singularidad en torno al agua, que también tiene su expresión en los festivales de Arte Flamenco.

“Pegalajar ya huele a feria,
a palmas y a manzanilla,
a cante por soleares,
tarantas y seguirillas.

...

Cuando paso por tu puerta
mi caballo no me deja
que sigamos el camino
si no me paro en tu reja”.⁵

4. FERNÁNDEZ VALENZUELA, Pedro. “Nacer en Pegalajar”. *Fiestas en honor de Ntra. Sra. Virgen de las Nieves. Pegalajar, del 4 al 7 de agosto de 2006*. Ayuntamiento, 2006, p. 35-37.

5. MORILLAS, Curro. “Pegalajar en Feria”. *Fiestas de Agosto en honor de la Virgen de las Nieves. Pegalajar, del 4 al 8, Agosto 1999*. Ayuntamiento, 1999, p. 11.

1. Antecedentes de los festivales de arte flamenco en Pegalajar.

El flamenco, cuyos antecedentes son oscuros, se enraízan y se pierden en la noche de los tiempos⁶, llegó a Pegalajar no se sabe cuándo. Ese canto, cuya denominación más plausible se traduce como el “canto de los campesinos”, encontró en este pueblo un excelente “campo de cultivo” para echar raíces.

El siglo XIX es la época en que el flamenco da un salto para salir del anonimato de la Historia y convertirse en arte. Hasta entonces había pocas manifestaciones escritas. La figura de Silverio Franconetti fue fundamental en este cambio al abrir un Café Cantante en Sevilla en 1881⁷, profesionalizándose el flamenco, mientras se extendía por toda Andalucía. Por estos años debió popularizarse este arte en Pegalajar, período en que surge el barrio Cuevas de la Fuente, conocido popularmente como Triana.

“Y es la Fuente de la Reja
la maravilla,
tiene un barrio en Triana
como Sevilla,
y su arco de la Encarnación
guarda un tesoro

6. Sobre el origen del flamenco hay diferentes versiones: La de origen árabe se basa en las modulaciones y melismas que definen al género flamenco en relación con los cantos monocordes islámicos; la de origen gitano, en relación con antiguos cánticos musicales hindúes; la basada en el legado musical de los judíos, con las melodías salmodiales; la relacionada con las canciones populares mozárabes, de donde probablemente proceden las jarchas y las zambras; etc. Lo que sí se puede asegurar es que el flamenco nace del propio pueblo. Se tiene referencia de los primeros artistas de flamenco en el siglo XVIII en Sevilla, donde comienza a manifestarse como género artístico, a la vez que en Cádiz. Allí surgen cantaores por seguiriyas y por tonás como “El Planeta”; “El Fillo”, alumno gitano también procedente de Cádiz; la “Andonda”, que cantaba por soleá;... y otras familias como los “Pelaos” y los “Cagancho”.

7. MOLINA, Ricardo y MAIRENA, Antonio. *Mundo y formas del cante flamenco*, Madrid. Revista de Occidente, 1963.

que un califa en sus manos escondió
cuando estuvieron
aquí los moros.”⁸

A partir de entonces en el mundo del Flamenco empiezan a destacar figuras como “Las Coquineras”, “La Macarrona”, don Antonio Chacón, Francisco Lema “Fosforito el Viejo”, “El Perote”, “El Mochuelo”, “El Macaca”, “El Diana”, Cayetano Muriel “El Niño de Cabra”, “El Canario”, Fernando “El Herrero”, “La Rubia de las Perlas” o “El Garrido de Jerez”... Y ya en la primera mitad del siglo XX surgen grandes figuras como Pastora Pavón Cruz “La Niña de los Peines”, Arturo y Tomás Pavón, Manuel Torre, Manuel Vallejo, “El Gloria”, “Las Pompas”, Juanito “Mojama”, Bernardo “El de los Lobitos”, “El Niño Escacena”, Pepe “El de la Matrona”, Manuel Centeno, “El Cojo de Málaga”, Juan Varea, Pepe Pinto, Sebastián “El Pena”, “El Niño de Marchena”, Manolo Caracol, Tía Anica “La Piriñaca”, Tío Gregorio “El Borrico”, Juan Talega...

El primer concurso de Flamenco se realiza en Granada en 1922, organizado por intelectuales y donde se reunieron Manuel de Falla, Federico García Lorca, Ignacio Zuloaga, María Zambrano... y artistas como la “Niña de los Peines” y Antonio Chacón. El primer premio fue para Diego Bermúdez “El Tío Tenazas” y el segundo para Manolo Caracol, entonces niño. A partir de éste surgen otros festivales, a la vez que su adulteración con algunos términos como “Ópera Flamenca”. Van apareciendo figuras como Juan Valderrama, Pepe Marchena, Caracol, Pastora Pavón Cruz, “Porrina” de Badajoz, Angelillo, José Cepero,... La “Ópera flamenca” llevó el flamenco a los grandes espacios, como las plazas de toros. En el baile también destacaron figuras de la talla de Antonia Mercé “La Argentina”, Pastora Imperio, Vicente Escudero, y Encarnación López “La Argentinita”.

Más adelante destacan en el cante Aurelio Sellés, “Pericón”, “La Perla” de Cádiz, “El Flecha”, “Macandé”, Manolo Vargas o los jerezanos “Te-

8. ALMAGRO HERRERA, Francisco y CHICA, Juan A. “Himno de Pegalajar” [es-tribillo]. *XIII Certamen Provincial de Bandas de Música. Fiestas Patronales de Nuestra Sra. de las Nieves, Pegalajar, 28 de julio de 1996*. Ayuntamiento, 1996.

rrremoto”, “El Sordera”, María Soleá, “La Paquera”...; y en el baile Pilar López, Carmen Amaya, Antonio...

A partir de los años 50 del siglo XX, el arte flamenco ya es muy conocido en el mundo, pero sigue arraigado en su cuna, donde continúan surgiendo figuras como Juan Talega, Fernanda y Bernarda de Utrera, “Fosforito”, “El Chocolate”, “Agujetas”, Rafael Romero “El Gallina”, Antonio Mairena... Surgen los tablaos y publicaciones sobre este arte, como la primera *Antología del Arte Flamenco*, editada por Hispavox y dirigida por el guitarrista jerezano Perico “El del Lunar”. En 1958 se crea la Cátedra de Flamencología de Jerez. Comienzan a surgir las peñas flamencas.

En 1956 se celebra en Córdoba el Primer Concurso Nacional de Arte Flamenco, que en la edición de 1962 acoge un importante certamen en el que se otorga la llave de oro del cante a Antonio Mairena, que ejerce gran influencia en este arte, el cual alcanza complejidad con su gran variedad de palos, que según Faustino Núñez se pueden resumir en el siguiente esquema:⁹

Clasificación métrica:

1. Estilos con métricas de 12 tiempos:

- 1.1. Grupo de la soleá: Bulerías, Bulerías por soleá, Alegrías, Soleá por bulerías, Caña, Polo, Mirabrás, Caracoles, Romera, Cantiñas, Bambera, Alboreá, Romance.
- 1.2. Grupo de la seguiriya: Seguiriyas, Cabeles, Liviana, Serrana, Toná-Liviana
- 1.3. Guajira y Petenera.

2. Estilos de métrica binaria:

Grupo de los tangos: Rumba, Garrotín, Colombiana, Milonga (género musical), Farruca, Taranta o Taranto, Tientos, Mariana (música).

9. NÚÑEZ, Faustino. *Comprende el Flamenco*. Madrid: RGB Arte Visual. 2004.

3. Estilos de métrica ternaria: Fandango de Huelva, Sevillana, Fandango malagueño (y todos los estilos de doce tiempos, en los que subyace la métrica ternaria).
4. Polirrítmico: Tanguillo y zapateao.
5. Libres: Toná, Debla, Martinete, Carcelera, Cantes camperos, Saeta, Malagueña, Granaína, Media Granaína, Rondeña, cantes de las minas, Cartagenera, Levantica, Murciana.

Clasificación alfabética:

Alboreá, Alegrías, Bambera, Bulerías, Cabales, Campanilleros, Cantina, Caña, Caracoles, Carcelera, Cartagenera, Colombiana, Corrido gitano, Debla, Fandango, Fandanguillo, Farruca, Galeras (música), Garrotín, Granaína, Guajira, Jabera, Jota Flamenca, Liviana, Malagueña, Mariana (música), Martinete (música), Media (música), Media Granaína, Milonga (género musical), Minera, Mirabrás, Nana, Petenera, Polo, Romance, Romera, Rondeña, Rumba, Saeta, Seguiriya o Siguiriya, Serrana, Sevillana, Soleá, Tango, Tanguillo, Taranta o Taranto, Tientos, Toná, Trillera, Verdiales, Vidalita, Zambra, Zorongo.

Antonio Mairena, cuyo nombre verdadero era Antonio Cruz García, funda una escuela que forma una nueva generación de cantaores comprometidos con el marenismo: “El Lebrijano”, Curro Malena, “El Turroneiro”, José Menese, Miguel Vargas, Diego Clavel, José de la Tomasa o Calixto Sánchez. Mientras que en Cádiz y su bahía destacan “Camarón”, Juan Villar, “Rancapino”, “Pansequito”, Chano Lobato y otros maestros, como Mercé o Carmen Linares.¹⁰ Es el la época de los festivales. Y cuando inicia su andadura, en 1969, el festival de cante flamenco de Pegalajar.¹¹

10. GRANDE, Félix. *Memoria del Flamenco*. Madrid: Alianza, 1999.

11. No hay consenso sobre el surgimiento de la idea del Festival de Cante Flamenco en Pegalajar. Una versión atribuye la idea a dos estudiantes a punto de entrar a la Universidad, Manolo Ruiz Mateas “Manolín” y José Alejandro García Valverde, éste último sobrino del entonces Alcalde de Pegalajar Antonio Valverde Ruiz. El Ayuntamiento les pidió que organizaran algún tipo de actividad cultural y Manolo Ruiz planteó la organización de un concurso de Cante Flamenco. La afición de Manuel Ruiz al Flamenco le venía de Luis Chica Hermoso “El Luli”, su primo, universitario que le daba clases de

“Ya se oye una petenera,
el vibrar de una garganta,
revoletean lunares
bajo la gran Luna clara,
y la brisa de la mar
hace la noche calmada

¡El cante en Pegalajar
es el símbolo de su alma!”¹²

2. La Peña Flamenca de Pegalajar.

La Peña Flamenca de Pegalajar surgió tras la experiencia de organización de tres años de festivales-concurso. Se hacía necesario para el grupo inicial de aficionados pegalajeños su constitución en asociación que gestionara el Festival, investigara y difundiera los valores culturales del flamenco. El núcleo fundacional, que ya existía en 1970, tras el primer concurso, estaba formado por una treintena de jóvenes forjados en la experiencia organizadora de los tres primeros festivales, que en el mes de febrero de 1972 presentaron los primeros estatutos de la Peña Flamenca de Pegalajar.¹³

Matemáticas y, “entre problema y problema”, le ponía discos de cantaores como “Chocolate”. Los jóvenes estudiantes contactaron con Luis Chica, experto flamencólogo, y éste se encargó de la organización. Otra versión basa la idea de la organización de los Festivales directamente en Luis Chica que se la trasladó al Secretario del Ayuntamiento José Guzmán y fue aceptada por el Alcalde Antonio Valverde. El caso es que Luis Chica organizó los primeros festivales con la colaboración de un grupo de pegalajeños amantes del Flamenco, como José Rojas Medina, Juan Fernández Torres, Juan Antonio Espinosa, Francisco Chica... Como consecuencia surgió el I Festival de Cante Flamenco de Pegalajar en su modalidad de concurso.

12. SAAVEDRA ALMAGRO, Gaspar. “Noche de Cante en Pegalajar”. *Feria y Fiestas en honor de la Stma. Virgen de las Nieves. Pegalajar, Agosto 1990*. Ayuntamiento, 1990.

13. Estatutos y acta fundacional de la Peña Flamenca de Pegalajar, febrero-1972.

Miembros fundadores de la Peña Flamenca de Pegalajar (según orden del acta)

José Rojas Medina
Luis Chica Hermoso
Manuel Ruiz Mateas
Sebastián Jiménez Hermoso
Manuel Lombardo Sedeño
Juan Antonio Espinosa Jiménez
Alonso Generoso Cordero
Francisco Chica Hermoso
Francisca Cámara Galán
Ángel Chica Hermoso
Juan Fernández Torres
Luis Fernández Torres
Rodrigo Cordero Quesada
José Marín Cordero
Gregorio Torres Garrido
Pedro Gómez Garrido
José García Valverde
José Guzmán Cobo
Antonio Quesada Aranda
Pedro Garrido Quesada
Antonio Garrido Herrera
Ana María Cobo Morillo
Ángel Fernández Quesada
Francisco Quesada Bracerros
Lucas Cordero Ruiz
Agustín Pérez Quesada
Manuel López González
Antonio Gómez Medina
Ángel Gómez Pintado
José Gómez Pintado

La sede de la Peña se establece en una casa del Callejón del Matadero (calle Carnicería, número 42), la que posteriormente visitarían numerosos cantaores. En un principio tuvo que ser acondicionada para hacerla habita-

ble. Tenía unas cuadras plagadas de pulgas, cuyas picaduras sufrieron los primeros socios de la Peña en las labores de adecentamiento del local. De sus paredes colgaban fotos de antiguos cantaores. Aquella sede fue centro de encuentro de aficionados y cantaores, donde espontáneamente y fuera de actuación cantaron algunos de ellos, como Antonio Mairena, Curro Mairena, Carmen Linares, Rafael Romero “El Gallina”, Jualele de Jerez, Fernanda y Bernarda, los guitarristas Chico Melchor y Antonio Anguita... Posteriormente la sede de la Peña se trasladó a la calle Calvario, número 4.

En los estatutos se establecía como fines de la Peña Flamenca el estudio y la promoción del flamenco y el fomento del turismo. La admisión de socios exigía una mayoría de votos, la afición al flamenco y ser “persona normal y sociable”, como se exigía en la época. Los primeros estatutos fueron aprobados por el Gobierno Civil de Jaén el 26 de febrero de 1972.

La Peña tuvo su primera reunión oficial el 15 de marzo de 1972, cuando se eligió la primera Junta Directiva, formada por los siguientes miembros:¹⁴

Presidente:	José Rojas Medina
Secretario:	Ángel R. Chica Hermoso
Tesorero:	Agustín Pérez Quesada
Vocales:	Juan Fernández Torres, Gregorio Torres Garrido y José Guzmán Cobo

La actividad de la Peña era constante, visitando concursos provinciales y regionales. Durante los primeros años el Festival mantiene la esencia que le vio nacer y el marco singular de la Charca, que continuará durante muchos años más siendo el lugar de celebración, como así recoge la poesía popular:

“Las letras y las coplillas
no las hacen los poetas,
que de la gente sencilla
y del campo son proezas.

14. *Libro de actas de la Peña Flamenca de Pegalajar*. Sesión 15-marzo-1972.

El Cabrero con sus cabras,
Turroneo con su son,
todos los palos del cante
los arroja el corazón.

Lebrijano con los moros,
la Juana con la canasta,
llevan el arte del flamenco
fundido en su garganta.

...

Festivales a montones
Carteles 'pa' regalar
Pero el mejor de 'toítos'
Es el de Pegalajar".¹⁵

El marco de la Charca no podía ser mejor para la inspiración de los cantaores. Tanto es así, que la cantaora Fernanda de Utrera, cuando actuó en 1973 por primera vez en Pegalajar, vio la Luna reflejada en La Charca y espontáneamente se arrancó por bulerías con esta letrilla: "Olé ahí, olé ahí, este río tan bonito que tenemos por aquí".

Uno de los miembros de la Peña, Francisco Chica Hermoso, tiene recogido en un libro de poemas *Laocoonte Sur*¹⁶, VI Premio Jaén de Poesía, todo un caudal de sensaciones producto de los primeros festivales y poemas dedicados a cantaores.

"Joselero de Morón

Escucha el silencio
de esa voz de agua

15. ANÓNIMO. "Nuestro Cante". *Fiestas de Agosto en honor de la Virgen de las Nieves. Pegalajar, del 4 al 8 de agosto de 2004*. Ayuntamiento, 2004, p. 39.

16. CHICA, Francisco. *Laocoonte Sur*. Jaén: Club 63, 1983.

que amenaza
inundar nuestros corazones
saciados de música concéntrica:
el grito hace brotar la fuente
donde mana el centro de la elipse.”¹⁷

El sentido que tuvo el Festival durante esta primera etapa fue profundamente cultural, social y revolucionario para la época, hecho por un grupo de jóvenes pegalajeños que, a través del Flamenco, hicieron historia en España y que Pegalajar fuese conocido como un referente de la renovación cultural y del nuevo flamenco.

La Peña, como tal, se hizo cargo de la gestión directa del Festival hasta la edición de 1979, que fue organizada por unos pocos socios. El sentido primitivo del Festival empezó a cambiar en 1980, cuando el Ayuntamiento organizó directamente los festivales, al no poder pagar la Peña el alto precio que le pedía por el recinto de La Charca. Otro hecho muy negativo para el Festival fueron los sucesos de la madrugada del 25 de diciembre de 1980 en Pegalajar, que recoge la prensa nacional:

“En la madrugada del día 25 de diciembre, y tras una discusión por motivos inciertos, un joven fue herido gravemente con arma blanca por otro de raza gitana, siendo éste, posteriormente, detenido e identificado, e instruyéndose las pertinentes medidas judiciales. Ese mismo día, y desde pretendidas posturas de izquierda, se organiza una manifestación de repulsa que pide al alcalde la expulsión inmediata de todos los gitanos residentes en el pueblo...”¹⁸

Diversos artistas gitanos que habían participado en los festivales de Pegalajar, como Mario Maya, manifestaron al Ayuntamiento su consternación por los hechos acaecidos. A partir de entonces se produce un declive en el Festival, la ausencia de numeroso público que tradicionalmente había sido fiel y la desvinculación de algunos históricos miembros de La Peña, como Luis Chica Hermoso.

17. CHICA, Francisco. *Laocoonte Sur*. Jaén: Club 63, 1983, 36.

18. CHICA, Francisco. “Racismo andaluz”. *El País* (Opinión) 9-enero-1980.

En los años noventa, los festivales se fueron organizando, pero con un carácter diferente al pasado. Las raíces clásicas flamencas que habían caracterizado al festival se diluyeron al incluirse cantaores heterodoxos y homenajes a personas más vinculadas con la copla que con el flamenco, con homenajes a Juanito Valderrama o Carlos Cano.

El marco tradicional de La Charca también cambió, a partir de 1993 los Festivales vienen realizándose en el Auditorio Municipal. No obstante, miembros de la Peña colaboraron en las ediciones del Festival que organizaba el Ayuntamiento. La primitiva Junta Directiva fue renovada en 1987.¹⁹ A partir de entonces vuelve a tomar una comunicación más fluida con la Corporación Municipal. Tras la reunión celebrada este año, la Junta quedó compuesta por los siguientes miembros:

Presidente:	José Rojas Medina
Vicepresidente:	Alonso Generoso Cordero
Secretario:	Ángel R. Chica Hermoso
Tesorero:	José Florencio Gómez Pintado
Vocales:	Francisco Quesada Braceres, Juan A. Espinosa Jiménez, Miguel Rojas García y Rodrigo Cordero Quesada.

La nueva sede social de la Peña se ubicó en el antiguo local del Jubilado, que el Ayuntamiento había ofrecido a la misma.

En el año 2000²⁰ se eligió un nuevo secretario, Juan Moreno Palomares, Profesor de Enseñanza Primaria e Hijo Predilecto de Pegalajar. La Peña entró en la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén, y la sede social pasó a ubicarse en la Plaza Autor Francisco Almagro, número ocho.

Una importante renovación en la Peña se produjo en 2003, cuando un grupo de antiguos socios fundadores formado por José Rojas, Francisco Quesada, Alonso Generoso, José Marín, Antonio Aranda, Agustín Pérez, José Gómez, Rodrigo Cordero, y Antonio Gómez, junto con Juan Moreno

19. *Libro de actas de la Peña Flamenca de Pegalajar*. Sesión 24-agosto-1987.

20. *Libro de actas de la Peña Flamenca de Pegalajar*. Sesión 23-noviembre-2000.

Palomares y la Alcaldesa Mercedes Valenzuela, decidieron revitalizar su actividad, considerando el Flamenco como una seña de identidad de Pegalajar y promover actividades durante la mayor parte del año. Se renovó la Junta Directiva, y se amplió el número de socios hasta superar el centenar. Este año se acordó que en la confección de la lista de socios se denominaran a los antiguos como “socios fundadores” y al resto por su número correspondiente. Y serenovaron los cargos de la Junta Directiva, que quedó compuesta por los siguientes miembros:²¹

Presidente: José Rojas Medina.
Vicepresidente: Pedro Antonio Morillas Torres.
Secretario: Juan Moreno Palomares.
Tesorero: Alonso Liébana Fernández.
Vocales: Francisco Quesada Braceros, Antonio Jesús Gómez Chica y Antonio Gómez Medina.

Durante todos estos años la actividad de la Peña ha sido continua, colaborando con el Ayuntamiento en la organización de los Festivales, aunque en determinadas ocasiones surgieran desencuentros entre ambas instituciones. La actividad de la Peña no sólo se ha limitado al Festival, sino que ha organizado y colaborado en actuaciones flamencas puntuales, bien como organización o a través de miembros de la misma:

- Concurso Flamenco para aficionados, 12 de julio de 1986, celebrado en la terraza Gin Fins. Fue organizado por la Asociación de Música y patrocinado por el Ayuntamiento. Participaron 17 concursantes y el ganador fue Antonio Avilés, de Torreperogil.
- Concurso Flamenco para aficionados, julio 1987, celebrado en la terraza Gin Fins. Este año hubo menos concursantes, debido a una gran tormenta que cayó por la zona. Fue ganado por “El Niño Jorge”, de Jaén. Tanto en este concurso, como en el anterior, el guitarrista oficial fue Paco Aguilar, de Jaén. El “Niño Jorge” participó en el XIX Festival y, más tarde, en 1989 y 1993.

21. *Libro de actas de la Peña Flamenca de Pegalajar*. Sesión 15-noviembre-2003.

- Concurso Flamenco para aficionados, celebrado el nueve de mayo de 1992, coincidiendo con la fiesta de San Gregorio, en el Parque Público. Intervinieron nueve concursantes y fue ganado por Paco Marín “Dinerito”, de Jódar, que participó como cantaor en el XXIV Festival. En segundo lugar quedó Manuel Restoy, de Lora del Río (Sevilla) y vecino de Mancha Real. El guitarrista oficial fue Paco Aguilar de Jaén.
- Programa Navidades Flamencas 2007, con el espectáculo “Navidad al son de Jerez”, recital dedicado a plasmar los sones clásicos navideños de Andalucía, en concreto de la localidad de Jerez. Actuación celebrada el día 30 de Diciembre (22:00 horas) en los Salones Gin-Fins, organizado por el Ayuntamiento de Pegalajar.²²
- Festival Flamenco en beneficio de la Asociación de Síndrome de Down, 26-julio-1996.
- I Concurso de Cante Flamenco para aficionados Villa de Pegalajar, 2007, organizado por la Peña Cultural Flamenca de Pegalajar y patrocinado por el Ayuntamiento y el Área de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén El día 13 de enero comenzó la fase clasificatoria. Se presentaron 41 concursantes. Las “veladas flamencas” se celebraron en la sede de la Peña Flamenca (Salones Gin-Fins) a las 21:30 horas de los días 13, 20, y 27 de enero; 3, 10, 17 y 24 de febrero; 3, 9 y 17 de marzo. La final se celebró el día 5 de mayo, siendo el ganador Juan Fuentes Pavón, cantaor de Linares, que participó en el XXXIX Festival; 2º premio, Paco Moya, de Carmona (Sevilla); 3º, Antonio Jurado Montilla, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 4º, Mari Nieves Nieto, de Jerez de la Frontera (Cádiz); 5º, Evaristo Cuevas, de Osuna (Sevilla); 6º, Antonio Ortega, de Mairena del

22. En la primera parte del espectáculo se cantaron “villancicos flamencos y populares”, continuando con una segunda parte en el que se hizo un fin de fiesta por Bulerías con letras de villancicos, conocidos como “Zambombas de Jerez”. Artistas: Gema “La Cantarota” (cante, baile y pandereta), Malena Parrilla (cante, baile y pandereta), Sandra Rincón (cante y baile), Juan A. Zarzuela (cante y zambomba) y Antonio Higuero (guitarra y dirección).

Alcor (Sevilla). A ellas estaban invitados todos los aficionados que quisieran asistir.

- II Concurso de Cante Flamenco para aficionados Villa de Pegalajar, 2008, convocado tras el éxito del primero y en la misma línea del anterior. Se presentaron 51 concursantes. Las “veladas flamencas” se celebraron, como el año anterior, en la sede de la Peña Flamenca (Salones Gin-Fins) a las 21:30 horas, los días (todos en sábado) 12, 19, y 26 de enero; 2, 9, 16 y 23 de febrero; 1, 8, 15 y 29 de marzo y 5 de abril. La final se celebró el día 3 de mayo. El primer premio fue para José León, de Mairena del Alcor (Sevilla); 2º, Manuel Gallardo de Mairena del Alcor (Sevilla); 3º, Manuel Palma, de Granada; 4º, Juan Francisco Serrano, de Torredonjimeno (Jaén), 5º, Juan Antonio Camino, de Montoro (Córdoba); 6º, Antonio Jurado Montilla, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

La Peña actual busca su seña de identidad en las raíces. Ha establecido como logotipo un dibujo realizado en 1972 por Alfredo Lombardo Duro, giennense residente en Granada, quien estudiara en Valencia Bellas Artes. El dibujo representa el rostro desgarrado de un cantaor participante en el concurso del III Festival, Manuel Ávila, de Montefrío, que figuró en el cartel anunciador del IV y IX Festival.

Manuel Ávila (Montefrío, 1912 – Granada, 1993) era un cantaor con delirio por el cante, de enorme afición, cantaba muchas variedades de malagueñas y algún cante de Levante. Su cante se forjó en las eras de trilla de Montefrío, junto con sus padres y hermanos, que también eran cantaores. Más tarde comenzó a cantar en las bodas. En 1949, 1950 y 1951 queda finalista del concurso “Fiesta en el Aire”. En 1951 obtiene el segundo premio del concurso celebrado en la Plaza de Toros de Granada. Premio de Jerez de 1962, el de Fuengirola de 1963, gana también el concurso “Salto a la fama”, el premio nacional de granaínas en el concurso de Córdoba, en Cabra gana tres años seguidos, en Priego, en Tomelloso, en Málaga cantando por serranas, en Barcelona consigue tres primeros premios; y en el concurso de Cantes de las Minas de la Unión, consigue primeros premios

en 1982 y en 1983, cuando se le concede la Lámpara Minera. Vivió para el canto aunque no de él. Fue carnicero en su pueblo. Grabó, con Joselero, el disco *Viejo Caudal Flamenco*.

Logotipo de la Peña Flamenca

PRIMERA ETAPA DE LOS FESTIVALES DE ARTE FLAMENCO, 1969-1979

La primera etapa de los festivales, que comprende los primeros once años, entre 1969 y 1979, se desarrolla en torno a una persona clave, Luis Chica Hermoso “El Luli”, joven flamencólogo pegalajeño que aglutinó a un grupo de amigos, amantes del Flamenco, como José Rojas Medina, Juan Fernández Torres, Juan Antonio Espinosa, Agustín Pérez Quesada..., con cuya colaboración empezaron a organizarse los festivales y de donde surgió la Peña Flamenca en 1972. Encontraron el apoyo de la Corporación Municipal, entonces presidida por Antonio Valverde Ruiz; apoyo al principio más moral que económico, pero fundamental en la consolidación del Festival durante el difícil período inicial. Son unos años en que Pegalajar comienza a ser foco de turismo interior en los veranos, favorecido por su entorno singular, por su proximidad a la capital provincial y el reencuentro del pueblo con sus emigrantes. En el mes de agosto, la población casi se duplica en número. Los festivales comenzaron como un concurso de cante durante las fiestas de Agosto.

