

Oferta musical de Lucena

Lucena ofrece un catálogo musical muy amplio, diverso y rico en lo que respecta a artistas, espacios y elementos patrimoniales de la ciudad, así como a proyectos y actuaciones.

Artistas

En la actualidad, la ciudad de Lucena cuenta con casi 49 artistas consagrados, con estilos musicales muy diversos. En el estilo **flamenco** hay que hacer referencia a personalidades como Curro Lucena, que ha actuado en Japón, Francia, Alemania y en los más importantes escenarios de toda España. Destacan sus interpretaciones en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Teatro Español de Madrid, la Universidad de Salamanca, Colegios Mayores de diferentes universidades españolas, en los festivales más importantes, y junto a los artistas más reconocidos, y en programas de TVE y RTVA. Actualmente, tiene grabados doce CDs.

Otro artista reconocido del flamenco en Lucena es Ángel Mata. Comenzó el aprendizaje de la guitarra de la mano de Rafael Moral. En 2005, consiguió la Licenciatura de Grado Superior de guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Después estudió en la escuela guitarrística de Luis Calderito y Paco Serrano. También se formó en cursos con profesores de la talla de Manolo Sanlúcar y en los cursos de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba, dirigidos por Agustín Gómez. Acompaña al baile y cante y realiza conciertos por toda España.

En el campo de la **danza** destaca Antonio Hidalgo, cuya preparación ha abarcado los más variados aspectos de la danza, así como los más destacados profesores. Debutó como profesional hacia 1984, actuando en varios festivales de flamenco en la provincia de Córdoba. Su trayectoria profesional viene avalada por la aceptación y el entusiasmo del público en todas sus actuaciones, y por su participación en los mejores grupos de ballet españoles, que han representado a España en todo el mundo y que le ha llevado hasta su residencia actual en Nueva York donde posee su propia compañía.

A nivel internacional, destaca Zoryana Antonyak. Nacida en 1991, en Kiev, realizó estudios superiores de viola en Granada y completó sus estudios en Konservatorium Wien Privatuniversität en Viena. Es miembro de la Joven Orquesta de Andalucía y la Joven Orquesta de Viena. Además, ha trabajado con la Orquesta Universidad de Granada, la Orquesta de la Academia de Estudios Orquestales Barenboim-Said, la Joven Academia de la Orquesta Ciudad de Granada y la Orchester "Bruckner-Linz" en Austria. También ha trabajado en el grupo familiar Lebidka.

En lo que respecta a **compositores y directores de banda y orquesta**, destacan entre otros, Antonio Villa Álvarez de Sotomayor, nacido en Lucena en 1938. Ha impartido conciertos en España y el extranjero, siendo director de la Banda de Música de Lucena, del Centro Filarmónico Egabrense, la Coral de Bujalance y la Coral Luentina (durante cuarenta y dos años). Ha dirigido, como invitado, diferentes coros y orquestas. Como compositor, tiene numerosas obras, entre las que destaca la Misa del Campo Andaluz (obra sinfónico-coral basada en diferentes palos del flamenco), creada especialmente para el culto a la Virgen de Araceli, y la habanera de fama internacional "Barquito de Sal".

Otra figura importante a destacar es la de Fernando Chicano Muñoz, nacido en 1914, reconocido pianista y un virtuoso del violín, del que el pasado año se celebraba el centenario de su nacimiento con multitud de actos, eventos musicales y ediciones especiales de su obra. Durante toda su vida estuvo directamente ligado a la cultura luentina, en general y a la musical en particular. Fue un destacado miembro de la Asociación de Amigos del Arte, creada en la primera mitad del siglo pasado por el maestro Manuel Gordillo, director de la Coral Luentina en la época en que se llevó a cabo la coronación canónica de la Virgen de Araceli (1.948). Entre sus obras cabe destacar las compuestas fruto de su cercanía y unión con las cofradías luentinas tales como el Miserere al Cristo de la Sangres, o la Misa de campanilleros a Ntra. Sra. de la Aurora y de la que recibió la Medalla de Oro de manos de su hermano mayor.

Colectivos musicales

Lucena presenta más de 30 colectivos definidos, entre los que destacan la Asociación Musical de Cámara Elí Hoshaná "Ciudad de Lucena", las Peñas Flamencas de Lucena, la joven orquesta de cuerda SYSO (Southern Youth String Orchestra), Netilat

Klezmer o las Asociaciones Didáctico Musicales, Coral Luentina y Banda de Música de Lucena.

El Coro de Cámara Elí Hoshaná “Ciudad de Lucena” inicia su andadura hace siete años elaborando un rico y amplio repertorio de todas las épocas y estilos musicales. Su originalidad radica especialmente en la interpretación a capella, de su amplia colección de música sefardí, con más de 50 arreglos corales de Canciones Sefardíes, así como numerosas melodías sefardíes tradicionales, y un amplio conjunto de cantigas y música antigua resultado de una búsqueda continua y acercamiento a la vida intelectual y musical de la sociedad peninsular en la época de convivencia de las Tres Culturas durante la Edad Media, fines fundamentales que dieron origen a este Coro. El amplio repertorio de este Coro reúne, desde numerosos arreglos polifónicos basados en una amplísima recopilación de canciones sefardíes, muchas de ellas de importantes compositores judíos norteamericanos con numerosos arreglos, armonizaciones y adaptaciones de dichas partituras y otras de carácter inédito, hasta obras desde la Edad Media, cantos de Misa Mozárabe, cantigas de Alfonso X El Sabio y del Llivre Vermell de Montserrat, de conocidos autores del Renacimiento, como F. Guerrero, Juan de la Encina, Cancionero de Palacio de Upsala, grandes compositores de todos los tiempos, Música Coral Sacra, destacando los responsorios de Tomás Luis de Victoria y el Miserere Mei Deus de Gregorio Allegri, composiciones o arreglos de Música Moderna, y de compositores de la Europa del Este, entre otras.

