

ENRIQUE ENCABO (ed.)

Ideando la canción española

Géneros, discursos y cultura popular

eug

Contenido

CAPÍTULO 1. (Algo más de) un siglo de canción española <i>Enrique Encabo</i>	9
---	---

LOS INICIOS: LA CANCIÓN Y LA ESCENA TEATRAL

CAPÍTULO 2. Relaciones entre el teatro lírico y la canción española: Hacia la consolidación de una imagen nacional <i>Jonathan Mallada Álvarez</i>	33
CAPÍTULO 3. Pastora Imperio, Tórtola Valencia y Amalia Molina: «Lo español» en el Gran Teatro Forero (Lima) <i>Inmaculada Matía Polo</i>	45
CAPÍTULO 4. Música y texto en la obra del uruguayo-argentino Carlos Pedrell (1878-1941): diálogos entre Europa y Latinoamérica en sus primeras creaciones (1902-1911) <i>Tatiana Aráez Santiago</i>	59
CAPÍTULO 5. Más allá de <i>La Violetera</i> y <i>El Relicario</i> : melodías universales, creación de José Padilla <i>Clara Guillén Vázquez</i>	79

ENTRE COPLAS Y BOLEROS

CAPÍTULO 6. Las «caras b» de Rafael de León: breve acercamiento a su producción poética más desconocida <i>David Pérez Rodríguez</i>	97
CAPÍTULO 7. «Encadenados». El bolero y sus creadores en el cine español y latinoamericano <i>Julio Arce</i>	117
CAPÍTULO 8. <i>El Embrujo de Sevilla</i> , la novela de Carlos Reyles (1868-1938) que inspiró a Agustín Lara su «Granada» y sus canciones dedicadas a España <i>Antonio Martín Moreno</i>	133

«MODERNIZANDO» LA CANCIÓN ESPAÑOLA

CAPÍTULO 9. Cuando la canción, junto con ser española, se hizo ligera <i>Juan Pablo González</i>	159
CAPÍTULO 10. <i>Digan lo que digan</i> , ellos también lloran. Raphael: un héroe romántico en el cine musical del franquismo <i>Irene Marina Pérez Méndez</i>	179
CAPÍTULO 11. Del escritorio a la sala de grabación: la consolidación del compositor como productor discográfico en la canción española <i>Marco Antonio Juan de Dios Cuartas y África González Alonso</i>	197
CAPÍTULO 12. <i>Marinero de luces</i> y la consagración de un mito: Isabel Pantoja, «la reina de la copla» <i>Enrique Encabo</i>	217

NOSTALGIA, MEMORIA Y REVIVAL

CAPÍTULO 13. « <i>Abuelito dime tú...</i> »: <i>Openings</i> del anime en la televisión española de los años setenta y ochenta <i>Emilio José Cano Pérez y Enrique Encabo</i>	247
CAPÍTULO 14. De la «idea de interés nacional» al «festival que tú quieres»: Reinterpretaciones de la «canción española» en el Festival de Benidorm y el Benidorm Fest <i>Fernando Martínez Martínez y Francisco Duque Javier Matoso</i>	265
CAPÍTULO 15. La canción española como producto audiovisual creado a partir de la transtextualidad. Estudio de caso: «Demasiadas mujeres» de C. Tangana <i>Joaquín Posac</i>	283
CAPÍTULO 16. Cantaoras del siglo XXI y [electro]-copla-flamenca: Aproximaciones a la (re)creación de un género-idioma musical <i>Lara López y Francisco J. Bethencourt Llobet</i>	299

CAPÍTULO 16

Cantaoras del siglo XXI y [electro]-copla-flamenca Aproximaciones a la (re)creación de un género-idioma musical

LARA LÓPEZ y
FRANCISCO J. BETHENCOURT LLOBET
Universidad Complutense de Madrid

Nos encontramos en las «Noches del Botánico», festival que se celebra los meses de junio y julio de cada año, desde hace ocho, en los jardines de la Universidad Complutense de Madrid. La edición de 2024 nos permite escuchar y ver los conciertos flamencos de Sandra Carrasco Tavira (Huelva, 1981), cantaora flamenca, cantante y profesora ocasional de la Universidad Complutense, que abre el festival—junto a David de Arahal (Sevilla, 2000), los Mellis (Antonio y Manuel Montes Saavedra) a las palmas y el saxofonista Juan Diego— el mismo día que toca José Fernández «Tomatito» (Almería, 1959) junto a su sexteto habitual¹. En esta misma edición podemos disfrutar las actuaciones de Estrella Morente (Granada, 1980) y su hermana Soleá Morente² (Madrid, 1985), y también de María José Llergo (Pozoblanco, Córdoba, 1994), a la que habíamos escuchado previamente en este escenario junto al guitarrista Paco Soto (Águilas-Murcia, 1991) en otra propuesta con guitarra flamenca, palmas y electrónica. Todas estas figuras nos ofrecen nuevos sonidos que conectan con nuevos públicos, pero sin olvidar nunca la tradición, de la que beben y se alimentan; paradigmático es el caso de la canción «Ay, pena, penita, pena», que interpretan y reinterpretan en el Botánico, pero también en el Teatro Pavón, el Teatro EDP Gran Vía o el Paraninfo de la Universidad Complutense.