Los dos primeros años los festivales fueron concurso. Se desarrollaron en la Plaza de Toros, propiedad de la familia de Luis Chica. El Festival en su tercera edición de concurso, celebrado en el Parque, junto a la Charca, empezó a complicarse en su organización, debido al gran número de cantaores aficionados que se presentaron, hubo que hacer una selección previa al concurso de 17 de ellos. A ello se unieron otras razones, pues en una anterior ocasión había habido polémica tras la concesión de los premios por parte del jurado y, sobre todo, la necesidad de dar aires de libertad en época de dictadura a través del Flamenco. Nació así, a través de este Arte,

la revolución tardía del 68 que se inició en el mundo estudiantil pegalajeño, contagiado con las ideas libertad que se respiraban en la universidad española de aquella época. La presencia del cantaor Enrique Morente en este III Festival es prueba de ello. Esta idea de traer aires de libertad a través del Flamenco puro surgió en Luis Chica cuando estuvo en la Caracolá de Arte Flamenco de Lebrija, a donde se desplazó aquel año desde Rota, cuando estaba en las Milicias Universitarias. Allí conoció los aires de libertad del Flamenco en cantaores como “El Chozas”, algo muy distinto a la Ópera Flamenca y lo que representaba como vehículo cultural del régimen franquista.

Luis Chica Hermoso, con la colaboración de otros miembros de la Peña, realizó una importante labor en este sentido contratando a los cantaores en los locales madrileños, como Torres Bermejas, el Tablao Flamenco de la Zambra, El Café Chinitas, Corral de la Morería..., o en poblaciones de Sevilla, como Jerez de la Frontera. El público captó claramente su sentido en 1972, durante el IV Festival, cuando cantaron personajes como “La Perrata” y “Tía Anica la Piriñaca”. En el baile, el Festival fue también revolucionario, los mejores bailaores han pasado por Pegalajar y se han forjado algunos de ellos, como Manuela Carrasco.

La Peña durante estos primeros años tomó la denominación de Miguel Hernández, en recuerdo de gran poeta de la Generación del 27, muerto en prisión por la guerra. Todo un símbolo de Libertad, cuya poesía Enrique Morente pasó al Flamenco y grabó en disco que presentó en Pegalajar. El nuevo Flamenco que promocionó la Peña trajo a Pegalajar cantaores de pureza, algunos de ellos un tanto olvidados. El Festival de Pegalajar los promocionó, a la vez que promocionaba el Flamenco puro. Algunos de ellos grabaron discos en los últimos años de su vida. A su vez, el Festival fue consolidándose como uno de los más importantes del país.

Durante el invierno también invitaban a cantaores, que actuaban espontáneamente en la sede de la Peña o lugares improvisados, como la fábrica de aceite de Ángel Chica en la calle Calvario. Allí cantó Enrique Morente a los molineros, acompañado del guitarrista Manzanita, un día de invierno a las cuatro de la madrugada (1974) “Andaluces de Jaén”, aún en época franquista, allí les amaneció comiendo pan y aceite; o bien en otros locales como el Teatro Morales donde cantaron un primero de mayo José Menese y Diego Clavel, en este acto estuvo Francisco Moreno Galván (La puebla de

Cazalla, 1925-1999), un pintor muy vinculado al flamenco, su obra ilustra al menos uno de los carteles del Festival de Pegalajar, el X (1978). Abordó la renovación de las letras flamencas dejando huella entre los aficionados. Escribió nuevas letras a palos en los que hasta entonces la elección estaba marcada por la escasez, la Petenera, la Farruca, el Garrotín, la Mariana, cantes que contaban con letras hasta entonces inamovibles. De este modo Francisco revolucionó el cante y encontró en la figura de José Menese a un joven, que se ajustaba a su idea de cómo había que decir el cante. La censura reprimió en no pocas ocasiones su pluma, pero la habilidad de Francisco supo sortear las trabas que el régimen le imponía, de modo que ni José Menese ni él mismo tuviesen que esconderse de nada ni de nadie.¹

El Parque de la Charca se convirtió en el marco ideal del Festival. Había personas que colaboraban en el adecentamiento del Parque para tal fin, como Juan “Bocanegra”, o Arias que un año trajo “matrancho”, lirios, flores y demás plantas para que fuera vistoso y oliera bien el recinto. Otros socios de la Peña colaboraban en las más diversas tareas, como Juanito “El de Marcela”, que vendía las entradas en su bar...

Esta primera etapa del Festival, tuvo su fin en 1980, cuando el Ayuntamiento de Pegalajar pasó a hacerse cargo directamente de la organización, que supuso un cambio de su sentido primitivo, un cambio que será más evidente a partir de los años 90. Para Luis Chica, se produce entonces la decadencia del Festival, cuyas causas son tres:

- El alto precio que el Ayuntamiento pedía de alquiler por el Parque a la Peña (300.000 pesetas en 1980).
- La manifestación contra los gitanos del 26 de diciembre de 1980 en Pegalajar, que provocó la ausencia en los años siguientes de un público tradicionalmente fiel.
- La pérdida de la pureza del Festival con el homenaje Juanito Valde-rrama y a otros cantantes más vinculados a la Copla que al Flamen-co.

1. *Francisco Moreno Galván*. La Puebla de Cazalla: Peña Cultural Flamenca “Francisco Moreno Galván”, 2000.

Indudablemente en esta primera etapa el Festival de Pegalajar contribuyó notablemente a la difusión de las raíces tradicionales del Flamenco en una época de transición y a pregonar la Libertad en época de dictadura. La elección de Encarna Sánchez como presentadora del Festival de 1974, de familia de izquierdas, cuyo abuelo murió tras la Guerra Civil, fue en aquel año de dictadura otro símbolo reivindicativo de libertad. A Pegalajar acudieron personas de toda España, anónimas y conocidas, entre ellos poetas, escritores... vinculados al mundo cultural. La Duquesa Alba estuvo en el Parque de Pegalajar, una vez acabado el Festival, en 1976, cuando vino a ver al bailar Enrique “El Cojo”. En otra ocasión estuvo la periodista y escritora Rosa Montero, que vino a ver a “Camarón”. También el escritor Juan de Loxa y Manuel Fernández Montesinos, sobrino de García Lorca.

3. Los tres primeros festivales de cante flamenco, 1969-1971.

La primera noticia en prensa del Festival de Cante Flamenco de Pegalajar aparece el sábado, día 2 de agosto de 1969, en una página dedicada a la localidad en relación con sus fiestas patronales. En ella se escribe sobre el programa de feria y fiestas de ese año y una entrevista con el alcalde. Se informa del contrato de préstamo con el Banco de Crédito Local de España por valor de dos millones de pesetas para ensanche de la vía principal que atraviesa la localidad, la construcción del matadero municipal y la puesta en riego de 500 hectáreas entre huerta y olivar, junto a otras necesidades que tenía el municipio, como el encauce del barranco que atraviesa la población y el arreglo de la carretera a Mancha Real.

El anuncio del Festival dice así:

“I FESTIVAL DE CANTE FLAMENCO DE PEGALAJAR

El día 6 de agosto a las once de la noche, se celebrará, patrocinado por el Ayuntamiento de Pegalajar el I Festival de Cante Flamenco”.

En dicho Festival se otorgarán los premios siguientes: Primer premio, 3.000 pesetas; segundo, 1.500; tercero, 1.000 pesetas.

Nota: Estos premios son susceptibles de ampliación debido a las inscripciones de firmas comerciales.

BASES CON QUE SE REGIRÁ ESTE FESTIVAL

Primero, el jurado estará compuesto por seis miembros; segundo, el fallo del jurado será inapelable, tercero, los premios se darán al término del mismo; cuarto, para la inscripción en dicho Festival habrá que dirigirse al Ayuntamiento de Pegalajar; quinto, el plazo de presentación de inscripciones terminará el día 6 de agosto a las doce de la mañana; sexto, la organización del Festival tendrá a disposición de los concursantes un guitarrista; séptimo, los gastos de desplazamiento de los concursantes correrán a cargo de los mismos; octavo, podrán participar tanto profesionales como

aficionados; noveno, habrá un premio especial para la mejor letra referente a temas pegalajareños; décimo, los concursantes estarán obligados a interpretar cuatro cantes distintos, uno de ellos será obligatorio (seguirillas o soleares), los otros a elección del concursante siempre que estén dentro de la rama antológica del cante flamenco y diferentes cada uno; undécimo, el jurado podrá dejar desierto el premio que considere oportuno.

Pegalajar, agosto de 1969.”²

No dio tiempo a imprimir un cartel y sólo se conserva el borrador del mismo, cuyo texto es el siguiente:

“Esta noche a las once se celebra el Ier
festival de Cante Flamenco, patrocinado por el Excel. Ayto.

Todo el mundo a la plaza de toros para
presenciar este grandioso festival.

Con la actuación especial de los hermanos
Quesada Braceros de Pegalajar.

Entre las inscripciones figuran los mejores
cantaores de Jódar, La Guardia y Torredelcampo

Venta de entradas en el Bar Gran Océano
de José Rojas y en el casino de socios.

Aficionados al cante flamenco acudid
a la plaza de toros para presenciar
el Ier festival de cante flamenco.

2. “I Festival de Cante Flamenco de Pegalajar”. *Diario Jaén*, 2-agosto-1969.

En este festival se otorgarán 3 importantes premios.

1º/ 3.000 pts.

2º/ 1.500 pts.

3º/ 1.000 pts.

Además de estos tres premios se otorgará un 4º premio para la mejor letra relacionada con un tema pegalajeño.

Sillas 15 pts.

General 10 pts.”³

Este primer concurso fue ganado por Francisco Quesada Braceros, quedando en segundo lugar Antonio Civantos Alcántara de Torredelcampo.

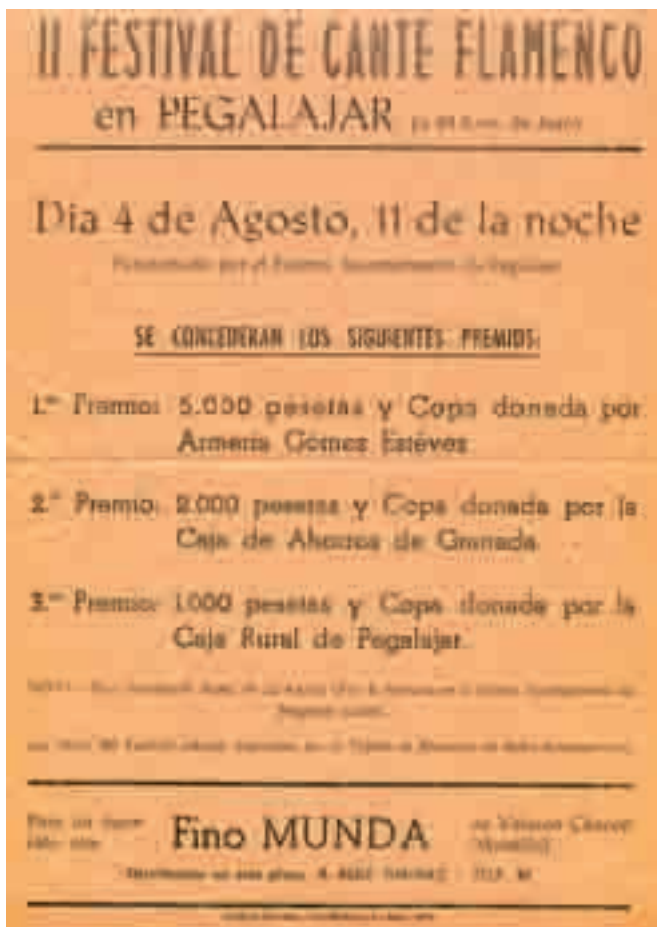
El segundo festival, en 1970, es convocado también como concurso, celebrándose en la Plaza de Toros, el día 4 de agosto, a las 11 de la noche, cuyas bases se exponían en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. El hecho de celebrarse los dos primeros festivales en la Plaza de Toros se debe a que ésta era propiedad de la familia de Luis Chica. En esta segunda edición, por primera vez, aparece anunciado en el programa oficial de las Fiestas Patronales en honor de la Virgen de las Nieves.

Se celebró el II Festival de Cante Flamenco con “un rotundo éxito artístico”, según la prensa de la época. El jurado otorgó el primer premio, 5.000 pesetas y copa, a Miguel Mariscal; el segundo, 2.000 pesetas y copa, a Francisco Quesada, vecino de Pegalajar y ganador del primer festival; y el tercero, 1.000 pesetas y copa, a Juan Civantos. También se concedieron dos premios de consolación dotados con 500 pesetas cada uno, patrocinados por la Caja Rural provincial, a Miguel Heredia y Pepe el Granaíno.⁴

El tercer festival, 1971, siguió la línea trazada por los anteriores con una importante novedad. Pasa a hacerse más evidente el apoyo del Ayunta-

3. Secretaría. Peña Flamenca de Pegalajar.

4. “Con gran animación continúan las fiestas de Pegalajar”. *Diario Jaén*, 7-agosto-1970, p. 10.

“Toros, flamenco y poesía.
¡Olé mi Pegalajar!
No hay pueblo en Andalucía
que tenga mayor caudal
de amor, arte y simpatía.
...
¡Ven conmigo forastero!
Te enseñaré el manantial
y la Charca, que es un cielo
donde podrás navegar
como en un mar verdadero.”⁵

La prensa provincial recoge este año de 1971 la singularidad del marco donde se realizará el festival durante muchos años:

“Una estimabilísima peculiaridad de las fiestas agosteñas de Pegalajar lo constituye el grandioso marco de la ‘Charca’, el espectáculo de los fuegos artificiales acuáticos: una desbordante luminosidad indescriptible; las policromías nocturnas se reflejan en el cristal del estanque, donde posteriormente y en medio de las estelas de los fuegos pasea un cuadro con la imagen blanca de la Virgen”.⁶

Este año, también por primera vez, la comisión organizadora del Festival realiza un análisis de su trayectoria que aparece en una sección especial de la página dedicada a las Fiestas Patronales de Pegalajar en el *Diario Jaén*; donde, como noticia principal de las Fiestas aparece la constitución en Madrid de la Hermandad que lleva el nombre de la Patrona, la Virgen de las Nieves, junto con el programa de fiestas, la actividad municipal y la entrevista al alcalde Antonio Valverde Ruiz. Dice así el comentario, probablemente escrito por Francisco Chica, ideólogo de la Peña:

5. ALMAGRO HERRERA, Francisco. “Fandangos Pegalajeños”. *Fiestas de Agosto en honor de la Stma. Virgen de las Nieves. Pegalajar, del 1 al 7 de agosto de 1997*. Ayuntamiento, 1997.

6. DAVID. “Profundo sentido espiritual en la festividad de Nuestra Señora de las Nieves, Patrona de Pegalajar”. *Ideal de Jaén*, 6-agosto-1971.

“ANTE EL III FESTIVAL DE CANTE FLAMENCO.

*¡Oh, pueblo perdido
en la Andalucía del llanto!
Poesía del Cante Jondo (García Lorca)*

Con éste son ya tres los años que se celebra el ‘Festival de Cante Flamenco en Pegalajar’. Poseemos por tanto, una amplia perspectiva para intentar una justificación a posteriori del mismo, aún a costa de que se nos acuse de positivistas. Esta especie de autocrítica nos obliga a hacer una revisión de la precaria vida del cante flamenco en las últimas décadas.

No podemos olvidar que este cante nace como un grito resignado de un pueblo ante unas condiciones sociales adversas y éste se refleja evidentemente en su temática –el amor, la persecución, la muerte, la angustia de unas formas de vida-. Pero nosotros partimos de la idea de que los condicionamientos sociales del primer flamenco –indigencia del pueblo andaluz-, están hoy en gran parte superados y no creemos que la integridad artística del cante haya que mantenerla a costa de defender una inmovilidad social afortunadamente rebasada.

Hacia 1950, nos dice J. M. Caballero Bonald, el flamenco parece resurgir de su disolvente marasmo. Más que en ningún otro momento de la vida del cante prospera una evidente curiosidad intelectual por su realidad histórica (recordemos a este respecto la ingente labor de reconstrucción en su doble vertiente crítico-interpretativa llevada a cabo por Ricardo Molina y Antonio Mairena. Muchos estilos olvidados o corrompidos se recuperan gracias a unos pocos cantaores de excepcional importancia, fielmente ligados a las familias gitanas, que fueron siempre las grandes mantenedoras del cante. Pero la natural evolución de las perspectivas históricas modifica la condición primitiva del cante gitano andaluz...

A lo largo de los últimos años han acaecido importantes fenómenos en el ámbito en que estamos hablando... se trata de la renovación del cante jondo atendiendo a su crítica expresión de los sentimientos, las esperanzas y anhelos...

El festival de Pegalajar, propio de esta renovación, se adhiere a ella en su tercera edición que esperamos signifique la plataforma definitiva para el nuevo cante gitano-andaluz... Una simple ojeada a la región andaluza nos

confirmaría este renacimiento del cante que hablamos y al que nosotros tratamos de contribuir por entender que debemos salvar y dar vida a algo que, perteneciente a una determinada clase social, ha sido abocado a materia artística hasta el punto de constituir uno de los fenómenos más interesantes y valiosos del folklore mundial...

Finalmente, hemos de decir, resumiendo muchos esfuerzos, que le festival de cante de Pegalajar ha nacido para, haciendo escuchar al pueblo su propia voz confirmarlo en su propia realidad. Para Francisco Almazán, toda flamencología que no empiece por aquí seguirá divagando, como hasta ahora, perdida en sus localismos. Sinceramente creemos que la voz del cantaor encontrará sus destinatarios en nuestras gentes, porque de nadie sino de ellos es el patrimonio del cante andaluz.

LA COMISIÓN ORGANIZADORA.”⁷

El III Festivales presentado por Juan Antonio Ibáñez, locutor de Radio Popular de Jaén, que también presentó los dos anteriores, y lo será también en años sucesivos. En este concurso participó Moore Sirvent “La Marrura”, una norteamericana amante del flamenco. El ganador fue Manuel Gerena; el segundo para José Tirado, de Mairena del Alcor (Sevilla).

El ganador, Manuel Gerena⁸ (La Puebla de Cazalla, Sevilla, 1945), es un cantaor y compositor que fue exponente del flamenco protesta que sur-

7. Ante el III Festival de Cante Flamenco”. *Diario Jaén*, 1-agosto-1971, p. 12-13.

8. BOHÓRQUEZ, Manuel. *Manuel Gerena, la voz prohibida*. Pozo Nuevo, 2006.

gió entre los últimos años de la dictadura franquista y los comienzos de la transición democrática. Sufrió la censura del anterior régimen dictatorial. Tuvo que asentarse en Cataluña pues no se le permitía cantar en otros lugares. Siempre defendió una amplia gama de cantes, a los que además del mensaje de su propia pluma, dotó de impronta personal. Editó libros, como *Cantando a la libertad* (Madrid, Akal, 1976) y grabaciones como *Cantes del pueblo para el pueblo*, *Cantes andaluces de ahora* y *El canto de la unidad*. En la década de 1980 editó otros discos como *Amor sin fronteras*, *Otra nueva ilusión*, *Sevillanas del cante* o *Del sur vengo a ti*; cuyas canciones ha llevado por numerosas giras en Europa y América. En su trayectoria creativa ha acercado su cante a la música clásica y a la poesía, como hizo en el disco de 2001 *Manuel Gerena canta con Miguel Hernández*. En 2002, se edita la triple recopilación *Flamenco, sevillanas y canciones. 3 voces de un corazón*.

Una novedad en este tercer festival fue la introducción de una actuación especial, fuera de concurso, en la figura del cantaor Enrique Morente y del guitarrista Parrilla de Jerez.

Con este tercer festival se han establecido ya las bases principales de desarrollo de los festivales de arte flamenco de Pegalajar en los próximos años. Un festival que hará brotar al poeta sus versos más sentidos desde lo más profundo de su ser, intentado describir lo que supone para los pegalajeños el Festival:

“Moría la noche,
aplausos, guitarra y voz.
Con un cantaor por derecho
de herencia en las venas,
y pájaros en la mirada.
junto a un estanque sin formas,
barcas, luna y agua,
tras tapias sin horizonte,
la llama de los candiles,
dibujan sombras errantes,
brazos conjugando el baile
de los ramales del viento
quieren desatarse,

y una ronca bulería
se fragmenta en la garganta.
Al escapar del aplauso
el vuelo de los chavales
manchan las pecheras blancas,
los dedos violan las cuerdas
ultrajando a la guitarra,
gitanos de mimbre y cobre
con las camisas rasgadas
borrachos de cante y vino
lucen cadenas de plata,
entre el gentío sus mujeres
con los cabellos revueltos
a churumbeles amamantan,
y un caballo sin jinete
desbocado por los gritos
cruza de la noche al alba.”⁹

4. IV Festival de Cante Flamenco, 1972.

En este año de 1972 se mejoran las comunicaciones de la población, con la pavimentación asfáltica de la carretera que comunica con Mancha Real, y el urbanismo con la pavimentación de calles y el encauzamiento del barranco Villajos, y continúan las obras de regadío de más de 500 hectáreas de olivar. El Alcalde de Pegalajar, Antonio Valverde Ruiz, resalta entre los actos festivos el Festival de Cante Flamenco y la colaboración de la joven Peña Flamenca.¹⁰

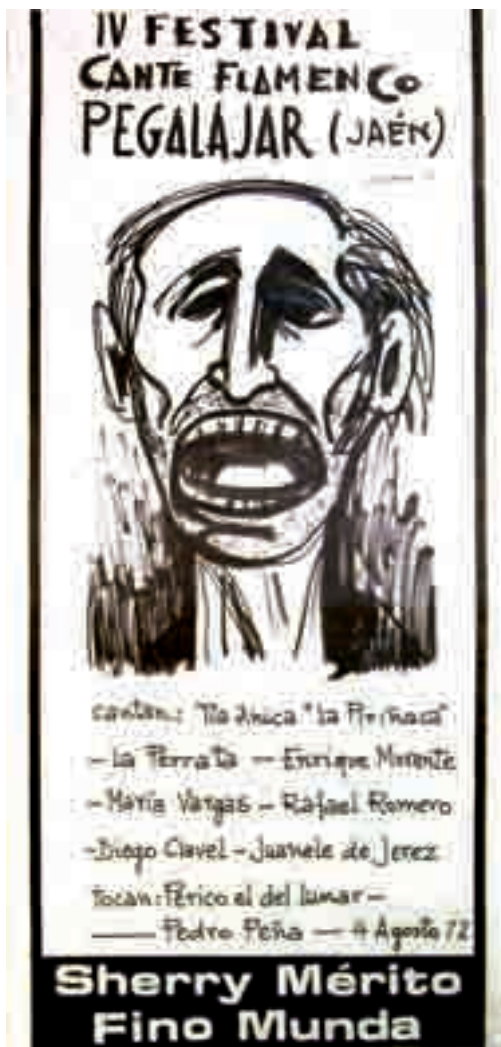
De acuerdo con la nueva línea organizativa, se celebró el 4 de agosto de 1972 el Cuarto Festival de Cante Flamenco, con la actuación de Tía Anica

9. TORRES RÍOS, Antonio. “Cante, luna y agua”. *Fiestas de Agosto en honor de la Virgen de las Nieves. Pegalajar, del 4 al 8 de agosto de 2004*. Ayuntamiento, 2004, p. 33.

10. GUTIÉRREZ TOLEDANO, J. “Pegalajar a la vista. Más de 8 millones de pesetas invertidos en obras de regadío de más de 500 hectáreas de huerta y olivar”. *Ideal de Jaén*, 6-agosto-1972.

“La Piriñaca”, “La Perrata”, María Vargas, Rafael Romero, Diego Clavel, Juanele de Jerez y Enrique Morente, que ya actuó como invitado en la anterior edición. A la guitarra estuvieron “Perico el del Lunar” hijo y Pedro Peña. Novedad fue también la nueva imagen del cartel, que ya incluye representaciones figurativas, tal es el dibujo expresionista de cantaor Manuel Ávila realizado por Alfredo Lombardo.

Enrique Morente (Granada, 1943)¹¹, cuando actuó en Pegalajar ya tenía una dilatada trayectoria artística. A principios de la década de 1960, había ofrecido recitales en los Cursos Internacionales de Arte Flamenco de Jerez y en la IV Semana de Estudios Flamencos de Málaga. En 1967 obtuvo el Primer Premio en el concurso *Málaga Cantaora* de Madrid y en 1970, acompañado a la guitarra por Manolo Sanlúcar, actuó en el Ateneo de Madrid, siendo el primer cantaor que lo hacía en la prestigiosa entidad. También actuó en la sala Da Vinci de Bruselas ante cinco mil emigrantes españoles. Grabó su primer dis-

11. GUTIÉRREZ, Balbino. *Enrique Morente, la voz libre*. Madrid, 2006.

co, con la guitarra de Félix de Utrera, en 1967 bajo el escueto título de *Cante Flamenco*.

Posteriormente, su evolución ha estado marcada por la apertura del flamenco a otras tradiciones musicales y a la introducción de los grandes poetas de la literatura española en los textos de sus creaciones. Este movimiento se le ha denominado “nuevo flamenco”. Entre otros proyectos creativos están el ballet *Obsesión*, estrenado por el Ballet Nacional de Canadá; la *Fantasía del cante jondo para voz flamenca y orquesta*, estrenada en el Teatro Real de Madrid en 1986, con las guitarras de Juan Habichuela y Gerardo Núñez y la Orquesta Sinfónica de Madrid; ha compuesto, entre otras, la música para la película *La Sabina* de José Luis Borau, y la *Misa Flamenca*.

Ha llevado su arte por todo el mundo: Teatro Real de Madrid, Palacio de Bellas Artes de México, Teatro Olimpia de París, Lincoln Center de Nueva York, Festival Internacional de Granada, Teatro Romano de Mérida, Palau de la Música Catalana... En 1994 recibió el Premio Nacional de Música, que por primera vez se concedió a un artista flamenco; en 1998 el Galardón de Honor de los Premios de la Música y en 1999 el Galardón Flamenco Calle de Alcalá; el Premio Bienal de Cultura de la Junta de Andalucía, Premio Extremadura de la Creación...

La actuación en el IV Festival la abrió Juanele de Jerez, uno de los mejores cantores del momento, un estudioso del flamenco y, según la prensa, probablemente el confeccionador del cartel de la noche; por estos años veraneaba en Pegalajar. Diego Clavel¹², en el que destaca su sencillez al hablar y actuar, antiguo albañil de la Puebla de Cazalla, dejó muestra de una voz hecha para cantar flamenco. María Vargas puso la belleza, voz femenina que canta las recias coplas flamencas. Rafael Romero añadió a su porte la forma de cantar, “la tradición, el alma artística, la tragedia errante y la altivez se hacen copla en la voz del cantaor jienense”. Enrique Morente, intelectual del cante, renovador, demostró su saber. “La Perrata”, hija y madre de cantaores, cantó con sensibilidad y buen gusto, “la bondad

12. Diego Clavel ganó el Festival de Granada de este año (1972), premio compartido con Calixto Sánchez. A este festival de Granada fueron un grupo numeroso de jóvenes aficionados de Pegalajar, que no tuvieron más opción para verlo que colarse en el recinto saltándose las tapias.

se le escapa hasta en la forma de cantar”. Tía Anica “La Piriñaca”, con 72 años, vestida como mujer de pueblo, “zapatillas negras, falda negra, medias negras y como única concesión blusa blanca estampada en negro”, cantó el flamenco puro en esencia. Fuera del cartel actuaron dos voces femeninas, Carmen Linares y Chari. Carmen ya había grabado un disco y estaba abriéndose paso en el flamenco. Ambas fueron presentadas por Rafael Romero. Chari era aficionada, miembro de la Peña Flamenca de Jaén, su cante estuvo a la altura del resto de cantaores del Festival,¹³ posteriormente sería conocida como Rosario López.