Entre sus actuaciones destacan las realizadas en los actos de Inauguración de la Necrópolis Judía de Lucena, las tres ediciones de las Jornadas “El Mundo Funerario en Sefarad” , la Jornada Europea de la Cultura Judía, así como los conciertos ofrecidos en las Ciudades de la Red de Juderías de España como Toledo, Plasencia, Ávila, Sevilla, Córdoba o Calahorra, sin olvidar su participación en los dos Festivales de Música Sefardí más importantes de este país, como el Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba o las Noches de Música del Call de Girona.

Otro de los estilos musicales claramente definidos en Lucena, el flamenco, está representado a nivel de colectivo por la Peña Flamenca de Lucena, que organiza cada año recitales en el local de su sede, por el que han pasado todas las grandes figuras del cante de

su tiempo. La Peña Flamenca ha organizado y patrocinado festivales de flamenco: "Dolores la de La Huerta", "Del Campo Andaluz", convocando en los mismos a los más grandes cantaores de su tiempo, destacando personalidades como Paco de Lucía, Camarón, Antonio Mairena, José Mercé, Fosforito, Curro Lucena, Manolo Sanlúcar, Enrique de Melchor, Mario Maya, Enrique Varón, Tomatito, Moraíto, etc. También destaca la organización de exposiciones y conferencias de flamenco, que ha sido otro de los aspectos importantes de esta Peña Flamenca.

Igualmente, hay que destacar la proyección de la SYSO (*Southern Youth String Orchestra*), que, desde su formación, ha desarrollado una labor concertística notable, en el marco de la provincia y del territorio nacional. Sin embargo, durante este último año los proyectos acometidos han dado excelentes resultados. Ello les ha permitido viajar a Suecia, en noviembre de 2014, invitados por el profesor Peter Schoening, violonchelista y director de la orquesta de cámara del Hvitfeldska Gymnasiet de Gotemburgo (Suecia). Posteriormente, el Ayuntamiento de Lucena les propuso representar a la ciudad en la edición de FITUR, donde la SYSO ofreció un concierto en el pabellón de Andalucía para la presentación oficial en dicha Feria Internacional de Turismo, del Auditorio Municipal de Lucena cuya inauguración ha sido, asimismo, un elemento dinamizador para la orquesta, que ha firmado un convenio con la Delegación de Cultura para ofrecer conciertos mensuales en dicho espacio escénico. En ellos se combina, como es habitual en sus espectáculos, la música con otras variantes artísticas: literatura, cine, música moderna, baile, etc.

Otro de los colectivos relevantes es Netilat klezmer, una asociación musical dedicada a la investigación musical y la recuperación del repertorio de la música klezmer y del repertorio musical judío, en general. El nombre viene del rito del Netilat, muy importante para los judíos. El Netilat Yadaim es el acto de purificar las manos o rito del lavado de manos de la mañana. Este nombre sirve de inspiración a los músicos, ya que la música sale de las manos hacia los instrumentos. Y, según este rito, Dios nos devuelve el alma después del sueño. Netilat toca desde el Klezmer más tradicional, como Nigun, Sher, Hora, pasando por Freylekhs, Terkische y Modern. Netilat klezmer ofrece un repertorio de temas variados que van desde originales de Polonia, Bulgaria, Rumanía o Turquía. Hay que destacar también que Netilat klezmer ha participado en las II Jornadas del mundo

funerario en Sefarad, en Lucena 2013, Tapijazz'14 y Tapijazz'15. En la actualidad, está preparando la grabación del primer disco, los conciertos en el Festival Internacional de Música de Linares 2015 y el XIV Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba.

En lo que respecta a música coral, la Asociación Didáctico Musical Coral Lucentina ha sido dirigida por diferentes personalidades de relevancia en el ámbito musical, como Fernando Chicano Muñoz, Antonio Villa Álvarez de Sotomayor y, actualmente, por Víctor Nájera Sánchez. Este colectivo actuó en TVE, en el programa "Fantástico", de José María Iñigo, en 1979, y en la representación de la Zarzuela "Los Gavilanes", entre 1988-1990, en Gran Teatro de Córdoba y Teatro Imperial de Sevilla. Ha participado en numerosos encuentros y concursos por toda España y alguna ciudad del extranjero, donde ha sido galardonada con importantes premios internacionales. En 2006, como culminación del cincuentenario, ocupó un papel relevante en las Fiestas Aracelitanas, con la interpretación de la Misa del Campo Andaluz, y su participación en numerosos actos de las mismas. A partir de 2006, ha organizado diferentes encuentros corales, magnos conciertos, muestras de polifonía y conciertos participativos. Han cantado en la Basílica de San Pedro de Roma, entre otros lugares emblemáticos de dicha ciudad, y han participado en conciertos con el cantautor Ángel Corpa y el grupo Maguey. En 2009, celebró un Concierto Sinfónico Flamenco, uno de sus proyectos originales, con motivo del cuarenta aniversario de la Misa del Campo Andaluz. En los últimos años, ha organizado y participado en diferentes conciertos sinfónico-corales junto con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música "Maestro Chicano Muñoz", interpretando, entre otras, selecciones del Mesías de Händel, Réquiem de Mozart, Pasión según San Mateo de Bach. Tiene editados varios discos con la Misa del Campo Andaluz y una selección del Mesías y del Réquiem.