Hemos comenzado con este relato en primera persona —y, como se diría en el lenguaje cinematográfico, «basado en hechos reales»— para dar cuenta de la actualidad y vigencia de la copla en la actividad artística de las figuras flamenca que hoy por hoy son protagonistas de la escena. A partir de esta realidad, en este capítulo nos aproximamos a la labor —analizando sus actuaciones en

- 1 Actuación que habíamos visto ese mismo año en el escenario de la Casa de la Cultura de Torrelodones, donde Paco de Lucía (1947-2014) grabó en directo su famoso *Concierto de Aranjuez* ante al maestro Joaquín Rodrigo y otros muchos guitarristas clásicos y flamencos como Víctor Monge «Serranito», el propio Tomatito —según atestigua Juan José Téllez—, y Juan Manuel Cañizares y José María Banderas, que tocaron junto al maestro de Algeciras en trío.
- 2 Cantante y presentadora de Radio 3, a la que pudimos entrevistar junto a su madre Aurora Carbonell en el Aula Magna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid (en adelante UCM) el 28 de septiembre de 2023.

- BETHENCOURT LLOBET, Francisco J. y GÓMEZ SÁNCHEZ, Daniel (2021), «Intercambios (trans)atlánticos: aportación de las nuevas generaciones de músicos cubano-españoles en la escena de jazz-flamenco como puente con América», *Cuadernos de Etnomusicología* 16 (2) [en línea], <<https://www.sibetrans.com/etno/cuaderno/37/cuadernos-de-etnomusicologia-n-16-2>> [Consultado el 12/08/2024].
- BETHENCOURT LLOBET, Francisco J. (2022), «Espacios performativos de flamenco: pasado y presente (en tiempos de COVID)», *Cuadernos de Etnomusicología* 17 (1) [en línea], <<https://www.sibetrans.com/etno/public/docs/3-intro-dossier-flamenco.pdf>> [Consultado el 12/08/2024].
- CRUCES ROLDÁN, Cristina (2012), «Hacia una revisión del concepto “nuevo flamenco”. La intelectualización del arte», DÍAZ BÁÑEZ, J. M. *et al.* (eds.), *Las fronteras entre los géneros: flamenco y otras músicas de tradición oral*, Sevilla, Universidad de Sevilla, págs. 3-25.
- ENCABO, Enrique y MATÍA POLO, Inmaculada (eds.) (2021), *Entre copla y flamenco(s). Escenas, diálogos e intercambios*, Madrid, Dykinson.
- GAMBOA, José Manuel (2011), *Una historia del flamenco*, Barcelona, Espasa Forum.
- GARCÍA PEINAZO, Diego (2017), «Rock andaluz: significación musical, identidades e ideología en la España del tardofranquismo y la Transición (1969-1982)», *Revista Española de Sociología* 28 (3), págs. 569-572.
- GÓMEZ SANCHEZ, Daniel (2024), «Rosalía: intercambio cultural entre la cantante-compositora y su entorno formativo-creativo». Francisco J. Bethencourt Llobet, dir. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia.
- GOLDBERG, K. Meira (2023), *Sonidos negros. Sobre la negritud del flamenco*, Granada, Libargo.
- LEIVA PRADOS, David (2022), «Paco de Lucía: creación, evolución y su relación con América Latina», *Revista de Flamencología de Jerez* 31, págs. 7-24.
- LEIVA PRADOS, David (2024), *Canción Andaluza de Paco de Lucía* [Libro XI], Madrid, Flamenco live.
- LINARES SAVIO, María Teresa y NÚÑEZ NÚÑEZ, Francisco (1998), *La música entre Cuba y España*, Madrid, SGAE.
- LÓPEZ, Lara (2024), «Sandra Carrasco: Me he sentido siempre una cantora de la tierra, del pueblo y de raíz» (en prensa).
- NÚÑEZ NÚÑEZ, Francisco (2021), *América en el Flamenco*, Madrid, Flamencópolis Ediciones.
- TÉLLEZ RUBIO, Juan José (2015), *Paco de Lucía: el hijo de la portuguesa*, Barcelona, Planeta.
- ROBLES, Gabriela (2020), *Cantoras todas: la generación del siglo 21*, Editorial Universidad de Guadalajara.