5. V Festival de Cante Flamenco, 1973.

En 1973, Pegalajar es recogido en la prensa provincial como “pueblo pintoresco” que está presente en la mente de muchos jienenses y de otras provincias por sus alicientes naturales y singularidades urbanísticas y etnográficas, que cada día atraen a más cantidad de veraneantes.¹⁴

En su quinta edición, de 1973, La Peña Flamenca ya había establecido las líneas principales de organización del Festival, lo que se ve refrendado por un creciente éxito de público, que coloca a Pegalajar entre los even-

13. “Noche de Arte en Pegalajar”. *Ideal de Jaén*, 8-agosto-1972.

14. GUTIÉRREZ TOLEDANO, Juan. “Pegalajar, serrano y pintoresco en una brava geografía”. *Ideal de Jaén*, 5-agosto-1973.

tos referentes del flamenco nacional. El Festival, que estaba anunciado para el 4 de agosto, por dificultades de última hora tuvo que aplazarse y se celebró el jueves, 9 de agosto.¹⁵ La ilustración del cartel fue un dibujo esquemático de un cantaor mirando al cielo y como fondo un grupo de campesinos trabajando entre los surcos del campo, en clara alusión de la vinculación tradicional del flamenco con el mundo agrario y la climatología.

Este año cantaron Manolillo de Paula, José Menese, “Camarón de la Isla”, “El Lebrijano”, “Terremoto de Jerez”, Fernanda y Bernarda de Utrera y Carmen Linares. Tocarón los guitarristas Manolo Brenes y Paco Cepero. El guitarrista Diego “El del Gastor”, cuya actuación estaba contratada, murió poco antes; por lo que la organización le realizó un homenaje dedicándole el Festival. Como presentadora intervino Encarnación Sánchez.¹⁶

El homenajeado, el guitarrista fallecido Diego Flores Amaya (Arriate, 1908 - Morón de la Frontera, 1973), conocido como Diego del Gastor¹⁷, era considerado un guitarrista excepcional. De él dice José Manuel Caballero Bonald que “su poder creador, ligado a la vez a una tumultuosa intuición popular y a una evidente delicadeza de origen, es realmente admirable (...) Sus improvisaciones, sus bellísimas disonancias, poseen una inconfundible personalidad.” Creó una escuela de toque profundamente personal y flamenca, destacando especialmente en la bulería. Su guitarra era una expresiva combinación de música y alma.

La actuación de un grupo de cantaores que empezaban a despuntar claramente en el Flamenco será refrendada en años sucesivos con posteriores encuentros, a la vez que se acrecentaba su fama. En siguientes ediciones del Festival, muchos de ellos recibirán homenaje a su trayectoria artística y a su vinculación con el Festival de Pegalajar, como José Menese, “Camarón de la Isla”, “El Lebrijano”, “Terremoto de Jerez”...

15. GARRIDO GÁMEZ, Antonio. “Comienzan las fiestas de Pegalajar”. *Ideal de Jaén*, 4-agosto-1973, p. 8.

G. “Mañana, Festival de Cante en Pegalajar”. *Ideal de Jaén*, 8-agosto-1973, p. 7.

16. “Gran éxito del Festival de Cante Flamenco en Pegalajar”. *Diario Jaén*, 11-agosto-1973, p. 6.

17. MATEO, Jesús I. *Diego del Gastor: memoria y sentimiento flamenco*. Morón: Servicio de Publicaciones de la Fundación Fernando Villalón, 2007.

El V Festival fue un éxito de público, hubo un gran ambiente junto a la Charca, donde se dieron cita aficionados de las provincias de Jaén, Granada y Córdoba. Abrió el Festival Manolillo de Paula, joven que ya había grabado un disco y empezaba a sonar en ambientes flamencos. Juan “El Lebrijano”, que ese noche también cantaba en Montalbán “llegó, cantó y desapareció”. Le siguió Mari Carmen Linares, que puso todo su arte en el escenario, así como Fernanda y Bernarda por soleás y bulerías. El “Camarón”, siempre con muchos incondicionales. “El Terremoto” y José Menese se entregaron en sentimiento y voz.¹⁸

6. VI Festival de Cante Flamenco, 1974.

En el año 1974 cambia el alcalde del Ayuntamiento, cuya nueva corporación preside Antonio Carrasco Morales, lo que no afecta al desarrollo del Festival, que se había convertido en el principal referente de la población hacia el exterior. Este año, el sencillo cartel del Festival citaba para el sábado tres de agosto, a los 11 de noche, una vez más junto a la Charca, acompañaba el cartel una ilustración con dos sillas de anea entre la penumbra, a la espera de ser ocupadas por el cantaor y el guitarrista. Cantaban “La Paquera”, “El Lebrijano”, “Terremoto de Jerez”, Tía Anica “La Piriñaca”, “Pansequito” del Puerto, Manuel Soto “El Sordera”, “El Turroneiro”. A la guitarra, Manuel “El Morao”, Paco Cepero y Pedro Bacán.

Este año, el festival añade un nuevo elemento, que completa al cante, es el baile, en la figura de Manuela Carrasco (Sevilla, 1954), que a los veinte años deleitó con su baile a la afición junto a la Charca. Posteriormente ha participado en otras muchas ediciones del festival. Su primera actuación en Pegalajar ya venía avalada por su gran fuerza, temperamento y presencia escénica, que representa una de las líneas más puras del baile flamenco. Su padre es el bailaor José Carrasco “El Sordo” y su madre está emparentada con “Los Camborios”. No tuvo profesores de baile, se formó de manera autodidacta. Ya había debutado a los once años y a los trece realizó su primera gira por Europa, con la compañía de Curro Vélez. El mismo año

18. IBÁÑEZ, Juan Antonio. “Éxito del V Festival de Cante Flamenco, en Pegalajar”. *Ideal de Jaén*, 11-agosto-1973, p. 5.

de su primera actuación en Pegalajar recibió el Premio Nacional de Baile “Pastora Imperio”, en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y, poco después, el Premio Internacional de Baile en San Remo (Italia). Ha colaborado con todas las grandes figuras del flamenco en numerosas giras y actuaciones. Recientemente, en 2007, ha recibido el Premio Nacional de Danza.

El Festival realiza en esta edición un homenaje al “Arte Gitano”. Es un reconocimiento al importante trabajo del pueblo gitano en la conservación

y el fomento del flamenco, pues han aportado a este arte grandes profesionales. La vinculación del pueblo gitano con las tradiciones del Sur de España ha contribuido indudablemente a enriquecerlo.

El sábado, 3 de agosto, se desarrolló el Festival congregando a aficionados de la provincia de Jaén y del resto de Andalucía. Juan Antonio Ibáñez, de radio Popular, lo presentó explicando el significado de la reunión en la VI edición. Abrió la actuación de Paco Bacán, seguido de Manuel Soto “El Sordera”, que con la guitarra de Paco Cepero volvió a mostrar en Pegalajar su “cante viril y tierno” de gran figura del cante. Tía Anica “La Piriñaca”, de más de ochenta años de edad, se llevó los aplausos del público, sólo su presencia fue un histórico regalo para los aficionados. Menos ortodoxo con el tiempo de duración en los cantes estuvo “Pansequito” del Puerto, que había sido premiado este año en el concurso nacional de Córdoba. “Terremoto” imprimió su sello anárquico personal, y “El Morao” puso el compás preciso. La actuación de “El Lebrijano” fue la de un maestro con sus gritos melódicos, agradeció además la dedicatoria del Festival al Arte Gitano, ya iba encaminado a ser figura del Flamenco. “La Paquera” cantó con fuerza por bulerías y, en algún momento, sin micrófono. En el baile, Manuela Carrasco, premio nacional este año en la ciudad de Córdoba, fue un compendio de conocimiento, elegancia y sentimiento. Este año la prensa hace una felicitación a Luis Chica, por el trabajo que realiza cada año en la programación del Festival.¹⁹

7. VII Festival de Cante Flamenco, 1975.

El Festival, en su edición del 8 de agosto 1975, es dedicado a una de las mujeres más extraordinarias del cante flamenco, Pastora Pavón, que había muerto en la década anterior, el año de la fundación del Festival. El cartel, obra del pintor granadino Pepe Aguilera, incluye un dibujo esquemático de su persona²⁰. Y en su homenaje participan las principales figuras del cante,

19. ALCAIDE, Pepita. “Impresiones del VI Festival Flamenco de Pegalajar”. *Ideal de Jaén*, 6-agosto-1974, p. 8.

20. El retrato de la “Niña de los Peines” fue encargado por Paco Chica a Pepe Aguilera. Éste le regaló el original, que conserva enmarcado en su casa.

como son José Menese, “Camarón de la Isla”, “Chocolate”, “Pansequito”, Curro Malena, Joselero de Morón, Curro Mairena y Curro Fernández. Manuela Carrasco vuelve a exhibir su baile. Acompaña las guitarras de Paco Cepero, Manolo Brenes, Perico el del Lunar y Manolo Domínguez.

Pastora María Pavón Cruz²¹ (Sevilla, 1890-1969) es considerada la mujer más importante en el cante flamenco. Nació en una familia de cantaores

21. BOHÓRQUEZ, Manuel. *La Niña de los Peines en la Casa de los Pavón*. Signa-

entre los que estaban sus hermanos Arturo y Tomás Pavón. Desde pequeña actuó en público y recibió el nombre de “Niña de los Peines”, pues cantaba unos tangos llamados “de los peines”. Prácticamente dominaba todos los palos del cante: seguiriya, soléa, saeta, petenera, bulerías... y creó estilos como la bambera. Mantuvo amistad con Manuel de Falla, Julio Romero de Torres y Federico García Lorca, que la consideraba modelo de cantaora enduendada, en la que se inspiró para escribir *Teoría y juego del duende*.

En junio de 1922 participó como miembro del jurado en el I Concurso de Cante Jondo, celebrado en Granada. En vida, tuvo un homenaje nacional en Córdoba, mayo de 1961; y en noviembre de 1968, a iniciativa de la Tertulia Flamenca de Radio Sevilla se le inauguró un monumento en el barrio de la Alameda de Hércules, con la dedicación de “Petenera”. Ya difunta, la Peña Flamenca de Pegalajar le dedicó el festival de 1975 por sus grandes aportaciones al Flamenco.

La Junta de Andalucía ha declarado su voz Bien de Interés Cultural. Entre 1910 y 1950 grabó 258 cantes, que en 2004 se han publicado en forma de 13 discos compactos, gracias al Centro Andaluz de Flamenco, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.²²

El VII Festival levantó un gran interés entre los aficionados, tanto es así que se vendieron todas las entradas y gran parte del público tuvo que permanecer de pie a falta de sillas. Los aficionados tradicionales consideraban que el Flamenco perdía su esencia ante la masa, para un sector hubo mucho ruido y poca afición. El espectáculo lo abrió Curro Mairena, que cantó con duende y dominio de los estilos. Se intentó rendir homenaje a Pastora Pavón, pero no se llegó a realizar ante las protestas de un núcleo del público, que no quisieron unirse al no permanecer en silencio. Siguió la actuación de Joselero de Morón, en su voz “viejas raíces, registros humanos desprovistos de artificialidad”. Bien actuaron Curro Malena, con su quejumbrosa voz; Antonio Núñez, “El Chocolate”, que tuvo en las seguiriyas su mejor momento; “Pansequito”, en su línea poco ortodoxa. Y

tura Ediciones, 2000.

22. El Centro Andaluz de Flamenco (CAF) es una institución andaluza creada en 1993 y ubicada en una casa palacio del siglo XVIII de Jerez de la Frontera, dedicada a la recuperación, conservación, investigación y difusión del flamenco.

especialmente José Menese, que fue el único que inició su actuación con unas palabras de recuerdo a Pastora Pavón y cantó algunos palos en su memoria. En el baile, Manuela Carrasco hizo vibrar a los asistentes, muy bien secundada por el guitarrista Manolo Domínguez y Curro Fernández como cantaor. La apoteosis llegó con “Farruco”, que se encontraba como asistente al Festival. Subió al escenario en la rueda final de bulerías, bailando con estilo y arte.²³

8. VIII Festival de Arte Flamenco, 1976.

El octavo Festival, por cuestiones de calendario, se celebró el 31 de julio de 1976, poco antes del comienzo de las fiestas patronales. Una nueva modificación surge en este festival. Es el cambio de denominación de “Cante” por “Arte”. Algo evidente en cuanto ya hacía unos años que se incluía la modalidad de Baile junto al Cante. Este año participan Antonio Mairena (artista invitado), Curro Malena, Enrique Morente, Martín Revuelo, Curro Fernández, “Lebrijano”, “El Mono de Jerez”. En el baile actúan “El Farruco”, Enrique “El Cojo” y Manuela Carrasco. A la guitarra, Parrilla de Jerez, Manolo Amador, Pedro Peña y Melchor de Marchena. Actuó de presentador Paco Carrillo, de Radio Jaén.

El homenaje de este año se realizó a una de las grandes figuras históricas del Flamenco, Manuel Torre, cuya fotografía, acompañado de un amigo, aparece como ilustración del cartel cuya autoría se debe al artista granadino Claudio Sánchez Muros, diseñador de la revista *Poesía 70*.

Manuel Soto Loreto (Jerez de la Frontera 1878 - Sevilla en 1933)²⁴, más conocido con el nombre artístico de Manuel Torre, heredó el sobrenombre de Torre de su padre, también cantaor que era natural de Algeciras, que por ser de alta estatura le apodaron “El Torre”. También fue conocido por “El Niño de Jerez” y “Niño de Torres”. Actuó en los cafés cantantes que por esa época existían en Jerez como La Vera Cruz y La Primera de Jerez,

23. IBÁÑEZ, Juan Antonio. “Festival flamenco de Pegalajar. Menese, el único cantaor que rindió homenaje a la Niña de los Peines”. *Ideal de Jaén*, 10-agosto-1975.

24. VEGA, José Blas y RÍOS RUIZ, Manuel. *Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco*. Madrid: Cinterco, 1988.

pero su gran salto artístico lo dio al debutar en Sevilla en el año 1902, a partir de entonces sus actuaciones se sucedieron por toda Andalucía hasta que en 1909 formó parte del elenco del Madrileño Café del Gato. En 1922 participa como figura invitada en el Concurso de Cante Jondo de Granada, donde volvió al año siguiente para intervenir en el festival que se celebró en el Palacio de Carlos V, en compañía de "La Niña de los Peines". En 1926, durante un festival homenaje a Manuel Vallejo en el Teatro Pavón

de Madrid, se le entregó la Llave de Oro del Cante. Fue llamado el Rey del Cante Gitano. En 1959, a instancias de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos Andaluces, el Ayuntamiento de su ciudad natal, colocó una placa para honrar su memoria en la casa donde nació, en la calle Álamos num. 22. La personalidad de Manuel Torre, tanto en lo artístico como en lo humano, ha dado lugar a una aureola fascinante alrededor de su figura convirtiéndola en mítica del arte flamenco, a lo que han contribuido nombres tan importantes como Federico García Lorca, quién le dedicó su poema *Viñetas Flamenca*. Con su creatividad llevó la mayoría de los palos que tocó a su forma actual y puso las bases de la escuela jerezana. Destacan, sobre todos los palos, sus interpretaciones de saetas.

El Festival de Pegalajar, un año más, cumplió con sus expectativas. La prensa recogió en titular el “Gran éxito del festival flamenco del sábado”, del que dice Antonio Gómez, corresponsal local del *Diario Jaén*:

“El parque municipal, junto al maravilloso estanque ‘La Charca’, albergó a los muchísimos aficionados que de todos los rincones de España llegaron a Pegalajar para presenciar este gran acontecimiento flamenco. Basta decir que aquí se encontraron representantes de las peñas flamenca de Jaén, Jódar, Granada, Ceuta, Zamora...”²⁵

Días después del Festival Luis Chica Hermoso, miembro de la Peña Flamenca de Pegalajar y principal organizador del Festival durante los primeros años, exponía en una carta al Director del *Diario Jaén*, entre otras cosas, las dificultades que afrontaba la Peña en su organización:

“CANTE EN PEGALAJAR

Sr. Director del diario JAÉN.

Como miembro de la comisión organizadora de los Festivales de Arte Flamenco de Pegalajar, quiero aclarar determinados puntos sobre la última edición.

En Pegalajar, pueblo de tres mil habitantes, se celebra una de las noches flamenca más completas de cuantas se hacen en nuestra Andalucía. Con

25. GÓMEZ, Antonio. “Gran éxito del Festival de Cante Flamenco del sábado”. *Diario Jaén*, 3-agosto-1976.

el fin de mantener la calidad del festival nos vemos obligados a contratar auténticas figuras del cante, baile y toque, lo que nos lleva a un presupuesto de artistas de 350.000 pesetas y unos gastos indirectos como son autores, escenario, sillas, propaganda, etcétera, de 150.000 pesetas, con un presupuesto de medio millón de pesetas y contando con una asistencia de unas mil personas, como así fue, creo que el precio de la localidad ya queda definido.

Quiero hacer constar, que otros festivales, tienen la ayuda del Ministerio de Información y Turismo y de sus respectivos Ayuntamientos, nosotros en cambio no hemos recibido más que en el año de 1972, una subvención de 52.000 pesetas del citado Ministerio, no volviendo a recibir más subvenciones por ningún concepto, a pesar de las peticiones en años posteriores. Sin ningún tipo de ayuda, la reunión flamenca de Pegalajar, no puede poner otros precios porque las pérdidas serían cuantiosísimas.

A pesar de un precio de la localidad de 400 pesetas, el pueblo, sin etiqueta, buscó las primeras filas, ocupadas por ‘gitanos’ y ‘payos’ de todas clases sociales, obreros, sacerdotes, estudiantes, algunos de ellos en comunicación total con el artista de turno, rompieron su camisa, señal inequívoca de gente sencilla.

Atentamente:

Luis Chica Hermoso.”²⁶

9. IX Festival de Cante Flamenco, 1977.

1977, es año de transición política, pero ello no afecta al Festival que sigue su curso anual y rescata en esta nueva convocatoria consagradas figuras del Flamenco y nuevas promesas. Participan los cantaores José Mene-se, “Camarón de la Isla”, Juan Peña “El Lebrijano”, “Terremoto de Jerez”, “El Turronero”, Gómez de Jerez. Al baile, Mario Maya. Al Toque, Paco Cepero, Manolo Brenes y Paco Cortés.

Este año se recupera el histórico cartel de 1972, obra de Alfredo Lombardo, por lo que vuelve a figurar provisionalmente en el cartel la pala-

26. “Cante en Pegalajar”. *Diario Jaén*, 10-agosto-1976, p. 11.

bra “Cante”, en sustitución de “Arte”, al formar las palabras parte del dibujo expresionista de cantaor flamenco que lo ilustra. Participa una figura que ya actuó en el festival de 1974 y alcanzará mayor fama en años sucesivos: “El Turroneiro”, que actúa en ocho ocasiones en el Festival de Pegalajar, hasta 1991.

Manuel Mancheño Peña, “El Turroneiro”²⁷ (Vejer de la Frontera 1947 Sevilla 2006), estaba muy vinculado a Utrera, ciudad donde se dio a conocer como cantaor. Vendió dulces y turrones por las ferias de sur de España hasta que pudo defenderse económicamente con el cante, más tarde le valió el sobrenombre artístico. Estaba emparentado con familias cantaoras de Lebrija y Utrera. En las décadas de los 60 y 70 participó en diversos festivales, como el de Pegalajar, compartió escenario con figuras consagradas como “Camarón”, “Rancapino” o “Pansequito”. Pero su mayor éxito le vino al formar parte de la compañía de Antonio Gades, con la que recorrió grandes escenarios de todo el mundo. Su cante abarca todos los palos del flamenco. Acompañado del guitarrista Paco Cepero grabó varios discos. Su carrera profesional se vio truncada por las secuelas de una trombosis cerebral, que le ocasionó una parálisis parcial.

27. MARTÍN MARTÍN, Manuel. *El Turroneiro: el coraje de vivir*. Sevilla: Diputación Provincial, 2002.

A la IX edición del Festival, celebrada el 5 de agosto en la Plaza de Toros, asistió numeroso público, entre ellos aficionados de Granada y otras provincias. El espectáculo se abrió con la voz de Gómez de Jerez, seguido de “Terremoto” y su “anárquica forma de concebir no sólo el cante, sino la vida misma”, en la segunda parte “con su gracia especial armó el alboroto”. También “Turroneo” y “Cepero”, que en este año aún pertenecen a la joven generación de artistas flamencos en clara línea evolutiva y de renovación. José Menese estuvo un poco desdibujado, quizás por las voces de algunos aficionados que no entendían sus letras sociales. “Camarón de la Isla” sorprendió, mientras que “El Lebrijano” mostró el cansancio de muchos festivales. En el baile, Mario Maya fue “viva poesía plástica”. Con una rueda por bulerías finalizó la noche flamenca.²⁸

La impresión dejada por el baile de Mario Maya junto a La Charca fue recogida por el poeta Francisco Chica:

“Mario Maya

Borrando apariencias
presentas tu contorno ante nosotros,
sin otra aspiración
que fijar la luna en el estanque
muerto esta noche por ti
y por tu cintura,
abierta de pierna a pierna
allá donde la doncella
acecha al unicornio,
jadeante en el ritmo
de bulerías
que los picos de los pájaros
pretenden en vano
atrapar,
mientras tú deshaces

28. IBÁÑEZ, Juan Antonio. “Arte flamenco en Pegalajar. Mario Maya fue viva poesía plástica”. *Ideal de Jaén*, 7-agosto-1977, p. 15.

ritos funerarios
y acosas al león
de la mañana
con brazos de percalina,
rugiendo por rescatar
los primeros rayos de sol
sobre la máscara de un público
que llora por descifrar
tu efigie.”²⁹

10. X Festival de Arte Flamenco, 1978.

1978 es el año en que el pueblo español se da una nueva Constitución. El Festival, como el de otros muchos años, se llena de emigrantes pegalajeños, que en este mes retornan a su pueblo para pasar las vacaciones. El alcalde provisional, Antonio Ruiz Jiménez, hace en la prensa una recapitulación de las actuaciones del Ayuntamiento, como saneamientos de calles, proyectos de traída de aguas, viviendas sociales y, sobre todo el tema del paro. Se dice que en la población hay 200 parados, pero de ellos sólo 40 eran fijos y estaban realizando trabajos comunitarios. En este ambiente tiene lugar la décima edición del Festival, considerado por la prensa provincial como “un ejemplar foco de flamenco”. En la información que realiza el Diario Jaén el mismo día del Festival dice:

“... a propósito del X Festival de Arte Jondo de Pegalajar. Algo existe allí que, en términos de actualizada significación flamenca, es difícil encontrar en otros festivales. Me refiero a cierta recóndita predisposición para hacer del flamenco un engranaje de renovaciones comunicativas.

Con este X Festival se ha pretendido, antes que nada, ofrecer públicamente una ambiciosa imagen actual de la realidad humana y artística del arte gitano-andaluz. Para ello se han reunido a aquellos intérpretes que, sin duda alguna, deben ser considerados como los máximos exponentes contemporáneos del flamenco. Desde los viejos estilos conservados por

29. CHICA, Francisco. *Laocoonte Sur*. Jaén: Club 63, 1983, p. 21.

X FESTIVAL DE ARTE FLAMENCO
PEGALAJAR (Jaén)
DIA 4 AGOSTO 1978 HORA: 11 NOCHE

CANTAN: EL LEBRIJANO CAMARON DE LA ISLA FERNANDA Y BERNARDA CURRO MALENA TARRONERO CHOCOLATE RANCIAPINOS BOQUERON	BAILAN: MANUELA CARRASCO LOS PATRICIOS
	TUCAN: PACO CEPERO PARRILLA DE JEREZ PEDRO BACAN

(Reserva localidades - Telefono. 234195 - extensión 26)

Y para un tanto grande, brinde con... **FINO MONTIMOR**

BODEGAS MONTIMOR S. A.
MONTILLA
 Vinos, Brandyes y Licores

algunos ya venerables cantaores, hasta las últimas conquistas literarias y musicales, llevadas a cabo por los más jóvenes intérpretes, vamos asistir a este festival, a una lección de íntegra y desbordante recapitulación expresiva.”³⁰

30. O. “Pegalajar, un ejemplar foco de flamenco”. *Diario Jaén*, 4-agosto-1978, p.15.

El cartel incluye como ilustración el dibujo de una guitarra flamenca, obra de Francisco Moreno Galván, pintor de la Puebla de Cazalla, que vino con frecuencia a Pegalajar. El Festival se celebró el viernes, 4 de agosto. Cantaban “El Lebrijano”, “Camarón de la Isla” (no asistió), Fernanda y Bernarda, Curro Malena, “Turronero”, “Chocolate”, “Rancapino” y “Boquerón”. Al baile, Manuela Carrasco y “Los Farrucos”. Tocan Paco Cepero, Parrilla de Jerez y Pedro Bacán.

Uno de los personajes clásicos en los festivales de Pegalajar ha sido Paco Cepero (Jerez de la Frontera, 1942), de los mejores guitarristas flamencos. Es profesional desde los 16 años, cuando debutó en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Ha recorrido el mundo con su guitarra, en solitario o acompañando a numerosas figuras del cante. En el Festival de Pegalajar, desde 1973 hasta 1998, participó en 18 ocasiones. Ha recibido numerosos premios a lo largo de su dilatada carrera, como el Premio Nacional de Jerez en el año 1975, Premio Nacional de Córdoba en el año 1977 y Castillete de oro de la Unión, el Yunque de oro de la ciudad de Ceuta, el Premio Melchor de Marchena de Acompañamiento y el Cabal de Plata del Círculo de Bellas Artes del año 1999, o el galardón Calle de Alcalá 2004 que otorga el Festival Caja Madrid. Paco Cepero ha tocado con figuras del cante como Manolo Caracol, “Camarón”, “Tío Borríco”, “Terremoto”, “El Turronero”, etc... Además ha sido compositor de numerosos éxitos dentro y fuera del flamenco. La actividad de Paco Cepero nunca ha cesado. Sus últimos discos son *De pura cepa* (2000), *Corazón y bordón* (2004) o el libro de partituras *Aires de Jerez*, con las transcripciones de media docena de piezas de su discografía.