Eventos musicales

Lucena ofrece cada año más de 50 eventos anuales relacionados con el ámbito de la música, entre los que destacan el Festival Internacional "Tapijazz", el Festival de Blues, Sensxperiment, el Concurso Nacional de Fandangos "Ciudad de Lucena", Noche de Trovos, la Solemne Función Religiosa Mª Stma. de Araceli o "Música de las tres culturas". La Música en la Baja Edad Media".

El Festival "TapiJazz", tiene su origen en el Festival Internacional de Jazz, que ha sido rediseñado como un evento que fusiona música y gastronomía. Se celebra en el mes de mayo y cuenta con numerosas actividades, entre ellas el Concurso Gastronómico "TapijazzLucena", el Festival Internacional de Jazz, que este año cuenta ya su XIX edición, el Encuentro de Bandas de Calle, que ya cumple su XIV edición y actividades paralelas organizadas en las calles de Lucena.

El Festival de Blues es una iniciativa que parte de la asociación *Blues Factory* (nacida en 2004), organizadora del evento junto con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Lucena. Este festival, además del atractivo de las actuaciones, tiene la particularidad de celebrarse en el patio de armas del Castillo del Moral de Lucena, declarado Monumento Histórico Nacional.

El Festival de creación contemporánea Sensxperiment tiene como objetivo mostrar piezas recientes y rescatar ejemplos históricos relevantes, basándose, sobre todo (aunque no exclusivamente), en el valor de todas ellas como experiencias perceptivas. Contextualizar estos trabajos, indagar en las experiencias que producen y aproximarlos de una manera crítica, sin mayores pretensiones que la de contribuir a su difusión y acercar al público interesado trabajos y experiencias que, en muchos casos, pasan bastante desapercibidos.

El concurso de letras de Fandangos "Rafael Rivas" está enmarcado dentro del Concurso Nacional de Fandangos de Lucena. Esta subcategoría tiene como propósito consolidar la importancia que Lucena tiene en el mundo flamenco, no solo por la aportación de sus genuinos fandangos y las reconocidas figuras del cante, la guitarra y el cante, sino por la preocupación y el desvelo por proteger nuestra cultura musical flamenca. Tanto el Ayuntamiento de Lucena, como instituciones, peñas y particulares, convocan este concurso con carácter bienal para resaltar la importancia de los fandangos lucentinos y abrir una ventana esperanzadora a nuevas generaciones de jóvenes artistas interesados en el flamenco.

La Noche de Trovos en el Castillo del Moral es un evento artístico que tiene por objeto dar a conocer y mantener la tradición de recitar composiciones literarias populares de forma improvisada, una tradición propia de la comarca. Con ello, se anima a la

población a conocer este tipo de composiciones literarias, en forma de verso, herederas de los romances de ciego y la literatura de cordel y que se han mantenido durante siglos, especialmente en municipios de la serranía y poblaciones pequeñas, como medio de transmisión oral y manifestación artística.

Respecto a la Solemne Función Religiosa Mª Stma. de Araceli, desde 1956, la Coral Luentina participa en este evento que se celebra el primer domingo de mayo, día de las madres y de la Patrona de Lucena y del Campo Andaluz, Mª Stma. de Araceli. Las Fiestas Aracelitanas están declaradas de Interés Turístico Nacional desde 2009. La importancia musical de este evento radica en que, desde 1969, se interpreta la Misa del Campo Andaluz, compuesta expresamente para este evento por Antonio Villa Álvarez de Sotomayor. Se trata de una misa única, original e inspirada en diferentes palos del flamenco, polifonía coral acompañada por piano o por orquesta sinfónica: la introducción, inspirada en el fandango de Lucena, interpretada sólo por orquesta; los Kyries, basados en la malagueña; el Gloria, con Jaberías, Alegrías de Córdoba, Malagueñas, Fandangos de Huelva y Verdiales; el Credo, en peteneras, medias granaínas, polo, seguirillas, alboreá, martinetes, tientos, fandangos de Huelva, taranto y taranta; en el Sanctus la soleá; el Padre Nuestro está inspirado en Los Campanilleros de la Aurora de Lucena; el Agnus Dei por peteneras. Termina como empieza, con el fandango de Lucena. Desde 2007, se interpreta conjuntamente con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música "Maestro Chicano Muñoz" y la Coral Luentina. Es una mezcla de tradición, religiosidad y música.

Por último, hay que destacar como evento singular la "Música de las 3 culturas". La "Música en la Baja Edad Media". Se trata de un evento que aúna la música a capella y polifónica con los textos recitados en el castellano de la época y que se celebró por primera vez en 2010, en la ciudad de Antequera, con motivo de los actos conmemorativos del VI Centenario de la Incorporación de Antequera a la Corona de Castilla, realizándose nuevamente en la conmemoración del centenario del nacimiento de Fernando Chicano Muñoz. Desde 2014 se celebra en Lucena, en el marco del evento turístico experiencial conocido como "la Perla de Sefarad". Proyecto de la Asociación Musical de Cámara Elí Hoshaná "Ciudad de Lucena", está dividido en varias partes: la primera incluye las piezas más antiguas, de la época de convivencia de las tres culturas (Llivre Vermell de

Montserrat, Cantigas de Alfonso X); la segunda refleja la expulsión de los judíos (formada por piezas sefardíes) y una última, compuesta de romances fronterizos de los diferentes cancioneros y piezas de comienzos del Renacimiento. Acompaña a cada parte una presentación teatralizada, realizada por un pregonero medieval.

Espacios musicales

Lucena dispone de una guía con más de 50 espacios musicales catalogados, que incluye desde bodegas, restaurantes, bares, salas de conciertos, teatros y auditorios.

Con una inversión de 5.800.000 euros, el Auditorio de Lucena es el emblema de la música y la cultura de la ciudad. Comenzado a edificar en 2004 y puesto en marcha el 22 de noviembre de 2014, tiene un diseño minimalista y funcional. Está ubicado junto al Recinto Ferial y al río, dentro de un entorno que posibilita la creación de zonas verdes. Se trata de un edificio polivalente cuyo uso principal es la celebración de espectáculos y que permite la realización de actividades culturales. Tiene un aforo de 560 butacas, con la posibilidad de ampliar éste hasta 1.200 butacas con el escenario dual en la parte exterior.

El Palacio Erisana fue inaugurado en 1953. Ha sido, hasta 2014, el teatro central de Lucena, equipado en su totalidad para la realización de espectáculos artísticos de todo tipo, entre conciertos, teatro, acústicos, exposiciones de pintura, performances, etc. Fue remodelado y reabierto, tras una breve pausa en 1993, que se aprovechó para mejorar y ampliar la caja escénica. Desde esa fecha, se ha sometido a varias intervenciones como la mejora del anfiteatro, su visibilidad y la colocación de nuevas butacas y camerinos. Además, dentro de sus instalaciones se encuentra la Escuela Municipal de Teatro "Duque de Rivas". En la actualidad, continúa en activo y acoge espectáculos de mediano y pequeño formato.

La Casa solariega de los Mora Saavedra es un espacio de señorío y musicalidad. Fue construida, aproximadamente, entre 1730 y 1750. De su arquitectura destacan, además de la magnífica fachada, sus dos patios, el segundo de ellos porticado. Es un edificio rehabilitado recientemente y dedicado a la realización de actividades artísticas y experiencias turísticas desarrolladas por la Fundación de Ciudades Medias del Centro de

Andalucía. Cuenta con un total de seis espacios escénicos en los que se pueden desarrollar actividades musicales, en exterior y en acústico.

El Conservatorio Profesional de Música “Maestro Chicano Muñoz” de Lucena tiene sus orígenes en 1981. En sus comienzos, fue creado como un Aula de Extensión del Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Con el paso de los años, ha ido creciendo y evolucionando, hasta convertirse en Conservatorio Profesional en 2003.

Proyectos didáctico-musicales

Entre los proyectos didácticos-musicales que se desarrollan en la ciudad de Lucena, cabe destacar varios de relevancia nacional e internacional, como MusIntégrate, Comenius "MUSIC" (*Music Universal Symbol in Communication*), la formación SYSO (*Southern Youth String Orchestra*), Kantes Populares Sefardíes, Escuela y Orquesta Presjovem que este año cumple su veinticinco aniversario, o el Proyecto "Acuarela de Barrios", entre otros.

MusIntégrate es un proyecto de innovación educativa cuyo objetivo principal es integrar al alumnado con necesidades educativas especiales en las Enseñanzas Básicas de Música. Para poder acceder a estas enseñanzas en un Conservatorio Profesional de Música es necesario superar con éxito una prueba de aptitud. MusIntégrate realiza una adaptación de la misma conforme a las características específicas de cada alumno/a que lo solicite, de modo que se puedan apreciar óptimamente todas sus capacidades y potencial. A su vez, se realiza una reserva de plazas destinadas exclusivamente para éste alumnado. MusIntégrate se ha diseñado, y se está llevando a cabo en el Conservatorio Profesional de Música "Maestro Chicano Muñoz" como proyecto pionero en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el segundo de estas características en toda España, siendo el primero "Tots Músics, Tots Diferents" (que desarrolla el Conservatorio Profesional de Música de Torrent, Valencia).

"MUSIC" (*Music Universal Symbol in Communication*) es un proyecto educativo multilateral e internacional enmarcado dentro de los Programas Comenius de la Unión Europea y en el que participa el Conservatorio Profesional de Música "Maestro Chicano Muñoz" de Lucena. Está formado por la asociación de cinco centros educativos

provenientes de Suecia (como centro coordinador), Italia, Rumanía, Turquía y España. El objetivo principal es demostrar que la música es un bien universal, capaz de eliminar el racismo y la xenofobia, aunando así a los pueblos y etnias. Mediante el estudio y el intercambio de la música folklórica de cada país participante, así como el uso de la creación, la improvisación, la puesta en común de metodologías didácticas, entre otras muchas actividades, se pretende enriquecer culturalmente al profesorado y al alumnado participante. También contempla la elaboración de material didáctico, que podrá ser usado en el futuro por diversos colectivos.