La prensa recoge la edición del Festival como “la noche flamenca de la provincia”. Y no defraudó. La primera parte fue de alta calidad artística, sin artificialidad, con ganas de hacerlo bien por parte de los actuantes, como “El Chocolate”. “Camarón” no pudo asistir a la cita y su puesto lo ocupó “Terremoto”, que dejó estela con su cante personal por seguirillas y bulerías. Fernanda y Bernarda cantaron con gusto, a compás. También se ganaron sus aplausos Curro Malena, “Turronero” y “Rancapino”. “El Lebrijano” fue la gran atracción de la noche y demostró sus facultades,

como el resto de los cantaores. En el baile, “El Farruco” y sus hijas bailaron con duende, como también Manuela Carrasco, bailaora excepcional. Juan Antonio Ibáñez presentó el Festival.³¹

11. XI Festival de Arte Flamenco, 1979.

El 4 de agosto de 1979 se celebró el Festival en homenaje al gran cantaor Antonio Mairena. Este año presidía la nueva corporación municipal el

31. QUESADA MENDUINA. “Lo mejor del cante, del baile y la guitarra en su X Festival de Arte Flamenco”. *Diario Ideal*, 6-agosto-1978, p. 15.

primer alcalde salido de las elecciones democráticas, Pedro Ruiz Medina. La Peña planteó una organización del Festival ambiciosa, a la altura de la categoría que el mismo había alcanzado, pero a la vez crecieron las dificultades. Sobre este tema, decía la prensa provincial:

“El peso de la organización ha sido llevado por un grupo entusiasta de hombres de la peña que han sacado a flote el Festival a pesar de todos los avatares políticos que han tenido que salvar. Tras muchos dimes y diretes, tanto con el Ayuntamiento como con los partidos políticos del pueblo, por fin se pudo llegar a un acuerdo. De este modo, el pasado día 15 de julio, era presentado en Pegalajar el cartel anunciador del XI Festival de Flamenco.”³²

El cartel estaba confeccionado con un dibujo del homenajeado, obra del artista giennense Miguel Ayala Montoro, que residía largas temporadas en su casa de Pegalajar. Antonio Mairena debía actuar como invitado de honor, no acudió por diagnosticársele una agina de pecho. Le acompañaban en su homenaje los cantaores “Fosforito” (tampoco acudió), Menese, “Turronero”, Manuel Mairena, “Chiquetete”, Chano Lobato y “Romerito” de Jerez; “El Cabrero” se contrató a última hora como sustitución. Al baile debía estar Antonio y su grupo (no acudió por problemas en una rodilla), le sustituyó Enrique “El Cojo”, junto a los “Farrucos”. Al toque, Paco Cepero, Juan Habichuela, Manolo Domínguez (no actuó) y Paco Cruz.³³

El día anterior al festival, el poeta, escritor y miembro de número de la cátedra de Flamencología de Jerez, Manuel Urbano Pérez Ortega, pronunció una conferencia promovida por la Peña Flamenca con el título “Flamenco y Política”, que servía de pórtico al XI Festival. El conferenciante disertó sobre el tema del flamenco y los condicionamientos históricos y sociales por los que ha transcurrido este arte desde el siglo XVIII a la actualidad. Una conferencia que constituyó “un verdadero trabajo de investigación y recopilación del tema flamenco”.³⁴

32. “Todo a punto en el XI Festival de Flamenco”. *Diario Jaén*, 2-agosto-1979.

33. “XI Festival, a punto de no celebrarse (esta noche)”. *Diario Jaén*, 4-agosto-10, p. 9.

34. “Anoche, con nuevas bajas y mucho público, se celebró el XI Festival de Arte Flamenco. Por la mañana, ayer, brillante pórtico con conferencia flamencólogo – política

El homenajeado, Antonio Cruz García (Mairena del Alcor 1909 - Sevilla 1983)³⁵, más conocido como Antonio Mairena, nació de familia gitana de herreros en Mairena del Alcor. Sus hermanos Francisco (Curro Mairena) y Manuel (Manuel Mairena) también fueron cantaores destacados. Obtuvo su primer premio en Alcalá de Guadaíra (1924). Su primer nombre artístico fue “Niño Rafael”, y más tarde fue conocido como “El Niño de Mairena”. Colaboró con diversos artistas: Pastora Imperio, Juanita Reina, Antonio El Bailarín o Luisillo.

Antonio Mairena recopiló estilos y cantes que luego era capaz de reproducir en propia voz. Adoptó los cantes antiguos a las corrientes estilísticas de su época. Su maestro en el cante fue Manuel Torre, también admiró a Joaquín “El de la Paula” y a los hermanos Tomás y Pastora Pavón. De esta cantaora recopiló sus cantes y estilos en el disco titulado *Honores a la Niña de los Peines*.

Fue Director Honorario de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos. Además del homenaje que se le realizó en Pegalajar, recibió otros muchos en vida: Andaluces de Jerez de la Frontera (1959), III Llave de oro del Cante (1962), Hijo Adoptivo de la Ciudad de Sevilla (1979), Medalla de Plata al Mérito en el Trabajo (1980), Hijo Predilecto de Mairena del Alcor (1981). Medalla de Oro de las Bellas Artes (1983), Hijo Predilecto de Andalucía (1983). Sobre su obra existe un amplio repertorio discográfico desde 1941 a 1983.

Por primera en la historia del Festival de Pegalajar, la prensa hace una crítica negativa de la calidad del mismo, que no acompaña al gran éxito participativo de dos mil personas:

“Los organizadores tuvieron que luchar contra muchos obstáculos que se atravesaron para la organización de este festival: política, presupuestos y finalmente, cuando ya todo estaba preparado: cartel en las calles y ánimo de todos, surgió lo imprevisto, lo fatal: Antonio Mairena, “Antonio el Bailarín” y “Fosforito”, por diversas causas anunciaron que no podrían acudir a la cita contraída (un mes antes) del sábado, día 4 de agosto. Evidente-

de Manuel Urbano”. *Diario Jaén*, 5-agosto-1979, p. 19.

35. SOLER GUEVARA, Luis y SOLER DÍAZ, Ramón. *Antonio Mairena en el mundo de la siguriya y la soleá*. Málaga: Fundación Antonio Mairena, 1992

mente, como se demostró, los cimientos de la noche del arte flamenco en Pegalajar se resquebrajaron...

Coches con matrículas de Madrid, Granada y hasta extranjeras, alemanes y franceses, llenaban las calles estrechas de Pegalajar. Fuerzas de Tráfico de Jaén hubieron de desplazarse por tal motivo a la localidad. Aún así los embotellamientos se hicieron muy numerosos...

Pero el cante serio asomó por casualidad, como un reto, en la garganta de José Menese y en la de 'El Cabrero', revelación de la noche... Chiquetete entusiasmó a un gran sector del público... Las guitarras del 'Morao', 'Habichuela' y Cepero, siempre en su sitio, sabiendo estar y destacando por la sobriedad de sus notas. Nuestro Paco Cruz, nervioso, en su presentación ante el gran público, llegó, sobre todo en su segunda actuación a tener soltura en su mano derecha... Enrique 'El Cojo', bailaor de solera y maestro de maestros, desde sus muchos años, supo levantar al público en sus dos actuaciones. El homenaje era para Antonio Mairena, pero aquellos aplausos consiguieron que el hombre, el verdadero hombre del festival fuera Enrique 'El Cojo'.”³⁶

SEGUNDA ETAPA DE LOS FESTIVALES DE ARTE FLAMENCO, 1980-2008.

12. XII Festival de Arte Flamenco, 1980.

1980 es un año de dificultades económicas en la población que, como manifiesta el alcalde Pedro Ruiz Medina en la entrevista habitual del inicio de las fiestas, publicada en prensa, tiene cien personas en el empleo comunitario y cien jóvenes en desempleo total (sin cartilla agraria). También se aprueba el proyecto del nuevo edificio del Ayuntamiento, a realizar en el mismo lugar que el anterior, respetando la portada.

El Festival hace ya su XII edición. El cartel de este año lleva como ilustración un dibujo, obra de José Olivares, que representa una guitarra fla-

36. “Dos mil asistentes y bajón grande en calidad”. *Diario Jaén*, 7-agosto-1979, p. 13.

menca, las manos expresivas de un cantaor y el rostro de Federico García Lorca, el gran poeta y escritor de la generación del 97, comprometido con la cultura y especialmente con el Flamenco, a quien estuvo dedicado este Festival. En el cartel aparece como único organizador el Ayuntamiento. Se celebró el viernes 1 de agosto de 1980. En él intervinieron los cantaores “Chocolate”, Juanito Villar, Calixto Sánchez, Diego Clavel, “El Cabrero”, Carlos Cruz (tercer premio del concurso nacional de Taranta, natural de Vi-

llacarillo) y Rosario López. Al baile, una vez más, Manuela Carrasco y su cuadro flamenco. A la guitarra, Paco Cepero, Juan Habichuela, Pedro Peña y Paco Cruz. El Festival fue presentado por Juan A. Ibáñez, flamencólogo, Consejero de la Cátedra de Flamencología y periodista de radio Popular, que el día anterior, 31 de julio, en Biblioteca Pública impartió el pregón del Festival con la disertación sobre “Lo Jondo en Federico García Lorca”, acompañando ilustraciones al cante del “Niño Maeras” y a la guitarra de Antonio Ayala.³⁷

Federico García Lorca (Fuente Vaqueros 1898 – entre Víznar y Alfacar, 1936)³⁸ fue un poeta, dramaturgo y prosista, también conocido por su destreza en muchas otras artes. Adscrito a la llamada Generación del 27, es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Murió ejecutado tras el levantamiento militar de la Guerra Civil Española. Sus temas se inspiran a menudo de la tradición andaluza y española y en la muerte, como las muy conocidas obras dramáticas (*Yerma*, *Bodas de sangre*,...) y en una gran parte de su poesía (*Cancionero gitano*, el *Poema del cante jondo*,...). Dos poemas del cante jondo (*De profundis* y *Malagueña*) serán utilizados por el compositor ruso, Dmitri Shostakovich, en su decimocuarta sinfonía, un ciclo de canciones sobre la muerte. Uno de sus más hermosos libros de poemas también está inspirado por la muerte, el “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, torero muy famoso, amigo del poeta. Fue un infatigable defensor de las costumbres populares españolas y andaluzas. El flamenco, como parte de esa nutrida partida de tradiciones, constituye así un elemento clave en la obra del poeta.

La crítica del diario *El País* sobre esta edición del Festival decía: “Más de mil personas, procedentes de todos los puntos de España, asistieron al XII Festival de Arte Flamenco de la localidad jienense de Pegalajar, que, si bien no contó con la presencia de los inevitables primeras figuras del

37. “Anoche pregón de Juan Antonio Ibáñez al XII Festival de Flamenco que se celebra esta noche”. *Diario Jaén*, 1-agosto-1980, p.16. Y “Juan Antonio Ibáñez habló en Pegalajar sobre lo Jondo en García Lorca”. *Ideal de Jaén*, 2-agosto-1980, p. 11.

38. GIBSON, I. *Federico García Lorca*. Gijón: Ateneo Obrero de Gijón, 1987.
GRANDE, Félix. *García Lorca y el flamenco*. Madrid: Mondadori, D.L. 1992.

cante, demostró la alta calidad y seriedad de las que viene haciendo gala el festival en su larga trayectoria de honradez y pureza de estilos”.³⁹

Una de las más bellas críticas del Festival de Pegalajar fue la realizada este año por Juan Antonio Ibáñez que, desde sus inicios, estuvo promoviendo y difundiendo el decano de los festivales provinciales. Dice así:⁴⁰

“El Festival de Pegalajar vivió y sintió el duende lo jondo.

“La guitarra
hace llorar a los sueños.
el sollozo de las almas perdidas,
se escapa por su boca
redonda.
F.G. I.”

Federico García Lorca recordaba en su teoría del Duende algo que le dijera un viejo guitarrista: ‘El Duende no está en la garganta. El Duende sube por dentro, desde la planta de los pies. Es decir, no es cuestión de facultades, sino de verdadero estilo vivo. De sangre. De vieja cultura. De creación en el acto’. Y, ciertamente, la noche pegalajareña del 1 vivió y sintió el duende de lo jondo. Cante, toque y baile del Sur, en la ya tradicional reunión flamenca, organizada este año por el Ayuntamiento de Pegalajar. Como motivo aglutinador, el homenaje-recuerdo al universal Federico García Lorca, reconociendo así su acercamiento al mundo flamenco. Su verso uniría y definiría las intervenciones de los artistas que dieron prestigio y categoría al cartel.

‘El cerro está de luto
el Albaicín en silencio...’.

39. MUELAS, Pedro. “Festival de Arte Flamenco en Jaén”. *El País*, 6-agosto-1980.

40. IBÁÑEZ, Juan Antonio. “El Festival de Pegalajar vivió y sintió el duende de lo jondo”. *Ideal de Jaén*, 5-agosto-1980, p. 13.

La voz de Rafael ‘Niño Maeras’, con la guitarra de Paco Cruz, puso acentos de emoción al recordar la figura del poeta de Fuente Vaqueros en letras alusivas a momentos trágicos de su vida. La granaína y la siguiuriya fueron cauce solemne para un buen decir.

EL CABRERO, CANTAOR SERIO.

El Cabrero –el aficionado recordaba su actuación del pasado festival– cumplió y gustó. Es cantaor serio que trata, en todo momento, de no defraudar al público. Las letras que interpreta diríamos que encajan y definen su persona y su entorno.

ROSARIO LÓPEZ, FIRME Y SERENA.

La jaenera Rosario López, firme y serena, fue desgranando una variedad de estilos, pasando de las más puras melodías a la rica gama de los cantes a compás. Fue su cante preciso y precioso.

Escribía García Lorca: ‘Donde tiembla enmarañada la raíz del grito’. Y el grito, en su más pura y musical expresión, está en Diego Clavel. El cantaor de la Puebla de Cazalla es todo entrega y comunicación. Bamberas, tientos, siguiurias... Diego eleva su voz y parece como si la desazón de la muerte nos aprisionara a todos. Son momentos de alta tensión artística y humana. Luego, se respira hondo y el público, en pie, tributa al artista los aplausos grandes que se merece.

La primera parte la cerraría Juanito Villar, en una actuación que nos convenció, aunque reconozcamos que hay un sector de aficionados que sigue y aplaude esta forma de concebir el flamenco. Digamos que Juanito Villar se limitó a cumplir, sin buscar, en ningún instante, hacernos sentir la quemazón que preside el jondo.

‘Tierra seca,
tierra quieta
de noches inmensas.
Viento en el olivar,
viento en la sierra.
Tierra vieva
del candil y la pena.’

De esta tierra, de nuestra tierra, es Carlos Cruz. Su arte, rico en matices, dio sentido y duende a la noche. Supo, siempre, sacar a la voz el quejío justo. Su compás brotaba lleno de viejos ecos. Vemos a Carlos Cruz serio y con actitud preocupante por ahondar en las raíces, dando a cada estilo el aire exacto que lo define.

Antonio Núñez 'El Chocolate' puede hacernos llorar, andar juntos el camino de los sonidos negros. Pero... su noche no fue la del día 1. Nos gustó sólo en contados momentos. Él mismo se dio cuenta de que no se encontraba. Su voz iba por un sitio y el sentimiento por otro.

DOMINIO DE CALIXTO SÁNCHEZ

Había interés en ver a Calixto Sánchez, después de ganar el giraldillo de la primera bienal de Sevilla dejando atrás a artistas de la talla de Fosforito y Menese. Y en verdad que demostró en Pegalajar su dominio artístico, su saber, ajustándose, midiendo el cante. En Calixto Sánchez hay un perfecto conocedor que enlaza con una tradición mairenista representando la ortodoxia flamenca.

Broche final del festival fue la actuación de Manuela Carrasco. Figura temperamental. Gitana y bailaora, la Carrasco hace que el público vibre con su baile, fuerte, sincero y natural que hace.

'En la noche del huerto,
seis gitanas,
vestidas de blanco
bailan.
En la noche del huerto,
coronadas
con rosas de papel
y biznagas.'

Y como guitarras –'si muero, enterradme con mi guitarra bajo la arena', Juan Habichuela, Cepero, Pedro Peña y Paco Cruz. Cuatro sonos. Cuatro vidas para infinitos compases, en el hermoso cielo de las intuiciones artísticas de ese Sur que se nos hace cal y olivos, bulerías y siguiiriyas, pena y alegría, vida y muerte 'en la Andalucía del llanto'.

Juan A. IBÁÑEZ”.

13. XIII Festival de Arte Flamenco, 1981.

En 1981 el paro continuaba siendo el mayor problema de Pegalajar, al que se une la sequía, cuyas consecuencias se intentan paliar con el inicio de sondeos de captación de aguas en Puerto Alto.⁴¹

41. “El paro y la sequía los dos grandes problemas del pueblo”. *Diario Jaén*, 2-agosto-1981, p. 13.

El programa de Fiestas incluye el XIII Festival, que se celebró el día 8 de agosto en el lugar de costumbre, junto a la Charca. Actuaron al canto “La Paquera” de Jerez, “Beni” de Cádiz, Manuel Mairena, Enrique Morente, “El Sordera”, Rosario López, Miguel Vargas. Al baile, Angelita y Bien-casao. A la guitarra, Manuel Morao, Manolo Brenes, Pedro Peña, Perico del Lunar. Como presentador, Juan A. Ibáñez. El cartel incluía el dibujo del rostro del homenajeado, Rafael Romero, junto a guitarras flamencas, obra de J. Delgado. Como organizador figura exclusivamente el Ayuntamiento de Pegalajar, que había sustituido el año anterior a la Peña Flamenca en la gestión del mismo, tras más de diez años de colaboración.⁴²

Rafael Romero Romero “El Gallina” (Andújar 1910 - Madrid en 1991)⁴³ de familia de cantaores, también bailaba y tocaba la guitarra. Su padre, que se dedicaba al trato de ganado y tocaba la guitarra, le llevó por las ferias. A los doce años empezó a ganar dinero como profesional. Manuel Torre fue el que más influyó en su cante. Trabajó en el tablao Zambra y participó en muchos montajes de teatro. Cantó en el Festival de Pegalajar de 1972. En 1973 se le otorgó el Premio Nacional de Cante de la Cátedra de Flamencología de Jerez. Conocedor de los estilos más primitivos del cante, rescató muchos de ellos, como la alboreá. Grabó muchos discos. Figura en la primera Antología de Hispavox sus cantes a palo seco, la caña, el mirabrás y otros.

El Festival tuvo una amplia gama de matices, que iban desde los más puros etilos hasta la búsqueda constante de nuevos caminos. Abrió el evento Miguel Vargas, de la Puebla de Cazalla, que con su recia voz demostró su dominio de las seguiriyas. Rosario López, desde su silla envolvió el ambiente de amplia jondura, logrando la comunicación entre público y artista. El jerezano Manuel Soto “El Sordera” creó menos entusiasmo. El granadino Enrique Morente innovó ante un público heterogéneo con una nueva visión del flamenco, en contraste con Manuel Mairena, que dejó su eco de flamenco ortodoxo. Beni de Cádiz trajo los duentes cantaores de Manolo Caracol. “La Paquera” de Jerez arrancó el aplauso del público,

42. QUESADA BRACEROS, Francisco. *Pegalajar, su peña y su festival. Feria y Fietas en honor de la Stma. Virgen de las Nieves. Agosto, 1991*. Ayuntamiento.

43. SÁNCHEZ BRACHO, Manuel. *Rafael Romero “El Gallina”*. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, Área de Cultura, 1998.

como el baile de los “Biencasaos” (Angelita Vargas, premio nacional en Córdoba, su marido y su hijo Joselito). El Festival se cerró con una rueda de bulerías.⁴⁴

El poeta contribuyó con su pluma al homenaje a Rafael Romero:

*“Momento en la noche
(Homenaje a Rafael Romero)*

El rumor del estanque
dulcifica el sonido
del labio desgarrado
en la madrugada
que inflama los éxtasis,
y contagia de amor
el loco frío de los lunares primeros.
mágica la verdad
de los continuados golpes,
pretende hacernos enfurecer
ahogados en la bruma
del vertical torso que gime,
adornando el jardín
con la soledad tenaz
de una voz sin estatua.”⁴⁵

14. XIV Festival de Arte Flamenco, 1982.

Este año, en Pegalajar, el paro se incrementó llegando a las 254 personas y la sequía persistía afectando a la Charca que se convierte “en foco de infección, malos olores y nubes de mosquitos”; se estudian nuevas captaciones de agua; y el nuevo edificio del Ayuntamiento ya era una realidad.⁴⁶

44. IBÁÑEZ, Juan Antonio. “Noche Jonda en el Festival de Pegalajar”. *Ideal de Jaén*, 11-agosto-1981, p. 11.

45. CHICA, Francisco. *Laocoonte Sur*. Jaén: Club 63, 1983, p. 30.

46. “Del 4 al 8 Feria y Fiestas Patronales de Pegalajar”. *Diario Jaén*, 4-agosto-1982,

El Festival, una vez más, no faltó a su cita y tuvo lugar el 6 de agosto de 1982, dedicado a la Casa de los Peña. El cartel incluye un dibujo del rostro de María “La Perrata”, matriarca de la casa, superpuesto sobre el de su hijo, Juan Peña “El Lebrijano” y una guitarra flamenca. La bandera de Andalucía, símbolo de la naciente autonomía, figura en la parte superior del mismo. El cartel es firmado por “Curillo”. En el festival intervinieron María “La Perrata”, que ya había participado en el festival de 1972, Juan

Peña “el Lebrijano”, que lo venía haciendo frecuentemente desde 1973, “Fosforito”, Menese, Diego Clavel y “La Susi”. Al baile actuaron Pepa Montes y su cuadro flamenco. A la guitarra, Pedro Peña, Enrique de Melchor y Postigo. Y como presentador, Juan A. Ibáñez.

La casa de los Peña ha dado al flamenco un grupo de cantaores entre los que destaca Juan Peña Fernández, “El Lebrijano”. En ella hay que citar a su madre, María “La Perrata”, su hermano, el guitarrista Pedro Peña, y a otros miembros de su familia.

La cantaora María “La Perrata” (María Fernández Granados, Utrera 1922-2005), casada con Bernardo Peña, era la matriarca de la saga de los Peña Perrate, y fue transmisora de los cantes tradicionales que aprendió de su madre. En pocas ocasiones cantó de forma profesional, aunque grabó algún disco, y figura en la colección de Grandes Cantaores del Flamenco. También participó en una grabación con sus hijos y en algunos volúmenes de *Rito y Geografía del Cante*. Además del de Pegalajar, fue objeto de varios homenajes, incluidos el del segundo festival de La Caracolá Lebrijana, de la Peña El Rincón del Cante de Córdoba y la Peña El Taranto de Almería. Era nieta de “Perrate”, hermana del mítico “Perrate de Utrera”, tía de “El Turroneiro” y Gaspar de Utrera, y estaba emparentada con otras grandes figuras como Bernarda y Fernanda de Utrera o Pedro Bacán.

La XIV edición del Festival fue emocionante. Más de mil personas asistieron al reencuentro de “uno de los festivales de arte flamenco más importantes de cuantos se celebran en todo el territorio nacional”. Los de la casa de los Peña dieron lo mejor de sí, especialmente María “La Perrata”, que emocionada se le saltaron las lágrimas en varias ocasiones, y su hijo, Juan “El Lebrijano”.⁴⁷

15. XV Festival de Arte Flamenco, 1983.

Pegalajar continuaba buscando en 1983 solucionar los problemas de la ya enquistada sequía. Un bando prohibía llenar las piscinas y regar árboles.

47. PALOMO, Francisco. “Raigambre y soleras populares reencontradas en la XIV edición del Festival de Arte Flamenco de Pegalajar”. *Diario Jaén*, 8-agosto-1982, p. 13.

Se esperaba que la solución al abastecimiento de agua estuviese en la conducción ya aprobada que había que traer el agua del Entraicho y Monte de Bercho a la población. El problema del paro persistía. Y, en lado positivo, estaba el inicio de la construcción de 40 viviendas sociales.⁴⁸

48. “Fiestas en Pegalajar”. *Diario Jaén*, 3-agosto-1983, p. 9.

La XV edición del Festival se celebró, el viernes, día 5 de agosto. El Festival era desde ya hace tiempo “calificado como el más importante y, desde luego, el de más solera de la provincia”. Una vez más lo presenta Juan A. Ibáñez, director de Radio Popular de Jaén y destacado flamencólogo, que lo había presentado todos los años excepto en dos ocasiones. En este décimo quinto aniversario se hace una recapitulación de la trayectoria del Festival y se destaca que por él han pasado todas las figuras del cante flamenco, “desde los Mairena, hasta los nombres jóvenes que cada año van tomando el relevo en la parcela flamenca”. Cantaron en el escenario de La Charca figuras como Menese, “El Lebrijano”, Enrique Morente, “La Perrata”, Chano Lobato, “Anica la Piriñaca”, “Camarón”,... hasta unos dos centenares de artistas, entre cantaores, guitarristas y bailaores⁴⁹.

El cartel incluye un dibujo del rostro del poeta Antonio Machado, el homenajeado, junto a guitarras flamencas. La bandera de Andalucía vuelve a presidir la parte superior del cartel. Y en la organización, el Ayuntamiento de Pegalajar. Participan los cantaores “Camarón de la Isla”, José Menese, “Turronero”, Curro Malena, Rosario López, José de la Tomasa. Bailan Angelita y el Biencasao. Tocan Paco Cepero, “Tomatito” y “El Poeta”.

El homenajeado es el gran poeta Antonio Machado Ruiz (Sevilla 1875 - Collioure 1939). Su vida y obra estuvo muy vinculada a tierras de Castilla y Andalucía. Fue uno de los miembros más representativos de la denominada Generación de 98. Recibió de su padre, Antonio Machado Álvarez, la afición por el folclore andaluz, incluido el flamenco⁵⁰. Calixto Sánchez ha cantado por flamenco la poesía de Antonio Machado.⁵¹

Mucho público asistió al Festival en el recinto de La Charca. La crítica destacó la excelente actuación de Charo López, con un repertorio de difíciles cantes. José Menese interpretó algunos textos del poeta homenajeado, uniendo poesía y cante. “Camarón de la Isla” realizó una excelente inter-

49. “El Festival de Arte Flamenco de Pegalajar, el de más solera de la provincia, cumple su XV edición”. *Diario Jaén*, 4-agosto-1983, p. 9.

50. MACHADO ÁLVAREZ, Antonio. *Colección de cantes flamencos*, 1881; reimpresso en diversas ocasiones, como *Cantes flamencos recogidos y anotados*. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1975.

51. SÁNCHEZ, Calixto. *Antonio Machado. Retrato Flamenco*. CD (2001).

pretación por alegrías, tarantas y cartageneras, además de otros temas. A la altura estuvieron también “Turroneo”, que abrió turno con unas bulerías por soleá; José de la Tomasa por soleares y algunas tarantas y fandangos; Curro Malena por seguirillas, bulerías, granaínas...⁵²

16. XVI Festival de Arte Flamenco, 1984.

La XVI edición del Festival, celebrado el día 4 de agosto de 1984, realizó un homenaje al cantaor “Terremoto” de Jerez, que había participado en el Festival los años 1973, 74 y 77, y había muerto pocos años antes. El cartel representa su imagen cantando, con su expresividad característica, ilustración de Miguel Ayala. En el Festival participaron al canto, “El Lebrijano”, Calixto Sánchez, Curro Malena, Diego Clavel, Carmen Linares y José de la Tomasa. Al Baile, Pepa Montes. A la guitarra, Paco Cepero, Juan Habichuela, Enrique de Melchor. Como presentador, Juan Antonio Ibáñez.

“Terremoto” de Jerez se llamaba Fernando Fernández Monje (Jerez de la Frontera 1934 - 1981). Era de una familia muy vinculada al canto, sobrino de Tía Juana “La del Pipa”, “Tío Parrilla” y “El Borrico”, y hermano de “Curro Terremoto” -de quien le procede el nombre artístico- y de María Soleá. Sus comienzos artísticos fueron como bailar. A partir de los años cincuenta em-

52. “Pegalajar: mucho público en el recinto de La Charca”. *Diario Jaén*, 7-agosto-1983, p. 11.

pieza a ejercer de cantaor en ventas y colmaos y graba en 1958 su primer disco. En el Concurso Internacional de Arte Flamenco, celebrado en Jerez, en 1962, obtuvo el premio Isabelita de Jerez. En 1965, le fue concedido el Premio Nacional de Cante de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces, entidad que también le distinguió con la Copa Jerez, en 1968, y con el premio El Gloria, en 1972. Murió en plenitud vital y artística. Se le ha considerado como genio por excelencia en su generación del cante oscuro, el cante que no tiene explicación. A los seis años ya bailaba y cantaba por las calles de Jerez en compañía del también cantaor y bailar “Romerito”. “Terremoto” de Jerez fue un cantaor muy irregular, cantaba a impulsos de la inspiración.

El Festival, en su XVI edición, fue todo un éxito, con buena asistencia de público, aunque no como en otras ocasiones. Tanto el número de cantaores, como los detalles técnicos (megafonía, servicio de bar, recinto,...) estuvieron muy bien cuidados en una noche que la prensa califica “la mejor noche flamenca de la provincia de Jaén y una de las 10 mejores de Andalucía”. “El Lebrijano” abrió la noche acompañado de la guitarra de Paco Cepero con siguirillas y galeras. Curro Malena actuó con la guitarra de Juan Carmona “Habichuela” que hizo cantes abandolaos, emparentados con los verdiales, y bulerías en su primer pase. Calixto Sánchez cantó con la guitarra de Enrique del Melchor, empezando por granáinas, siguiendo con peteneras, mineras y fandangos. Carmen Linares empezó con malagueña y después con taranta y cartagenera. Manuel Torres, alegrías, fandangos, malagueñas, bulerías y tonás. José de la Tomasa siguió a continuación, cerrando el turno Diego Clavel. En el intermedio estuvo Pepa Montes, acompañada al cante por Curro Triana, Juan Manuel y Manolo Carrillo, y al toque por su marido Ricardo Miño.⁵³

17. XVII Festival de Arte Flamenco, 1985.

El XVII Festival se celebró el día 3 de agosto de 1985. Tras una larga etapa de homenajes, se inicia este año y los dos siguientes un paréntesis en

53. ARJONA, Rafael. “Éxito en la XVI edición del Festival Flamenco de Pegalajar”. *Diario Jaén*, 7-agosto-1984, p. 6.

este sentido. El cartel incluye un dibujo de la tradicional guitarra flamenca con sus seis cuerdas, obra de Miguel Ayala. Intervienen al cante figuras ya clásicas del flamenco, como son “Camarón de la Isla”, “Fosforito”, “Turroneiro”, Curro Malena, “La Paquera”, “El Sorderas”. Al Baile, como tantas veces, Manuela Carrasco. A la guitarra, Paco Cepero, “Tomatito”, Parrilla de Jerez. Como presentador, Fernando Arévalo.

Uno de los cantaores con más presencia en los Festivales de Pegalajar, entre 1975 y 1987 actuó seis veces, fue Francisco Carrasco Carrasco, “Curro Malena” (Lebrija 1945), que era nieto de “La Rumbilla”, por lo que vivió en su casa el flamenco y, a partir de 20 años se hizo profesional. Fue apadrinado por Antonio Mairena, a quien conoció en La Cuadra de Sevilla. Curro Malena es también un convencido de que sólo los perseguidos, los que padecen hambre de justicia y libertad, son capaces de ser buenos cantaores flamencos, porque “el dolor da grandeza”. Ha actuado en multitud de certámenes y festivales (Mairena del Alcor, La Puebla de Cazalla, El Potaje de Utrera, La Caracolá Lebrijana...), y recibido numerosos premios y galardones por su calidad interpretativa (Premio Nacional del Cante, Premio Nacional de Flamenco, el Zapato de Oro, La Antorcha de Oro del Cante...).

Domina todos los palos del flamenco aunque, según él, se identifica más con la soleá, la seguiriya, el martinete y la bulería.

Este Festival fue considerado por la crítica como un éxito de público, pero bajó el nivel artístico. Se consideraba que el Festival adoleció en esta ocasión de variedad, aunque el cartel de entrada era de calidad. Sin duda, el cantaor que más aficionados arrastró fue “Camarón de la Isla” y el que también más estilos interpretó: bulerías, soleares, tarantos, cartagenera, fandangos y tangos. Otra nota de calidad fue el arte plástico de la bailaora Manuela Carrasco. Y en guitarra, fue destacada la ortodoxia de Manuel Parrilla de Jerez.⁵⁴

18. XVIII Festival de Cante Flamenco, 1986.

La crispación en la política municipal se incrementa en 1986. La inasistencia regular a los plenos de parte de la oposición era habitual. El ayuntamiento se veía con dificultades de gobierno y las consiguientes paralizaciones de proyectos. El Festival de Flamenco de este año, en su XVIII edición, tiene un presupuesto de dos millones de pesetas y el compromiso de la Diputación Provincial de cubrir perdidas si las hubiese.⁵⁵ En el cartel del Festival, que se celebró el día 2 de agosto de 1986, figura de nuevo la palabra “cante” en sustitución de “arte”, recordando carteles de épocas pasadas, mientras que la figura ilustrativa del mismo la constituye el cuerpo de una bailaora. Es también obra de Miguel Ayala. Al cante actuaban Menese, “Chocolate”, Fernanda y Bernarda, “Agujetas de Jerez”, Diego Clavel, Jiménez Rejano, Juanito Villar (no asistió) y “Chaquetón”. Al toque, “Tomatito”, Enrique de Melchor, Niño de Pura. Al baile, Familia Fernández. Como presentador, Fernando Arévalo. El Festival se incluyó dentro de la IV Campaña de Animación Cultural “La Cultura en todos los sentidos” de la Diputación Provincial.

54. VALERA, Rafael. “Éxito de público, pero no de nivel artístico, en la velá de Pegalajar”. *Diario Jaén*, 6-agosto-1985, p. 10.

55. “Fiestas en Pegalajar. La ingobernabilidad del Ayuntamiento impide la gestión”. *Diario Jaén*, 2-agosto-1986, p. 10 y 11.

Uno de los cantaores que destacan en este Festival es Diego Andrade Martagón (La Puebla de Cazalla 1946), conocido como Diego Clavel. Ha participado en muchos espectáculos y actuado en gran número de teatros. En 1970 ganó el primer premio en Mairena del Alcor y grabó los primeros discos, En 1972 participó por primera vez en el Festival de Pegalajar. Entre otros premios que ha recibido está el Catavino de Oro de Montilla o la Saeta de Oro de Radio Nacional de España en Sevilla. Se preocupa por los estilos poco frecuentados. Escribe sus coplas. Se le considera uno de los mejores conocedores de malagueñas que existen y es un cantaor de

extrema fuerza y conocimientos. Su figura es clásica en los festivales de Pegalajar, en ellos ha actuado en ocho ocasiones entre 1972 y 2007.

La crítica al festival vino esta vez por el excesivo número de cantaores que alargó demasiado su duración. Abrió la noche José Menese con granaínas de claro matiz reivindicativo y la guitarra de Enrique del Melchor, siguiendo por seguirillas y soleares. Juana “La del Revuelo” dejó en el aire sus conocidos ecos festeros, a través de tangos, cantiñas y bulerías. Tras el aire festero, tocó el turno a la personalidad “sobria y sencilla” de Diego Clavel con malagueñas y por primera vez verdiales por bulerías, algo que sorprendió al público; también tientos-tangos y siguiiriyas. Las cantaoras Fernanda y Bernarda lo hicieron en soleares y bulerías. La familia Fernández puso el cuerpo y alma en el baile. Jiménez Rejano, con fandangos, bamberas y bulerías. Nuevo en el Festival era “Chaquetón”, que dejó sus ecos gaditanos con diferentes estilos. “Chocolate”, que reaparecía en Pegalajar, centró su actuación con granaínas, tarantos, soleares y fandangos. Y cerró la noche, otro debutante en Pegalajar, Manuel de los Santos “Agujetas de Jerez” que cantó fandangos, soleares y siguiiriyas.⁵⁶

19. XIX Festival de Arte Flamenco, 1987.

Este año de 1987, un nuevo equipo de gobierno rige la vida municipal. Ocupa la presidencia de la corporación municipal Antonio José Garrido Herrera. La gran preocupación de Pegalajar en este período era la sequía y la consiguiente falta de agua. Continuaba el grave y crónico problema del paro. Se buscaba la captación de nuevas aguas para el abastecimiento urbano.⁵⁷ En las Fiestas todo queda olvidado por unos días y el nuevo cartel de Arte Flamenco vuelve a recoger la figura de una bailaora, esta vez la mitad superior del cuerpo. El Festival se celebra el día 1 de agosto con la intervención de los cantaores “El Cabrero”, Manuel Mairena, “Pansequito”, Aurora Vargas, Curro Malena, “Rancapino” y “Niño Jorge”, ganador

56. VALERA, Rafael. “XVIII edición del Festival de Pegalajar”. *Diario Jaén*, 6-agosto-1986, p. 7

57. “Pegalajar, el Ayuntamiento quiere construir una nueva red de captación”. *Diario Jaén*, 1-agosto-1987, p. 10.

del concurso de Cante Flamenco celebrado en el mes de julio en Pegalajar. Bailan Angelita Vargas y El Biencasao. Toca Juan Habichuela, Manolo Brenes y José Luis Postigo. Presenta el poeta marteño Miguel Calvo Morillo.

Entre los cantaores que actúan este año en Pegalajar está Alonso Núñez Núñez (Chiclana de la Frontera 1945), conocido como “Rancapino”, que entre 1978 y 1997 participa en el Festival de Pegalajar en cuatro ocasiones. Es nieto de “La Obispa” y hermano de “Orillo del Puerto”, seguidor de Aurelio Sellés y “Caracol”, amigo de “Camarón” desde niño. Trabajó en Madrid muchos años y emprendió varias giras, también a Japón. En 1977 ganó el premio Enrique el Mellizo en el Concurso Nacional de Córdoba. Destacan sus cantos por siguiiriyas, soleares y malagueñas, el taranto también es protagonista dentro de su repertorio. La Peña Flamenca El Taranto de Almería le concedió el Premio Lucas López. Está

reconocido como uno de los más importantes representantes de la escuela gaditana actual.

20. XX Festival de Arte Flamenco, 1988.

1988 es un año de triste recuerdo para Pegalajar, pues en el otoño de este año la Fuente de la Reja dejó de manar tras una lenta agonía de varios

años atrás, provocada por la sobreexplotación del acuífero, camuflada por una larga sequía.

La desecación del manantial dejó a La Charca sin agua. Este caso “sangrante” caló profundamente en el pueblo pegalajeño, que en la pluma del poeta gritaría por soleá:

“Prefiero ir al infierno
por mi propia voluntad,
antes que ir a la gloria
por gusto de los demás.

Agua no encontré en tu valle
tu reja no tiene flores;
solo hay piedras en tu calle
y veneno en tus amores.”⁵⁸

Aún pudo ver La Charca llena de agua el XX Festival de Arte Flamenco, celebrado el día 5 de agosto en homenaje a la Mujer Cantora. Estuvo organizado por el Ayuntamiento y la Peña Flamenca. El Festival pretendía darle un merecido protagonismo a esas voces femeninas del flamenco que tradicionalmente habían estado relegadas a un segundo plano frente al varón. Se diseñó un cartel formado íntegramente por mujeres, incluyendo figuras de gran talla como “La Paquera” de Jerez, Juana “La del Revuelo”, Tina Pavón, Carmen Linares, Rosario López y María Soleá. Como artista invitada, la nonagenaria “Niña de la Puebla”, a la que se homenajeaba en esta edición. Al baile, el grupo de José Joaquín de Huelva, bailarín y coreógrafo, compuesto por cuatro bailarinas; dos guitarristas, “El Niño de Pura”, poseedor de cuatro Premios Nacionales de Guitarra, y Julián González, más un cantaor, Curro de Triana. Otros guitarras fueron las de Pedro Bacán, Pedro Peña, Manolo Carmona.

El cartel, obra de Francisco Sáez representa un círculo con un dibujo de elementos clásicos del flamenco, como son la silla de anea y una guitarra, junto con una imagen del barrio de la Villa de Pegalajar. En torno a esta imagen, se incluyen todos los carteles anteriores del III al XIX Festival. De estos carteles, Alonso Fernández “Periñol” y Agustín Pérez “Tío Tuno” hicieron una reproducción para utilizarla como etiquetas en botellas de vino.

El alcalde de Pegalajar, Antonio José Garrido Herrera, socio fundador de la Peña Flamenca, pidió a ésta volver a asumir su protagonismo, tanto

58. ALMAGRO HERRERA, Francisco. “Soleares”. *Fiestas de Agosto en honor de la Virgen de las Nieves. Pegalajar, 3 al 7 de agosto 2001*. Ayuntamiento, 2001.

en la contratación de artistas como en la organización del festival, aunque estuviese subvencionado con fondos municipales.⁵⁹

Era un Festival de gran calidad, intentaba recuperar a gran número de asistentes, que en últimos años había descendido considerablemente. Fue excelente en cuanto a su alta calidad, pero volvió a fallar el público, como en años anteriores. No obstante hubo representación de público de todos los puntos de España, incluso del extranjero, como holandeses y escoceses. Abrió el Festival Tina Pavón, que participaba por primera vez en él, seguida de la veterana Rosario López. La primera vez que Rosario asistió al Festival lo hizo como espectadora y alabó el entendimiento de este arte en los espectadores pegalajeños. María Soleá también venía por primera vez a Pegalajar, cantó y bailó ante las ovaciones del público. Al final, Dolores “La Niña de la Puebla”, ciega desde la niñez, acompañada de uno de sus hijos, puso todo su arte. Las actuaciones de José Joaquín y su grupo al baile, la de “La Paquera” de Jerez, Juana “La del Revuelo” y Carmen Linares cubrieron la segunda parte del Festival, que fue presentado por José Luis Buendía, profesor del Colegio Universitario de Jaén y Flamencólogo. Las voces femeninas en sus diferentes estilos contribuyeron un año más a incrementar el prestigio del Festival de Pegalajar.⁶⁰

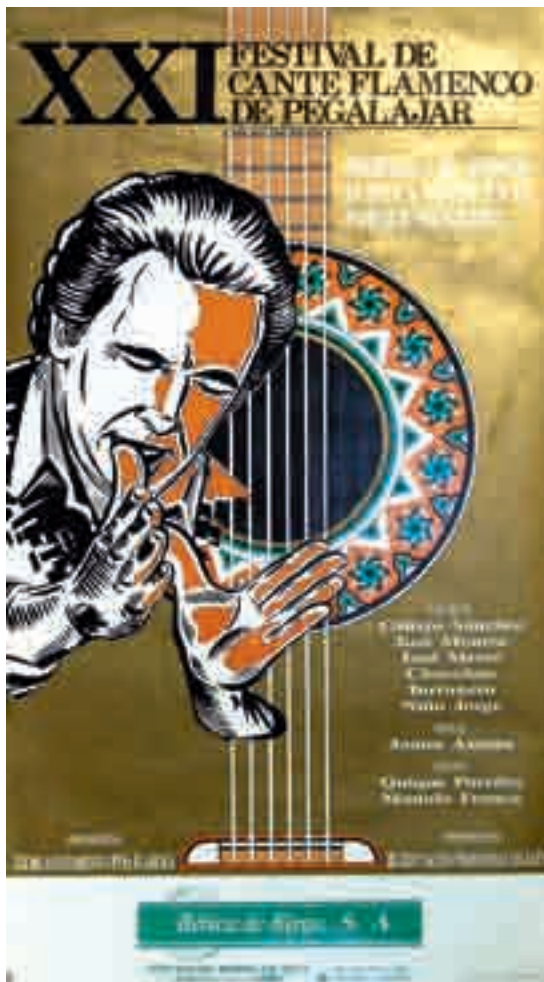
21. XXI Festival de Arte Flamenco, 1989.

En 1989, la desecación de la Fuente de la Rreja y la Charca sigue el siendo el tema más doloroso para Pegalajar, aunque con la captación de aguas en la zona del Puerto la solución para el abastecimiento urbano estuviese en principio asegurada. Otros proyectos, como la piscina municipal y el auditorio en su recinto o la futura puesta en riego de cerca de 1.000 hectáreas de olivar, están en su inicio.⁶¹ Mientras tanto, el Festival mantiene

59. FRÍAS, Ignacio. “Festival flamenco en homenaje a la mujer cantaora”. *Diario Jaén*, 4-agosto-1988, p. 13.

60. DELGADO, Mada. “Flamenco en Pegalajar. El terremoto de María Soleá electrizó al público”. *Diario Jaén*, 7-agosto-1988, p. 20-21.

61. “Pegalajar. El Alcalde desea unas fiestas de sana convivencia”. *Diario Jaén*, 3-agosto-1989, p. 13.

su pujanza, aunque los problemas económicos continuaban amenazando su existencia. El cartel de artistas este año está presupuestado en 1.800.000 pesetas, mientras recibe una subvención de la Diputación Provincial para

“Inversión de 185 millones en un Plan de riego en Pegalajar. *Diario Jaén*, 2-agosto-1989, p. 12.

el mismo de 300.000 pesetas. Los ingresos por el Festival en los últimos años no cubren los gastos.⁶²

El cartel de 1989, ilustrado por la expresividad de un cantaor sobre un fondo que representa las cuerdas de una guitarra flamenca, incluye a los cantaores Calixto Sánchez, José Menese, José Mercé, “Chocolate”, “Turronero” y “Niño Jorge”. Al baile, Juana Amaya. Y a la guitarra Quique Paredes y Manolo Franco.

El Festival se celebró el día 4 de agosto, organizado por la Peña Flamenca y el Ayuntamiento, y supuso una revitalización del mismo en cuanto al público asistente, que fue muy numeroso. La buena selección del cartel fue fundamental para el incremento de la asistencia. Dice la crítica, firmada por Rafael Valera: “El eco jerezano-gitano de José Mercé, la anarquía de ‘Chocolate’, la cortedad y comercialidad de ‘Turronero’ y la juventud y afición del ‘Niño Jorge’, dio a la noche flamenca un amplio abanico de tonos, formas cantaoras y matices flamencos que pudieron contentar a los allí presentes.” El duende apareció cuando el ‘Niño Jorge’ arrancó por cartagenas, seguriyas, soleares, cantiñas, alegrías, malagueñas y aires arrebolados. Tras ‘Chocolate’, Calixto Sánchez realizó un repertorio de diferentes palos y en derroche de facultades, a pecho descubierto y sin micrófono. El duende lo extendió José Menese con su cante de profesionalidad y entrega, y continuó con José Mercé.⁶³

22. XXII Festival de Cante Flamenco, 1990.

En 1990 se inicia una década que tiene en la población una serie de proyectos pendientes, importantes social y económicamente, como la puesta en riego por goteo de gran parte del olivar, la consolidación de la zona industrial, el asfaltado de caminos, el eminente comienzo de las obras de traída de agua de Bercho de las fuentes del Chinal, Hazadillas, Peña Blanca, Los Berros y Barranco Goro; el también comienzo de las obras de la

62. “Problemas económicos hacen peligrar el festival de cante flamenco”. *Diario Jaén*, 3-agosto-1989, p. 14.

63. VALERA ESPINOSA, Rafael. “El festival de Pegalajar recuperó a su público, gracias al espléndido cartel”. *Diario Jaén*, 8-agosto-1989, p. 10.

Piscina Municipal que llevará consigo un auditorio, y asfaltado de la carretera entre Pegalajar y La Cerradura. En este año el municipio de recupera de los daños causados por las tormentas del otoño pasado, que habían destrozado los carriles de Bercho. La sequía continúa siendo la protagonista, con el problema de abastecimiento de agua a La Cerradura en los meses de verano, cuando multiplica su población, y proyectos de sondeos a realizar.⁶⁴

El Festival tuvo lugar la noche del 4 de agosto en el recinto desecado de La Charca. El cartel recoge un dibujo de Juan Peña, “El Lebrijano”, que figura en primer lugar en el cante, seguido de “El Sorderas”, “El Agujetas”, “El Yunque”, Chano Lobato y “El Chozas”. A la guitarra, José Luis Postigo y “Moraito Chico”. Al baile, Yolanda Heredia. Como presentador, Ángel del Arco.

Juan Peña Fernández “El Lebrijano”, es clásico en los festivales de Pegalajar, en los que ha participado en una decena de ocasiones. Miembro de la casa de los Peña, participó también en el homenaje que se le hizo a su

64. “Pegalajar, el Ayuntamiento volcado con las Fiestas”. *Diario Jaén*, 2-agosto-1990.

familia en 1982. Su madre, María “La Perrata”, su hermano, el guitarrista Pedro Peña, y a otros miembros de su familia han formado parte de la historia del Festival de Pegalajar. “Agujetas de Jerez”, también participó en 1986. Chano Lobato, en el 1979. Mientras “El Chozas” y “El Yunque” cantaban por primera vez este año.

Una vez más, el Festival fue bastante deficitario para el Ayuntamiento. Sobre un presupuesto de tres millones de pesetas se generó un déficit de un millón, pues menos de mil de personas asistieron a la XXII edición, pese a que los precios habían bajado respecto a años anteriores. En el plano artístico destacaron los cantes por alegrías, soleás, tangos y bulerías de Chano Lobato, que abrió el turno de las actuaciones de “El Yunque”, “El Chozas”, “El Agujetas” y sobre todo “El Lebrijano”, que fue el más aplaudido.⁶⁵

Quizás, otro motivo del estancamiento que por estos años tiene el Festival de Pegalajar venía dado por los muchos festivales de arte flamenco que proliferan en los pueblos de la provincia durante los meses de agosto y septiembre, como los de Villanueva de la Reina, Baeza, Alcalá la Real, Úbeda, Martos, Arjona, Porcuna, Bedmar... No obstante, el decano de todos ellos y constante en el tiempo continúa siendo el de Pegalajar.

23. XXIII Festival de Arte Flamenco, 1991.

Un nuevo alcalde, José Rojas Merino, preside este año la Corporación Municipal. La necesidad de abastecimiento de agua a la población, especialmente a la aldea de la Cerradura, lleva al Ayuntamiento a iniciar una segunda conducción de aguas de las fuentes de Bercho al núcleo urbano, financiadas por el Ministerio de Obras Públicas y la Consejería de Gobernación. Los agricultores de Pegalajar se han unido formando una sola cooperativa de aceite, y el problema del paro, aunque preocupante, se ha visto paliado por la absorción de mano de obra de la pujante industria del pueblo vecino de Mancha Real.⁶⁶

65. MARTÍNEZ, Antonio. “Pegalajar, el cartel del Festival de Flamenco no consiguió el tirón del público”. *Ideal de Jaén*, 6-agosto-1990, p. 5.

66. “Fiestas de Pegalajar”. *Diario Jaén*, 3-agosto-1991, p. 38.

El cartel del XXIII Festival, obra de Miguel Ayala, lleva como ilustración el rostro del homenajeado Rafael Romero sobre el fondo de una bailaora. El Festival se celebró el 3 de agosto de 1991, actuando al canto “La Paquera” de Jerez, “Turronero”, “Rancapino”, Rosario López, Miguel Vargas, María “La Burra” y “Terremoto Hijo”. Al toque, Parrilla de Jerez y “Moraño Chico”. Al Baile, Familia Fernández. Presentó el Festival Juan del Arco.

Era la segunda vez que el Festival de Pegalajar homenajeaba a Rafael Romero “El Gallina”, ya lo hizo por primera vez en 1981⁶⁷. Su reciente muerte en Madrid llevó a la organización a volver a recordar si figura de gran cantaor y comprovinciano. Sus numerosas visitas a Pegalajar, sus actuaciones en el local de la Peña Flamenca y su valía profesional y humana están en el recuerdo de los aficionados pegalajeños.

Un millar de aficionados asistieron a la XXIII edición del Festival, celebrada el día 3 de agosto, que comenzó una hora después de lo previsto a la espera de mayor asistencia de público, que poco a poco fue llegando. Destacaron los cantes de “Turroneiro”, Miguel Vargas y Charo López. Esta última hacía 19 años que tomo la alternativa en el mismo marco del Festival pegalajeño, un cuatro de agosto de 1972, presentada por Rafael Romero como “Chari”. La prensa recoge erróneamente la fecha de 1970. Dice que aquella noche “sentía un miedo espantoso... Yo creo que en mí queda todo lo que había en la Rosario López de aquella noche... y aunque tengas muchos sinsabores la satisfacción más grande te la da el público cuando ves que responde en una actuación tuya. El público consiguió que yo fuera cantaora”. Fueron casi cinco horas de cante y baile durante la edición en homenaje a Rafael Romero. Tras la actuación del resto de los cantaores, el broche final lo puso “El Turroneiro”, aunque ya parte del público había abandonado las localidades.⁶⁸

24. XXIV Festival de Arte Flamenco, 1992.

En 1992, ya está declarada la sobreexplotación del acuífero que abastece la Fuente de la Reja y la Charca y se están realizando los estudios hidrogeológicos pertinentes para averiguar científicamente la causa; las obras de la piscina y el futuro auditorio están realizándose; el proyecto de la carretera de circunvalación y el riego por goteo sigue pendiente; y el urbanismo

67. Ver apartado del Festival de 1981.

68. “Habrá que reconvertir el festival flamenco, porque esto es una ruina, afirma el alcalde de Pegalajar” y “Charo López, alma, corazón y vida”. *Diario Jaén*, 5-agosto-1991.

se ve mejorado con diferentes actuaciones y la adquisición del camión para la recogida de residuos sólidos.⁶⁹

69. *Feria y Fiestas en honor de la Stma. Virgen de las Nieves*. Pegalajar, Agosto 1992.

“Fiestas en honor de la Santísima Virgen de las Nieves”. *Diario Jaén*, 1-agosto-1992, p. 28-38.

El Festival se celebró el día 8 de agosto, a las 11 de la noche, el horario habitual. Cantaban “El Lebrijano”, “Naranjito de Triana”, “Fosforito”, “Chocolate”, Diego Clavel, Rosario López, Paco Marín “Dinerito”. Al toque, Manolo Franco, Juan “Habichuela”. Al baile, Pepa Montes. Se rendía homenaje al recién fallecido José Monje, “Camarón de la Isla”. El cartel difusor del festival, obra de Miguel Ayala, es un significativo dibujo del rostro de “Camarón” sobre un fondo oscuro en el que destacan las seis cuerdas de la guitarra.

José Monje Cruz (San Fernando 1950 - Badalona 1992), era conocido artísticamente como “Camarón de la Isla”, o simplemente “Camarón”, está considerado por gran parte de la crítica especializada como uno de los mejores cantaores de la historia. El apodo por el que es conocido le fue dado por un tío suyo, de nombre José, debido a su delgadez, pelo rubio y piel blanca, que se parecía a un camarón. “Camarón” estaba muy vinculado al Festival de Pegalajar desde sus inicios. Entre 1973 y 1985 participó en cinco ocasiones. En 1962, con doce años, gana el primer premio del Concurso Flamenco del Festival de Montilla (Córdoba). Empieza a extenderse su fama y se inicia como profesional en el mundo del cante en compañía de su mejor amigo de entonces, el cantaor “Rancapino”. En 1966 gana el primer premio en el Festival del Cante Jondo de Mairena del Alcor. Tras publicar varios discos, en 1979 publica *La leyenda del tiempo*, una revolución en el flamenco que incluye sonoridades del jazz y rock. En 1989 graba *Soy gitano*, el disco más vendido de la historia del Flamenco, en el que colabora el guitarrista Vicente Amigo. De 1992 data el último disco publicado en vida de “Camarón”, *Potro de rabia y miel*, que contó con las guitarras de Paco de Lucía y “Tomatito”. Su vida fue llevada al cine en 2005 por el director Jaime Chávarri en la película *Camarón*. Entre sus numerosos premios están el Premio Nacional de Cante de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez, 1975; la IV Llave de Oro del Cante Flamenco, 2000 (a título póstumo); la Medalla al Mérito Artístico del Ayuntamiento de Madrid; Medalla de Oro de la Junta de Andalucía, Medalla de Oro de las Bellas Artes...⁷⁰

70. BAEZA, ANA. *Camarón de la Isla, príncipe de los gitanos : un mito en vida, leyenda desde su muerte*. Barcelona: Hyma, D.L. 1992.

“Camarón” dejó en Pegalajar muchos recuerdos, como cantaor y como persona. En las numerosas ocasiones que estuvo en la población contactó con los vecinos, sobre todo con los miembros de la Peña, que mantienen en el recuerdo especiales momentos, como en Manuel Ruiz Mateas, cuando estuvo en la Enfermería de la Plaza de Toros de Pegalajar con “Camarón” (1977), probando una guitarra transparente, construida en metacrilato por Manuel Díaz, guitarrero de Granada. Otros recuerdan su última actuación en Pegalajar, cuando estaba tan “enganchado” al cante, que a su representante, “Pumpón”, le costó trabajo bajarlo del escenario. También los poetas pegalajeños, muy vinculados al flamenco, sufrieron con resignación la pérdida de “Camarón” y a él dedicaron sus versos:

*“Homenaje a José Monje,
‘Camarón de la Isla’*

Se nos murió ‘EL CAMARÓN’
en la región catalana,
cuatro luceros lo llevan
a su tierra gaditana.

- ¿Adónde vas, ‘CAMARÓN’?

- Voy al cielo a una juerga,
que me ha llamado Mairena
y me ha invitado Chacón.

Ángeles y serafines
llevan compás y hacen son,
y saludan a José,
como Artista y Cantaor,
en una cuerda de estrellas
donde lo recibe Dios.

¡Que se ha muerto JOSÉ MONJE,
que se nos fue 'EL CAMARÓN'⁷¹

“A Camarón

Llorando, mudos
ausente de tu garganta,
embruados han quedado
toítos los palos del cante.

Se ha marchado ‘Camarón’,
gitano que fundía al arte
rejones de sol antiguo
se clavan en los cristales
y por su frente se esparcen
corriendo van bulerías
y soleá por tu sangre
siendo alegrías tu rostro
y martinetes tu talle.

Junto a tu isla querida
llora “Manuela” en su baile
el cante de “Turroneiro”
se ahoga en su pecho al mirarle
y la guitarra de “Tomatito”
oyes con eco distante
noche de redonda luna
te recuerda en plazuelas
tablaos y a la orilla de un estanque
cuando se fundían “Cepero”

71. QUESADA BRACEROS, Francisco. “Homenaje a José Monje”. *Feria y Fiestas en honor de la Stma. Virgen de las Nieves*. Pegalajar / Agosto 1992. Ayuntamiento (en páginas centrales del programa de fiestas).

y “Camarón” en un cante
pero la muerte triunfó
privándonos de tu arte
y to España madruga
para tras de ti llorarte
cuando tu rígido cuerpo
por entre el gentío pase
el pedernal del aplauso
quede flotando en el aire
hasta ‘Chacón’ y ‘Mairena’
querrían a hombros llevarte.”⁷²

Un éxito artístico fue la velada del XXIV Festival, aunque no tanto lo fue el aspecto económico que, como los últimos años, fue deficitario por el elevado presupuesto, cuatro millones de pesetas. Mil personas asistieron en el Parque Municipal al evento, de seis horas de duración. En la primera parte actuaron Paco Marín “Dinerito”, de Jódar, incluido en el cartel por ser el ganador del Concurso Local de Cante Flamenco celebrado el mes de mayo, que cantó por granaínas, seguriyas y toná. Le siguió Antonio Núñez “Chocolate”, muy aplaudido por el público en sus fandangos; y Diego Clavel, que levantó los mayores plausos. En la segunda parte actuaron “Fosforito”, que cantó tientos y tangos; la giennense Rosario López y cerró “Naranjito de Triana”.⁷³

25. XXV Festival de Arte Flamenco, 1993.

1993 es un año intenso en transformación urbana: pavimentación, alumbrado, cementerio, servicios, finalización de las obras de riego por goteo... junto a proyectos de desarrollo del polígono industrial de más de 80.000 metros cuadrados y la carretera de circunvalación, caminos de Bercho...

72. RÍOS TORRES, Antonio. “A Camarón”. *Feria y Fiestas en honor de la Stma. Virgen de las Nieves. Pegalajar, Agosto 1992*. Ayuntamiento, 1992.

73. GÓMEZ, Antonio. “Pegalajar. Éxito artístico en la velada homenaje a José Monje, Camarón de la Isla”. *Diario Jaén*, 12-agosto-1992, p. 15.

marcan una transformación que cada día es más evidente. Mientras la delimitación del acuífero sobreexplotado parece no ver el final de los estudios.⁷⁴

El Festival se celebró el 7 de agosto y, por primera vez, en el Auditorio Municipal. Rompía así una larga tradición de ubicación junto a La Charca. Desde el III Festival hasta el XXV, año tras año, excepto en una edición, la imagen de la laguna de agua acompañó con su secular visión a uno de los encuentros flamencos más importantes de Andalucía. Hacía unos años que la desecación del manantial y la imagen de La Charca sin agua habían quitado el marco ideal del Festival. El nuevo y cercano Auditorio Municipal será a partir de entonces la ubicación del mismo.

El cartel del XXV Festival, en homenaje al Francisco Almagro Herrera, vecino e Hijo Predilecto de Pegalajar, representa un dibujo del rostro del homenajeado junto a partituras musicales y la silueta de una cantaora, obra de Miguel Ayala. En el homenaje participaron los cantaores Carmen Linares, Manolo Canalejas, Gabriel Moreno, Paco “El Pecos”, Carlos Cruz y

74. “La corporación pegalajareña acomete las obras de infraestructura más urgentes”. *Diario Jaén*, 3-agosto-1993, p. 29-30.

“Niño Jorge”, todos ellos giennenses. Al baile, Rocío Gómez. A la guitarra, Antonio Gómez y Paco Aguilar.

Este año celebraba el Festival sus bodas de plata y la provincia adquiere un papel significativo al ser cantaores de esta tierra. La labor de la Peña Flamenca, que casi siempre ha tenido un rol fundamental en la organización en colaboración con el Ayuntamiento, es reconocida este año por el concejal de Festejos, Juan Francisco Aranda, que destaca entre otros el trabajo que este año habían realizado José Marín “El Almirante”, Miguel Rojas “Sergio” y Antonio Galiano “Lebrijano”.⁷⁵

El homenajeado, Francisco Almagro Herrera (Pegalajar 1911-2007) era poeta, letrista y melodista. Un hombre que se hizo a sí mismo. El mayor de 10 hermanos, desde pequeño tuvo que ayudar a sus padres, que tenían un pequeño negocio de esparto labrado, tienda de comestibles y taberna. Sólo pudo asistir a la escuela primaria menos de dos años. Por sí mismo amplió conocimientos y estudió, por correspondencia, el cálculo mercantil. Desempeñó los oficios de panadero, pescadero, tendero, espartero, tabernero... hasta llegar a ser director administrativo y apoderado de unos grandes almacenes.

Fuera del trabajo, siempre tuvo tiempo de dedicarse a la composición de canciones, para las que tiene un especial don. Desde pequeño cantaba, vocación que existía en el ambiente familiar. Lo hacía tan bien que le apodaban “el Marchenilla” y “El Niño del Romeral”. A lo largo de su vida, de él han surgido más de mil canciones -de las cuales tiene registradas unas ochocientas- y numerosas poesías, publicadas en gran parte. Ha compuesto canciones a Manolo Escobar, Juanito Valderrama, Alfredo Kraus, Emilio el Moro, Mairena, Rosa Morena, El Fari...; y entre ellas podemos destacar *Martillo Amargo*, *Ovejita Lucera*, *Almería*, *Carita de Nieve*, *Que llueve*, *Toro Nevao*, *Qué bonita es la amapola*, *Espada de Luna*, pasodobles (entre ellos el *Himno a Pegalajar*),...

*“Prisma de coplas
A Francisco Almagro Herrera,
flamenco porque sí.*

75. “El festival de flamenco celebra en la presente edición sus bodas de plata”. *Diario Jaén*, 3-agosto-1993, p. 28.

I
Pero alto es su talento,
sencillez y donosura;
hombre con tanta cordura
entran pocos en un ciento.

II
Por el saber de los hombres
yo consulté con un sabio
y el sabio me contestó:
arrimate a Paco Almagro,
que es sabia su lección.

III
Orgullosa proclamó
que es Pegalajar su casa
a la que siempre llevó
pegaíto en el corazón
por los caminos de España.

IV
De coplas vistió su alma,
a su pueblo y a Jaén;
venga pronto una guitarra,
que me pide la garganta
ese pellizco en la piel.

V
Porque tiene cuando escribe
los embrujos de los cantes
y los duendes en su sangre,
Dios, qué pluma más sublime,
¡ay Dios, que artista más grande!

VI
Ese jilguero en la rama,
¿será alondra o ruiseñor

al despertar la mañana?
Es Paco, que en su ventana,
le está cantando a mi Dios.

VII

A las coplas españolas
levantó bellos altares
de claveles y amapolas
y la coronó de rosas
como si fuera su madre.

VIII

¡Ay, si supiera entonar
yo los palos del flamenco
por derecho y sin gritar,
suaves como olas de mar,
como lo hace el maestro!

IX

Siguiriyas, soleá,
farruquitas o serranas,
bulerías a compás...
¡Venga, divo, tu cantar,
hasta el suspiro del alba.

X

Alumbra como lucero
fulgente en la lejanía;
yo, alcanzarlo a él espero,
que sea mi faro señero,
la luz de mi travesía.

XI

Danos otra, tabernero,
que estoy con un fiel amigo,
plata pura, oro fino,
excelente caballero,
con solera de buen vino.

XII

Que es Pegalajar su pueblo,
nadie lo dude jamás;
fue mozo, ahora es abuelo,
su vida ha sido un pañuelo
de adioses que hacen llorar.”⁷⁶

26. XXVI Festival de Arte Flamenco, 1994.

En 1994 finaliza por fin el estudio sobre las causas de desecación del acuífero que abastecía la Charca, que están en los sondeos de extracción de aguas que se habían realizado en años anteriores para abastecer de agua tanto a la población de Pegalajar como de Mancha Real. Había finalizado también el gran proyecto de riego por goteo del olivar y se estudia su ampliación a 15.000 olivos más, y siguen pendientes otros temas como el del polígono industrial.⁷⁷

El Festival se celebró el sábado 30 de julio. El cartel recoge la figura del homenajeado, Canalejas de Puerto Real, junto a una guitarra sobre un fondo de mar embravecido y fuego. En el Festival participan Luis de Córdoba, “El Pele”, Diego Clavel, Joselete de Linares, “El Chaparro”, Manolo Canalejas y Constanza Canalejas. Al Baile, Luisa Serrano. A la guitarra, Paco Serrano y José Rojo. Con la colaboración especial de los pegalajeños Curro Quesada (guitarra) y Francisco Almagro (poeta).

El homenajeado en este Festival, Juan Pérez Sánchez (Puerto Real, 1905 – Jaén, 1966), conocido como Canalejas de Puerto Real, fue un cantaor de gran creatividad y amplísimo repertorio. Obtuvo entre otros premios la Lámpara Minera en 1963, el premio de cantes de Levante en el Concurso Nacional de Córdoba en 1964 y el segundo para profesionales de Cartagenas, celebrado en la localidad de Cartagena.

76. SÁNCHEZ DEL MORAL, José. “Prisma de coplas”. *Diario Jaén*, 3-agosto-1995, p. 22.

77. “Feria y Fiestas en honor de la Santísima Virgen de las Nieves, Pegalajar”. *Diario Jaén*, 3-agosto-1994, p. 22-24.

Empezó a darse a conocer en Barcelona en 1932, actuó por toda España junto a José Cepero, y en el Circo Price en 1934. En este celebre y famoso circo vuelve a actuar muchas veces con las más destacadas figuras. Llevó su cante por todo el mundo. Admiró a Manuel Torre, al “Niño Gloria”, y a su gran amigo José Cepero. Destacó en los cantes de Levante o del fandango, con un repertorio amplio en palos poco cantados, como La Rosa, El Polo, La Serrana, o la misma Policaña. Se quedó a vivir en Jaén donde ya conocía a la mujer que iba a ser su esposa y la madre de sus tres hijos. En Jaén se establece montando una empresa de taxis, hasta el final de su vida. Su hijo Manuel y su sobrina Constanza actuaron en este festival.

El homenaje se desarrollo en la noche del sábado, 30 de julio, en los días previos a las fiestas patronales, con esta dedicación a “Canalejas de Puerto Real” se honraba la carrera artística del cantaor gaditano. La crítica del Festival se preguntaba “¿estamos ante el declive de los festivales flamencos, o sería mejor preguntarse si el citado declive corresponde a los artistas o a la propia afición?”, pues durante las seis horas de duración “sólo se escuchó un apunte por siguiiriyas, no hubo cantes de fragua, ni serranas, peteneras, livianas, etc.” Quizás se debiera a la falta de organización y complementación entre los cantaores; o bien a que su buscan aquellos palos que más éxito tienen entre el público, pero en el Festival de la categoría de Pegalajar, no se puede caer en el aplauso fácil. Así, “El Pele” comentaba que no había cantado por siguiiriyas porque en sus soleares por bulerías creía “haber metido dos o tres pellizcos y no había sentido ni un ‘olé’, de ahí su renuncia a cantar por siguiiriyas”. Tras el acto de homenaje a “Ca-

nalejas”, el poeta Francisco Almagro, que ya había recibido el homenaje del Festival el año anterior, recibió de manos del Alcalde un pergamino en homenaje a su trayectoria literaria. Después subió Constanza, hija de una hermana de “Canalejas”, y varios miembros de la Peña “Canalejas de Puerto Real, que le entregaron al Ayuntamiento de Pegalajar una placa de agradecimiento por el reconocimiento a su cantaor. Constanza, como aficionada, cantó por tientos-tangos, soléa por bulerías, cantiñas y alegrías, finalizando por bulerías romanceadas. Le siguieron José Heredia “Joselete”, que mostró su fuerza cantaora con cantiñas-alegrías, tarantas de su tierra y fandangos. Rafael Montilla “El Chaparro”, lo hizo por soleares de Alcalá, cantes mineros y fandangos. Luis Pérez Cardoso “Luis de Córdoba” con maestría y brillantez melodiosa comenzó con granaína-malagueña y media granaína y siguió con tientos-tangos y cantes mineros. Juan Moreno Maya “El Pele” mezcló la modernidad con lo “jondo”. La bailaora Luisa Serrano demostró su avance en el baile por soleá y cierto abandono de la escuela bolera. Manolo Canalejas demostró su casta cantaora por malagueñas, fandangos, bulerías y estilos mineros. Diego Clavel comenzó su actuación tarde, entre otros cantes hizo el único de siguiriyas de la noche. Entre los guitarristas Paco Serrano, que estuvo brillante, José Rojo, Fernando Rodríguez, Manuel Silveria y el pegalajeño aficionado Francisco Quesada “Curro Quesada”.⁷⁸

27. XXVII Festival de Arte Flamenco, 1995.

La corporación municipal cambia de alcalde en 1995. El nuevo presidente de la corporación municipal es Manuel Herrera Valero. La prensa provincial recoge las actividades de las fiestas patronales y hace alusión a la pérdida de la seña de identidad que supone el agua de La Charca, a la vez que elogia otra seña de identidad como es el Festival de Arte Flamenco. Este año dedicado a Juanito Valderrama.⁷⁹

78. VALERA ESPINOSA, Rafael. “Se perderán festivales como el de Pegalajar”. *Diario Jaén*, 7-agosto-1994, p. 51.

79. “Pegalajar sin Charca, pero contenta” *Diario Jaén*, 7-agosto-1995, p.14.

El cartel muestra en su mitad superior un dibujo del homenajeado, Juanito Valderrama, que interviene como figura principal en el Festival, junto con los cantaores José Mercé, Calixto Sánchez, Manuel Restoy y Paco “El Pecas”. Al baile, María José Martínez. A la guitarra, Luis Calderito y Juan Ballesteros. El festival fue presentado por Facundo Abolafia, director de COPE Jaén.

Juan Valderrama Blanca, conocido como Juanito Valderrama, (Torredelcampo, 1916 - Espartinas, 2004)⁸⁰ fue un cantaor cuya carrera profesional comenzó en 1935, en el Cine Metropolitano de Madrid, como actor-cantante en siete películas, como *El rey de la carretera* (1956), *El emigrante* (1959), *Gitana* (1965)... Le fue concedida la Medalla al Mérito en el Trabajo y la Medalla al Mérito Turístico. Con Dolores Abril formó dúo artístico durante décadas. Ha actuado con la mayoría de figuras del flamenco contemporáneas, y su legado contiene más de 700 actuaciones grabadas. Aunque fuera más conocido por cantar copla, él siempre dijo ser un cantaor flamenco.

Dice de este elenco la prensa provincial: “El homenaje a Juanito

80. MURCIANO, Antonio. *Mi vida y el cante (memorias flamencas de Juanito Valderrama)*. Jaén: Diputación Provincial, 1994.

Valderrama hizo olvidar a los pegalajareños la sequía de su Charca. Los asistentes al certamen de este año se dieron un emotivo chapuzón con el copioso caudal de variedad flamenca que Valderrama les brindó con sus tarantas, caña por soleá, malagueñas, fandangos, etc.” Juanito Valderrama recordó a los asistentes la fecha de 1937, cuando vino a cantar a Pegalajar con “Marchena” y “Niño de la Huerta”, y el pueblo de Pegalajar lo transportó a hombros por sus calles, como si de un torero se tratara. El Festival lo abrió Paco “El Pecas”, seguido de Manuel Restoy, para dejar paso al baile de María Jesús Martínez. Llegó el turno de Juanito Valderrama, que se prolongó más de media hora y al que se le entregó una placa conmemorativa por parte del Alcalde. En la segunda parte intervinieron Calixto Sánchez y José Mercé.⁸¹

28. XXVIII Festival de Arte Flamenco, 1996.

El coordinador del Festival, a celebrar el 2 de agosto, fue Paco Quesada Braceros, miembro de la Peña Flamenca. Éste manifestaba que el Festival nacía de la ilusión de la gente que es quien hace posible que sea uno de los mejores de Andalucía, era fruto de la tenacidad de un pueblo. Por su parte, el Alcalde, Manuel Herrera Valero hablaba de reconducir el Festival, debido a su cuantía, que sufragaba en su mayor parte el Ayuntamiento. No concebía “cómo un artista por cantar un cuarto de hora, veinte minutos o, en el mejor de los casos, media hora, puede cobrar ochocientas, novecientas mil o un millón de pesetas... Desde las instituciones públicas deberíamos de realizar un esfuerzo de entendimiento con esta gente del mundo del flamenco... Lo que sí es cierto –añade el Alcalde– es que de no haber existido nunca el Festival en Pegalajar, creo –lo digo como alcalde– que ante la responsabilidad política de tener que iniciarlo ahora, me lo pensaría muy mucho”.⁸² Unos días antes, el viernes 26 de julio, se realizó otro Festival

81. GONZÁLEZ, José Carlos. “Juanito Valderrama, por siempre”. *Ideal de Jaén*, 6-agosto-1995, p. 5.

82. POLO SÁEZ, José María. “XXVIII Festival Flamenco de Pegalajar (en homenaje a Rafael Alberti)”. *Feria y Fiestas en honor de la Santísima Virgen de las Nieves*. Pegalajar, Agosto, 1996.

en el Auditorio Municipal con la asistencia de numeroso público, a beneficio de la Asociación de Síndrome de Down.⁸³

El cartel de este año recoge un dibujo del rostro del homenajeado Rafael Alberti en actitud pensativa y una mano sosteniendo una pluma, sobre un fondo de mar en calma surcado por gaviotas, obra de Eva Soto. Al cante actuaban “El Cabrero”, “El Chocolate”, “Niña Pastori”, “El Potito”, Miguel Poveda. Al baile, Joselito Fernández y su cuadro flamenco. A la guitarra, Paco del Gaster y Quique Paredes.

El coordinador del Festival, Francisco Quesada Bracerós, está muy vinculado al Festival de Pegalajar. Lo ganó en su primera edición, cuando era concursante. Francisco Quesada nació un 4 de agosto en la casa número 26 de la calle Romeral Bajo (Pegalajar, 1950). Dice que empezó a cantar desde la barriga de su madre, pues su madre cantaba muy bien, al igual que su padre. Eran buenos aficionados, pero no profesionales y cuenta: “en los años 30 vino a

83. En el festival previo al principal, fue presentador del acto Emiliano Vega, de COPE Bailén. Cantaron las hermanas Clara y Pilar Romero, Luis Casas Pulido, Florentino Cuevas, Manuel Restoy y Juan de Dios Pulido, que interpretaron diversos palos flamencos: soleares, fandangos, colombianas, alegrías, malagueñas, peteneras, tientos, granaínas,... GÓMEZ, Antonio. “El auditorio municipal de Pegalajar acoge el Festival de Flamenco”. *Diario Jaén*, 1-agosto-1996, p. 13.

Pegalajar la troupe de Pepe Marchena y el guitarrista Manolo de Badajoz al Teatro Morales y se encontraba mi madre con su padre entre el público, que pidió que su madre subiera al escenario a cantar y lo hizo, con tal éxito que Marchena habló con mi abuelo para llevársela en su troupe. Mi abuelo por supuesto le dijo que no rotundamente”. Rechazó la oportunidad de hacerse profesional, pues la actividad de las mujeres como artistas no era bien vista en aquella época en un sector de la población, al igual que el flamenco en general, a quienes consideraban “gente de mal vivir, trasnochadores y borrachos”, por lo que en muchas tabernas había letreros con la frase “prohibido el cante”. Era un sector de la población que no entendía la cultura flamenca y su complejidad, que afortunadamente hoy día está puesta en valor en todo el mundo.

En su casa del Romeral, Paco Quesada respiraba cante flamenco a todas horas, junto con sus hermanos y sus padres. Cantaba su padre, José “Chamarizo”; su madre, “La Chata Braceros”; y su hermano, Nicolás Quesada. Su otro hermano, Pedro, tenía más inclinación hacia la copla. Recuerda su infancia con cariño, pues siendo niño, con 8 o 9 años dormían los tres hermanos en una “cama de encordeladura”. Cuando amanecía lloviendo y no podían ir al campo, se quedaban en la cama cantando hasta medio día padres e hijos, haciendo su propio concurso. El padre hacía de jurado. En aquella casa se respiraba alegría.

Los mejores cantaores para Paco Quesada han sido “La Niña de los Peines”, Tomás Pavón, Manuel Vallejo, Canalejas de Puerto Real, Antonio de la Calzá, “Carbonerillo”, Pepe Marchena, Juan Valderrama y “Curruco” de Algeciras, que “crearon sello propio y eran voces que tenían melodía”, algo que no ocurre hoy día -afirma Paco Quesada-; añade que “no hay cante chico y cante grande, ni cante jondo, ni cante gitano, ni cante payo. El único que existe es cante flamenco y además andaluz. El cante es chico o grande depende del que lo cante”. Paco Quesada estuvo viviendo algunos años en Bailén, donde ganó dos concursos de cante, otro en Baños de la Encina y el de Villanueva de la Reina, 13-9-1975. Tras ganar el primer premio en el I Festival de Pegalajar, 1969, participó en otros dos festivales más.

Francisco Quesada es el exponente de una tradición pegalajeña que tuvo en el pasado un destacado grupo de cantaores aficionados como Francisco Almagro “El Niño del Romeral”, “El Niño Gracia”, Fernando “El Mocho”, Francisco “El Ranico”, “El Cojo los Gitanos”, “La Rita”, Pepe “El de las

Montaoras”, José “Chamarizo”, “La Chata Braceros”, “El Chatillo del Romeral”, “Grillo”, “Huevero”...

29. XXIX Festival Flamenco de Pegalajar, 1997.

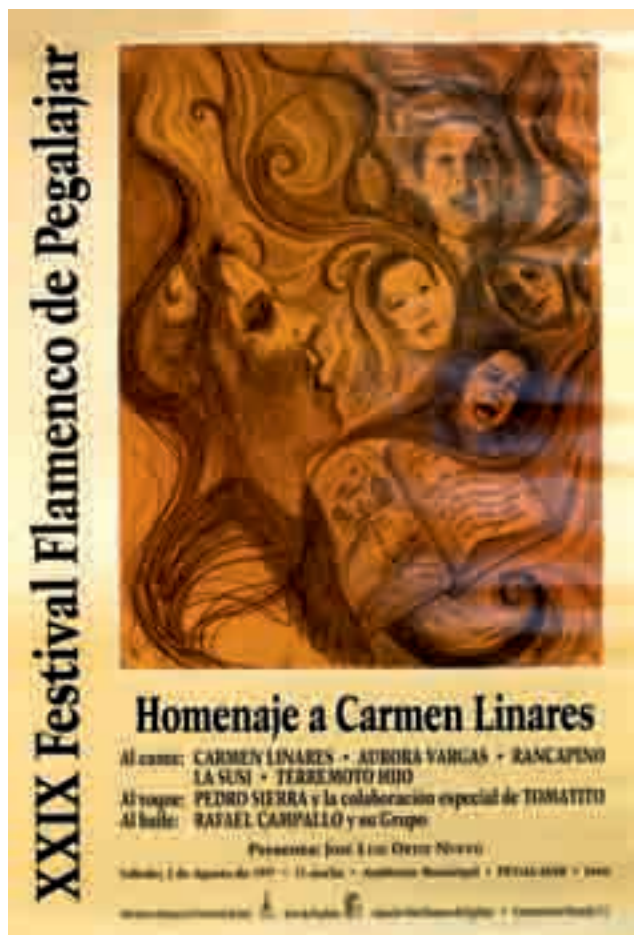
Las fiestas de Pegalajar estrenan nuevo alcalde en 1997 en la figura de Cristóbal Cobo Rentero. El programa de Fiestas, como el de los dos años anteriores, recoge los temas del agua y de la desecación de la Fuente de la Reja con más intensidad que nunca a casi una década de su desecación. Este año destaca la transformación urbanística en las cuevas del Romeral, con el fin de potenciar el turismo rural, en colaboración con los propietarios que las estaban rehabilitando. Como proyecto estrella está el inicio del gran centro cultural en el antiguo hogar juvenil, la carretera de circunvalación sigue pendiente, se firma el convenio para la construcción del nuevo Centro de Educación Secundaria Obligatoria, y se aprueba un proyecto de nuevos cultivos alternativos para la Huerta⁸⁴.

El cartel presenta una ilustración surrealista de los rostros de varias cantaoras y un libro con un poema y la imagen de la Charca con agua. El XXIX Festival de Arte Flamenco homenajeó a la cantaora Carmen Linares. Actuaban al cante la homenajeada Carmen Linares, Aurora Vargas, “Rancapino”, “La Susi” y “Terremoto Hijo” (no asistió, se sumaron fuera de cartel Juan José Amador y Enrique “El Extremeño”). Al baile, Rafael Campallo y su grupo (no asistió, siendo sustituido por Israel Galván y su grupo). Y a la guitarra, Pedro Sierra, “El Niño de la Pura” (que no estaba en el cartel) y “Tomatito”.

Carmen Pacheco Rodríguez, más conocida como Carmen Linares (Linares, 1951)⁸⁵ es una gran voz femenina del cante. Desde niña oyó mucho flamenco, pues su padre era un buen aficionado que tocaba la guitarra y en la casa se oían muchos discos. Emigró a Madrid, donde conoció a Pepe de la Matrona, Juan

84. “Fiestas en honor de la Virgen de las Nieves”. *Diario Jaén*, 2-agosto-1997, p. 23.

85. QUESADA BRACEROS, Francisco. “Homenaje a Carmen Linares”. *Fiestas de Agosto en honor de la Sma. Virgen de las Nieves. Pegalajar, del 1 al 7 de agosto de 1997*. Ayuntamiento, 1977.

Varea, Rafael Romero o “Fosforito”. Su andadura profesional la inició en las compañías de baile de Paco Romero y Carmen Mora. Con 16 años consiguió el premio flamenco de Radio Madrid. En 1970 grabó su primer disco acompañada por Juan “Habichuela”. Dos años después actuaría por primera vez en Pegalajar, fuera de programa, presentada por Rafael Romero; luego lo haría en otras muchas más ocasiones. Participó en el Nuevo Cante Flamenco al lado de Enrique Morente o José Menese. En la Unión se le reconoció su arte al otorgarle el premio de los Cantes Andaluces. Ha sido una de las primeras artistas flamencas que ha actuado en el Lincoln Center invitada por la Orquesta Filar-

mónica de Nueva York interpretando *El Amor Brujo* de Falla. Ha recorrido el mundo interpretando la obra en prestigiosos auditorios como el Teatro Colón de Buenos Aires, en el Teatro de la Ópera de Sydney y el Auditorio Nacional de Madrid. La obra discográfica de Carmen Linares ha sido aclamada por la crítica y ha recibido importantes galardones como el Premio ICARO (1988), Academia Francesa del Disco (1991), Medalla de Plata de la Junta de Andalucía (1998) y Premio Nacional de Música 2001 en su modalidad de interpretación. En 2002 grabó *Un ramito de locura*, candidato en la categoría de mejor álbum flamenco en los Premios de la Música y los Grammy Latinos 2003. En 2006 se le concedió la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

En la XXIX edición del Festival de Pegalajar, celebrada el 2 de agosto, más de 1.200 personas acudieron al mismo, celebrado en el Auditorio Municipal. Teresa Almagro, nieta del pintor Juan Almagro, hijo de Pegalajar, realizó una presentación de la homenajead, Carmen Linares recibió del Alcalde una placa conmemorativa del acto, y de una peña de la provincia de Castellón un ramo de flores. Su sumaron al acto con sus actuaciones dos cantaores que no estaban en el programa inicial: Juan José Amador por soleares y bulerías, acompañado a la guitarra por Moreno; y Enrique “El Extremeño”, acompañado por Salvador Gutiérrez, cantó por alegrías y bulerías. “Terremoto” no pudo asistir al Festival. La actuación de Carmen Linares estuvo acompañada por la guitarra de “Tomatito”, cantó tarantas de su tierra, soleares, seguirillas, bulerías y fandangos. Al baile actuó Israel Galván y su grupo. En la segunda parte “La Susi”, junto a “Tomatito”, cantó tangos y bulerías. “Rancapino”, por soleares tangos y bulerías. Y Aurora Vargas cerró el Festival, acompañada por el “Niño de Pura” que cantó por alegrías, tientos-tangos y bulerías. Intervino como presentador el flamencólogo José Luis Ortiz Nuevo.⁸⁶

30. XXX Festival Flamenco, 1998.

Un nuevo alcalde ocupa este año la presidencia de la corporación municipal, Rafael José López Fernández, que continúa en la línea de los proyectos iniciados los años anteriores. La XXX edición del Festival, tuvo lugar

86. GÓMEZ, Antonio. “El Festival Flamenco de Pegalajar homenajea a Carmen Linares”. *Diario Jaén*, 4-agosto-1996, p. 12

en la noche del 8 de agosto, sábado. En esta edición la organización ofreció una mezcla de flamenco joven o “nuevo flamenco”, aunque estuvo dedicado a homenajear a una artista veterana como es la “Niña de la Puebla”, presente en el acto. El cartel, obra del pintor local Antonio García Merlo, representa una visión del casco antiguo de la población, la Villa, desde su casa situada en el cerrillo de la Fuente, sobre el que aparece el rostro de la homenajeada. El dibujo está cruzado por una capa torera. Al cante figuraban “La Niña de la Puebla”, Remedios Amaya, “Duquenque”, “La Macanita” y “El Polaco”. Al baile, Luisa Serrano y su grupo flamenco. A la guitarra, Paco Cepero, Paco Serrano, Juan M. Cañizares y Agustín Carbonell “Bola”. Presentó el Festival Teresa Almagro, nieta de pintor Juan Almagro.

Un año después de la edición de este Festival murió la homenajeada, Dolores Jiménez Alcántara “La Niña de la Puebla” (La Puebla de Cazalla 1909 – Málaga 1999), que era ciega desde muy pequeña, tuvo como maestro en el cante al “Niño de Marchena”. Estuvo casada con otro notable cantaor, Luquitas de Marchena (Lucas Soto Martín, natural en Linares, 1913-1965). De este matrimonio nacieron otros dos conocidos artistas del folclore andaluz: Adelfa y Pepe Soto. De los fandangos y las colombianas pasó a soleares, siguiriyas y otros géneros. Se dio a conocer en los tiempos de la Ópera Flamenca tras las gafas negras que ocultaban su ceguera. Popularizó la co-

pla popular de “Los Campanilleros”, en el territorio del flamenco. Cuando murió estaba a punto de cumplir 91 años e iba a recibir de manos de los Reyes la medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes. La medalla le fue entregada a título póstumo. Recibió a lo largo de su carrera, que se desarrolló durante varias décadas, decenas de premios.

Abrió el espectáculo el granadino Luis Heredia “El Polaco”, acompañado a la guitarra del cordobés Paco Serrano, con una versión del romance del Amargo de Federico García Lorca, siguió por seguirillas, tangos y fandangos. Tras su actuación fue el turno de Tomasa “La Macanita”, una de las mejores voces femeninas del momento, acompañada de Paco Cepero. A continuación actuó el cuadro de baile de Luisa Serrano, con la guitarra de su hermano Paco y el cante de Rafael Ordóñez. Finalizado el baile, tocó rendir homenaje a la “Niña de la Puebla”, que con sus noventa años se atrevió a interpretar varias piezas, guajiras, malagueñas, verdiales y media granaína, con el soporte de la guitarra de Paco Serrano. En la segunda parte actuaron el catalán “Duquende”, seguidor de “Camarón” y la actuación estelar de Remedios Amaya, que dio culmen a una gran calidad artística del Festival.⁸⁷

31. XXXI Festival Flamenco, 1999.

Este año Pegalajar cambia de forma notable en sus accesos, la obra más relevante es la ejecución de la primera fase de la carretera de circunvalación. La imagen nocturna también se transforma con la iluminación de la Iglesia Parroquial de la Santa Cruz y su torre campanario, que aprovechó la torre del homenaje del castillo construyendo sobre ella el cuerpo de campanas. Surge un centro de vuelo de parapente en las Siete Pilillas. Y el olivar recibirá un nuevo riego por goteo de 10.000 olivos con el inicio de un nuevo proyecto de aprovechamiento de las aguas residuales depuradas.⁸⁸

87. VILLAREJO GARCÍA, Manuel. “La noche del cante flamenco viste de gala a Pegalajar”. *Diario Jaén*, 11-agosto-1998, p. 14.

88. “Pegalajar, fiestas en honor de la Virgen de las Nieves”. *Diario Jaén*, 4-agosto-1999, p. 31.

El cartel del festival presenta un cuadro de Ramón Galiano, Arquitecto Técnico Municipal, que recoge un vestido de gitana, la guitarra flamenca y el rostro de “Fosforito”, el homenajeado, sobre un fondo cubista. Intervendrían al canto, “Fosforito”, José Mercé, Estrella Morente, Chano Lobato y Paco Quesada. Al toque, “Moraíto Chico”, Antonio Soto, “Chanito Hijo” y Francisco Quesada hijo. Al baile, Antonio “El Pipa” y su grupo. Como presentador, José Sanz, de Cope-Radio Bailén.

El homenajeado, Antonio Fernández Díaz “Fosforito” (Puente Genil, 1932) o Antonio de Puente Genil, o del Genil, como se le llamaba antes de hacerse profesional, es uno de los grandes maestros del cante. El nombre de “Fosforito” fue también utilizado por otro cantaor, Francisco Lema “Fosforito”, aunque sin parentesco entre ambos. Se dio a conocer en el Concurso Nacional de Cante Jondo de 1956, en Córdoba. Fue después Premio Nacional del Cante de la Cátedra de Flamencología de Jerez (1968), II Compás del Cante (1985), Premio Pastora Pavón (1999), V Llave del Cante (2005), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2007... En el Festival de Pegalajar actuó en varias ocasiones. Grabó sus primeros discos, siendo autor él mismo de la mayoría de las coplas, y fue el primero en grabar el cante por taranto, al menos bajo ese nombre. Actualmente, tiene publicados más de 26 discos de todos los estilos y variantes del flamenco. Destaca la *Selección Antológica del Cante Flamenco* (1971); reeditado en 1992), con Paco de Lucía, constituyen un auténtico tratado de técnica.⁸⁹

Con motivo de la dilatada trayectoria flamenca de “Fosforito” y en el momento de su despedida de los escenarios, el día 7 de agosto, sábado, se celebró el Festival en su homenaje. Una vez más, la organización corrió a cargo del Ayuntamiento y la Peña Flamenca, con el patrocinio de Diputación Provincial y Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La joven Estrella Morente, hija de Enrique Morente, abrió el Festival, acompañada de la guitarra de “Montosita”. Le siguió Chano Lobato, que recibió una gran ovación cuando interpretó los tanguillos de Cádiz, le acompañó a la guitarra Chano Ramírez. La primera parte finalizó con la actuación de “Fosforito”, acompañado al toque por Antonio Soto. A continuación llegó la entrega de la placa de homenaje por parte del concejal de festejos Juan Rodríguez Díaz, y se leyeron unos versos de Francisco Almagro exaltando la figura del homenajeado. El baile de Antonio “El Pipa” abrió la segunda parte, dando paso a la actuación de Francisco Quesada, cantaor hijo de Pegalajar y colaborador en la organización del Festival; sus fandangos del Carbonerillo fueron muy aplaudidos junto con el resto de su intervención.

89. HIDALGO GÓMEZ, Francisco. *Fosforito, el último romántico*. Cornellá de Llobregat, Barcelona: Creadors, D.L. 1992.

José Mercé cerró el evento con su esperada actuación, acompañado a la guitarra de “Moraíto Chico”.⁹⁰

32. XXXII Festival de Arte Flamenco, 2000.

En el año 2000 continuaban aún las obras del Centro Cultural y del Instituto de Segunda Enseñanza, el polígono industrial crecía, se acondicionaban más alojamientos rurales en cueva para el turismo junto con el desarrollo de actividades paralelas como el parapente y rutas de senderismo.⁹¹

Este año se añadió a la celebración del Festival la *Semana Cultural Flamenca*, un programa de conferencias y actos culturales en torno a la literatura y el flamenco. Las conferencias, que se realizaron en el Centro Social, fueron las siguientes:

- “El flamenco en la poesía y en la novela”, por José Luis Buendía, Profesor Titular de Literatura de la Universidad de Jaén, escritor y crítico de flamenco, que ya fue presentador del Festival años atrás (28 de julio, a las 21 horas).
- “Lorca y el Flamenco”, por Félix Grande Lara, poeta, narrador y ensayista. Miembro de número de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos de Jerez de la Frontera, declarado mejor escritor de temas flamencos en 1998 (3 de agosto, a las 21 horas).
- “Teatro y Flamenco”, por Salvador Távora, fundador y director de la agrupación teatral “La Cuadra” de Sevilla (5-agosto, 21 horas).

Como actividades culturales de la Semana se realizó una exposición de Carteles de todos los Festivales de Arte Flamenco celebrados en Pegalajar y la proyección de la película *Sevillanas* de Carlos Saura.⁹²

90. GÓMEZ, Antonio. “Noche de tangos y bulerías en el XXXI Festival de Arte Flamenco”. *Diario Jaén*, 9-agosto-1999, p. 16.

91. “Fiestas en honor de la Virgen de las Nieves. Pegalajar”. *Diario Jaén*, 4-agosto-2000.

92. *Semana Cultural Flamenca, del 28 de Julio al 5 de Agosto – 2000*. Ayuntamiento de Pegalajar, 2000 (tríptico informativo).

El cartel anunciador del Festival recoge en su ilustración un dibujo del rostro del homenajeado, Salvador Távora, sobre el barrio de la Villa de Pegalajar. Al cante intervenían Calixto Sánchez, Vicente Soto, “El Pele”, Esperanza Fernández, Tina Pavón. Al baile, Milagros Mengibar. Al toque, Manolo Franco y José Luis Postigo. Como presentadora, la periodista de Canal Sur María Luz Almagro, nieta del pintor local Juan Almagro.

El XXXII Festival, el más veterano de los festivales de la provincia homenajeó a Salvador Távora (Sevilla, 1930),⁹³ fundador del grupo de teatro “La Cuadra”, es uno de los dramaturgos más importantes de la segunda mitad del siglo XX español, que destaca en su interpretación de la cultura popular andaluza, donde se hace una nueva lectura del flamenco, los toros y la Semana Santa lejos del tipismo costumbrista con el que se suelen identificar. Antes de su primer montaje, *Quejío* (1971), obra que sentaba las bases de la larga trayectoria que vendría después, Salvador Távora fue torero. Después su nombre ha estado ligado al de ‘La Cuadra de Sevilla’, y al de una manera peculiar de hacer flamenco. En 2001, y con motivo del trigésimo aniversario de su trayectoria, se publicó

93. CARRASCO, Marta y DÍAZ PÉREZ, Eva. *Salvador Távora, el sentimiento trágico de Andalucía*. Sevilla, 2005.

el libro *Salvador Távora y La Cuadra de Sevilla. Tres décadas de creación teatral*. Como reconocimiento a su carrera, ha recibido la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (1986), el Premio Andalucía de Teatro (1990), y el nombramiento de Andaluz del Año (1993). Una calle de Sevilla lleva su nombre.

El homenajeado, Salvador Távora, no pudo asistir al Festival. Aunque hubo sillas desocupadas, más de mil personas llenaron el Auditorio Municipal. La cantaora Tina Pavón fue la encargada de abrir el acto, acompañada a la guitarra de José Luis Postigo que entre tarantas y malagueñas fue jaleada por el público, en el que la juventud estaba muy presente. Fue seguido por la espontaneidad y entrega de “El Pele”. La bailaora Milagros Mengíbar se arrancó por alegrías, acompañada al cante de “Naranjito de Triana” y “Jarillo”. Tras el descanso, tocó el turno a Esperanza Fernández, a Vicente Soto “Sordera” y Calixto Sánchez, que arrancaron los aplausos del público. En el intermedio la hija del homenajeado, Pilar Távora, cineasta y escenógrafa, recibió del concejal de festejos del Ayuntamiento de Pegalajar Juan Rodríguez y de Manuel Anguita Peragón el olivo de plata en reconocimiento a la labor de su padre.⁹⁴

33. XXXIII Festival de Arte Flamenco, 2001.

Por estos años es ya evidente que la economía de la población se diversifica. La agricultura tiene otra alternativa en el sector industrial de la madera y en este año el sector turístico dispone ya de sesenta y cinco plazas de alojamiento. A ello se une que el manantial que abastece La Charca ha vuelto a manar y de nuevo las barcas surcan el estanque.⁹⁵ Pero este año, una fuerte tormenta primaveral descargó sobre Pegalajar, causando grandes desperfectos en infraestructuras públicas, el agua provocó la rotura del barranco Villajos, barranco canalizado que atraviesa el pueblo, y fueron anegadas varias viviendas tras desbordarse el río Guadalbullón, lo que mo-

94. OLIVARES, Lorenza. “Noche de Jondura Flamenca”. *Diario Jaén*, 7-agosto-2000, p. 21.

95. “Fiestas en honor de la Virgen de las Nieves. Pegalajar”. *Diario Jaén*, 4-agosto-2001, p. 25-28.

tivó que la corporación municipal solicitara la declaración de zona catastrófica.⁹⁶

El cartel del XXXIII Festival tiene como ilustración una pintura paisajística de Teresa Almagro, con una visión del entorno de la Charca y el olivar de la zona del Sur del término. En el centro una fotografía del rostro del homenajeado Carlos Cano. Al canto actuaban Chano Lobato, Juana “La del Revuelo” y su grupo, Fernando “Terremoto”, “El Cigala” (no asistió), Ezequiel Benítez. Al baile, Inmaculada Aguilar y su grupo. Al toque, Niño Josele, Antonio Higuero y Martín Chico. Como presentador, Paco Carrillo, de Radio Jaén.

El homenajeado, José Carlos Cano Fernández (Granada, 1946 - 2000),⁹⁷ conocido artísticamente como Carlos Cano, había muerto el año anterior. Fue un cantautor que cultivó estilos tradicionales, como el fado y la copla andaluza. Compuso cuecas, tangos, rumbas, sambas, nanas, coplas, murgas carnavalesas... acompañado por tan sólo su voz y su guitarra o por una orquesta. Entre sus temas más

96. “Pegalajar pedirá la declaración de zona catastrófica tras la tromba de agua” *El País*, 24-05-2001.

97. TÉLLEZ, Juan José: *Carlos Cano. Una historia musical andaluza*, Madrid: Ibe-rautor Promociones Culturales. 2005.

conocidos cabe destacar *María la Portuguesa* o *La murga de los currelantes*. En 1995 sufrió una disección de aorta que fue intervenida en la clínica neoyorquina Monte Sinaí. Tras el incidente escribió “He vuelto a nacer en Nueva York, provincia de Granada”. En el año 2000 el problema se reproduce y fallece. En 2001 es nombrado a título póstumo Hijo Predilecto de Andalucía y se publica *Que naveguen los sueños*, un disco de duetos con diversos artistas que interpretan sus grandes éxitos.

El Festival se celebró el 4 de agosto. “El Cigala” no se presentó, debido a un accidente de tráfico. Según la crítica, en los últimos años el Festival estaba perdiendo fuerza. La asistencia pública volvió a ser menos de la esperada. Para muchos aficionados la relación entre este cantante granadino y el flamenco estaba poco clara. En el cante destacaron Ezequiel Benítez y Fernando “Terremoto” sobre los demás. Inmaculada Aguilar y su cuadro estuvieron dignos en el baile. La gran decepción, según la crítica, fue la de Juana “La del Revuelo”, que no estuvo a la altura de sus mejores actuaciones.⁹⁸

34. XXXIV Festival de Arte Flamenco, 2002.

Un nuevo alcalde, Alonso Cueva Torres, preside la Corporación Municipal durante las Fiestas Patronales de este año, en el que continúan aún las obras del Centro Cultural, el inicio de la construcción del Instituto de Enseñanza Secundaria y el Tanatorio Municipal. En esta época prácticamente no hay desempleo en la población, con un repunte del sector industrial de la madera.⁹⁹

El cartel recoge sobre un fondo colorista una pintura de La Charca con la alameda y la perspectiva de la torre de la Iglesia y parte de la Serrezuela en la parte inferior del cartel, obra de Ramón Galiano. El rostro de José Menese ocupa la parte superior, junto con la dedicatoria “A José Menese, cantaor, por su impulso del Festival en los inicios”, pues desde 1973 acudió en nueve ocasiones. Al cante participaban José Menese, José de la Tomasa,

98. BELTRÁN GARCÍA, Raúl. “La esencia del cante. El Festival de Pegalajar pierde fuerza”. *Diario Jaén*, 6-agosto-2001, p. 41.

99. “Feria y Fiestas en honor de la Virgen de las Nieves”. *Diario Jaén*, p. 23-26.

“La Susi”, “La Macanita” y Rosario López. Al baile, Yolanda Lorenzo. Al toque, Antonio Carrión y Eduardo Rebollar. Como presentador, Paco Viedma (Radio Jódar. SER).

José Meneses Scott (La Puebla de Cazalla, 1942)¹⁰⁰, más conocido como José Menese, es un cantaor, hijo de un zapatero. En 1959, Antonio Mairena le presentó en su debut en el Cine Carretería de Osuna. Se dio a conocer en los años 60 en Madrid por el letrista Francisco Moreno Galván, también originario de La Puebla de Cazalla, vinculado al Festival de Pegalajar. Posteriormente pasó a formar parte del conocido tablao flamenco Zambra. Moreno Galván creó la mayor parte de las letras de sus discos posteriores, cuyo contenido social y, en algunas ocasiones, también político, le granjeó problemas con la censura de la época. Menese es un cantaor ortodoxo que siempre ha respetado los esquemas clásicos del Flamenco. En su trayectoria profesional ha recibido numerosos premios: Premio de Honor “Tomás el Nitri” del Concurso de Cante Flamenco de Córdoba (1965); Siguiriyas de Marbella (1966); Premio de Mairena de Alcor (1967); La Saeta de Oro de Almería (1971); Premio Nacional al Cante de la Cátedra de Jerez (1974); Premio Cabal de Plata, por votación popular, de RNE (1987); Compás del Cante (1992); Galardón Flamenco Calle de Alcalá y “Patriarca del Cante” (1997)...

En su XXXIV edición el Festival de Arte Flamenco cumplió con las expectativas creadas. Abrió la noche Rosario López, con una gran actuación que levantó algunos de los mayores aplausos de la noche con sus bulerías y fandangos. Tras José de la Tomasa, llegó el turno de José Menese, siempre tan querido en Pegalajar, que desarrolló un repertorio amplio y riguroso. Al final de su actuación, el Ayuntamiento de Pegalajar le entregó un cuadro con un olivo de plata como motivo. Seguidamente, el baile de Yolanda Lorenzo cumplimentó el cante, poco antes del turno de la escuela de “Camarón”, que llegó de la mano de “La Susi” y “La Macanita”, que se arrancaron a bailar en varias ocasiones. La primera por cantes de Levante y bulerías, la segunda por tangos y soleás.¹⁰¹

100. GARCÍA GÓMEZ, Génesis. *José Menese, Biografía Jonda*. Ed. Aguilar. 1996.

101. ESTEBAN MARTÍN, Rafael. “Con mucha solera”. *Diario Jaén*, 5-8-2002, p. 45.

35. XXXV Festival de Arte Flamenco, 2003.

En el 2003, por primera vez en la Historia de Pegalajar, una mujer preside la Corporación Municipal, Mercedes Valenzuela Generoso, que hereda proyectos pendientes durante bastantes años, como el importante Centro Cultural, la legalización del polígono industrial y un albergue para inmigrantes temporeros. Las abundantes lluvias de los meses anteriores recuperan el manantial de la Fuente de la Rreja y el agua vuelve a llenar la Charca.¹⁰²

El cartel presenta como ilustración una fotografía de la homenajeadada Rosario López, que canta como artista invitada, acompañada de Diego “El Cigala”, Remedios Amaya, Tomasa “La Macanita” y Juan Fuentes Pavón. Al toque, Diego “El Morao”, Juan Diego, Manolo Parrilla, Román Vicenti, “El Perla” y “El Sebas”. Al baile, “Farruquito” y su grupo. Como presentadora figura en el cartel Inmaculada Moreno, que no pudo asistir y fue sustituida por José Sanz.

Rosario López nació en Jaén. Su afición al cante flamenco le viene desde pequeña, siendo una niña. Pegalajar está en su recuerdo, pues la primera vez que subió a un escenario, presentada como Chari por Rafael Romero, fue en el Festival de 1972, sin estar en el cartel y como aficionada. Tiene grabados diversos discos y una antología del Flamenco. Está incluida entre los más grandes de este arte que recoge el libro *Retratos Flamencos*, de Paco Sánchez. Es una cantaora internacional, que ha llevado su cante por Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Francia, Japón... Entre los galardones que ostenta Rosario López, cabe destacar la “Aceituna de Oro” (23 de marzo de 1979), otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de Jaén. Esta imposición la realizó el entonces alcalde de la ciudad, Antonio Herrera; Premio Nacional “Populares”, a la revelación del año 1976, por la COPE; “Catavinos de Plata” en el Festival Flamenco “La Cata de Montilla”; Homenaje de la Peña Flamenca de Jaén el 11 de octubre de 1986, al que se sumaron otras entidades: Cruz Roja, Asociación Cultural de Coros y Danzas “Lola Torres”, Amigos de San Antón, Excmo. Ayuntamiento de Jaén, Peña Fla-

102. “Feria y Fiestas de la Virgen de las Nieves”. *Diario Jaén*, 2-agosto-2003, p. 39-44.

menca de Montilla, Peña Platería de Granada, Peña Juan Brea de Málaga y Cátedra de Flamencología de Jerez; en Abril de 1990 se le hace entrega de la “Palma de Oro” en Círculo de Bellas Artes de Madrid, impuesta por el poeta José Hierro; el 22 de Marzo de 1997 recibe un emotivo homenaje de la Casa de Córdoba en Jaén, por el cariño que profesa a su tierra; el 30 de Junio de 2000 recibió en Jaén los galardones de “Jiennense Ideal” del año 1999 y Jiennense del siglo XX, elegida, junto a otros, por los lectores

de periódico local “Ideal”; en octubre de 2002 recibe de la Ciudad de Jaén un emocionado homenaje en el que se le impone la “Aceituna de oro” e insignia con el Escudo de Oro de Jaén. Sobre su figura, Pepe Sánchez del Moral ha escrito el libro *Rosario López*, editado por la Obra Social de Caja de Jaén.¹⁰³

De las primeras visitas de Rosario López al Festival son los siguientes versos de Francisco Chica:

*“Déficit de luna
(Para Charo López)*

El vuelo raso de la paloma
sintetiza nuestro vano afán
de pervivencia,
mientras tú,
en la hostilidad del límite
desafías con tu grito
las estrellas del alto cielo.
El pájaro y el brillo celeste
se funden aquí
para resolver los signos del enigma”.¹⁰⁴

El XXXV certamen rindió homenaje a Rosario López el día 2 de agosto, con más de dos mil personas que acudieron a la cita, que se prolongó hasta las cuatro de la madrugada. “Al fresquito de la Charca y con cante del bueno”, se desarrolló el Festival. José Sanz presentó la velada en sustitución de Inmaculada Moreno. Juan Fuentes Pavón logró, junto a “El Sebas” captar la atención del público. Le siguió “La Macanita”, acompañada al toque por Parrilla Chico, que no defraudó. La actuación de Rosario López, la homenajeada, fue el momento estelar, por algo conoce este Festival desde sus comienzos y ha participado en él siete veces. En un

103. SÁNCHEZ DEL MORAL, José. *Rosario López*. Jaén: Obra Social de Caja de Jaén, 2007.

104. CHICA, Francisco. *Laocoonte Sur*. Jaén: Club 63, 1983, p. 43.

sencillo acto, la alcaldesa Mercedes Valenzuela Generoso y el presidente de la Peña Flamenca José Rojas le agradecieron su dedicación y maestría en el flamenco. Rosario llenó el ambiente de fandangos, granaínas, tangos, tientos y seguriyas. Tras el descanso actuaron Remedios Ayala y Diego “El Cigala”, al que la organización obsequió con una alcuza, obra de Paco Tito. La velada fue cerrada por “Farruquito” y su grupo, que levantaron al público de sus sillas.¹⁰⁵

36. XXXVI Festival de Arte Flamenco, 2004.

En este año la Alcaldesa, Mercedes Valenzuela, valora el crecimiento turístico que está experimentando el pueblo, y los proyectos de nuevo consultorio médico, el albergue para inmigrantes y la remodelación de la zona de la Charca, que este año vuelve a tener agua, y el Parque. El cartel del Festival en su edición XXXVI, en homenaje a “La Paquera de Jerez”, es obra de José Olivares Palacios. Al cante intervienen Carmen Linares, “El Potito”, “Capullo de Jerez”, “El Zambo de Jerez” y Gema Jiménez. Al toque, Miguel Ochando, Diego “El del Morao” y Fernando Moreno. Al baile, Antonio Canales (no actuó, lo hizo en su lugar “Farruquito”). Como presentador, José Sanz García.

- La homenajeada, “La Paquera de Jerez”¹⁰⁶ es el nombre artístico de Francisca Méndez Garrido (Jerez de la Frontera, 1934 – 2004), actuó en Pegalajar en cinco ocasiones entre 1974 y 1991. De padre gitano y madre paya, la tradición cantaora le venía de familia paterna, los Méndez. Desde niña cantaba en fiestas, bautizos, bodas... Contó en estos duros comienzos con el apoyo del mítico cantaor Aurelio Sellés. En 1953 editó su primer disco. En 1957 debutó en el tablao madrileño El Corral de la Morería. En 1959 viajó por España con su primer espectáculo: *España por bulerías*, dándose a conocer definitivamente. Cantó todos los palos, excepto las peteneras.

105. RODRÍGUEZ CÁMARA, J. “Noche de arte y sentimiento”. *Diario Jaén*, 4-agosto-2003, p. 43.

106. RÍOS RUIZ, Manuel. *La Paquera de Jerez, genio y figura del cante*. Cádiz: Diputación de Cádiz, Servicio de Publicaciones, 2005.

Destacó en los fandangos y especialmente las bulerías, tanto que la llamaron “la Reina de la Bulería”. Participó en varias películas como cantaora. Entre sus numerosos premios están Premio Niña de los Peines, Concurso Nacional de Arte Flamenco, 1971; Proclamación Reina de la Bulería Jerez de la Frontera; Premio Nacional de Cante, 1980; Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, 2004, a título póstumo.

Unas dos mil personas asistieron al Festival de este año. Una edición en la que Antonio Canales comunicó a última hora su no asistencia y “Farruquito” actuó en su lugar, esta vez por segundo año consecutivo. “Cante y baile del bueno”. Fue un festival de los más brillantes. La protagonista, pese a su reciente ausencia, fue “La Paquera de Jerez”, pues el certamen estaba dedicado a su memoria. El presentador hizo una glosa de su trayectoria profesional. Abrió el acto Gema Jiménez, de Jódar, que pese a su juventud tiene el respeto del flamenco. Entre los veteranos Carmen Linares destacó en su actuación.¹⁰⁷

37. XXXVII Festival de Arte Flamenco, 2005.

En 2005, en Pegalajar aún continúan las eternas obras del Centro Cultural, el albergue de inmigrantes sí está finalizado, y por fin se van a iniciar las obras del centro médico y un centro deportivo. En el aspecto socioeconómico la ilegalidad del polígono industrial amenaza su cierre.¹⁰⁸

El cartel anunciador, obra de José Olivares, representa a la homenajeada, “Tía Anica la Piriñaca”. Intervenían los cantaores Fernando “Terremoto”, Vicente Soto “Sorderas”, Juana “La del Revuelo”, Fernando de la Morena, “Elu de Jerez”, “El Tortas de Jerez”. Al toque, Fernando Moreno, José María Molero, Martín Chica, Antonio Gero, Isaac Moreno. Al baile, Antonio “El Pipa”. Como presentador, José Sanz García.

Ana Blanco Soto, conocida como “Tía Anica la Piriñaca” (Jerez de la Frontera, 1899 – 1987). Intervino en el IV Festival de Cante Flamenco de Pegalajar, el primero que no fue concurso (1972) en la línea del nuevo Flamenco que buscaba las raíces, también lo hizo en el VI Festival (1974). Empezó a cantar de forma algo profesional después de enviudar y criar a sus hijos. En su voz las siguiiriyas alcanzaron su más hermosa expresión;

107. RÓDRIGUEZ CÁMARA, José. “Tres mil oídos, pendientes del mejor flamenco en Pegalajar”. *Diario Jaén*, 9-agosto-2004, p. 49.

108. “Feria y Fiestas en honor de la Virgen de las Nieves. Pegalajar”. *Diario Jaén*, 20-febrero y 4-agosto-2005, p. 59-63. “El TSJA ordena cerrar un polígono industrial por los ruidos que causa” *El País*, 10-2-2005 y “Los vecinos de Pegalajar se movilizan contra el cierre del polígono industrial”, *El País*, 12-11-2005.

tanto se emocionaba que con frecuencia lloraba. Fue ella quien acuñó la frase “Cuando canto a gusto me sabe la boca a sangre”. Ha sido siempre portadora del mejor y más puro cante. Nunca se dio a conocer fuera de unos muy reducidos círculos de aficionados. “Tía Anica la Piriñaca” era una supervivencia de los antiguos esquemas sociales y estilísticos del cante. Para Caballero Bonald “la intocable raíz del flamenco está representada exactamente en esas entrañables, humildes, sobrecogedoras quejumbres,

extraídas de la más oscura memoria racial (...) Canta como si exteriorizara en un sollozo toda su intimidad.” José Luis Ortiz Nuevo recogió sus memorias en un libro titulado *Yo tenía mu güena estrella* (1987).¹⁰⁹

Pese a que disminuyeron los asistentes respecto al año anterior, unos mil, el Festival mantuvo su calidad. “La pureza flamenca no es tan comercial”. Comenzó en su XXXVII edición a última hora del día 6 de agosto, ya a media noche, para rendir homenaje a “Tía Anica la Piriñaca”, de la que el presentador, José Sanz, hizo una semblanza. Tras 37 años ininterrumpidos de Festival, que lo hacen uno de los más antiguos de Andalucía, el Festival mantuvo en este año la misma pureza que en sus orígenes, deslumbrando los cantaores en los distintos palos. Este año Jerez arrasó, pues todos eran de esa ciudad, excepto Juana “La del Revuelo”, con el fin de homenajear las raíces de “La Piriñaca”. Martinetes, alegrías, tangos, bulerías, soleares, seguirillas,... salieron de los cantaores Fernando de la Morena, Vicente Soto “Sordera” y Fernando “Terremoto”. “Elu de Jerez” demostró su dominio en seguirillas y fandangos. Juana “La del Revuelo” cantó acompañada de su marido. “Salmonete de Jerez”, con bulerías y otros palos. Y cerró el bailaor Antonio “El Pipa”.¹¹⁰

38. XXXVIII Festival de Arte Flamenco, 2006.

2006 es año de soluciones a problemas preocupantes para el municipio. Por fin hay un plan de extracciones del acuífero que abastece la Charca que, en teoría, permitirá en un futuro próximo recuperar el manantial; el polígono industrial se ha legalizado y se ha evitado su cierre; las obras del instituto acabaron, así como las del “eterno” Centro Cultural; casi todas las asociaciones disponen de sede...¹¹¹

109. ORTIZ NUEVO, José Luis. *Anica la Piriñaca: yo tenía mu güena estrella*. Madrid: Hiperión, 1987.

110. ESPINILLA, Inmaculada. “El Festival de Pegalajar reúne de nuevo la pureza del arte gitano”. *Diario Jaén*, 8-agosto-2005, p. 51.

111. “Fiestas en honor de la Virgen de las Nieves”. *Diario Jaén*, 4-agosto-2008, p. 55-60.

El cartel anunciador del XXXVIII Festival, realizado por Diego Bruna, representa en pintura al homenajeador, Antonio Núñez “Chocolate”, recientemente fallecido. Intervenían al canto, Arcángel, “El Zambo de Jerez”, “El Capullo de Jerez”, “El Yunque” y Manuel Rastoy. Al toque, Paco Cortés, Isaac Moreno, Isaac Moreno, “Niño Gero” y Patrocinio Hijo. Al baile, Manuela Carrasco y su grupo. Como presentador, José Sanz García.

El homenajeado, Antonio Núñez Montoya “Chocolate” (Jerez, 1931 - Sevilla, 2005) dejó en el fandango su huella peculiar con tercios largos y ligados. Empezó a cantar a los nueve años, en los trenes que iban a Huelva o a Alcalá de Guadaira. Ya, a comienzos de los años 60 y con la aparición de los festivales flamencos, “El Chocolate” comienza actuaciones en solitario, dejando siempre constancia de su pureza cantaora. Ha participado en películas como *Los Tarantos* y *Flamenco* de Carlos Saura. Fue Premio Nacional de Flamencología, Yunque de Oro de la Tertulia Flamenca de Radio Sevilla, Giraldillo del Cante, Medalla de Oro de Andalucía en 2003... y un Grammy Latino en 2002 por su último disco, *Mis 70 años con el cante*. Chocolate no faltó a ninguna de las grandes citas flamencas, tampoco a la de Pegalajar, en cuyo Festival participó en siete ocasiones entre 1975 y 1996.

Pegalajar acogió en la noche del 5 de agosto, el XXXVIII Festival de Arte Flamenco en el Auditorio Municipal con cerca de 1.500 asistentes, que asistieron a un recital de cante jondo en estado puro. El cantaor Manuel Rastoy, vecino de Mancha Real, abrió el evento que duró hasta las cinco y media de la madrugada. Estuvo acompañado a la guitarra por Patrocinio hijo. La segunda actuación correspondió a Ricardo Losada Maya “El Yunque”, premio nacional de Flamenco en 1983. Antes del descanso cantó Francisco José Ramos “Arcángel”, que desde los diez años ya conoce el éxito en el cante jondo. Un año más Pegalajar disfrutó del baile de Manuela Carrasco, la internacional bailaora tan vinculada a nuestra población. En la segunda parte tocó el turno a “El Zambo de Jerez” y “El Capullo de Jerez”, este último el más esperado, que durante una hora se entregó en el escenario y arrancó del público grandes aplausos con sus fandangos, bulerías y otros palos.¹¹²

39. XXXIX Festival de Arte Flamenco, 2007.

Tras las elecciones municipales de 2007, la Alcaldesa de Pegalajar, Mercedes Valenzuela Generoso continúa la frente de la Corporación Mu-

112. SANZ, José Mariano. “Lo mejor del cante jondo, en el festival flamenco de Pegalajar”. *Diario Jaén*, 7-agosto-2005, p. 51.

nicipal. Como proyecto estrella aún por ver la luz está la recuperación del manantial que abastece la Charca, cuyas primeras medidas dentro del Plan de Extracciones ya han comenzado. Nuevos proyectos son el tanatorio municipal y el centro de día¹¹³

El cartel de este año, realizado por José Olivares, representa una pintura de la homenajeada Fernanda de Utrera, recientemente fallecida. En el homenaje de Fernanda de Utrera de la XXXIX edición del Festival, que se realizó la noche del 4 de agosto, colaboraron cantaores de gran talla como Juan Peña “El Lebrijano”, La Macanita, José de la Tomasa, Diego Clavel, Miguel de Tena y el ganador del segundo concurso de cante flamenco de Pegalajar del año anterior Juan Fuentes Pavón. Al toque, Pedro Peña (hijo), Antonio Carrión, Manuel Parrilla y José Rojo. Al baile, “El Güito” y su cuadro flamenco. El cartel recogía como invitada de honor a Bernarda de Utrera,¹¹⁴ hermana de la homenajeada. En Pegalajar cantó Fernanda en tres ocasiones entre 1973 y 1986. En su primera actuación en nuestro Festival (1973) cuando vio la Luna reflejada en La Charca, espontáneamente se arrancó por bulerías con esta letrilla: “Olé ahí, olé ahí, este río tan bonito que tenemos por aquí”.

Fernanda Jiménez Peña, conocida como Fernanda de Utrera (Utrera, 1923 – 2006) era hermana de la también cantaora Bernarda de Utrera. Es considerada una de las mejores soleareras de todos los tiempos. Era nieta de Fernando Peña Soto “Pinini”. Llevaba más de cincuenta años dedicados al Flamenco, que ha quedado en grabaciones como *Sevilla, cuna del cante* (1959), *El cante de Fernanda y Bernarda de Utrera* (1970) o *Potaje gitano en Utrera* (1973). Y su intervención en la película *Flamenco* (1994) de Carlos Saura. Entre sus numerosos premios destacan el Premio Nacional por Soles y Bulerías en el Concurso de Arte Flamenco de Córdoba (1957), el Premio del Concurso Mairena del Alcor (1966) y el Premio Nacional de Cante de la Cátedra de Flamencología (1967). En 1989 obtuvo el Compás del Cante.

113. “Fiestas en honor de la Virgen de las Nieves. Pegalajar”. *Diario Jaén*, 4-agosto-2007, p.33

114. VICIOSO, Jesús. “Puro arte de nuestra tierra”. *Diario Jaén*, 4-agosto-2007, p. 34 y 52.

PEGALAJAR
XXXIX FESTIVAL DE
ARTE FLAMENCO
4 DE AGOSTO DE 2007 • 11.30 DE LA NOCHE
AUDITORIO MUNICIPAL (PLAZA AUTOR FRANCISCO ALMAGRO)
HOMENAJE A FERNANDA DE UTRERA

AL CANTE:
JUAN PEÑA "EL LEBRIJANO"
LA MACANITA
JOSE DE LA TOMASA
DIEGO CLAVEL
MIGUEL DE TENA
JUAN FUENTES PAVON
(GANADOR DEL 2º CONCURSO
DE CANTE FLAMENCO DE PEGALAJAR 2007)

AL TOQUE:
PEDRO PEÑA (HIJO)
ANTONIO CARRION
MANUEL PARRILLA
JOSÉ ROJO

PRESENTA:
JOSÉ SANZ GARCÍA

AL BAILE:
EL GUITO Y SU CUADRO FLAMENCO

INVITADA DE HONOR BERNARDA DE UTRERA

Durante más de cinco horas se vivió un espectáculo de lo mejor del género en la XXXIX edición del Festival. Cuatro mil personas abarrotaron el recinto para asistir a un acto donde el flamenco recorrió casi todos los palos. Juan Fuentes Pavón, ganador de la segunda edición del Concurso

de Cante Flamenco, abrió el Festival. Le siguió Diego Clavel y José de la Tomasa, que llevaron el “duende” por el escenario. La primera parte la cerró el baile de “El Güito”, una de las grandes figuras del baile flamenco del momento, con su grupo de dos guitarristas, dos bailaores y un palmero, que por primera vez actuaba en la localidad y entusiasmo al público. En la segunda parte, fue la intervención de Juan Peña “El Lebrijano”, que recibió de manos de la alcaldesa Mercedes Valenzuela una placa homenaje a su prima hermana Fernanda de Utrera; le siguió “La Macanita”, que se vio obligada por el público a regalar varios cantes “de propina”. El broche final lo puso Miguel de Tena con una intervención perfecta de ejecución y técnica.¹¹⁵

40, XL Festival de Arte Flamenco, 2008 ¹¹⁶

115. “Gran noche de flamenco en Pegalajar”, *Diario Jaén*, 6-agosto-2007, p. 51.

116. En el momento de la edición de este libro, julio de 2008, aún no se había celebrado el 40 Festival.

41. Participantes en los festivales de Arte Flamenco de Pegalajar, 1972-2007.¹¹⁷

“Festival de embrujo y cante,
en el aire se respira,
la copla surca los aires
y arranca por seguidillas.

Y el flamenco por bandera
ondea en Pegalajar,
cantaores con solera
llegados de otro lugar.”¹¹⁸

Cantaores - Años

Ana Blanco Soto “Tía Anica La Piriñaca” 1972-74
María Fernández Granados “María La Perrata” 1972-82
Enrique Morente 1972-76-81
María Vargas 1972
Rafael Romero “El Gallina” 1972
Diego Andrade Martagón “Diego Clavel” 1972-80-82-84-86-92-94-07
Juanele de Jerez 1972
Carmen Linares 1972,73-84-88-93-97-2004
Manuel Valencia Carrasco “Manolillo de Paula” 1973
José Menese 1973-75-77-79-82-83-86-89-2002
José Monje “Camarón de la Isla” 1973-75-77-78 (no asistió)-83-85
Juan Peña “El Lebrijano” 1973-74-76-77-78-82-84-90-92-2007
Fernando Fernández Monje “Terremoto de Jerez” 1973-74-77-78
Fernanda Jiménez Peña “Fernanda de Utrera” 1973-78-86

117. Ordenación por año de primera participación. No incluimos los participantes de 2008.

118. LÓPEZ GARRIDO, Nieves. “Canta la Noche”. *Feria y Fiestas en Honor de la Virgen d elas Nieves. Pegalajar, del 2 al 7 de agosto 2002*. Ayuntamiento, 2002.

- Bernarda Jiménez Peña “Bernarda de Utrera” 1973-78-86
Francisca Méndez Garrido “La Paquera de Jerez” 1974-81-85-88-91
José Cortés Jiménez “Pansequito del Puerto” 1974-75-87
Manuel Soto “El Sordera” 1974-81-85
Manuel Mancheño “El Turroneiro” 1974-77-78-79-83-85-89-91
Antonio Núñez “El Chocolate” 1975-78-80-86-89-92-96
Francisco Carrasco Carrasco “Curro Malena” 1975-78-83-84-85-87
Luis Torres Cádiz “Joselero de Morón” 1975
Francisco Cruz García “Curro Mairena” 1975-76
Curro Fernández 1975-76
Antonio Cruz García “Antonio Mairena” 1976-79 (no actuó)
Martín Giménez Giménez “Martín Revuelo” 1976
José Vargas “El Mono de Jerez” 1976
Antonio Rodríguez Gómez “Gómez de Jerez” 1977
Alonso Núñez “Rancapino” 1978-87-91-97
Diego Vargas “El Boquerón” 1978
Antonio Fernández “Fosforito” 1979 (no actuó) -82-85-92-99
Manuel Cruz García “Manuel Mairena” 1979-81-87
José Antonio Cortés “Chiquetete” 1979
Juan Miguel Ramírez “Chano Lobato” 1979-1990-99-2001-
Manuel Romero Pantoja “Romerito de Jerez” 1979
Juanito Villar 1980-86 (no asistió)
Calixto Sánchez 1980-84-89-95-2000
José Domínguez “El Cabrero” 1980-87-96
Carlos Cruz 1980-1993
Rosario (Charo) López 1972 (Chari)-1980-81-83-88-91-92-2002-03
Benito Rodríguez Rey “Beni de Cádiz” 1981
Miguel Vargas 1981-91
Encarnación Amador “La Susi” 1982-97-2002
José Georgio Soto “José de la Tomasa” 1983-84-2002-07
Antonio Bermúdez “Agujetas de Jerez” 1986-1990
Jiménez Rejano 1986
José Antonio Díaz “Chaquetón” 1986
Aurora Vargas 1987-97

Eduardo Martínez “Niño Jorge” 1987-89-93
Juana Silva “Juana la del Revuelo” 1988-2001-05
Agustina López Pavón “Tina Pavón” 1988-2000
María Soledad Fernandez Monje “María Soleá” 1988
Dolores Jiménez “Niña de la Puebla” 1988 (artista invitada)
José Soto Soto “José Mercé” 1989-95-99
Vicente Soto “El Sorderas” 1990-2005
Ricardo Losada “El Yunque” 1990-2006
José Antonio Muñoz “El Chozas” 1990
María Fernández “María la Burra” 1991
Fernando Fernández Pantoja “Terremoto Hijo” 1991-97 (no asistió)-
2001-2005
José Sánchez “Naranjito de Triana” 1992
Paco Marín “Dinerito” 1992
Gabriel Moreno 1993
Manuel Pérez “Manolo Canalejas” 1993-94
Francisco Expósito Martínez “Paco El Pecas” 1993-95
Luis Pérez Cardoso “Luis de Córdoba” 1994
José Moreno Maya “El Pele” 1994-2000
José Heredia Heredia “Joselete de Linares” 1994
Rafael Montilla “El Chaparro” 1994
Constanza Canalejas 1994
Paco Quesada 1999
Juanito Valderrama 1995
Manuel Rastoy 1995-2006
María Rosa García “Niña Pastori” 1996
Antonio Vargas Cortés “El Potito” 1996-2004
Miguel Poveda 1996
Juan José Amador 1997
Juan Antonio Santiago “Enrique el Extremeño” 1997
Dolores Jiménez “Niña de la Puebla” 1998
Remedios Amaya 1998-2003
Juan Cortés “Duquende” 1998
Tomas Guerrero “La Macanita” 1998-2002-03-07
Luis Heredia Fernández “El Polaco” 1998
Estrella Morente 1999
Vicente Soto “Sordera” 2000

Esperanza Fernández 2000
Diego Ramón Jiménez, “El Cigala” 2001 (no asistió)-03
Ezequiel Benítez 2001
Juan Fuentes Pavón 2003-07
Miguel Flores “El Capullo de Jerez” 2004-06
Luis Fernández Soto “El Zambo de Jerez” 2004-06
Gema Jiménez 2004
Fernando Carrasco Vargas “Fernando de la Morena” 2005
Eloísa Jiménez Domínguez “Elu de Jerez” 2005
Juan Moreno Lara “Tortas de Jerez” 2005
Francisco José Arcángel Ramos “Arcángel” 2006
Miguel de Tena 2007

Guitarristas - Años

Pedro del Valle “Perico el del Lunar” 1972-75-81
Pedro Peña 1972-76-80-81-82-88
Diego Flores Amaya “Diego el del Gastor” 1973 (no acudió)
Manolo Brenes 1973-75-77-81-87
Paco Cepero 1973-74-75-77-78-79-80-83-84-85-98
Manuel Moreno Jiménez “Manuel Morao” 1974-81
Pedro Peña “Pedro Bacán” 1974-78-99
Manolo Domínguez 1975-79
Manuel Fernández Molina “Parrilla de Jerez” 1976-78-85-91
Manolo Amador 1976
Melchor de Marchena 1976
Paco Cortés 1977-2006
Juan Carmona “Juan Habichuela” 1979-80-84-87-92
Paco Cruz 1979-80
Enrique Jiménez “Enrique de Melchor” 1982-84-86
José Luis Postigo 1982-87-90-2000
José Fernández “Tomatito” 1983-85-86-97
José Cala Repeto “El Poeta” 1983
Ricardo Miño 1984
Daniel Navarro “Niño de Pura” 1986, 1997
Manolo Carmona 1988

Quique Paredes 1989-96
Manolo Franco 1989-92-2000
Manuel Moreno Junquera “Moraíto Chico” 1990-91-99
Antonio Gómez 1993
Paco Aguilar 1993
Paco Serrano 1994-98
José Rojo 1994-07
Luis Ruiz García “Luis Calderito” 1995
Juan Ballesteros 1995
Francisco Gómez Amaya “Paco del Gastor” 1996
Pedro Sierra 1997
Salvador Gutiérrez, 1997
Juan M. Cañizares 1998
Agustín Carbonell “Bola” 1998
Chanito Hijo 1999
Antonio Soto 1999
Curro Quesada 1994-99
Montosita 1999
Sebastián Ramírez “Chano Ramírez” 1999
Juan José Heredia “Niño Josele” 2001
Antonio Higuero 2001
Martín Chico 2001-05
Antonio Carrión 2002-07
Eduardo Rebollar 2002
Diego Moreno Jiménez, “Diego el Morao” 2003-4
Juan Diego 2003
Manuel Parrilla 2003-07
Ramón Vicenti 2003
El Perla 2003
El Sebas 2003
Miguel Ochando 2004
Fernando Moreno 2004-05
José María Molero 2005
Antonio Gero 2005-06
Isaac Moreno 2005-06
Patrocinio, Hijo 2006
Pedro Peña, Hijo 2007

Bailaores - Años

Manuela Carrasco 1974-75-76-78-80-85-2006 (y su grupo)
Antonio Montoya “El Farruco” 1975-76 y 1978-79 (“Los Farrucos”)
Enrique Jiménez “Enrique el Cojo” 1976, 1979
Mario Maya 1977
Antonio y su grupo 1979 (no actuó)
Angelita y El Biencaño 1981-83-87
Pepa Montes 1981-84-92 (y su grupo flamenco)
Familia Fernández 1986-91
José Joaquín y su cuadro flamenco 1988
Juana Amaya 1989
Yolanda Heredia 1990
Rocío Gómez 1993
Luisa Serrano 1994 1998 (y su grupo flamenco)
María José Martínez 1995
Joselito Fernández y su cuadro flamenco 1996
Rafael Campallo y su grupo 1997 (no actuó)
Israel Galván y su grupo 1997
Antonio Ríos “Antonio El Pipa” y su grupo 1999-2005
Milagros Mengíbar 2000
Inmaculada Aguilar y su grupo 2001
Yolanda Lorenzo 2002
Juan Manuel Fernández Montoya “Farruquito” y su grupo 2003-04
Antonio Canales 2004 (no actuó)
Eduardo Serrano “El Güito” y su cuadro flamenco 2007

Homenajes

1973 Homenaje a Diego “El Gastor”
1974 Homenaje al Arte Gitano
1975 Homenaje a Pastora Pavón “Niña de los Peines”
1976 Homenaje a Manuel Torre
1979 Homenaje a Antonio Mairena

- 1980 Homenaje a Federico García Lorca
- 1981 Homenaje a Rafael Romero
- 1982 Homenaje a la Casa de los Peña
- 1983 Homenaje a Antonio Machado
- 1984 Homenaje a Terremoto de Jerez
- 1988 Homenaje a la mujer cantaora
- 1991 Homenaje a Rafael Romero
- 1992 Homenaje a Camarón
- 1993 Homenaje a Francisco Almagro
- 1994 Homenaje a Canalejas de Puerto Real
- 1995 Homenaje a Juanito Valderrama
- 1996 Homenaje a Rafael Alberti
- 1997 Homenaje a Carmen Linares
- 1998 Homenaje a la Niña de la Puebla
- 1999 Homenaje a Antonio Fernández Díaz “Fosforito”
- 2000 Homenaje a Salvador Tavora
- 2001 Homenaje a Carlos Cano
- 2002 Homenaje a José Menese
- 2003 Homenaje a Rosario López
- 2004 Homenaje a Paquera de Jerez
- 2005 Homenaje a Tía Anica “La Piriñaca”
- 2006 Homenaje a Antonio Núñez “Chocolate”
- 2007 Homenaje a Fernanda de Utrera
- 2008 Homenaje a la Peña Cultural Flamenca

Presentadores - Años

Juan Antonio Ibáñez
1969-70-71-72-74-75-77-78-79-80-81-82-83-84
Encarnación Sánchez, 1973
Paco Carrillo, 1976
Fernando Arévalo 1985-86
Miguel Calvo Morillo 1987
José Luis Buendía 1988
Ángel del Arco 1990-91
Rafael Valera 1994
Facundo Abolafia 1995
José Luis Ortiz Nuevo 1996
Teresa Almagro 1998
José Sanz García 1999-2003-04-05-06-07
Mari Luz Almagro 2000
Paco Carrillo 2001
Paco Viedma 2002
Inmaculada Moreno 2003 (no asistió)

42. Reportaje fotográfico.

1.- Tía Anica «La Piriñaca»
(A. Liébana “Periñol”)

2.- La Paquera de Jerez (A.
Liébana “Periñol”)

3.- Pansequito y Paco Cepero (A. Liébana "Periñol")

4.- Tía Anica «La Piriñaca» y Juan «Morao» (A. Liébana “Periñol”)

5.- «Terremoto» con miembros de la Peña (J. Solís)

6.- Rafael Romero «El Gallina» con miembros de la Peña (J. Solís)

7.- Ganadores del 1º concurso
1º- Fco. Quesada Braceros
2º- Juan Civantos
3º- Miguel Mariscal

8.- Carmen Linares con miembros de la peña (J. Solís)

9.- Carmen Linares y Juanele de Jerez en la peña (J. Solís)

10.- Manuela Carrasco (A. Liébana "Periñol")

11.- «Terremoto», «La Perrata», «El Lebrijano» (A. Liébana "Periñol")

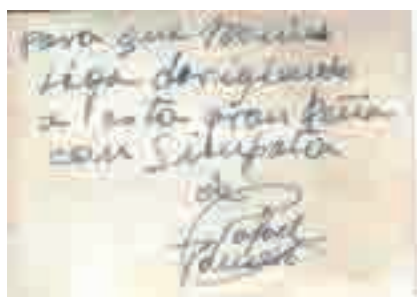
12.- Tía Anica, «La Piriñaca» y «Terremoto» (A. Liébana “Periñol”)

13.- Charo López en la peña (J. Solís)

14.- Rafael Romero «El Gallina» y Charo López en la peña (J. Solís)

15.- Dedicatoria de Rafael Romero al presidente de la Peña

16.- Diego Clavel con miembros de la peña

17.- *Velada flamenca en la peña*

19.- *Rafael Romero «El Gallina» con miembros de la peña (J. Solís)*

20.- «Terremoto» (A. Liébana “Periñol”)

21.- José Menese y Manolo Brenes (A. Liébana “Periñol”)

22.- Juan Peña «El Lebrijano»
(A. Liébana “Periñol”)

23.- Camarón de la isla y Paco
Cepero (A. Liébana “Periñol”)

24.- Fernanda y Bernarda de Utrera y Paco Bacan (A. Liébana “Periñol”)

18.- José Menese en la peña (J. Solís)

25.- Enrique Morente (A. Liébana “Periñol”)

26.- Carmen Linares y Paco Cepero (A. Liébana "Periñol")

27.- Charo López y Parrilla de Jerez (A. Liébana "Periñol")