La formación SYSO, acrónimo de *Southern Youth String Orchestra*, surge como proyecto educativo en el seno de la asignatura optativa de 6º Curso de EEPP Ensemble de Cuerdas, impartida en el Conservatorio Profesional de Música "Maestro Chicano Muñoz" de Lucena desde el curso 2011-2012. Actualmente, la orquesta está integrada por 18 jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 22 años. Asimismo, cuenta con personal de apoyo comprometido plenamente con el proyecto (profesorado, compositores, creativos, diseñador gráfico, etc.) En cuanto a perspectivas de futuro, esta formación pretende continuar con su labor formativa y musical, ofreciendo espectáculos de calidad y con una clara visión de expansión nacional como internacional. Este proyecto va dirigido a jóvenes intérpretes que se unen al proyecto desde el compromiso del trabajo y el esfuerzo constante. El objetivo fundamental es ofrecer la posibilidad de trabajar un repertorio de extraordinaria riqueza que, normalmente, y por cuestiones del currículo establecido, no podrán trabajar hasta las Enseñanzas Superiores. Además, la exigencia de este tipo de formación, en cuanto al trabajo específico y profundo a nivel de instrumentistas de cuerda, se reflejara en un rendimiento óptimo de los integrantes de la orquesta.

Kantes Populares Sefardíes nace en octubre de 2007, con motivo de la celebración en Lucena de las Jornadas de Tolerancia y de las Tres Culturas. En estas jornadas presentó el coro sus primeras piezas del repertorio sefardí. El proyecto pretende llevar los Kantes Populares Sefardíes por todas las ciudades de la Red de Juderías de España y de la Asociación Europea para la Preservación y Promoción de la Cultura Judía. Además de todas aquellas ciudades que tengan interés en el proyecto. Ha realizado conciertos en varias ocasiones en Córdoba, en Plasencia, Gerona, Toledo, Ávila y Calahorra. En 2015, realizará conciertos en Jaén y Sevilla.

Finalmente, en el marco de las diferentes actuaciones que lleva a cabo la Fundación "Acuarela de Barrios", se han desarrollado en 2013 diferentes actuaciones enmarcadas con la música Rap y el fenómeno del Hip-Hop. Con este proyecto, estructurado en talleres, se pretenden cubrir diferentes necesidades, que van desde el desarrollo artístico y musical de los jóvenes implicados en el mismo, hasta aspectos aptitudinales relativos al desarrollo de sus capacidades lingüísticas, profundización en el idioma, socialización e integración a través de actividades conjuntas. Estos talleres se llevan a cabo en la sede de la Fundación tres días por semana (martes, miércoles y viernes). Durante el tiempo que lleva operativo el proyecto, las personas que asisten a estos talleres han colaborado y participado en diferentes eventos musicales, así como grabaciones en audio y videoclips consiguiendo trabajos de gran calidad. Se pretende continuar con esta labor y proyectarla al exterior, a través de eventos musicales y otras actividades.

Oferta musical de la comarca de la Subbética

La amplia variedad musical que se oferta en la comarca de la Subbética va desde las manifestaciones más arraigadas a esta tierra, hasta las representaciones de estilos musicales más vanguardistas.

De la misma manera pasa con los espacios escénicos de los municipios de la comarca, en ocasiones en su aspecto más formal como: auditorios, teatros, salas de conciertos, etc.; o bien integrándolos en un entorno ideal para según qué manifestaciones: iglesias, plazas de toros, plazas y plazuelas muy típicas, calles, peñas flamencas, etc.

Los artistas de la comarca, algunos con un reconocido prestigio a nivel nacional, otros, personas anónimas en su mayoría muy integrados en el tejido asociativo, muy involucrados en la conservación de las costumbres de estos municipios, son, en no pocas ocasiones, el verdadero motor y la primera línea de contención en la defensa de las tradiciones de estas tierras. De ellos nacen la inmensa mayoría de los proyectos y eventos musicales que, con el apoyo de las entidades públicas, salen adelante, incluso, en tiempos de crisis como los que actualmente se viven.

La diversidad y riqueza musical de los catorce municipios que componen la Mancomunidad de la Subbética es, sin lugar a dudas, en gran medida, parte de la seña de identidad de esta tierra, que, según algunos musicólogos, se da en muy pocos lugares de la geografía andaluza, incluso española.

La singularidad en muchas de nuestras representaciones, en las que las tradiciones y legados musicales afloran y se hacen palpables, genera expresiones que se han transmitido por generaciones perpetuándose en el tiempo y nos hacen “diferentes”. Son el patrimonio inmaterial a preservar cuanto menos por una generación más.

Algunos de los grupos folklóricos más representativos

Villancicos: Los mochileros de Gaena

Este grupo cuenta con instrumentos ancestrales y artesanales, como la chicharra, que prácticamente no se conservan en otras regiones de España. En 1973 actuaron en el Café de Chinitas de Madrid. Es característico que tienen muchos villancicos de corte profano, como los mayos, y aún siguen pidiendo el aguinaldo en la madrugada del 25 de

diciembre por los cortijos de la aldea. En la actualidad, tienen un disco en el mercado y están a punto de inaugurar un Museo de Música Tradicional.

Troveros: Los poetas del Genil

Los troveros o poetas son los encargados de seguir transmitiendo esta forma de improvisación poética en quintillas que dejó impresionadas a personas de la relevancia de Rafael Alberti, denominándolos en una carta “poetas del Genil”. En las Riberas del río Genil era costumbre organizar fiestas en las que los troveros tenían un papel protagonista, realizando controversias sobre temáticas concretas. Hoy contamos con diversos certámenes por toda la comarca y es de destacar el concurso que se celebra en Priego de Córdoba durante la feria de septiembre.

Muchos de nuestros troveros son reconocidos mundialmente, ya que algunos de ellos, como los que forman parte de la cuadrilla autodenominada “Poetas del Genil” (el carpintero, chaparrillo, el caco y el lojeño), han participado festivales de Sudamérica.

Cantos de la aurora: Campanilleros de Benamejí

Casi la mitad de nuestras localidades cuentan con grupos de hermanos de la aurora o campanilleros. Cada una posee características que las hacen especiales y conectadas con tradiciones medievales. Existen en Benamejí, Luque, Carcabuey, Rute, Iznájar, Zuheros, Lucena y Priego de Córdoba, donde salen todos los domingos del año, a partir de las 00:00 horas. Suele ser común a la mayoría la presencia de una campana que anuncia su presencia por las calles. Las temáticas de sus canciones suelen ser similares aunque varía la parte melódica y armónica.

Este grupo en concreto, los Campanilleros de Benamejí, sale los domingos de octubre. Además, están participando en numerosos pasacalles de otras localidades andaluzas. En 2007 se constituyeron como Asociación Músico Cultural. Participaron en la grabación que, en 1989, auspició la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba sobre la Aurora en los pueblos de Córdoba.

Música tradicional variada: Grupo de Recuperación de Tradiciones del Centro de Día de Luque

En el Centro de Día de Mayores de Luque, en 2005, se creó un taller de “Recuperación de Tradiciones”, como son los villancicos, romances y coplas, carnaval, juegos antiguos, poemas y, por supuesto, las Ánimas Benditas, de cuyas letrillas se quiere dejar constancia en discos y cuadernillos para las generaciones futuras, pues la modernidad, la independencia y las nuevas tecnologías han hecho que se pierdan nuestras raíces, lo auténtico, la personalidad y todo lo que determina nuestra verdad, nuestra forma de ser, en definitiva nuestra alma luqueña trazado secularmente.

Editaron un libro en 2009, titulado “Para siempre en nuestra memoria”, en el que se recogieron romances, poesías, canciones populares y religiosas, como las canciones a la Virgen de la Aurora o a la Virgen del Rosario,

. En 2005, también se edita un libro cuadernillo, titulado “Ánimas Benditas”, en el que explican la tradición y exponen los textos utilizados durante las ánimas benditas.

Fandangos locales: Grupo Marquesa de Benamejí

Es quizás el grupo con más proyección internacional, desde un perfil folklórico, de la provincia, heredando las costumbres de los coros y danzas de la provincia. Nace en 1973. Entre sus principales objetivos está la investigación, difusión y mantenimiento de las costumbres, tradiciones y danzas populares. Desde su fundación, ha actuado ininterrumpidamente en gran número de pueblos y ciudades andaluzas. Igualmente, ha participado en los más renombrados festivales folklóricos a nivel nacional. También ha representado a España fuera de nuestras fronteras, en países de Europa (Alemania, Austria, Holanda, Italia, Grecia, Portugal, Inglaterra...), Asia, África y América.

Este grupo ha contribuido a la conservación y recuperación del fandango abandonado de Benamejí y ha celebrado el XXXV Festival Internacional de folklore “Villa de Benamejí”, gozando de una amplia cantera en el mismo. Entre sus actuaciones, destacan la de la Expo 92 y la del Mundial de Esquí alpino de 1996, en Granada.

Pregones: Cofradía de evangelistas y pregoneros de Doña Mencía

Los pregones son un canto popular de la Pasión de Cristo, durante la Semana Santa, de la que forman parte activa en muchos núcleos de nuestra comarca desde la Edad Media, aunque en algunos momentos, por diversas incidencias temporales han tenido un pequeño parón en el camino. Los más característicos de la provincia son los de Doña Mencía, teniendo un gran protagonismo en ellos la Cofradía de Evangelistas y Pregoneros de Doña Mencía, que han sido objeto de estudios por parte de numerosos investigadores nacionales.

Villancicos y variados: Coro Nuestra Navidad

Cabe destacar de este grupo que llevan dos discos en el mercado y este año han sacado nueva grabación. Han sido capaces de rescatar canciones tradicionales, como la Zambomba de Benamejí, que es considerada una joya de nuestra música tradicional. Esta agrupación está confeccionada exclusivamente por mujeres y empezaron su andadura hace aproximadamente 25 años, de la mano de Araceli Hidalgo. Es de los grupos que, por su carácter de coro, mejor cuidan sus voces y posee un acompañamiento de cuerdas muy notable, dándole un toque especial y de envergadura a los villancicos recuperados. Cada año se esmeran por sacar alguno nuevo.

Espacios escénicos más destacados de la Subbética

La Mancomunidad de la Subbética, en su conjunto, cuenta con una importante cantidad de espacios escénico-musicales. Gran parte de ellos están dedicados a albergar eventos musicales, culturales, etc., tales como auditorios, salas de concierto, teatros, etc. Otros son infraestructuras multiservicios que, puntualmente y dependiendo del formato de la obra o actuación, están perfectamente acondicionados para ello: ludotecas, plazas de toros, jardines, plazas, etc. Hay otros que son lugares enteramente destinados a otro tipo de actividades y, en ocasiones, los ayuntamientos o sus gestores acondicionan para simultanear diversas actividades, como: bares, piscinas, patios típicos, peñas flamencas, salones, etc.

Cabe destacar, por su singularidad o bien por la importancia de los eventos que se celebran en ellos, la Plaza de Toros, Coliseo de Almedinilla, espacio escénico en forma de trébol que constituye un recinto circular abierto a modo de anfiteatro romano. Todo este

edificio encaja dentro de un solar de forma irregular que cuenta con una superficie de 3.980 metros cuadrados. Sus finalidades van desde la celebración de cualquier actividad musical hasta la celebración de corridas de toros. Cuenta con un ruedo de 40 metros de diámetro. Se estima que el aforo de este recinto, incluyendo el palco presidencial, puede ser aproximadamente de 1.835 espectadores.

La Plaza de la Constitución de Benamejía, que acoge año tras año el Festival Internacional de Folclore que se celebra en esta localidad.

El Teatro El Jardinito, de Cabra, que es el centro cultural más importante de la ciudad. Inaugurado el 3 de mayo de 2008, hospeda numerosas actividades y servicios culturales, además de ser centro de desarrollo de una programación anual de espectáculos teatrales, musicales y de danza, y ser también marco de eventos de diferente tipo. En su construcción, el teatro combina la rehabilitación del edificio del Jardinito, un palacete de principios del siglo XX, y otro edificio de nueva construcción. En este edificio están ubicadas las dependencias de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cabra, se han habilitado diferentes espacios del interior del edificio como zonas expositivas y se está configurando la futura pinacoteca. En una de las plantas del edificio se sitúan diferentes aulas en las que se desarrollan las enseñanzas de la Escuela Municipal de Música y Danza y de la Cátedra Intergeneracional de la Universidad de Córdoba. Tiene una capacidad para unas 240 personas. El teatro, que tiene tres plantas, dispone además de sala de ensayo, que puede ser usada para las clases de danza de la Escuela Municipal de Música.

El Teatro Victoria de Priego de Córdoba, construido entre 1958 y 1961, según proyecto del arquitecto D. Victor Escribano Ucelay, por encargo de D. Nicolás Lozano Montoso. En 1988 fue adquirido por el Ayuntamiento, iniciándose con ello su proceso rehabilitador. Puede acoger a 250 personas.

Asimismo, son destacables otros espacios escénicos, como el Teatro al Aire Libre Alcalde Pedro Flores, de Rute, o el Auditorio Iglesia Vieja, de Doña Mencía, en la Casa de la Cultura Juan Valera.

Festivales internacionales

Benamejí

El Festival Internacional de Folclore de Benamejí es un evento de carácter anual con una importante repercusión tanto mediática como turística a nivel nacional. Este Festival cuenta con una larga trayectoria, siendo la última edición la 35°. La puesta en escena de los grupos locales y la de sus invitados congregan en torno a la plaza de La Constitución de Benamejí a cientos de personas venidas de toda la geografía española. Muchos son los países que han representado su manifestaciones folclóricas durante estos últimos treinta y cinco años. La organización se viene compartiendo por los dos grupos folclóricos de la localidad: Marquesa de Benamejí y Alhama de Benamejí.

Luque

El Festival Internacional de Música de Metal FIMLuque se celebró por primera vez en julio de 2014, con el fin de generar un nuevo espacio internacional en el que los instrumentistas de metal puedan desarrollar un intenso trabajo de música de cámara, explorando así la amplia gama de posibilidades sonoras, musicales y artistas que solamente los instrumentos de metal pueden brindar. Se dieron cita artistas de renombre, como: Bryan Allen, instrumentista y director; Daniel Crespo, uno de los solistas de mayor prestigio internacional; Andy Conelly-Smith, trompetista emergente de Pure Brass; Slide Too Far, uno de los cuartetos de trombones más importantes de Reino Unido; e instrumentistas de nuestro país como José Luis Montero y Ángel Hernández, miembros de Proemium Metals; Laura Valero, primera mujer licenciada como profesora de trompeta por el RCSM “Victoria Eugenia” de Granada. Además los profesores residentes del festival: Antonio Jiménez Marín y el compositor Diego Ramos. Se trata, pues, de un espectáculo de una gran variedad musical, en el que se interpretan desde clásicos del barroco, varios periodos de la música académica, música actual, grandes clásicos de jazz y la música española.

Priego de Córdoba

El 68º Festival Internacional de Música, Teatro y Danza es, tras los de Granada y Santander, el tercero más antiguo en España. Sus orígenes se remontan a 1948. Desde

entonces, muchas han sido las grandes orquestas, compañías de teatro, ballet, zarzuela y artistas de renombre universal que han desfilado por el Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, como actualmente se le denomina. Es uno de los eventos culturales más importante de la comarca de la Subbética. Tradicionalmente, se viene celebrando a finales de julio.

Proyectos musicales

Subbética Cordobesa. Ediciones en Lucena y Benamejí

Al Son de la Subbética, Festival de Música Folk, cuyo director es Gabriel Marín, es un festival folk formativo en el que se dan la mano diversas propuestas de música folk y tradicional de carácter nacional con las músicas de tradición oral de la Subbética Cordobesa, teniendo como una de sus principales finalidades el servir como punto de encuentro para la recuperación, conservación y promoción del rico y variado patrimonio folklórico de esta comarca, considerado, por sus características musicales y antropológicas, uno de los mayores tesoros de la música tradicional ibérica. En esta última, su II edición celebrada en Benamejí, se pudo disfrutar de un completo programa musical y formativo donde gozar del buen hacer de más de 700 músicos. La diversidad del programa hizo que, una vez inaugurado el festival, se produjera un batir incesante de actividades y conciertos para todos los públicos, creando un turismo cultural en torno a estos tipos de música.

Entre sus actividades:

- **CONCIERTOS DE MÚSICA FOLK:** La Banda Morisca (Músicas de raíz flamenco-andalusés), Aliara (Folk Tradicional), Kök (Folk europeo), Hispanistán (Folk Jazz Mediterráneo y Balcánico) y Jam Session, junto con conciertos de música en celebrados en distintos bares y pubs de la localidad.
- **MUESTRA DE FOLKLORE DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA** con unos treinta grupos folklóricos de la comarca, con los que disfrutar y vivenciar directamente: cuadrillas de auroros, fandangos locales y sus bailes (Danzantes de Fuente Tójar , Chacarrá de Iznájar, Fandango Abandonado de Benamejí, ...), grupos de villancicos (mochileros, zambombas, carrizos...), trovos, rincoros, pregones y sermones, cantos de Ánimas Benditas, rondallas de pulso y púa, la chancharrita, etc.

- MÚSICA DE CALLE y pasacalles con la Banda de Gaitas Villa de Gijón, Tamborileros del Norte de Extremadura y Panda de Verdiales de Villanueva de Algaidas, uniéndose a estos todos los grupos folklóricos de la comarca.
- JORNADAS FORMATIVAS con conferencias ilustradas, mesas redondas, ponencias y talleres de personalidades relevantes de la música tradicional española (Manuel Luna, Luis Delgado, Jesús Barroso, Jesús Tejas, Gabriel Marín, Marta Serrano, Antonio Martínez y José María Fernández), en las que se analizó la actualidad del folklore nacional y sus mecanismos de conservación.
- Desde un punto de vista práctico, un TALLER de bailes y danzas tradicionales “Bailamos en España”, con la prestigiosa pedagoga Gema Rizo.
- Una EXPOSICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES DEL MUNDO Y DE LA SUBBÉTICA de la Colección Gabriel Marín, con más de 150 instrumentos musicales, con representación de instrumentos tradicionales de más de 40 países.
- PROGRAMAS DE RADIO en directo, a través de Cadena Ser (Hoy por Hoy) y RCFM.
- TALLERES INFANTILES y conciertos en familia, así como la presentación de trabajos discográficos (CD de villancicos de la Asociación Nuestra Navidad, con representación dramatizada de la zambomba tradicional) e investigativos (Museo de Música Tradicional de Gaena) realizados por grupos de la comarca.

En definitiva, fomentar la sensibilización de nuestra sociedad hacia nuestras raíces musicales y convertirlas en parte del turismo cultural de nuestra comarca. Sus finalidades son:

- Investigaciones de folklore de la Subbética: fomentar la edición de investigaciones folklóricas basadas en el estudio de campo, bajo las premisas científicas de la actual etnomusicología, creando un archivo impreso y audiovisual que posibilite tanto la conservación de las manifestaciones como su consulta por especialistas de otras regiones.

- Las diversas investigaciones.
- CD promocional: producir un CD donde disfrutar de las manifestaciones musicales existentes en la actualidad, sirviendo como un medio de promoción de nuestra música en Congresos, Ferias de Turismo y Festivales de Folklore nacionales e internacionales (Plasencia, Ortigueira, Tetuán...).
- Muestra de folklore de la Subbética: realizar un encuentro que se establecerá como una parte fija del festival folk y servirá para reunir a los diversos grupos de nuestra comarca (alrededor de 30), exponiendo uno de los mayores legados folklóricos que se conservan en España.
- Programa educativo “Vamos al Son de la Subbética”: poner en marcha este proyecto educativo para que nuestros niños y jóvenes conozcan y vivencien las manifestaciones tradicionales de su localidad y comarca. Para ello, contando con la colaboración del CEP Priego-Montilla y de los centros educativos, realizaremos un concurso donde el alumnado grabará una manifestación musical tradicional que será recopilada en un DVD.
- Intercambios culturales: algunas manifestaciones musicales folklóricas de nuestra comarca, tienen base en algunas culturas que pasaron por la misma, como la judía y musulmana, y similitudes con otras de nuestra geografía nacional, por lo que pretendemos crear lazos de unión con ellas para promover intercambios musicales

Juan Manuel Roperó Ávila
Técnico de Cultura de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética