AGENDA ESTRATÉGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE CIUDAD CREATIVA PARA LUCENA EN EL ÁMBITO DE LA MÚSICA

1. PRESENTACIÓN

LUCENA Y LA MÚSICA LUCENA AND THE MUSIC
LA CREATIVIDAD, UN ACELERADOR ECONÓMICO TERRITORIAL CREATIVITY. TERRITORIAL ECONOMIC ACCELERATOR
SINGULARIDAD E IMPORTANCIA DE LOS CANTES NACIDOS O DENOMINADOS DE LUCENA
SINGULARITY AND IMPORTANCE OF TRADICIONAL MUSIC BORN IN LUCENA
LUCENA Y LA MÚSICA DE LAS 3 CULTURAS LUCENA AND THE MUSIC OF THE THREE CULTURES
LA MÚSICA SEFARDÍ. HERENCIA MUSICAL DE LUCENA SEPHARDIC MUSIC. MUSICAL HERITAGE OF LUCENA

Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
LUCENA cityofmusic harmony for tolerance
Ayuntamiento de Lucena TURISMO CULTURA
Diputación de Córdoba Delegación de Cultura
auditorio

AGENDA ESTRATÉGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE CIUDAD CREATIVA PARA LUCENA EN EL ÁMBITO DE LA MÚSICA

1. PRESENTACIÓN

Delegaciones Municipales de Cultura y Turismo:

Manuel Lara Cantizani

Investigador responsable:

Juan Ignacio Pulido Fernández

Equipo de redacción:

Juan Antonio Parrilla González
Juan Ignacio Pulido Fernández

Colaboradores:

Francisco Calzado Gutiérrez
Antonio Cruz Casado
Julio Flores Hidalgo
José Antonio García Suárez
Elida Graciano Serena
Francisco López Salamanca
Joaquina Moreno García
Juan Manuel Ropero Ávila

Dirección facultativa:

Emilia Gálvez Muñoz

Contenido

Presentación 7
VISIÓN Y MISIÓN 11
ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE LUCENA Y COMARCA 15
Perfil socioeconómico de Lucena y su comarca *17*
Perfil cultural de Lucena *40*
Perfil musical de Lucena *47*
Oferta musical de Lucena *50*
Oferta musical de la comarca de la Subbética *63*
La creatividad como motor del cambio socioeconómico de Lucena *75*
LUCENA, CIUDAD DE LA MÚSICA 79
Lucena, ciudad de la música *81*
Lucena y la música de las 3 culturas *87*
La música sefardí, herencia musical de Lucena *91*
Singularidad e importancia de los cantes nacidos o denominados de Lucena *95*
La creatividad, un acelerador económico territorial *101*
DIEZ SORPRESAS MUSICALES DE LUCENA 103
1. Lucena, la Perla de Sefarad, "Ciudad de la Cultura, los Poetas y la Música" *105*
2. Lucena, cuna del Fandango. Flamenco con Luz Propia *106*
3. Lucena, Pasión por la Música. Sonidos de Tambor y Torralbo *107*
4. Fervor y Música *108*
5. Lucena, ciudad educadora de la música *109*
6. Lucena, pentagrama urbano *110*
7. Vanguardia y Jóvenes Valores *111*
8. Lucena, doce notas solidarias *112*
9. "Música Sin" *113*
10. Lucena Tapijazz: Gastrofestival Food & Jazz *114*

PRESENTACIÓN

LUCENA
cityofmusic
harmony for tolerance

El nuevo paradigma de la globalización requiere una gestión activa de las ciudades, que debe de orientarse a la diferenciación y a la creación de alianzas con redes de ciudades que puedan aportar un valor añadido.

Pertenecer a una red de territorios es siempre algo positivo, ya que permite implementar sinergias entre ciudades de diferentes regiones del mundo, proponer programas de cooperación internacional y beneficiarse de las ayudas y ventajas que la red promueva.

Con la incorporación a la *Creative City Network* (CCN en adelante), Lucena dará un paso más en su conformación como ciudad creativa universal y como destino turístico urbano, visualizándose como territorio en el mapa de una institución de calado internacional como es la UNESCO, con lo que ello supone de imagen de marca, ya no solo para la música (la cultura en general) y el turismo, sino para todos los ámbitos productivos de la ciudad.

La inclusión de Lucena en la CCN permitirá, además, especializar la cultura de la ciudad en un ámbito tan transversal como es la música, en el que reforzar la cultura local es uno de los objetivos, dando un carácter multidisciplinar a la música y haciéndola parte del paisaje de Lucena.

La unión y coordinación de la mayoría de recursos, entidades y personas vinculadas con el ámbito musical y productivo (especialmente turístico) es otra prioridad, generando un catálogo de experiencias que atraerán un mayor número de turistas y generará mayor impacto económico en la ciudad, potenciando la economía local.

También la inclusión de Lucena en esta red de ciudades permitirá generar una ventaja comparativa con respecto a otros territorios, no sólo de España, sino del resto del mundo, situando a Lucena y su comarca (la Mancomunidad de la Subbética) como un punto de encuentro como ciudad de las tres culturas, ofertando una promoción mundial de los recursos lucentinos de gran calado y dando cabida a la celebración de eventos tales como congresos internacionales, conciertos, festivales y otras actividades vinculadas.

Por último, con la firma del futuro Tratado de Lucena se visualizará el compromiso de la ciudad en la contribución de valores positivos como son la cultura, la creatividad, la innovación y el desarrollo local, todo ello enmarcado en un programa de acción internacional, participativa y abierta.

En definitiva, con este proyecto se pretende promover la música como una herramienta para la mejora socioeconómica y la diversidad cultural de Lucena, potenciando todos sus recursos, equipamientos y colectivos en aras de un posicionamiento más competitivo de la ciudad.

En resumen, algunas de las oportunidades que tendrá la inclusión de Lucena en la red de ciudades creativas de la Unesco son:

- ✓ Poner en valor los activos culturales de la ciudad y su comarca en una plataforma global.
- ✓ Hacer de la creatividad un elemento esencial en el desarrollo económico y social de Lucena.
- ✓ Construir capacidad local que fortalezca la creación y afianzamiento de la cultura musical como referente global.
- ✓ Compartir conocimiento y redes de desarrollo cultural que generen ingresos alternativos en Lucena y la Mancomunidad de la Subbética.
- ✓ Cultivar el desarrollo de la innovación como motor de cambio y diferenciación frente a otros territorios de características similares.
- ✓ Promover la diversidad cultural y la entrada en mercados turísticos nacionales e internacionales.
- ✓ Crear nuevas oportunidades de cooperación con otras regiones del resto del mundo.

VISIÓN Y MISIÓN

LUCENA
cityofmusic
harmony for tolerance

Declaración de visión

Se establece como **visión** de esta agenda estratégica la de asegurar el posicionamiento competitivo de la ciudad de Lucena a nivel internacional en el ámbito de la creatividad, la innovación y la cultura musical.

Declaración de misión

Se establece como **misión** de esta agenda estratégica la de conocer los recursos musicales de la ciudad de Lucena y su comarca y planificar un proceso de ordenación y puesta en valor de dichos recursos en Lucena que favorezca la integración de la ciudad en la *Creative City Network*, de la UNESCO, y en la *Creative Tourism Network*®, fortaleciendo el capital de innovación y los activos culturales de la ciudad, cultivando la innovación como motor de cambio y diferenciación y generando oportunidades de cooperación y transferencia de conocimiento con otras regiones del resto del mundo.

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DE LUCENA Y COMARCA

LUCENA
cityofmusic
harmony for tolerance

Perfil socioeconómico de Lucena y su comarca

Localización geográfica

Lucena está emplazada en el centro geográfico de Andalucía, en un importante nudo de comunicaciones de carreteras que la enlazan directamente con la capital. Esta ciudad se sitúa entre la Campiña, de gran fertilidad agraria, y las sierras subbéticas, predominantemente calizas y con circulación y surgencias kársticas, aprovisionadoras de agua. Por su término discurren los ríos Lucena y Anzur, afluentes del Genil, y el arroyo de la Villa, que ocupa el fondo del valle, entre los cerros San Cristóbal, Hacho y Mataoso; si bien el relieve más alto es la Sierra de Aras, con 868 metros, lugar en el que se ubica el santuario de la Patrona y desde donde se divisan partes de cuatro provincias: Sierra Sur de Sevilla, comarca de Antequera, Poniente Granadino y la propia tierra cordobesa.

Lucena ocupa un lugar central en Andalucía (Mapa 1), bien comunicado por los distintos puntos cardinales (Rute, Priego, Cabra, Baena, Aguilar hacia Córdoba, Puente Genil, Benamejí hacia Antequera) y con la cercana autovía Málaga-Córdoba.

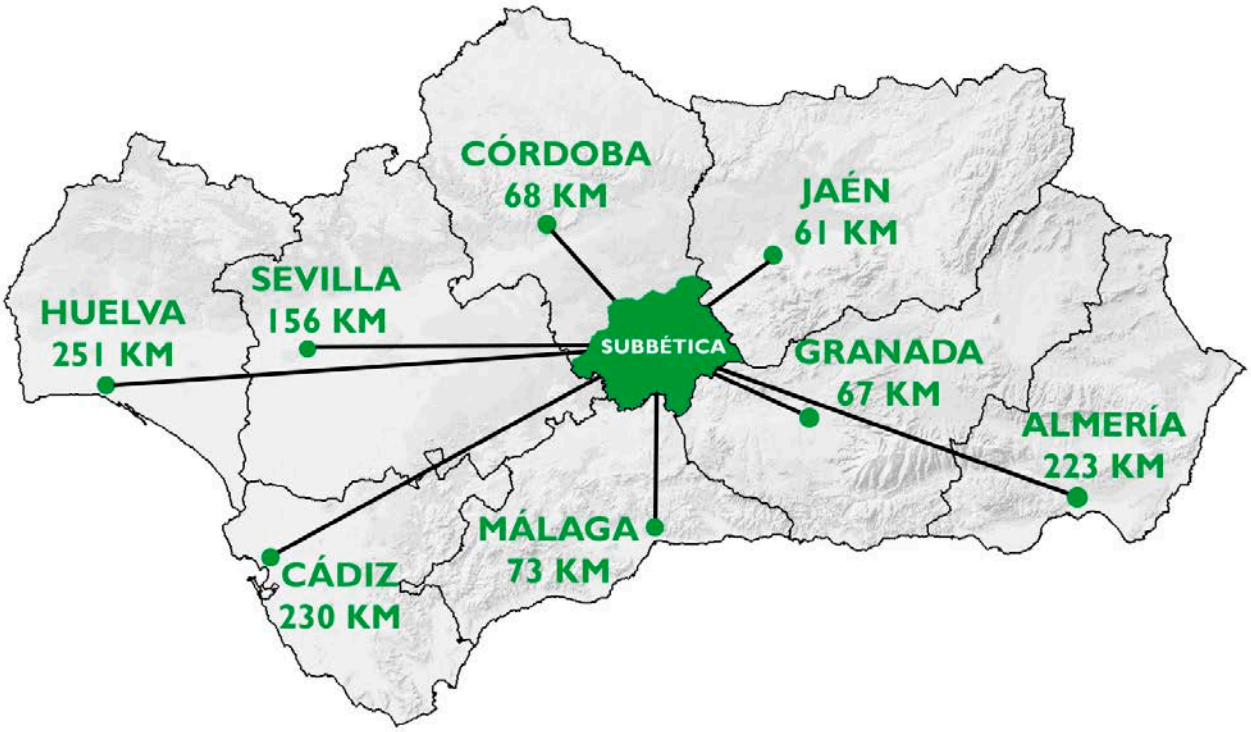
La especialización territorial de esta zona es de encrucijada y fundamentalmente agraria, con un clima mediterráneo parecido al de Córdoba, pero con un grado menos de temperatura media anual (17 grados), inviernos suaves y veranos calurosos y secos; si bien, las precipitaciones anuales medias pasan de los 700 mm.

Respecto a las vías de comunicación de Lucena, su ubicación geográfica, en el centro de la región de Andalucía, asegura una rápida conexión con la Costa del Sol, Córdoba, Granada y Jaén, de las que dista alrededor de 1 hora de viaje, distando de Sevilla menos de dos horas.

Las vías de comunicación más representativas son la autovía A-45, desde Málaga o desde Córdoba; la A-318, desde Sevilla; la A-339, que cruza la comarca de este a oeste; y la A-432, que es su entrada por el Norte.

El aeropuerto más cercano se encuentra en Málaga, a una hora de distancia de Lucena. Respecto de las estaciones de tren más cercanas, destaca la proximidad con la Estación Renfe-AVE de Puente Genil, a 25 km., y la Estación Renfe-AVE de Córdoba, a 45 minutos de Lucena.

Mapa 1
Ubicación de Lucena y la Comarca de la Subbética



Fuente: Web de turismo del Ayuntamiento de Lucena.

La sociedad lucentina

Estado actual de la población

El término municipal de Lucena cuenta con una población de derecho de 42.748 personas, distribuidas en tres núcleos poblacionales. Es cabecera de comarca, con una influencia de población cercana a los 175.600 habitantes del sur de la provincia de Córdoba (Andalucía, España).

Cabe destacar que esta población posee un ritmo de crecimiento superior al de la región andaluza, posiblemente fruto de su potencial industrial y las grandes expectativas creadas como fuente de empleo para las localidades cercanas.

Respecto a la distribución de su población por sexo, hay una gran igualdad. De estos 42.748 habitantes, 21.277 son varones y 21.471 mujeres, según los datos ofrecidos por el padrón municipal de habitantes recogido en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Tabla 1).

Atendiendo a las clasificaciones por grupos de edad y sexo, existe un notable equilibrio en los distintos grupos de edad que se analizan, exceptuando las edades más avanzadas, donde las mujeres con edades comprendidas entre los 70 y 80 o más presentan una mayor esperanza de vida.

Tabla 1
Población por grupos de edad y sexo

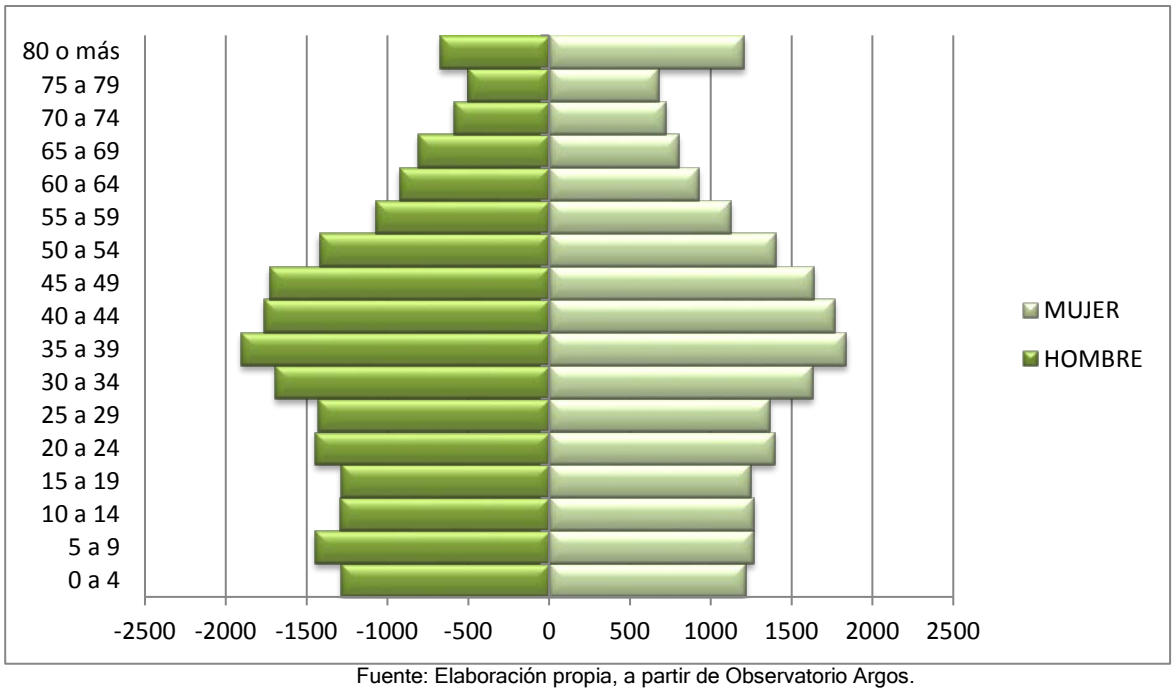
	Hombres	Mujeres	Total
0 a 4	1.285	1.214	2.499
5 a 9	1.446	1.264	2.710
10 a 14	1.293	1.268	2.561
15 a 19	1.285	1.249	2.534
20 a 24	1.444	1.393	2.837
25 a 29	1.426	1.366	2.792
30 a 34	1.696	1.630	3.326
35 a 39	1.902	1.837	3.739
40 a 44	1.761	1.766	3.527
45 a 49	1.733	1.634	3.367
50 a 54	1.424	1.398	2.822
55 a 59	1.077	1.123	2.200
60 a 64	926	923	1.849
65 a 69	809	803	1.612
70 a 74	590	720	1.310
75 a 79	506	676	1.182
80 o más	674	1.207	1.881
Total	**21.277**	**21.471**	**42.748**

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes.

Como se puede ver en la Figura 1, la pirámide de población que se muestra tiene una forma de campana o estable, lo que indica que la sociedad lucentina tiende al envejecimiento y se acerca a una forma de bulbo o regresiva, característica de zonas altamente desarrolladas, con una base estrecha, una zona central extensa y una parte superior en aumento, lo que demuestra la calidad de vida de la población en todos sus segmentos de edad.

Figura 1

Población por grupos de edad y sexo. Pirámide de población



Fuente: Elaboración propia, a partir de Observatorio Argos.

En la Tabla 2 se observa la edad media de la población de Lucena. Se trata de una población con una edad media de 38 años, algo menor en el caso de los hombres. Este dato viene a confirmar la tendencia al envejecimiento poblacional.

Tabla 2

Edad media de la población por sexo (Padrón)

	Sexo		
	Hombres	**Mujeres**	**Ambos sexos**
Territorio	Edad media	Edad media	Edad media
Lucena	36,91	39,13	38,03

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Para conocer la importancia de Lucena en la estructura socioeconómica de la comarca de la Subbética, en la Tabla 3 se presentan los datos de la población por sexo que compone los catorce municipios de la Subbética.

Cabe destacar la estructura de la población de municipios como Cabra, Priego de Córdoba o Rute, que, junto con Lucena, se localizan como municipios cabecera y poseen el 77,43% de la población, destacando Lucena con una población de 42.748 habitantes sobre un total de 125.584 habitantes, lo que supone el 35% de la población total.

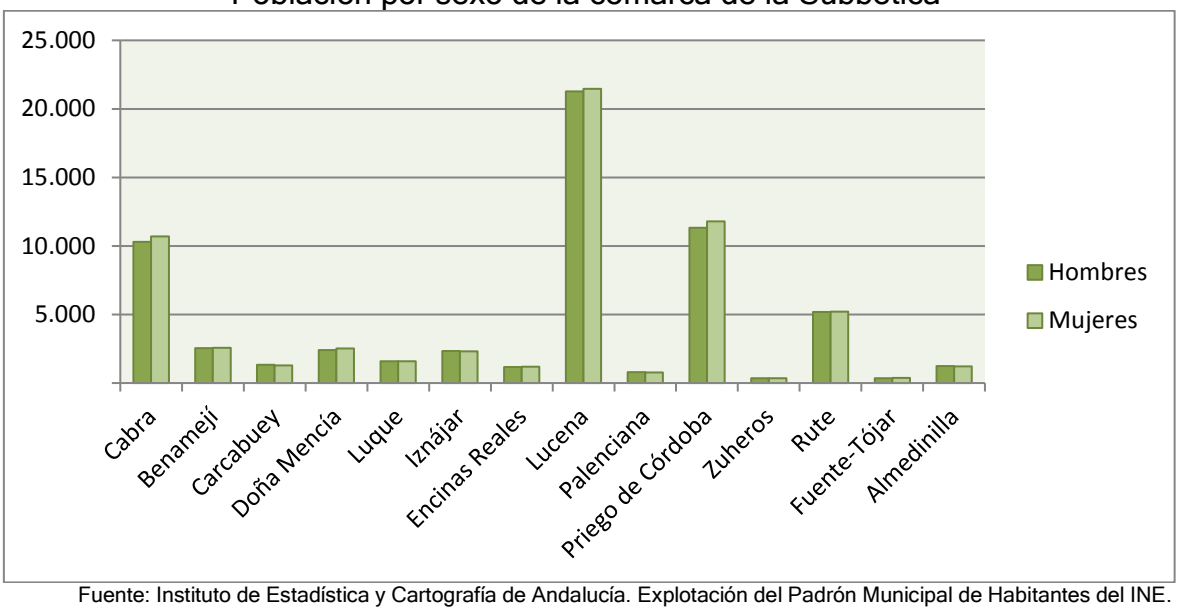
Tabla 3
Población por sexo de la comarca de la Subbética

	Sexo		
	Hombres	Mujeres	Ambos sexos
Cabra	10.293	10.708	21.001
Benamejí	2.550	2.573	5.123
Carcabuey	1.335	1.297	2.632
Doña Mencía	2.414	2.521	4.935
Luque	1.593	1.585	3.178
Iznájar	2.327	2.310	4.637
Encinas Reales	1.176	1.199	2.375
Lucena	21.277	21.471	42.748
Palenciana	793	778	1.571
Priego de Córdoba	11.320	11.792	23.112
Zuheros	352	344	696
Rute	5.175	5.212	10.387
Fuente-Tójar	344	377	721
Almedinilla	1.244	1.224	2.468

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes del INE

En la Figura 2 se puede observar gráficamente el peso de Lucena en el conjunto de la comarca de la Subbética en cuanto a población.

Figura 2
Población por sexo de la comarca de la Subbética



Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación del Padrón Municipal de Habitantes del INE.

Cobertura educativa

Para el análisis de la cobertura educativa que existe en la ciudad de Lucena y la comarca de la Subbética, se recogen en las Tablas 4, 5 y 6 las infraestructuras educativas existentes. Es destacable la variedad de centros educativos en los niveles básicos de formación y los centros específicos que se ofertan para cubrir todos los ámbitos de la educación.

Tabla 4
Tipo de centro educativo (centros públicos) en Lucena

Infantil	13
Primaria	10
Educación especial	4
E.S.O.	6
Programas de Cualificación Profesional Inicial	4
Bachillerato	3
C. F. Grado Medio	2
C. F. Grado Superior	2
Enseñanza Secundaria Adultos	1
Enseñanzas de Régimen Especial	2

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.

Tabla 5
Tipo de centro educativo (centros privados) en Lucena

Infantil	Concertado	10
	No concertado	-
Primaria	Concertado	1
	No concertado	-
Educación especial	Concertado	1
	No concertado	-
E.S.O.	Concertado	1
	No concertado	-
Programas de Cualificación Profesional Inicial	Concertado	-
	Concertado	-
Bachillerato	No concertado	-
	Concertado	-

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.

Tabla 5
Tipo de centro educativo (centros privados) en Lucena (conclusión)

C. F. Grado Medio	No concertado	-
	Concertado	-
C. F. Grado Superior	No concertado	-
	Concertado	-
Enseñanza Secundaria Adultos	No concertado	-
	Concertado	-
Enseñanzas de Régimen Especial	Concertado	-
	No concertado	-

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.

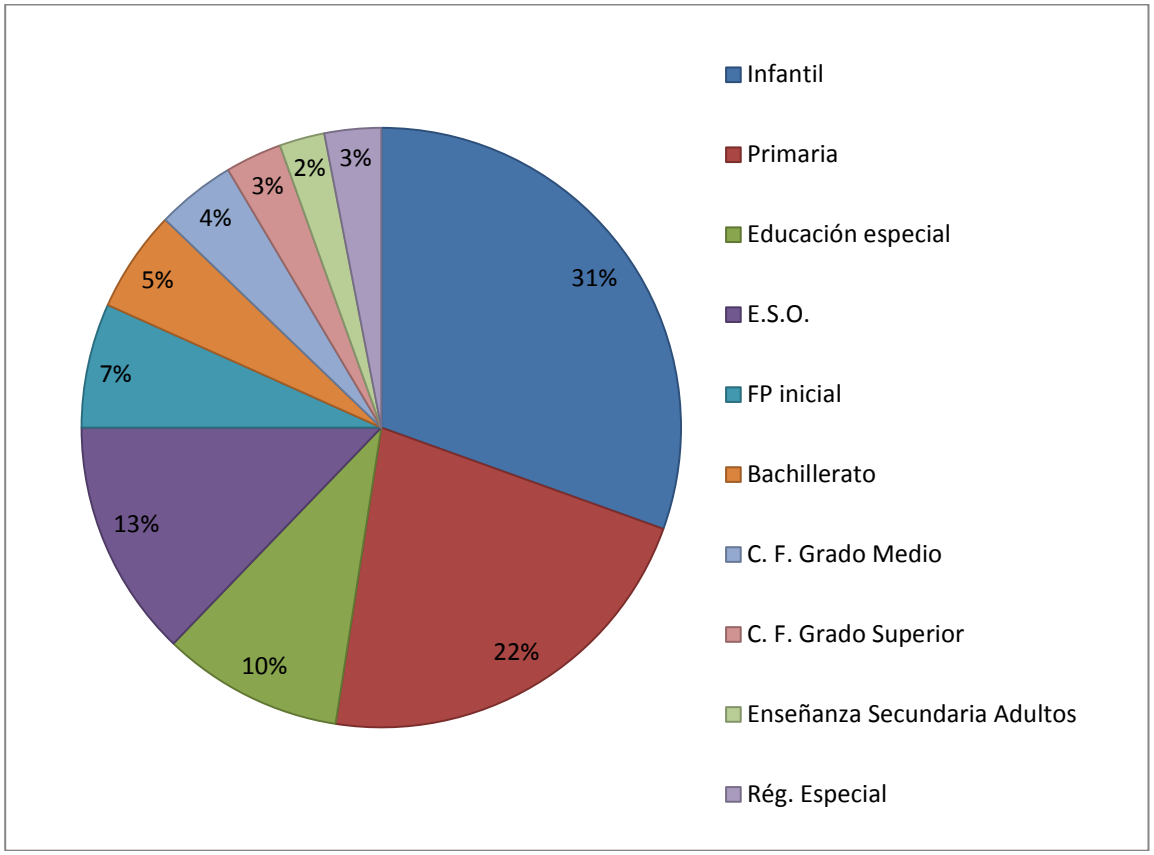
Tabla 6
Tipo de centro educativo (centros públicos) en la comarca de la Subbética

	Infantil	Primaria	Educación especial	E.S.O.	FP inicial	Bach.	C. F. Grado Medio	C. F. Grado Superior	Enseñanza Secundaria Adultos	Régimen Especial
Almedinilla	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Benamejí	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-
Cabra	6	4	2	3	2	2	2	1	1	1
Carcabuey	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Doña Mencía	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Encinas Reales	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fuente-Tójar	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Iznájar	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-
Lucena	13	10	4	6	4	3	2	2	1	2
Luque	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Palenciana	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Priego de Córdoba	8	6	4	3	3	3	2	2	1	2
Rute	4	4	1	1	1	1	1	-	1	-
Zuheros	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Como se menciona en el párrafo introductorio de este apartado, los centros de educación básica y primaria suponen el 53 % del total de la oferta educativa, los centros de educación especial el 10% y los centros de educación secundaria obligatoria y formación profesional suponen el 27%. Si se suman estos porcentajes, la oferta educativa ligada a la educación primaria y secundaria obligatoria alcanza el 90% sobre el total de centros educativos disponibles en la comarca, como se observa en la Figura 3.

Figura 3
Centros educativos por nivel educativo en la comarca de la Subbética (%)



Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Según los datos que ofrece la Tabla 7, respecto al nivel de instrucción, un 5,88% de la población de Lucena no tiene estudios, dos puntos porcentuales por encima de la media de Andalucía (3,66%). Además, de acuerdo con las pautas que ofrece la estructura educativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las mujeres presentan un mayor porcentaje sin estudios, aunque en el resto de niveles educativos los dos sexos mantienen porcentajes similares.

El mayor volumen de la población tiene estudios secundarios (43,66%), seguido de estudios primarios completos (24,76%). Respecto a niveles postsecundarios, éstos representan un 7% del total de niveles formativos.

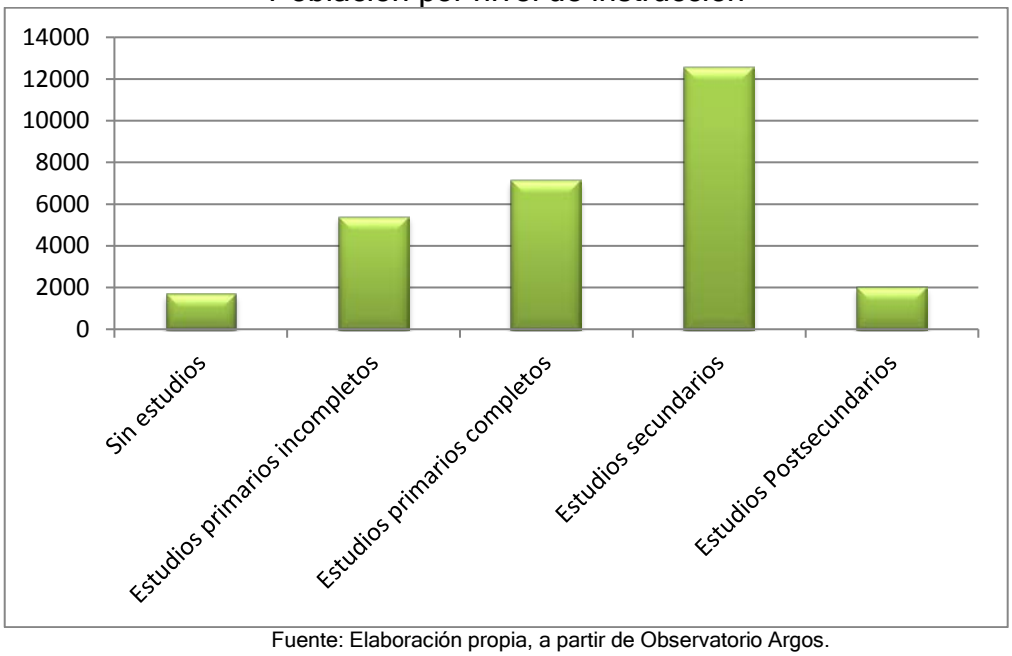
Tabla 7
Población por nivel de instrucción

Nivel formativo	Hombres		Mujeres		Total	
	Población	%	Población	%	Población	%
Sin estudios	394	2,79	1.296	8,87	1.690	5,88
Estudios primarios incompletos	2.539	17,97	2.843	19,46	5.382	18,72
Estudios primarios completos	3.680	26,04	3.438	23,53	7.118	24,76
Estudios secundarios	6.527	46,18	6.024	41,23	12.551	43,66
Estudios Postsecundarios	993	7,03	1.010	6,91	2.003	6,97
Total	14.133	100	14.611	100	28.744	100

Fuente: Observatorio Argos.

En las Figuras 4 y 5 se pueden ver los datos que refleja la Tabla 7, donde la tendencia a la centralidad nos indica que la cobertura educativa de Lucena se sitúa en torno a la enseñanza primaria y secundaria obligatoria.

Figura 4
Población por nivel de instrucción



Fuente: Elaboración propia, a partir de Observatorio Argos.

Figura 5
Población por nivel de instrucción (%)

Fuente: Observatorio Argos.

Mercado de trabajo

En relación al mercado de trabajo, en el momento de redactar este informe (marzo de 2015), el Observatorio Argos, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), pone de manifiesto que en Lucena hay 8.156 personas que demandan empleo, de las cuales 3.328 son varones y 4.828 son mujeres. Como se puede observar en la Tabla 8, el mayor porcentaje de demandas de empleo se centra en la agricultura y los servicios. En ambos sectores es inferior el número de demandantes de empleo varones (28,19% en agricultura y el 30,68% en servicios), que el de mujeres (en la agricultura 33,08% y en servicios 36,23%).

La industria también ocupa un peso importante en la demanda de empleo. En este caso, en mayor proporción en varones (21,12%) que en mujeres (12,49%). Finalmente, la construcción, sector muy golpeado por la crisis económica actual, ha ocasionado no sólo la destrucción de empleo, sino el abandono de este empleo por parte de la demanda hacia actividades del mismo grado de exigencia respecto a capacitación, como puede ser la agricultura o las ramas básicas de la industria y servicios. Por último, las personas que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo suponen un porcentaje significativo, en torno al 10% del total, lo que indica las dificultades para incorporar nuevos demandantes en los distintos sectores de actividad.

Tabla 8
Demandantes de empleo por sector de actividad económica

Sector de actividad	Hombres		Mujeres	
	Demandante	%	Demandante	%
Agricultura	958	28,19	1597	33,08
Construcción	316	9,50	324	6,71
Industria	703	21,12	603	12,49
Servicio	1021	30,68	1749	36,23
Sin empleo anterior	330	9,92	555	11,50
Total	**3.328**	**100**	**4.828**	**100**

Fuente: Observatorio Argos.

Respecto a la población parada de Lucena, ésta supone el 18% de la población activa, una tasa no muy elevada y por debajo de la media andaluza y española, aunque este dato, leído aisladamente, no refleja el daño que la crisis económica ha causado a la industria lucentina. La reorientación de esta industria hacia la exportación e industrias auxiliares como la del mueble se refleja en los datos de paro que se muestran en la Tabla 9.

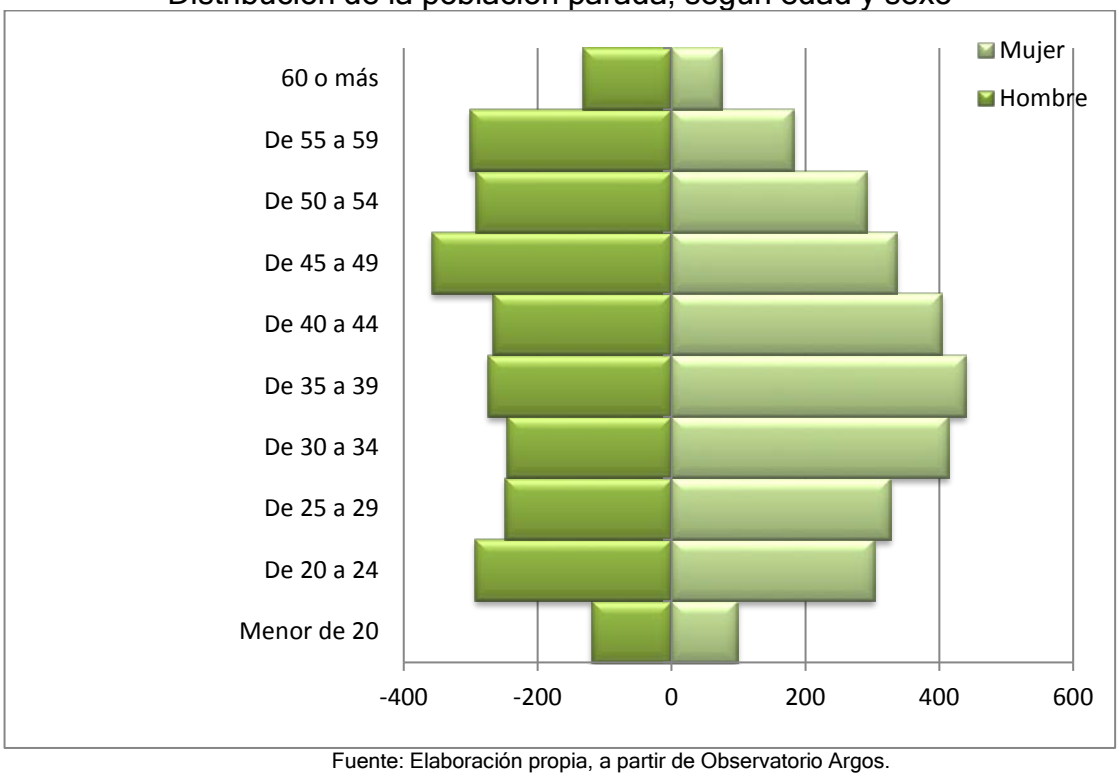
Tabla 9
Población en paro

Grupo de edad	Hombres		Mujeres		Total	
	Paro	%	Paro	%	Paro	%
Menor de 20	119	4,71	98	3,41	217	4,02
De 20 a 24	293	11,59	303	10,55	596	11,04
De 25 a 29	248	9,81	327	11,39	575	10,65
De 30 a 34	245	9,70	414	14,42	659	12,21
De 35 a 39	274	10,84	439	15,29	713	13,21
De 40 a 44	266	10,53	404	14,07	670	12,41
De 45 a 49	357	14,13	336	11,70	693	12,84
De 50 a 54	292	11,56	292	10,17	584	10,82
De 55 a 59	301	11,91	183	6,37	484	8,97
60 o más	132	5,22	75	2,61	207	3,83
Total	**2.527**	**100**	**2.871**	**100**	**5398**	**100**

Fuente: Observatorio Argos.

Respecto a la pirámide que distribuye a la población parada por edad y sexo, recogida en la Figura 6 y extraída de la Tabla 9, hay que destacar que los males endémicos del desempleo de nuestro país se mantienen y reflejan con notoriedad en este análisis, en el que, a pesar de tener una industria potente, una agricultura con gran peso en la estructura productiva de la ciudad y un sector servicios creciente, el desempleo en los colectivos mujer, juventud y mayores de 45 (desempleo de larga duración) es evidente.

Figura 6
Distribución de la población parada, según edad y sexo



Fuente: Elaboración propia, a partir de Observatorio Argos.

Los datos de paro desglosados por sectores de actividad se pueden consultar en la Tabla 10, en la que se comprueba que el sector más golpeado por el desempleo es el sector servicios (con un 43,40% de las 5.398 personas en desempleo registradas). Respecto a las diferencias por sexo, ambos sexos tienen altos niveles de desempleo en el sector servicios, mientras que en actividades como la agricultura los varones tienen una tasa más significativa de desempleo (21,01%) que las mujeres (8,12%).

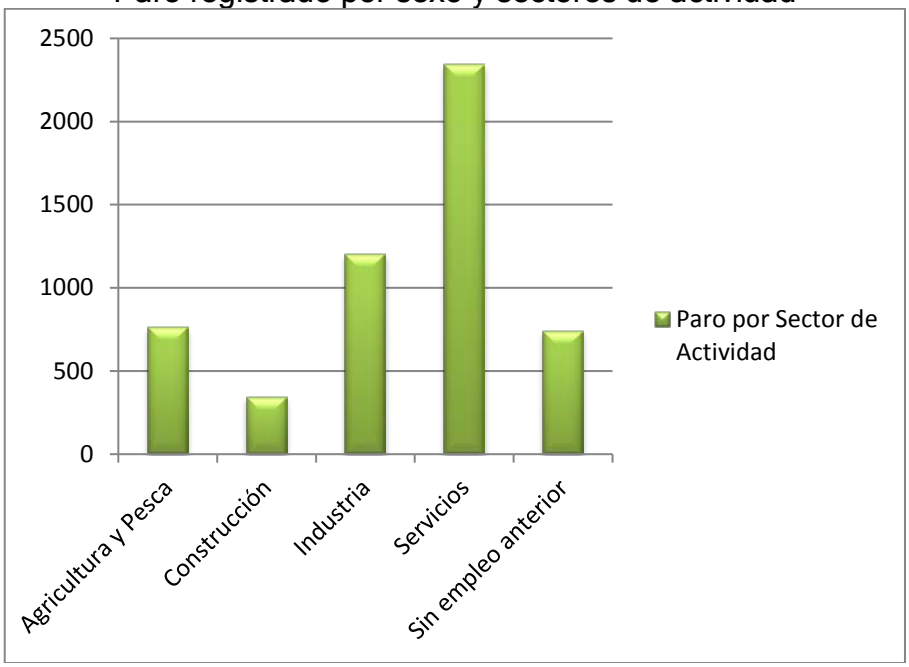
Tabla 10
Paro registrado por sexo y sectores de actividad

Sector	Hombrees		Mujeres		Total	
	Paro	%	Paro	%	Paro	%
Agricultura y Pesca	531	21,01%	233	8,12%	764	14,15%
Construcción	247	9,77%	98	3,41%	345	6,39%
Industria	642	25,41%	562	19,58%	1.204	22,30%
Servicios	839	33,20%	1.504	52,39%	2.343	43,40%
Sin empleo anterior	268	10,61%	474	16,51%	742	13,75%
Total	2.527	100%	2.871	100%	5.398	100%

Fuente: Observatorio Argos.

Si se analizan las personas paradas que no tenían empleo con anterioridad, el porcentaje en mujeres es mucho mayor que en hombres (16,51% frente al 10,61%), lo que muestra las mayores dificultades que tienen las mujeres para acceder a un primer empleo y la desigualdad existente en el mercado laboral. En la Figura 7 se reflejan los datos de la Tabla 10.

Figura 7
Paro registrado por sexo y sectores de actividad



Fuente: Elaboración propia, a partir de Observatorio Argos.

En lo que respecta al paro registrado en la comarca de la Subbética, en la Tabla 11 se puede observar desglosado por sexo, en el que el desempleo estructural en los hombres mayores de 45 años destaca por encima de otros grupos de edad.

Las mujeres presentan una mayor homogeneidad respecto al reparto de los niveles de desempleo por grupos de edad, aunque, en general, presentan un mayor número de desempleados en la comarca que los hombres.

Tabla 11
Paro registrado por edad y sexo en la comarca de la Subbética

	Hombres			
	De 16 a 29 años	De 30 a 44 años	De 45 a 64 años	Total
Almedinilla	17	22	34	74
Benamejí	55	59	76	189
Cabra	250	329	406	986
Carcabuey	24	24	35	84
Doña Mencía	39	57	81	177
Encinas Reales	25	38	55	119
Fuente-Tójar	6	5	6	17
Iznájar	21	23	54	98
Lucena	669	846	1.036	2.551
Luque	35	29	57	121
Palenciana	10	24	24	58
Priego de Córdoba	221	323	428	971
Rute	81	92	151	325
Zuheros	6	7	6	18

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Elaboración propia a partir de SPEE y SAE.

Tabla 11
Paro registrado por edad y sexo en la comarca de la Subbética (conclusión)

	Mujeres			
	De 16 a 29 años	De 30 a 44 años	De 45 a 64 años	TOTAL
Almedinilla	27	44	17	88
Benamejí	81	52	38	171
Cabra	286	404	342	1.032
Carcabuey	31	30	29	90
Doña Mencía	71	65	37	173
Encinas Reales	46	42	24	112
Fuente-Tójar	12	8	8	28
Iznájar	31	29	20	80
Lucena	758	1.283	837	2.879
Luque	64	42	27	134
Palenciana	18	23	7	48
Priego de Córdoba	275	405	371	1.051
Rute	105	136	93	335
Zuheros	9	7	3	18

	Ambos sexos			
	De 16 a 29 años	De 30 a 44 años	De 45 a 64 años	TOTAL
Almedinilla	44	66	51	161
Benamejí	136	111	113	360
Cabra	537	734	747	2.018
Carcabuey	55	54	65	174
Doña Mencía	109	121	118	349
Encinas Reales	71	80	80	231
Fuente-Tójar	18	12	14	45
Iznájar	52	52	74	178
Lucena	1.427	2.129	1.874	5.430
Luque	99	72	84	255
Palenciana	28	47	32	106
Priego de Córdoba	495	728	799	2.022
Rute	187	229	244	659
Zuheros	14	13	9	37

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Elaboración propia a partir de SPEE y SAE.

Actividad económica

Lucena se configura como un territorio con una importante actividad industrial, en el que destaca un dinamismo creciente y una diversificación manifiesta en su estructura productiva. Lucena es una gran ciudad, tanto desde la perspectiva comercial como industrial, aunque sigue manteniendo su peso en la actividad agrícola. Esta ciudad ha sido protagonista de un rápido crecimiento económico, convirtiéndose hoy en uno de los principales centros industriales de Andalucía y todo ello sin haber abandonado su apuesta por la industria agroalimentaria -Lucena es la segunda productora de aceituna a nivel mundial tras la ciudad jienense de Martos, además de ser un importante centro vinícola de la Denominación de Origen de Montilla-Moriles.

La Tabla 12 refleja el peso de la actividad económica en función del número de establecimientos, tanto en Lucena como en la provincia de Córdoba y en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se puede observar que el sector servicios tiene un mayor peso a nivel no sólo autonómico, sino también provincial y municipal, aunque existe una fuerte presencia de la industria en Lucena, muy por encima de la media de la provincia de Córdoba y de la Comunidad Autonómica Andaluza (18,91% frente al 10,93% de Córdoba y el 7,04% de Andalucía). Por último, el peso de la construcción está en torno a la media (8,87% de Lucena frente al 9,38 % de la provincia de Córdoba y el 9,6% de Andalucía).

Tabla 12
Actividad económica. Establecimientos

Sector	Municipio	% en municipio	Provincia	% en provincia	Andalucía	% de Andalucía
Construcción	305	8,87%	5.067	9,38%	52.071	9,60%
Industria	650	18,91%	5.901	10,93%	38.180	7,04%
Servicios	2.483	72,22%	43.041	79,69%	451.982	83,36%
Total	3.438	100%	54.009	100%	542.233	100%

Fuente: Observatorio Argos.

En la Tabla 12 también se puede comprobar que el 72,22% de los establecimientos abiertos en la ciudad corresponden al sector servicios, un 18,91% a la industria y un 8,87% a la construcción.

Respecto al número de sociedades mercantiles creadas en Lucena en el último año con datos disponibles (2013), como se refleja en la Tabla 13, destaca el sector servicios, que abarca multitud de actividades económicas, con un total de 74 sociedades mercantiles. En industria y construcción son 9 y 7 las sociedades constituidas, respectivamente y, finalmente, es en la agricultura donde se constituyen menos sociedades mercantiles, solo 4.

Tabla 13
Sociedades mercantiles creadas (2013)

Lucena	Sector de actividad				
	Agricultura	Industria	Construcción	Servicios	TOTAL
	4	9	7	74	94

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

La Tabla 14 y la Figura 8 reflejan la distribución del impuesto de actividades económicas por divisiones, en la que la división 6 (comercio, restaurantes y hospedaje) es la más destacada, seguida de las divisiones ligadas al ámbito financiero, en el que, como dato significativo, cabe resaltar que, en 2013, esta ciudad contaba con 22 oficinas bancarias, seguidamente, y al sector servicios. La industria supone también un peso importante en esta clasificación, siendo donde las divisiones relacionadas con el sector manufacturero las de mayor importancia. Finalmente, la agricultura apenas tiene un peso significativo en este tipo de clasificación.

Tabla 14
Impuesto de Actividades Económicas por divisiones

Divisiones IAE		
Div. 0	Agricultura	19
Div. 1	Energía y agua	30
Div. 2	Industria química	59
Div. 3	Mecánica de precisión	181
Div. 4	Otras industrias manufactureras	495
Div. 5	Construcción	348
Div. 6	Comercio, restaurantes y hospedaje	2.093
Div. 7	Transporte y Comunicaciones	241
Div. 8	Instituciones financieras y seguros	877
Div. 9	Otros Servicios	518

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Figura 8

Impuesto de Actividades Económicas por divisiones

Fuente: Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

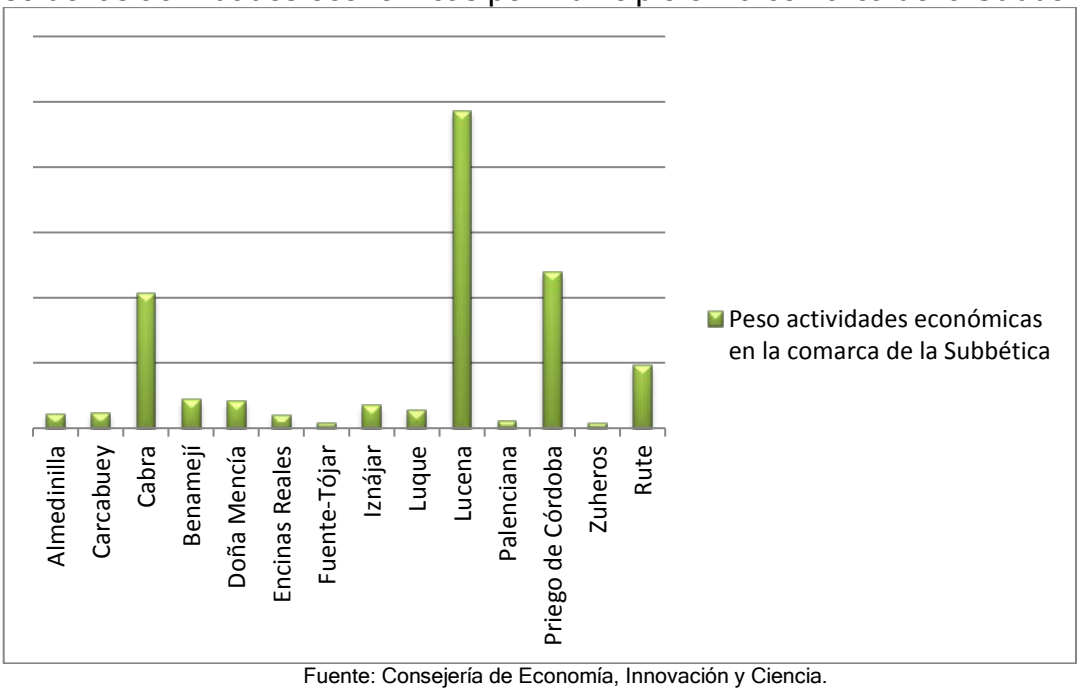
Tabla 15
Impuesto Actividades Económicas por divisiones en la Comarca de la Subbética

	Div. 0: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	Div. 1: Energía y agua	Div. 2: Industria química	Div. 3: Ind transformadoras de los metales.	Div. 4: Otras industrias manufactureras	Div. 5: Construcción	Div. 6: Comercio, restaurantes y hospedaje	Div. 7: Transporte y Comunicaciones	Div. 8: Instituciones financieras	Div. 9: Otros servicios	Total Actividades empresariales
Almedinilla			2	6	23	35	101	11	21	23	222
Carcabuey	2	5		7	20	21	104	14	30	27	230
Cabra	10	3	33	47	93	198	1.026	98	314	248	2.070
Benamejí	2	4	9	7	24	51	226	21	70	24	438
Doña Mencía	1	1		8	24	55	201	31	51	36	408
Encinas Reales	3		1	4	11	22	98	12	26	19	196
Fuente-Tójar	1			2	11	8	24	9	7	9	71
Iznájar	3	1	1	9	16	26	199	17	32	44	348
Luque	5	2	9	6	31	17	145	15	18	30	278
Lucena	19	30	59	181	495	348	2.093	241	877	518	4.861
Palenciana	3	2	3	1	8	7	65	4	12	9	114
Priego de Córdoba	6	9	17	51	156	226	1.195	107	345	274	2.386
Zuheros	1				7	3	50	2	8	9	80
Rute	4		13	33	68	112	438	69	126	102	965

Fuente: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

Para finalizar, en la Tabla 15 y en la Figura 9, se puede ver el peso específico que ejerce la ciudad de Lucena en cuanto a actividades económicas, tanto desglosadas por divisiones como en el total, en la comarca de la subbética, resaltando también la influencia de otras ciudades como Priego de Córdoba o Cabra. Cabe destacar, en cualquier caso, que los datos ofrecidos por Lucena más que duplican los obtenidos por estas dos ciudades.

Figura 9
Peso de las actividades económicas por municipio en la comarca de la Subbética



Fuente: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

La agricultura

La estructura agraria lucentina se basa, fundamentalmente, en el monocultivo olivarero (Lucena es el término municipal que más olivos posee de todo el mundo), propio de esta zona andaluza, en la que subsisten áreas menores de cultivo cerealista, que se compatibiliza con la producción vitivinícola. De las 3.263 hectáreas que abarca el municipio, algo más del 95% corresponden a tierras de cultivo. El olivar, principal sector agrícola, ocupa un 76,50%, seguido del viñedo, con un 6,30%.

Hasta el segundo tercio del siglo XX, Lucena era una ciudad agraria más en esta zona septentrional de la provincia. Su actividad económica se fundamentaba en los tradicionales cultivos mediterráneos: olivo, trigo y vid, acompañados de una

modesta industria para la fabricación de objetos artesanales en bronce y una incipiente carpintería. Fue a mediados de los años 1960 cuando la estructura productiva de la ciudad experimentó un cambio radical. De una parte, un grupo de vecinos constituyó una sociedad cooperativa para la producción de máquinas frigoríficas destinadas a instalaciones de hostelería. Por otro lado, el desarrollo turístico de la Costa del Sol incidió indirectamente sobre la población, al recibir algunos de sus carpinteros el encargo de fabricar muebles para el equipamiento de hoteles y apartamentos. Ambas industrias crecieron incesantemente, llegando al extremo de que se han convertido en el principal soporte socioeconómico de la población, desplazando al sector agrícola y a la industria tradicional.

Hay que destacar que Lucena posee, a día de hoy, las dos cooperativas agroalimentarias olivareras más grandes de su comarca (Olivarera de Lucena, que ocupa el segundo lugar en Andalucía, y Ntra. Sra. de Araceli), ambas pertenecientes al grupo Dcoop, la mayor cooperativa (2º Grado) de Europa y la mayor productora del mundo de aceite virgen extra y aceituna de mesa.

El comercio y la hostelería

Lucena también es un gran foco comercial referente en toda la comarca, ya que cuenta con uno de los centros comerciales abiertos más grandes de la provincia, con más de 400 comercios especializados y grandes franquicias asentadas en él. Existe en Lucena un parque comercial llamado "Los polvillares", en el que se ubican varios centros comerciales, destacando un hipermercado Carrefour, y en el que se encuentran asentadas tiendas diversas, como Kiabi (moda), La oportunidad (electrodomésticos), Juguetoon (juguetes) y diferentes establecimientos de comida, decoración y otros. También en Lucena está instalada la mayor discoteca de Andalucía, y una de las mayores de España, la llamada PALKO, inaugurada en 2007.

La industria

Lucena es hoy la segunda productora de muebles de España, tras Valencia, y la primera productora de frío industrial, con un 80% de la producción nacional, entre otras industrias, las cuales aglutinan la mayor parte del empleo del municipio, extendiéndose a los colindantes. Sus empresas suministran máquinas

y mobiliario a establecimientos comerciales de hostelería nacional e internacional. Constituyen alianzas estratégicas con industrias que fabrican otra tipología de productos, tales como baños, electrodomésticos, etc.

Estando integradas casi en su totalidad por pequeñas y medianas empresas, en su mayoría del sector de la madera y del frío, las industrias manufactureras, en las que se incluyen las de productos alimenticios, madera, corcho, textil, etc., tienen un importante peso específico en la economía local, destacando, entre otras, las ligadas a los recursos agrarios de la zona.

En términos generales, en la provincia de Córdoba hay un total de 760 empresas fabricantes de mobiliario de madera para el hogar, de las que el 40% se encuentran en Lucena. Estas empresas han conseguido en los últimos años un mayor crecimiento y un aumento del afianzamiento en los diferentes mercados internos, superior a la media nacional, así como un incremento de la presencia en los mercados exteriores, fundamentalmente de la UE.

La crisis en Lucena

El sector mobiliario autonómico ha crecido a nivel de exportaciones, pero tal vez ese crecimiento esconde una seria crisis que se está viviendo en Lucena hoy en día. Este dato positivo esconde la llegada, desde hace unos años, del mobiliario chino a nuestro país. Una situación que ha provocado la destrucción del 75% de la industria de la madera. El sector del frío se está manteniendo a flote en estos últimos años de crisis económica, extendiendo su mercado a los países asiáticos y de Norte América.

A pesar de estos duros años de recesión económica para Lucena, que ha visto como desaparecía progresivamente una buena parte de su industria del mueble, con el cierre de empresas y el incremento del paro, la ciudad ha seguido incrementando su población, con un ritmo menor, pero sostenido, y el pasado mes de agosto se superaba la barrera de los 43.000 habitantes. Aunque el paro supera las 5.000 personas, lo cierto es que la población inmigrante continua estable. La inmigración extranjera sigue estando en torno al 8% respecto a la población nacional, la más alta de la provincia.

El tejido empresarial tan importante existente en la ciudad lucentina, la gran cantidad de proveedores con los que hacer negocio, a lo que suman las buenas comunicaciones y la proximidad de la comarca con los puertos de Sevilla y Algeciras, desde donde les llegan y envían la mercancía, conforman un enclave estratégico para la industria lucentina.

Esta es la situación actual de Lucena que, con los polígonos industriales construidos en los últimos años –como el Parque Príncipe Felipe, el Pilar de la Dehesa o Los Polvillares- ocupados en un 40%, se comprueba cómo la crisis ha hecho que se paralicen muchos proyectos, que se espera puedan aflorar en el futuro.

Así, se localiza una masa empresarial que ya está buscando nuevos nichos de mercado, apostando por la exportación y reinventándose a sí misma.

Perfil cultural de Lucena

Lucena ha venido viviendo en estos últimos lustros un esplendor económico y social que, a pesar de las duras y actuales circunstancias, han convertido a su municipio en un lugar que, gracias al carácter emprendedor de sus ciudadanos, es la vanguardia del crecimiento económico y modelo estratégico de Andalucía.

En esta línea de progreso social, sería injusto no mencionar el despegue cultural, artístico, plástico y sociocultural que Lucena ha tenido en estos últimos veinte años. Los finales de los años ochenta y principios de los 90 del pasado siglo XX contemplaron un despertar hacia todas las manifestaciones culturales por parte de artistas, colectivos y asociaciones culturales, que cimentaron y aglutinaron un crecimiento cultural y auge de las diferentes disciplinas artísticas, en base a una programación cultural y ecléctica abierta a todos los gustos y edades, embrionando, por aquel entonces, muchos de los grandes proyectos y programas artísticos que resituaron a Lucena, a finales del siglo XX, en el panorama cultural andaluz.

Así, eventos tan multitudinarios como "Lucena de las Tres Culturas - Jornadas para la Tolerancia", "Concurso Nacional de Fandangos de Lucena", el Festival Internacional de Jazz, la "Semana del Teatro Ciudad de Lucena", "Festival Internacional de Música de Lucena-Presjovem" y un largo etcétera vieron la luz por aquel entonces, así como se cimentaron las bases didácticas, musicales y artísticas de una cultura pergeñada en la pedagogía como herramienta fundamental para la creación de nuevos públicos, viendo la luz las Escuelas Municipales de Música y Danza, la Escuela de Teatro Duque de Rivas, la concesión del Grado Medio Profesional del Conservatorio Profesional de Música Maestro Fernando Chicano Muñoz, los Congresos Internacionales de Literatura, la edición de colecciones literarias "Colección de Temas y Escritores Lucentinos", "Las Cuatro Estaciones" "Festival Viruta Music" y un sinfín de propuestas nacidas de una cultura de base y de los ciudadanos que, con su empuje y aportación, elevaron a Lucena a foco y motor cultural de la Subbética andaluza y del sur de Córdoba, abrazando y recibiendo a decenas de miles de amigos de las artes y la

cultura que, semanalmente, visitaban la ciudad desde diferentes puntos de la geografía andaluza para asistir a sus innumerables citas culturales.

El número de actividades culturales, igualmente, experimentó un incremento en el llamado turismo cultural de la zona sur de Córdoba, favoreciendo la aparición de yacimientos de empleo en el incipiente tejido cultural y de ocio de la joven industria lucentina y cordobesa, porque son muchos los profesionales e industrias del sector del ocio que empezaron a iniciar su actividad profesional en el mundo de las artes escénicas y el diseño artístico, sensibilizando a una población ajena durante años al mundo cultural y su entorno. De igual modo, la ciudad se adscribió a numerosas rutas culturales y turísticas que, gracias a su excelente ubicación geográfica, convertían a Lucena en paso obligado y cruce de caminos histórico, cultural y patrimonial en Andalucía.

A esta iniciativa ciudadana hay que añadirle, en la década de los 90 del siglo XX, el compromiso firme de instituciones municipales y provinciales, que implementaron políticas y planes programáticos transversales que introdujeron la cultura como valor educativo, social y de empleo, favoreciendo la vertebración de programas artísticos e interculturales que incluyeran poblacionalmente a una Lucena que, por estratos, estaba asumiendo a nuevas culturas y etnias del importante flujo migratorio venido de países del Magreb y del cono sur americano, fomentando la unión de los pueblos a través de la cultura. De igual modo, los planes culturales que se consensuaron llevar a cabo durante todo el decenio permitieron afrontar el reto de conjugar el pasado y el presente de la ciudad de un modo contemporáneo, y de revalorizar su herencia cultural.

El principio del nuevo milenio, desde el año 2000, ofrecía una ciudad incesante de

actividades culturales y manifestaciones artísticas, que, si bien albergaba los mismos, carecía de infraestructuras culturales y museísticas o patrimoniales destinadas a uso cultural acorde con una ciudad dinámica, vital e impulsora de una cultura como valor social, económico y turístico.

Así las cosas, las sucesivas corporaciones tomaron nota, merced a la demanda ciudadana y artística, de que era necesario envolver el creciente movimiento cultural, social y participativo de la ciudad en edificios que lo dignificaran y ofreciesen unas condiciones suficientes, para no lastrar su recorrido y quedaran unas infraestructuras que hagan ahondar en la idea de que Lucena quería definir para su futuro una ciudad cultural por excelencia y, sobre todo, educadora.

Con el fin de eliminar esas carencias históricas de infraestructuras culturales y patrimoniales, en los sucesivos planes estratégicos de la ciudad se planteó la necesidad de dotarla de equipamientos y espacios escénicos y culturales de primer nivel, con capacidad para albergar espectáculos de mediano y gran formato, nuevas salas de exposiciones, museos, recuperación y puesta en valor de edificios de marcado e importante carácter histórico, así como equipamiento técnico. La nueva biblioteca municipal, el remozado Castillo del Moral, epicentro del turismo cultural de la Subbética, junto al Palacio de los Condes de Santa Ana, con su nuevo Centro de Interpretación de la ciudad, abrieron sus puertas a la cultura en la primera década del nuevo milenio, pero hacía falta más.

Aun así, Lucena precisaba de un equipamiento emblemático de primer nivel europeo, que la geosituara en el mapa cultural estatal en el que, en los últimos lustros, se habían abierto nuevos espacios para la cultura y la participación. El Palacio Erisana, antiguo espacio escénico de 1953, se mostraba ya insuficiente

para acoger la vida cultural de la ciudad, ya que, por sus dimensiones escénicas, no podía acoger actos o espectáculos de gran formato, como ópera, zarzuela y musicales. Una Lucena que seguía creciendo en población, y también en actividades teatrales y musicales, en danza o exposiciones, en jornadas y congresos, en actos cofrades, literarios o sociales, precisaba de un proyecto emblemático, un equipamiento escénico de primer nivel, un nuevo continente para su rico contenido.

En 2006, la Corporación Municipal sacaba a concurso el diseño de un nuevo auditorio municipal para la ciudad. En 2007, el jurado decidía otorgar el premio al proyecto denominado "Entre Umbrales", presentado por el estudio Mexican and Slovenian Architeck S.L., dirigido por los arquitectos Boris Bezan y Mara Partida.

Con el proyecto en la mano, se abría el difícil recorrido de construir un edificio que precisaba de una decidida financiación que obligaba a establecer, al menos, dos fases de ejecución. Y el Ayuntamiento de Lucena ha recibido más del 80 % del coste final del edificio gracias a fructíferas negociaciones con Europa (Fondos Feder) y con la Junta de Andalucía. El 22 de Noviembre de 2014 abría sus puertas el nuevo Auditorio Municipal, piedra angular de la posición de la ciudad ante el nuevo siglo y sus nuevos retos, un nuevo espacio escénico que planteará un tiempo nuevo para la cultura lucentina.

Estamos ante una construcción de atractivo y funcional diseño, llamado a constituirse en faro cultural, de ocio y de congresos para la ciudad y la provincia, pero también a jugar un importante papel en la recuperación del entorno del río como espacio urbano, convirtiéndose en una de las construcciones emblemáticas de Lucena.

El Auditorio se estructura en torno a cuatro plantas, de las que ya están totalmente ejecutadas y equipadas las dos primeras: sótano o "zócalo", en la que se ubican como elementos principales las salas de camerinos, foso y almacenes; y planta baja o "general", que alberga el auditorio, escenario dual interior-exterior,

Para una segunda fase quedará completar la planta primera, con sala de conferencias, sala de prensa, galería y palcos y el anfiteatro, que otorgará una capacidad de 800 localidades.

El edificio presenta una secuencia gradual de espacios públicos abiertos y semi-abiertos que le otorgan una vocación multifuncional. Esta gradación comienza con la "entrada-foro" al aire libre y continúa con una gran "terraza" frente al río, como lugar de entrada al recinto.

La organización del Auditorio está hecha buscando su máxima flexibilidad y versatilidad, tanto programática, para eventos como ferias y congresos, como funcional, para albergar diferentes disciplinas artísticas. Las butacas están dispuestas en una sola estructura: en la planta principal, en planta baja, donde se alojan 410 plazas retráctiles correspondientes al patio de butacas y, en la zona de galería y palcos, con otras 330 localidades, en planta primera, postergadas por el momento a una segunda fase.

Respecto al escenario, cuenta con una tramoya compacta para evitar excesos en la altura del edificio, dispondrá de concha acústica plegable para

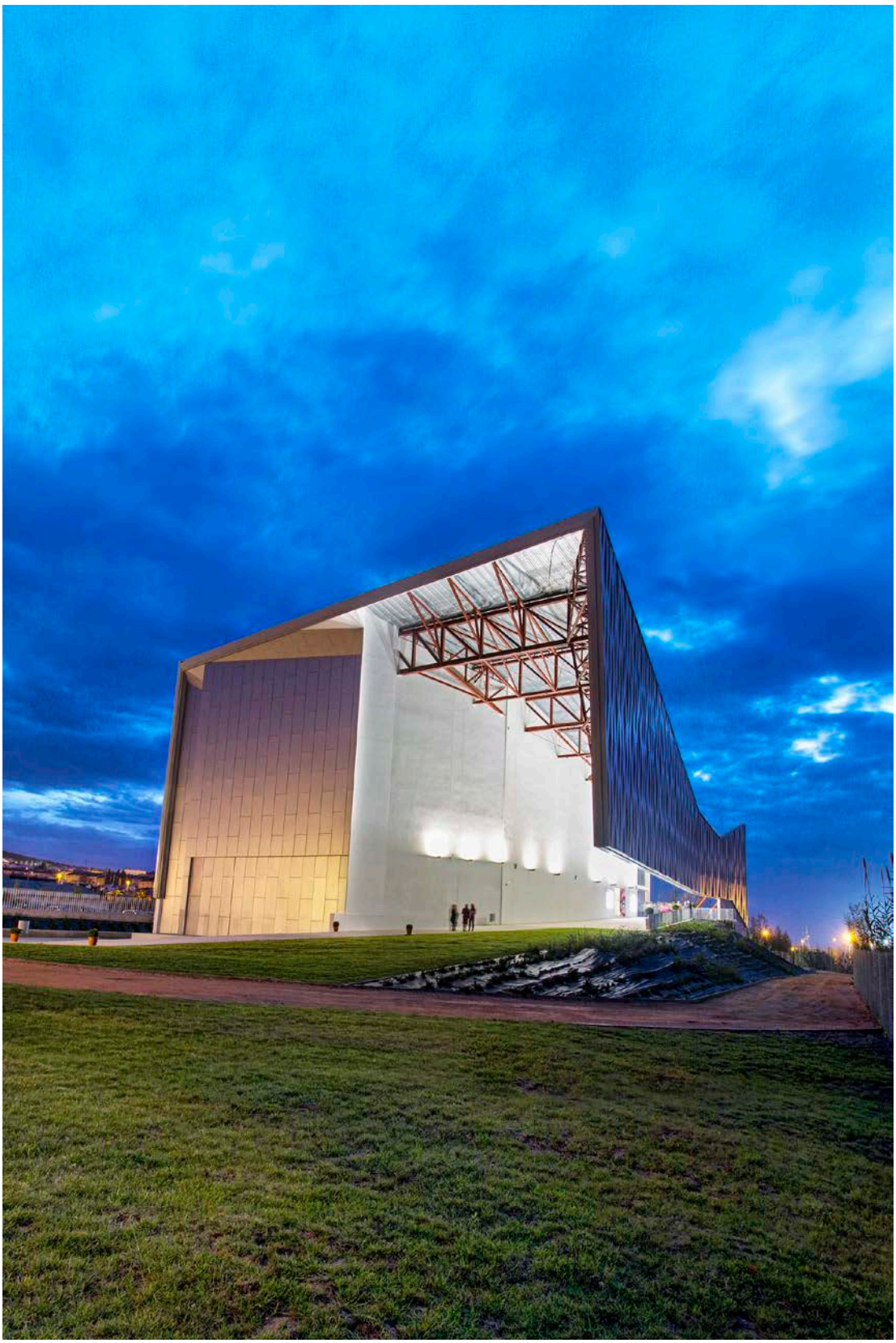
conciertos de música clásica y patio hidráulico, en un futuro, para una orquesta en eventos operísticos o zarzuelas.

El escenario, con un ancho de 14,5 metros, fondo de 11,5 metros y una altura de boca de 9 metros, es uno de los más grandes de Andalucía. Estas medidas componen una magnífica caja escénica que, desde los asientos de su grada retráctil, todos ellos con una visión perfecta, dota y realza toda clase de espectáculos. No se puede olvidar la acústica de este espacio, diseñada por el legendario y experto Higini Arau, considerado como el mayor especialista del mundo en acústica, que ha realizado, entre otros, el estudio acústico del Kursaal de San Sebastián, la Scalla de Milán o el Liceo de Barcelona.

Asimismo, se dispone un segundo telón, cuya apertura permite la utilización del mismo escenario para eventos al aire libre desde el foro abierto exterior, con una capacidad de unos 1.100 espectadores. Incluso, es posible el uso del patio de butacas y el foro exterior como un único patio de butacas, ampliando las posibilidades de acoger público hasta casi 2.000 espectadores.

Este es, someramente, el espacio escénico que completa uno de los tres vértices que se completan con la cultura y la educación, bases fundamentales y premisas de este perfil cultural de la ciudad de Lucena. Ahora se abre ante todos los lucentinos y lucentinas, Ayuntamiento, asociaciones y colectivos locales, espectadores y espectadoras, el reto de dotarlo de contenidos, de hacerlo suyo con su presencia, pero también con sus propuestas e ideas, de marcar un nuevo tiempo para la cultura lucentina.

Julio Flores Hidalgo
Licenciado en Arte Dramático
Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Lucena



Perfil musical de Lucena

Como se ha señalado anteriormente, en el amplio y variado perfil cultural de Lucena destaca un alto dinamismo musical. Lucena tiene una oferta muy variada de diferentes estilos musicales, agrupaciones de colectivos y artistas, proyectos musicales, entidades de prestigio, como el Conservatorio Profesional de Música "Maestro Chicano Muñoz", infraestructuras como el Auditorio Municipal de Lucena y proyectos educativos, creativos e internacionales que dan continuidad y generan conocimiento en el ámbito de la música.

Lucena, música de las tres culturas

La ciudad de Lucena está enmarcada en un abanico multicultural donde se recogen los principales vestigios de la Perla de Sefarad. La cultura sefardí, árabe y cristina, ejemplo de tolerancia, universalidad y respeto, convivieron durante la Edad Media en esta ciudad, conocida como la Ciudad de los Poetas. Es aquí donde se generan las primeras connotaciones culturales que permiten hoy tener una amplia variedad de estilos musicales relacionados con estas culturas.

Un espacio para artistas y colectivos

La ciudad de Lucena cuenta con casi 40 artistas y más de 30 colectivos musicales que configuran un mapa de estilos musicales que van desde el flamenco hasta la música sefardí. El dinamismo de estos artistas y colectivos ha ido generando con el tiempo una creciente demanda de infraestructuras y espacios que ha llevado a la consolidación de un amplio, rico y diverso entramado musical que configura la personalidad de Lucena en el ámbito de la música. Así, Lucena es hoy en un espacio abierto, con más de 50 lugares catalogados como espacios musicales para crear y disfrutar la música.

La educación musical en Lucena

Educar en valores es uno de los retos más importantes de nuestra sociedad. Desde el ámbito musical, la armonía y la universalidad de la música han sido instrumentos de paz y convivencia. El Conservatorio Profesional de Música "Maestro Chicano Muñoz", la Escuela Municipal de Música y Danza, así como las

Escuelas y Academias de la Lucena, son el pilar que sustentan la vocación educativa de Lucena en el ámbito de la música, así como un espacio de creatividad, respeto y compañerismo. Centros como el Conservatorio Profesional, son claves para la promoción de la música, del alumnado y la realización de proyectos musicales, tales como MusIntégrate, o las diferentes aulas musicales del dicho centro profesional. Sin duda, una entidad de prestigio que acoge a alumnos internacionales a través de las becas Comenius, lo que fortalece aún más el nexo educativo del alumnado.

El auditorio municipal de Lucena

El Auditorio es el gran continente que reivindica la capacidad, la modernidad y el compromiso de Lucena con la cultura y la música. Con una inversión de más de 5.800.000 euros, el Auditorio de Lucena es ejemplo del esfuerzo de la ciudad por contar con un espacio vivo y dinámico que albergue toda la creatividad interna, y la llegada de fuera, generando, a su vez, un efecto multiplicador en la economía de la ciudad y su zona de influencia. Actualmente, es la infraestructura cultural y musical más destacable de la ciudad, preparada para acoger los más de 50 eventos que se celebran en Lucena cada año.

Proyectos educativos e internacionales

El carácter permanente de la apuesta por la educación musical en Lucena se demuestra en muchos de los proyectos educativos e internacionales que ofrecen las distintas entidades y colectivos de la ciudad. Destacan proyectos como "MUSIC", la formación SYSO (*Southern Youth String Orchestra*), o la Escuela y Orquesta Presjovem.

Los dos primeros surgen como proyectos educativos, uno en el seno del Conservatorio, para dar salida y practicidad a sus alumnos, y el otro es un proyecto educativo multilateral e internacional enmarcado dentro de los Programas Comenius de la Unión Europea, formado a partir de la asociación de cinco centros educativos provenientes de Suecia (como centro coordinador), Italia, Rumanía, Turquía y España cuyo 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. Y Presjovem, nace como asociación del mismo nombre cuya Presidencia de Honor ostenta S.A.R. La Infanta Doña Margarita de Borbón, Duquesa de Soria, que promueve y realiza desde 1991 actividades formativas de excelencia y de divulgación musical que en la actualidad conforman el Proyecto Presjovem: Escuela y Festival Internacional de Música, Veladas Musicales, Ciclo de Conciertos Presjovem y Encuentros de Temporada de la Orquesta Presjovem, destinadas a jóvenes estudiantes de piano y cuerda, entre otras.

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 Orchersta "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 Lucentina (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 lucentina, 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 Lucentina 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 lucentinas 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 Lucentina 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, Terkishe 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 Mesias 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 Lucentina 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 Jaberas, 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 Lucentina. 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 trasmitido 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, así como otras canciones compuestas por miembros del grupo más actuales. 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 abandolao de Benamejí y ha celebrado el XXXV Festival Internacional de folklore "Villa de Benamejí", gozando de una amplia cantera en el mismo. Entres 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-músicales. 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 Benamejí, 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 edifico 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 35º. 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-andalusíes), 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 vivéncien 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 Ropero Ávila
Técnico de Cultura de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética

La creatividad como motor del cambio socioeconómico de Lucena

La creatividad, como instrumento para el desarrollo socioeconómico de los espacios urbanos, es un aspecto que empezó a tomar cuerpo hace algunos años en determinadas instituciones de carácter internacional con la finalidad de encontrar yacimientos de empleo y nuevas economías alternativas, que nacieran del talento de la masa social y que defiendan características diferenciadoras, innovadoras y multiculturales en los territorios.

Aunque es cierto que cambiar el perfil socioeconómico de una ciudad no es fácil, existen algunas propuestas vinculadas con el uso de la creatividad para transformar el enfoque estratégico de una ciudad, entre las que podemos encontrar cuatro grandes ejes ligados a dicho cambio:

1. **Transparencia** e información constante transmitida entre la gente, debiendo existir un órgano encargado de facilitar relaciones entre colectivos e instituciones y generar así un clima de gobernanza.
2. **Conocimiento** basado en parte de la información almacenada en el territorio, en nuestro caso, en el ámbito de la música, debiéndose recopilar una memoria del campo creativo a trabajar (la música) para proponer acciones.
3. **Competencia** en ciertas actividades, con la creación previa de un entramado de recursos musicales, que permita posicionarnos y conocer el entramado musical.
4. **Creatividad**, que combinada con las anteriores genera productos creativos ligados a la música.

Según Charles Landry, precursor de la creatividad como elemento transformador de entornos urbanos, el ciclo de la creatividad urbana tiene cinco etapas:

1. En la primera etapa el objetivo es ayudar a la gente a **generar ideas y proyectos**.
2. Una segunda etapa debe de concretarse en la capacidad de **hacer realidad esas ideas o proyectos.**

3. Esta tercera etapa se basa en la generación de sinergias, a través del trabajo en red (**networking**) y la circulación y promoción de las ideas o proyectos.
4. Una vez articulada la red de actores e ideas, se pasará a la **venta de los productos creativos** resultantes.
5. Diseminación, reflexión y **evaluación**.

Considerando las características antes enunciadas y analizando el perfil socioeconómico actual de la ciudad de Lucena, golpeada por el actual escenario de crisis económica, se podrían establecer las bases para convertir (o, al menos, complementar, el sistema socioeconómico local a través de las industrias creativas, en nuestro caso, a través del turismo y la música.

La tolerancia y la apertura juegan un papel fundamental en la ciudad de Lucena para convertirlo en territorio creativo y conseguir un nuevo enfoque socioeconómico, en el que se generen ideas y productos que atraigan talento y permitan visitar esta ciudad para crear, conocer un clima multicultural y presentar un enfoque estratégico en el que exista voluntad y capacidad para desarrollar acciones concretas.

Lucena es un claro ejemplo de yacimiento de creatividad y presenta una serie de potencialidades que la hacen única para desarrollar este tipo de acciones, principalmente por tres grandes características que suponen el mayor impulso de esta ciudad como espacio creativo de la música:

1. La ciudad de Lucena tiene una dimensión territorial reducida, lo cual le otorga una fuerte ventaja comparativa respecto a las grandes ciudades que buscan posicionarse en el ámbito creativo. Una dimensión menor favorecer que las acciones desarrolladas repercutan fácilmente en la población y en las industrias culturales locales, si bien es cierto que la propia ciudad plantea la necesidad de nutrirse y encontrar acceso a los mercados internacionales para continuar generando producción creativa y ser foco de atracción de creadores que deseen participar desde el ámbito musical.

2. La ciudad de Lucena posee las infraestructuras adecuadas y la inversión necesaria como para desarrollar un ecosistema creativo relacionado con el ámbito

musical. La generación de espacios como el Auditorio de Lucena, la conformación de las plazas como espacios sonoros al aire libre y la configuración de los recursos turísticos a disposición de la creatividad en el ámbito musical, proporcionan la base para proponer un nuevo enfoque estratégico relacionado con el campo de la creatividad musical.

3. La capacidad para albergar un conjunto de agentes culturales o agentes creativos dentro de la ciudad de Lucena también supone una importante ventaja para la creación de la cadena creativa, en la que, siguiendo las teorías de Morgensen, se incorporen personas creativas y agentes que buscan retos, oportunidades, crecimiento personal, talento y prefieren el trabajo en red. En nuestro caso, denominamos este concepto como agentes creativos y culturales que poseen la capacidad de encauzar la creatividad y atraer talento y que se articulan en torno a fundaciones, asociaciones y colectivos de Lucena.

En definitiva, la confección de una agenda estratégica en la ciudad de Lucena para la implementación de un modelo de ciudad creativa en el ámbito de la música permite la diversificación industrial a través de nuevas formas de

desarrollo para Lucena. Es aquí donde el campo de la creatividad suena con fuerza. La música y la cultura son componentes económicos que en los últimos años han tomado mucha fuerza en Lucena, aunando la tradición e historia de la ciudad, con las nuevas fuentes de cultura que nacen, por un lado, desde las instituciones musicales como el Conservatorio y que, por otro lado, se concentran y se difunden a través del Auditorio de Lucena, ejemplo de la nueva concepción de industria creativa en la ciudad.

LUCENA, CIUDAD DE LA MÚSICA

LUCENA
cityofmusic
harmony for tolerance

Lucena, ciudad de la música

A lo largo de los últimos cinco siglos resulta evidente la vinculación directa e inmediata del pueblo lucentino con la música. Su relación con este aspecto fundamental del arte es una constante y, en algunos casos documentados, llamativos por lo venerable, como una necesidad. Así ocurre cuando, en 1629, para educar a la juventud y atender la necesidad de composición de nuevas obras y canciones, el ayuntamiento contrató a un tal maestro Barreto Roca, músico itinerante. Se lee en el acuerdo municipal: *Que por quanto en esta ciudad está de presente un músico que se llama Luis Barreto y ay grande necesidad de persona diestra que enseñe la música y aquda al servicio del culto divino en que ay necesidad por ser pocos los músicos, se le pide que haga asiento en esta ciudad, que por ayuda de costa le ofrece 10.000 maravedís en cada año con cargo de que a de asistir a las fiestas que la ciudad hiciere sin interés ninguno y componer las chanzonetas que convinieren y se a de obligar a la asistencia en esta ciudad y se le a de pagar por sus tercios...* La tentadora oferta dio sus frutos y el maestro Barreto se instaló en Lucena, aunque se ignora por cuánto tiempo, componiendo sus canciones y enseñando solfeo a la juventud.

Desde el siglo XVI, el ambiente músico local se apoyaba fundamentalmente en la prestigiosa capilla de música de la parroquia de san Mateo, cuyo mantenimiento estaba garantizado por la vinculación a la misma de ciertos importantes bienes. Un maestro, normalmente el organista titular, la dirigía y junto flautas, trompas, violas o bajones, no faltaban algunas de las voces fundamentales: dos tenores, un tiple y dos contraltos.

La percepción de sus estipendios solía efectuarse habitualmente en trigo, al margen de otros ingresos percibidos por sus constatadas actuaciones en diversas celebraciones litúrgicas o populares organizadas fundamentalmente por las numerosas cofradías afincadas en la ciudad.

Con respecto al órgano, en los documentos conservados se hallan constantes alusiones a sus frecuentes reparaciones y a los nombres de los organistas. Ya en 1591 aparece el gasto de afinación por el maestro Juan de Sosa. Por su parte, Juan de Usagre en 1598 y Francisco Llop en 1675 efectuaron

diversas reparaciones en el instrumento. En 1704, el organero Juan Bautista Verducci elaboró el órgano actual sobre la base de otro anterior.

La secular capilla de música contó con un riquísimo archivo, en el que junto a obras de los más prestigiosos compositores, se hallaban las que con los más diversos motivos produjo la inspiración de los distintos maestros de la capilla de san Mateo: himnos, *chanzonetas*, jácaras, villancicos, motetes, arias, misas...

Respecto a este importante legado musical, que fue trasladado al archivo episcopal en 1965, se requiere una necesaria labor de investigación que rescate tan valioso patrimonio y que revele la obra y la personalidad de los numerosos maestros que dirigieron la capilla.

Recientemente, en el archivo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de Priego de Córdoba, ha sido descubierta una importante colección de obras musicales, compuestas en torno a mediados del siglo XIX por el maestro Luis de Leiva, activo en san Mateo de Lucena, alguna de las cuales están siendo estudiadas para su recuperación e interpretación. Destacan entre ellas varios misereres.

Hasta comienzos del siglo XX, fue esta capilla la que influyó decisivamente en la afición y en la formación musical de los lucentinos. Reforzada en las grandes ocasiones con elementos, voces e instrumentos de otras localidades, constituyó la base musical de las celebraciones religiosas de Lucena, entre las que destacaban especialmente las anuales funciones religiosas del primer domingo de mayo, festividad de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de Araceli, y las de la novena que en los días siguientes tenía lugar.

De la misma manera que abundan las alusiones documentales a esta capilla de música, lo son también a otros órganos que, a lo largo de los tiempos, pusieron el fondo musical a las solemnidades litúrgicas en los distintos templos locales.

De antaño son conocidos tanto los antiguos órganos de realejo –portátiles– que, sobre ruedas, solían acompañar por las calles a procesiones como la del Corpus, hasta los grandes órganos barrocos que proliferaron por las iglesias de Lucena. Afortunadamente se conserva la mayoría, recuperados y en uso. Este impresionante conjunto de órganos históricos es pues, para la ciudad, la mejor muestra de unos siglos musicalmente espléndidos.

Encabeza el catálogo, como el más antiguo, el de la iglesia franciscana de la Madre de Dios, realizado por un tal fray Alejo, de la propia orden religiosa. Le

sigue el de san Francisco de Paula, cuya factura se asegura italiana, aunque el mueble, rematado por una corona imperial, es obra indudable del retablista local Francisco José Guerrero Ambos instrumentos corresponden cronológicamente a los años iniciales del siglo XVIII.

A ellos se añaden el mencionado de la parroquia de san Mateo, magnífico, recientemente restaurado, con doble teclado y pedalero, y curiosos registros de trinos y campanillas.

El del templo de las agustinas recoletas, oculto tras las espesas celosías de la tribuna donde su ubica, se estrenó el día de san Lorenzo de 1834; y el de la parroquia del Carmen, gaditano, como el anterior, de comienzos del siglo XIX. En este conjunto solo falta por recuperar el interesante órgano de la iglesia de la Purísima.

En cuanto a la música de carácter popular, no faltan en la historia de Lucena las referencias a los ministriles, intérpretes de discutible calidad aunque de gran influjo popular, contratados por las diferentes entidades religiosas o por el municipio para animar fiestas y otros acontecimientos y celebraciones con sus chirimías, dulzainas y tamboriles. Casi permanentemente subvencionados por el ayuntamiento, su presencia confirma un aspecto más de la afición lucentina a la música.

Como en la mayoría de las actividades, el siglo XIX introdujo cambios radicales en la tradición musical. Las circunstancias políticas generales tan impregnadas de militarismo influyeron en la constitución de bandas, de entre las que destacaron las de la Milicia Nacional y la Milicia Real, cuyas actuaciones solían ser tanto de carácter público como privado, pues dado lo calamitoso de los tiempos sus componentes se buscaban un sobresueldo mediante tocatas en bautizos, bodas u onomásticas.

Ya traspasada la mitad de aquel siglo, la música se convirtió, de un modo habitual para una parte de la burguesía lucentina, en un factor más de su educación -si bien destinada a un ámbito casi exclusivamente femenino-, conllevando la necesidad de profesores de piano, instrumento que el Romanticismo vino a poner de moda en los salones locales, en los que tampoco faltaban de vez en cuando actuaciones operísticas. Por otra parte, la proliferación de asociaciones populares de todo tipo, recreativas o sindicales, dio lugar a la creación de los primeros coros, orfeones o bandas, como la que nominada Santa Cecilia fue constituida por el Círculo Católico de Obreros fue asimilada poco más tarde por el ayuntamiento como banda municipal en un momento en que esta había desaparecido.

En este sentido, a iniciativa municipal, en el último tercio del mencionado siglo, se había constituido la primera banda de música, la cual, con distintas incidencias y avatares, como el referido, pervivió como tal durante casi un siglo.

Conviene hacer notar que la música popular, la de guitarra y castañuelas, violín o bandurria, se mantenía acompañando todos los acontecimientos sociales del pueblo por fandangos, seguidillas o boleras.

Son conocidos los llamados *bailes del candil*, en algunas de las antiguas tabernas de la ciudad, en las que, probablemente, nacería su aportación más genuina el mundo del cante flamenco, el fandango de Lucena, con su variante, el fandango de la calle Rute, que ha conocido, y cuenta aún, con excelentes intérpretes: Antonio Ranchal, Cayetano Muriel o Curro Lucena.

Igualmente, en el mismo ámbito, cabe destacar la vinculación de la música popular con el mundo religioso. Danzas de distintos tipos: de espadas, de niños, de negros, de gitanos… tenían lugar con el debido acompañamiento en los cortejos procesionales, ante las imágenes de mayor devoción o en la celebración del C0rpus Christi. Asimismo, la conservación de las letras de las coplas dedicadas a diferentes advocaciones religiosas constituye la prueba de la existencia de una poderosa corriente musical que, como muestra, ha permanecido hasta hoy en las dedicadas a la imagen de Nuestra Señora de la Aurora por sus cuadrillas de campanilleros cuyas voces están acompañadas básicamente por instrumentos de cuerda.

En 1859 nació en Lucena Francisco Díaz Fernández, guitarrista más conocido por el nombre artístico de Paco de Lucena. Tras un aprendizaje autodidacta y una apreciable conjunto de éxitos tanto en España como en otros países europeos, falleció con apenas cuarenta años de edad. De él se dijo que *fue a la guitarra flamenca lo que Mozart a la música clásica, pues llevó al máximo de sus posibilidades técnicas y expresivas el toque que se hacía en su tiempo*.

Su temprana muerte provocó que tuviera escasos discípulos, si bien se aventura que el toque del gran Diego de El Gastor, se puede entender como una continuación del de nuestro malogrado guitarrista.

Ya en el siglo XX, en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, la música alcanzó en Lucena uno de sus puntos culminantes. Fruto del proteccionismo municipal y del ferviente deseo de formación de las masas populares fueron llamados a la ciudad los prestigiosos maestros don Rafael

Benedito Vives y don Manuel Gordillo Ladrón de Guevara que, en unión de otros beneméritos profesores locales, educaron para la música a miles de lucentinos, encauzándolos hacia diversas actividades e instrumentos.

En un periodo de entusiasta y general afición musical, nacieron los multitudinarios Coros Lucentinos -que llegaron a contar con más de quinientas voces- cuyas actuaciones en diversas capitales andaluzas causaron admiración.

Por su parte, la constitución de la asociación de Amigos del Arte, permitió una más académica formación a una pléyade de excelentes jóvenes músicos algunos de los cuales -Juan de Mata Varo o Fernando Chicano Muñoz-, influyeron decisivamente en el futuro musical de Lucena. Como otras tantas cosas, la desgraciada guerra civil hizo desaparecer tan prometedoras instituciones.

Ya en la segunda mitad del siglo XX, renovada la Banda Municipal de Música -actualmente Sociedad Didáctico Musical-, se constituyó la Coral Lucentina, cuya vida ha superado ya el medio siglo, y que ha mantenido enhiesto el pabellón musical de Lucena, cosechando grandes éxitos, casi permanentemente bajo la dirección del maestro y gran compositor Antonio Villa Álvarez de Sotomayor.

Dos acontecimientos cruciales para la historia de la música en Lucena ponen el punto final a las últimas décadas del siglo XX: la institución del Conservatorio Elemental, y luego Profesional de Música, punto de arranque de una saga espléndida de jóvenes músicos lucentinos y verdadera fuente de amor por este arte; y la fundación de la Escuela para Jóvenes Músicos, cuya trascendencia e influencia marcan actualmente el cenit de la vida musical lucentina, con todo un prometedor siglo XXI por delante.

Francisco López Salamanca
Cronista oficial de la ciudad de Lucena

Lucena y la música de las 3 culturas

Durante una etapa importante de la Edad Media, Lucena fue un ejemplo para todo el mundo de tolerancia y de convivencia pacífica entre distintas culturas. De la misma manera que sucede algo después, ya en el siglo XIII, en la corte de Toledo, con Alfonso X el Sabio, en Lucena coinciden, con anterioridad a la etapa alfonsí señalada, sabios, escritores y músicos de procedencia judía, con predominio, y también de origen árabe y posteriormente cristiano.

Se realiza así un importante trasvase cultural de carácter poético-musical, a partir de las composiciones llamadas mohaxajas, las cuales surgen del árabe culto, con algunos rasgos de árabe coloquial, y pasan luego al mundo judío, con iguales características, para desembocar finalmente en la cultura románica, en la que perdura con una forma popular característica llamada zéjel, pero que remite claramente a su origen árabe y judío. Recordemos al respecto, como posible ejemplo, el conocido "zéjel de las tres morillas" ("Tres morillas me enamoran / en Jaén"), el cual tanto temáticamente como por los rasgos métricos y musicales apuntan a antecedentes semíticos. El zéjel evolucionaría luego hacia las formas musicales que configuraría el villancico, aunque obviamente esta labor no se realizó en pocos años, sino que fue resultado de una convivencia cultural de siglos.

Por lo que respecta al origen de la mohaxaja se suele fijar su aparición en torno al siglo X, en la vecina ciudad de Cabra; con un poeta al que se suele llamar Muqadam ibn Muafa, ul músico ciego. Hay, con todo, una teoría que afirma que los elementos repetitivos y musicales de las estrofas que integran las mohaxajas pudieron aprenderlos los árabes del pueblo más cercano a Cabra, es decir, de Lucena, de la audición de los cantos sinagogales que podrían haber escuchado en las importantes sinagogas lucentinas. El hecho es que tanto los poetas árabes como los judíos, durante los siglos XII y XIII, cultivan la mohaxaja en árabe y en hebreo (en realidad el descubrimiento de estos textos se originó por el estudio de textos hebreos, en 1948, labor realizada por el investigador Samuel Stern, en la sinagoga del Cairo).

Junto al markaz de las moaxajas, las estrofas y los versos de vuelta correspondientes existía en muchas composiciones unos versos de salida o jarcha

(en realidad, jarcha significa estrofa que cierra el poema y da fin a la música); esta parte final solía estar escrita en árabe coloquial y también en romance; de esta forma se nos han conservado los primeros poemillas mozárabes de la península, que suelen ser cantos de amor de una mujer enamorada que pena por el habibi ausente. Se piensa que son estos cantarcillos populares los que dan origen al resto de la mohaxaja o al menos le dan el sentido estético y musical buscado.

Hay muchos poetas árabes y judíos que cultivan la mohaxaja, que están escritas en árabe o en hebreo clásicos, salvo la salida o jarcha, como se ha indicado. Obviamente estas composiciones están hechas para ser cantadas, cada una con su música específica. Entre los cultivadores de esta forma que une lo clásico y lo popular podemos citar al lucentino Yehuda ibn Gayyat y al cordobés Ibn Quzmán, aunque muchos otros de diverso origen, como el judío Jehudá ha Leví, siguen la misma tendencia. En Ibn Quzmán se acentúa el proceso de popularización de estas composiciones, de tal manera que en su obra predomina el zéjel, que es más asequible para la mayoría de los oyentes y se interpreta con instrumentos musicales variados, como el laúd, la flauta, el tambor, los adufes e incluso las castañuelas; se suele aceptar que también el baile servía de complemento a estas canciones.

Este zéjel parece que evoluciona luego o influye métricamente en el villancico castellano, el cual ya en el siglo XV confluye con el romance de base octosilábica, constituyendo aquellos cantares populares con los que, como dice el aristocrático Marqués de Santillana, "las gentes de baja y servil condición se alegran". Tanto el zéjel árabe como el villancico primitivo tenían estrofas que eran interpretadas por un solista, luego seguía un verso de vuelta que daba paso al estribillo, el cual era cantado por el coro. Algo de eso quedó en algunos villancicos tradicionales, tanto de tipo profano como religioso, relacionados habitualmente, en este último caso, con los temas navideños.

De esa convivencia de temas musicales y poéticos de la Edad Media, entre las tres culturas apuntadas, da fe, por ejemplo, Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, del que se señala en una teoría acerca de su vida que estuvo prisionero en el sur árabe de la península, quizás en Alcalá la Real, pero que se expresa ocasionalmente en árabe (inserta palabras y breves frases de árabe coloquial en su *Libro de Buen Amor*). Allí dice: "Después fiz cantares de diversas manera, /

para judías y moras y para entendederas, /[…] /el cantar que no sepas óyelo a cantaderas".

En estos versos se mencionan de forma expresa las juglaresas judías, moras y cristianas, y para todas ellas hace canciones, es decir letras con música, lo que es un ejemplo claro de esa convivencia entre las tres culturas y del trasvase

cultural que tiene lugar entre ellas. Además, el mismo autor castellano da noticia de la abundancia de instrumentos musicales que se usaban en la época y muchos de ellos son de procedencia oriental (musulmana y judía), como la guitarra morisca o el rabé morisco, junto con otros de origen cristiano (la guitarra latina).

Otro ejemplo poético musical es el conocido romance de tipo octosilábico, que surge a lo largo de la Edad Media castellana y parece proceder de la disgregación de los cantares de gesta castellanos. Son poemas breves con música y se han conservado hasta la actualidad en la memoria del pueblo, aunque empezaron a ser estudiados desde finales del siglo XIX, recopilándose no sólo la letra sino también la anotación musical. Todavía se pueden encontrar en Lucena romances cantados por mujeres mayores, sobre todo, cada uno con su música específica.

Muchos de estos poemas se fueron incorporando desde su creación a la tradición musical judaica y se pueden documentar en muchos lugares a los que se vieron forzados a exiliarse los judíos españoles, a partir de la expulsión de 1492. Incluso algunos de estos romances castellanos son de procedencia judía, al menos a cuanto el tema se refiere, como el "Romance de Tamar", cuya historia se cuenta en la Biblia, y que el mismo García Lorca retomó en uno de sus poemas del *Romancero Gitano* (1927). Los ejemplos podían ampliarse considerablemente, como sucede en el romance de Delgadina, donde el rey moro se enamora de su propia hija y, al no conseguir sus deseos incestuosos, la manda matar. Como vemos hay aquí también tres culturas imbricadas: la cristiana, la judía, la árabe.

Se puede afirmar, por lo tanto, que existe una urdimbre cultural y musical que enlaza las civilizaciones de los judíos, los árabes y los cristianos, desde los tiempos medievales, en cuya conservación y trasvase cultural Lucena ha jugado un papel importante, quizás decisivo.

Antonio Cruz Casado
Catedrático de Lengua y Literatura
Doctor en Filología Hispánica
Académico Numerario de la Real Academia de Córdoba

La música sefardí, herencia musical de Lucena

Lucena ciudad tranquila, rodeada de olivos y acunada por la Sierra de Aras (suave otero a modo de atalaya que protege los campos de la Campiña Cordobesa y del Valle del Guadalquivir) es puerta de la Subbética, antesala de las murallas de Sierra Nevada, cuyas nieves riegan sus campos gracias al rio Genil; y guardiana de extraordinarios secretos.

Esta sierra, cuyo nombre significa "Altar", coronada por el Santuario de la Virgen de Araceli que actúa a modo de privilegiado mirador del centro de Andalucía como señalaba el ilustre escritor y Premio Nobel de Literatura, Camilo J. Cela. Esconde en su vientre la Cueva del Ángel, casi desconocida hasta hace pocos años y que sin embargo, es una joya de la Prehistoria y referente en Europa por constituir uno de los asentamientos humanos más antiguos, próximo al medio millón de años, ocupada ininterrumpidamente y equiparable al yacimiento de Atapuerca. En este enclave, los primigenios habitantes refugiados entre sus paredes y al calor de la hoguera, celebraban sus ritos mágicos-religiosos de caza, funerarios, etc., al ritmo de una música ancestral.

Herederos de Tartessos cantaron y bailaron dentro del territorio de Elisana o Erisana, (yacimiento ibero de Morana s. IX a .de C). Y Lucena, como no podía ser de otra manera también fue romana. Bien comunicada con la Vía Augusta gracias a una antigua ruta tartésica, descubrió los beneficios de su estratégica situación geográfica para el desarrollo de una incipiente actividad alfarera y comercial. Absorbiendo la cultura de una nueva civilización, enriqueciendo la música autóctona con nuevos instrumentos e incorporando este arte en una variada gama de celebraciones, fiestas y acontecimientos de la vida diaria lucentina (siglo I). Ya romanizados, convertidos en un Imperio Cristiano irrumpe en este territorio el pueblo visigodo para fundirse con los hispanos. La música continuó evolucionando y los cantos litúrgicos mozárabes (de base greco-romana, primera música culta de España), llenarían las naves de la Basilica de "Coracho" (s. IV-VII) paleocristiana, bizantina y visigoda, una de las más antiguas de la Península Ibérica.

A partir del año 711 se instalan los musulmanes (árabes y bereberes) en Al-Andalus, alcanzando su máximo esplendor entre s. X-XI. La música "andalusí"

cobra un importante papel. Se crearon nuevos géneros poéticos: zéjel, moaxaja y jarcha (la lírica más antigua de Europa). El músico Ziryab impulsó una reforma, inventó una nueva forma musical llamada nawba, instituyeron escuelas-conservatorios. También fue notable la presencia de judíos en Al-Ándalus. La literatura y las artes la comunidad hebrea y musulmana vivieron su Edad de Oro, igualmente es de supones en el ámbito musical, ya que poesía y música se encontraban necesariamente unidas. Así mismo fue una etapa de convivencia enriquecedora, provechosa y fructífera entre las "Tres Culturas"

Lucena, Al-Yusana (árabe) o Eliossana (judía) vuelve a sorprendernos albergando una ciudad donde los judíos (llegados con los musulmanes) eran la etnia dirigente que vivía en el centro de la villa y los musulmanes en los arrabales, estampa única, irrepetible y opuesta al resto de las ciudades. Es de destacar la importancia de la ciudad entre los siglos IX-XI, convertida en foco cultural de primera magnitud y referente mundial del conocimiento. Fue considerada "Ciudad de los Poetas" y llamada "la Perla de Sefarad". Restos de instrumentos musicales sencillos como silbatos cerámicos o una flauta en hueso (siglos X y XI), usados por sus pobladores en este periodo, se interpretan como elementos relacionados con el apogeo cultural y reflejan la importancia que la música tiene para la vida de los lucentinos desde sus orígenes.

Lucentinos ilustres nacidos aquí como ***Ishaq ibn Mar Saul*** que escribió el himno Mi ka-Mokha "Quién como Tú" y la suplicación "Dios mío no me juzgues por con mis culpas", ***Ishaq ibn Chiquitilla o Chicatella***, que compuso poesía religiosa, ***Ishaq ibn Gayyat***, elaboró un tratado de instrumentos desaparecido en el siglo XI e **Ishaq al-Fassi**. Otros de adopción ***Joseph ibn Migash***, ***Salomon Ibn Gabirol*** a quien se atribuye el himno "Adom Olam", ***Mose ibn Ezra*** que compuso poesía y un tratado sobre música y poesía, ***Jehuda-Leví*** escribió cantos de boda y a Sion, y en su obra Kuzari habla de los estilos de música de la sinagoga, ***Joseph ibn Saddiq*** destacan sus cantos sinagogales e incluso ***Maimónides*** en los "Responsa" trata de música. También visitó Lucena ***Abraham ben Meir ibn Ezra*** autor de himnos como "Ki Eshmerah Shabbat", "Agadelcha" o "Yedid Nefesh. Todos ellos han dejado una trascendental huella en la música sefardí con sus poesías (estilo árabe-oriental y andalusí) y tratados, escritos principalmente en árabe.

En el s. XI comienza la decadencia de Al-Andalus motivada por continuas luchas internas para alcanzar el poder. Lucena acogió y sirvió de refugio a los

habitantes de las ciudades asediadas. El carácter de sus gentes hospitalario, conciliador, generoso, a la vez que emprendedor es fruto del mestizaje y cruce de culturas que han enriquecido su bagaje histórico. Hasta que en 1148 los inflexibles almohades lo arrasan todo. Abraham ibn Ezra cantó: "El llanto de mis ojos,… es por la ciudad de Eliossana;… huyó su gente y ella quedó como viuda, huérfana… estéril se tornó y todo su esplendor perdió..."

Los cristianos aprovecharon las guerras civiles entre musulmanes para anexionarse numerosos territorios. Lucena pasó en 1240 al reino Castilla. Esta transformación política cambió el panorama cultural y musical, trajo consigo el romancero castellano, la sustitución del rito mozárabe por el romano aunque no su completa desaparición, la lírica galaico-portuguesas en forma de cantigas. Como las de "Santa María" (Alfonso X, s. XIII), cantos de trovadores provenzales, romances españoles y otras piezas de influencia árabe y judía, recogidas en un códice con grabados que testimonian los instrumentos musicales de la época. Olvidada Lucena durante un largo periodo, mientras que se recuperaba de sus heridas y la destrucción sufrida, es cantada en "la milagrosa liberación de un vecino de Lucena preso de los moros" (cantiga 83).

Lucena, superado este periodo de oscuridad y resurgiendo de sus cenizas, sedujo al último rey de Granada "Boabdil" quien cayó preso en el intento de reconquistarla, 20 abril 1483. Episodio cantado como "Prisión del Rey Chico" y que contribuyó a enriquecer la tradición del romancero. Este suceso propició y aceleró el fin de la guerra con los musulmanes en 1492, año que marca el fin de la Edad Media; y para los sefardíes el inicio de otra Diáspora con el edicto de expulsión de los Reyes Católicos.

Los sefardíes son la comunidad hispano-judía de la Península Ibérica (Sefarad), llegados a causa de un exilio y obligados de nuevo al exilio en 1492. En Lucena vivieron su Edad de Oro, y se llevaron su cultura y la nuestra porque una gran parte fue engendrada aquí, en el mismo suelo que ahora pisamos. Se llevaron su música: litúrgica (oral, de textos bíblicos e himnos religiosos, en hebreo), para-litúrgica (cásidas y moaxajas hebreas) y popular (cantos amorosos, nanas, bodas…); fusión de árabe y cristiana, los instrumentos andalusíes y propios (lira, laúd, flauta, pandero, sofar); y su lengua que era el castellano antiguo (judeo-español). También se llevaron consigo el romancero, un género de la tradición oral que ha estado presente en sus reuniones, celebraciones y ceremonias.

Los sefardíes han sabido mantener el patrimonio cultural que heredaron de sus antepasados ibéricos durante cinco siglos, del que se sienten orgullosos, aun añadiendo elementos propios las culturas donde se fueron asentando, Mediterráneo y norte de África. Por conservar su legado y convertirse en una España itinerante fueron merecedoras, las Comunidades Sefardíes de todo el mundo, del ***Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1990,*** también se les reconoce el derecho a la doble nacionalidad española como reparación de un error histórico. A pesar de todos estos esfuerzos la UNESCO declaró el Judeo-español como ***Lengua en Peligro de extinción*** en 2002.

Su herencia cultural y musical es en la actualidad un referente para el estudio de la Edad Media en Sefarad. Una época de guerras de conquista y reconquista, pero también escenario de períodos de convivencia y tolerancia entre religiones, culturas y etnias diferentes. La Música sefardí es un ejemplo de fusión, sincretismo y originalidad. Lucena está comprometida con la cultura y la música, entre otras con la Sefardí como se infiere de su pertenencia a la Red de Juderias, Caminos de Sefarad y respaldado por iniciativas privadas como el proyecto "Kantes Sefardies" del Coro Elí Hoshaná.

Lucena ha sido y es un cruce de caminos y un foco de atracción para numerosas civilizaciones, que ampara la multiculturalidad y propicia el rencuentro.

Joaquina Moreno García
Componente de la Coral Lucentina y del Coro de Cámara *Elí Hoshaná*

Singularidad e importancia de los cantes nacidos o denominados de Lucena

Todos los estudiosos del cante flamenco coinciden en señalar cuatro grandes áreas etnográficas en Andalucía donde se desarrollan unas variables rítmico-melódicas semejantes que han dado en llamarse fandango. El fandango, es pues, uno de los muchos palos (ramas) del flamenco; aunque, naturalmente, hay otras zonas en toda España en las que también se conservan bailes y canciones tradicionales que pertenecen a ese origen primigenio denominado genéricamente fandango (seguidillas manchegas, jotas aragonesas, seguidillas castellanas…)

La primera la situamos en la provincia de Huelva, con los denominados fandangos de Huelva. La segunda comprendería las provincias de Sevilla y Cádiz, con los llamados fandangos personales o artísticos. La tercera se extiende desde Tarifa con los fandangos de facinas, siguiendo por Málaga, Córdoba (sur), Granada…, con los denominados fandangos "abandolaos". La cuarta extendida por Jaén, Granada, Almería, Murcia, y zonas Castellano Manchegas, con los fandangos llamados de "cuadrillas". (Hoy, cantes de Levante).

La importancia y singularidad de los fandangos de Lucena, de las temporeras y de las saetas de santería, que consideramos cantes autóctonos, así como otros cantes de zonas más amplias relacionados con los viejos oficios (arrieras, cantes de siega y trilla, caleseras, incluso las nanas, los trovos y los villancicos mochileros, se sustenta sobre tres consideraciones analíticas que imprimen un carácter diferencial respecto de otros palos del cante flamenco y de los otros grupos de fandangos.

Desde un punto de vista antropológico: Aunque todo el arte flamenco es el resultado de una larga y lenta evolución musical que hunde sus raíces en las músicas orientales y judeo-cristianas que se desarrollaron en Al´Ándalus a lo largo de la Edad Media, fue en el siglo XIX cuando cristalizó en lo que conocemos hoy día como flamenco. Esta música, ha experimentado una evolución mucho más acelerada en las ciudades que en las zonas rurales.

Por esta razón, en el escenario de las ciudades ha ganado en perfección, en mestizajes, en exposición, en enriquecimiento, en evolución… pero ha perdido

en naturalidad, autenticidad, tradición cultural…, que se mantienen más fieles en las poblaciones más pequeñas.

Las razones son obvias; en las ciudades hay una mayor influencia de otras corrientes musicales, una demanda más perfeccionista, más exigente, una búsqueda de experimentación, etc., por tanto, en la expresión, como en la temática y en la ejecución, se advierte, cada vez menos, la genuina forma de expresar los sentimientos de forma cantada que ha seguido la tradición oral, así como la vinculación del cante, de la canción o de la temática poética, con el entorno en el que nace, con los quehaceres cotidianos. Este valor cultural popular le otorga a estos fandangos una impronta genuina, una denominación de origen.

Los fandangos de Lucena, tienen ese marchamo, esa denominación de origen que nos esforzamos en conservar mediante El Concurso Nacional de Fandangos de Lucena y las programaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza y la Peña Flamenca de Lucena o la Peña Flamenca La Barrera.

Desde un punto de vista literario popular: Las letras de los fandangos de Lucena, aunque siguen la estructura de una cuarteta con versos octosílabos y rima asonante, son tantas las variaciones, que no nos cabe duda de su procedencia popular en su generalidad. La amplitud del fandango cantado consta de seis tercios (cada uno de los versos del poema) repitiendo el primer verso y el último de la cuarteta.

Desde un punto de vista musical: Los fandangos de Lucena, según los trabajos del musicólogo francés Fhilippe Donnier, tienen un color disonante especial dado por la reiteración de la nota sib en el desarrollo de la copla acompañada por el toque "por arriba", es decir, con el patrón armónico modo de mi/doM. Esta nota y su lugar en las frases o "tercios" aparece claramente en el patrón melódico reducido de fandangos de Lucena interpretados por Cayetano Muriel. Tiene pues, la particularidad melódica de tener un cromatismo entorno al IV y V grados y una organización interválica con intervalos conjuntos de medio tono y tono. Sin embargo, encontramos intervalos de segunda aumentada o tercera menor en los tercios 1, 2, 3, 5 y 6, cuarta en los tercios 3 y 4, por tanto, el íncipit y cadencia de los tercios es: 5.2/ 5b.4/ 3.2/ 5b.5b/ 3.2/ 5b.1 por tanto vemos que los tercios 1,3 y 5, es decir, los impares descansan sobre el II grado, mientras los pares, 2, 4 y 6 descansan sobre el IV y V bemolizado y el I. En cuanto a los

íncipits, destaca el V grado bemolizado en los tercios 2, 4 y 6, el III grado en los 3 y 5, mientras el 1 se iniciará sobre el V grado en un patrón melódico IV o III.

Son cuatro los estilos diferentes de fandangos de Lucena y en los que incluimos, además, El fandango personal de Cayetano y el Zángano de Puente Genil.

Fandango bailable. Este tipo de fandango tiene toda la traza de reunir las características de la forma primaria para el baile; para la reunión en grupo y el cante a coro o cante "cané" como lo llaman en Huelva. Servían de vehículo de comunicación social entre la juventud. Sirvan de ejemplo estas letras de requiebros amorosos:

Tienes una cinturita	Que parece, que parece
Que anoche te la medí	Tienes una cinturita
Tienes una cinturita	que parece, que parece
Con una cuarta de guita	el clavel de una maceta
Catorce vueltas le di	que viene el viento y lo mece
Y me sobró una poquita	Que viene el viento y lo mece

Fandango de Dolores la de la Huerta Es el fandango más reproducido, más cantado y más reconocido. Sus características esenciales son: Es un fandango melódico, con una modulación tonal regular, equilibrada, y una acentuación no forzada. Por lo general, comienza con una salida para buscar la entonación consistente en un ay inacabado que solo suena (aaa…) muy floreado en la melodía que le da belleza e introduce un ay de apoyo cerrando el segundo y el tercer tercio y en el último hay unas variaciones tonales y de intensidad que le dan elegancia y belleza.

Fandango de Rafael Rivas. Es un fandango más cercano a los estilos personales que a los locales, como es el caso, aunque se conoce como fandango personal de Rivas. Y es un fandango melódico, igualmente, pero con un juego de cortes y acentuaciones en los espacios melódicos de sus tercios, de manera que la salida del aire ofrezca un arco menos uniforme y más atractivo

Verdial de Lucena. Es el fandango más melódico de todos, y, personalmente creo que es al que se refería Fernando Rodríguez Gómez, cuando decía a propósito de

la evolución de los fandangos de Lucena que algunos tenían pretensiones de malagueña chica. Las características de este fandango son: alargar sus tercios e incluso ligarlos, recrearlos, juego de variaciones tonales y de intensidad moderadas sin brusquedades, para terminar el penúltimo tercio en un increschendo tonal y rematar el último como un limpio trallazo de látigo.

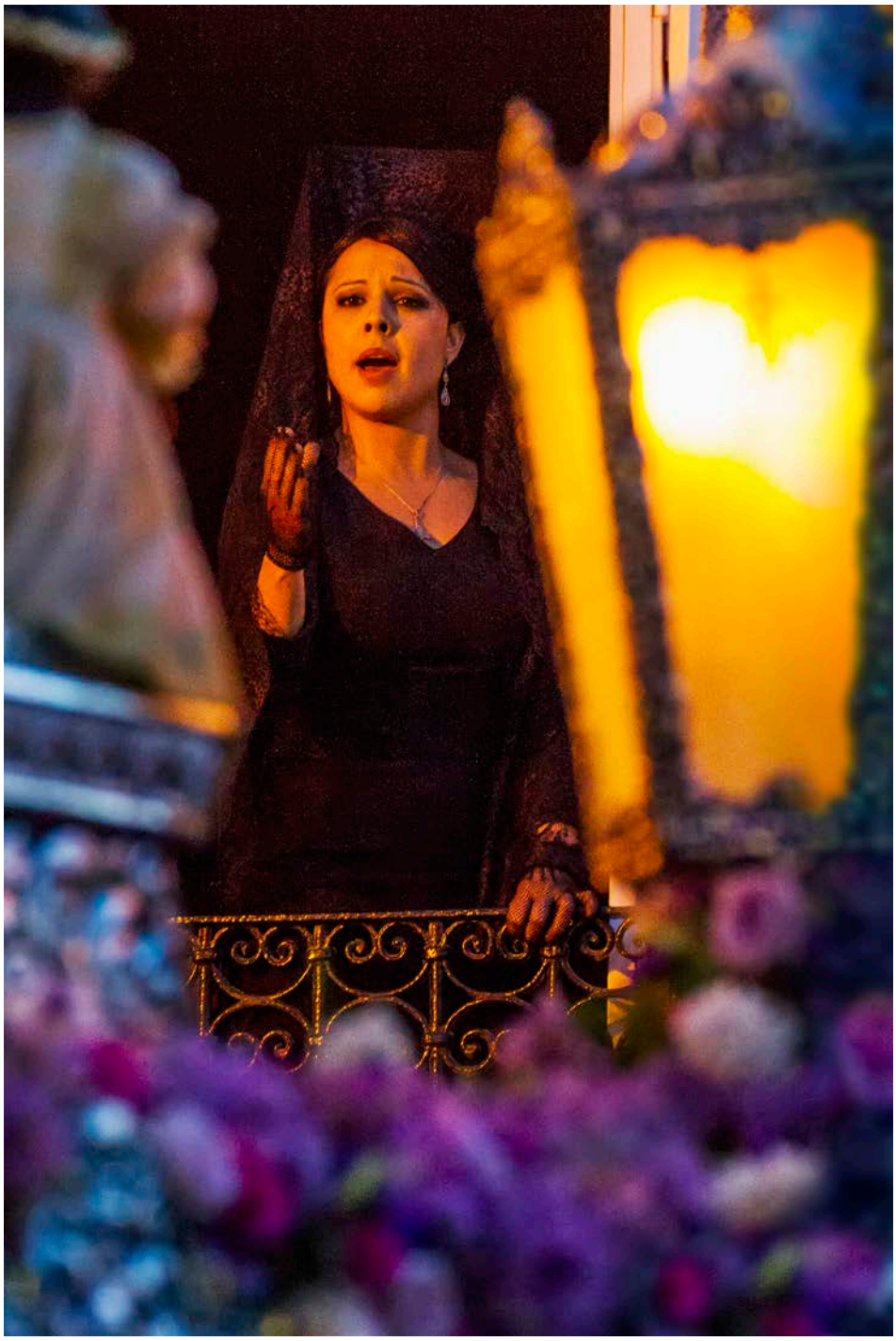
Fandango personal de Cayetano: Este fandango estaría dentro de los fandangos personales, y no de los locales. Sin embargo, por razones más que justificadas, lo incluimos en los Concursos y en todas las referencias orales o escritas como del grupo de los fandangos de Lucena. (Es un homenaje a Cayetano)

Este es un fandango valiente, con un primer tercio enérgico en intensidad que se debe cortar en seco, para producir un efecto fulminante, y seguir con el segundo tercio con una acentuación en el medio y vuelta a cortar el final, el cuarto se alarga, se modula, se liga con el quinto que controla con suavidad la salida del aire creando un arco melódico cortado para finalizar con un golpe soberbio en la primera mitad del último tercio y controlar la segunda mitad acariciándolo y creando unos vibratos agónicos.

El Zángano de Puente Genil: Es un tipo de fandango muy parecido al fandango bailable de Lucena, por no decir que es lo mismo, en su concesión primitiva o folclórica. Tengo la convicción que proceden del mismo tronco que con el paso del tiempo y la aclimatación a su zona, observó ligeras diferencias, y que esas diferencias aumentaron y adquirió otra importancia con la recreación que hizo un cantaor de la importancia de Fosforito, que salvo las caídas tiene bastante parecido con la rondeña.

Desgraciadamente, los cantes relacionados con los viejos oficios, por razones claras, han desaparecido como desaparecieron los trabajos en los que sirvieron de escenario natural para su nacimiento (temporeras, trilleras, caleseras,,,) Sería, pues, un reto, la recuperación de esta cultura popular ambientada sobre unos escenarios que redescubriera que la gente cantaba en los trabajos y no estaba loca, se acompañaba a sí misma, expresaba sus preocupaciones y sentimientos a través de la música.

Curiosamente, en Lucena hay una tradición cultural viva y dotada de una exuberante salud que evidencia todas y cada una de las características de esta forma de expresión genuina y ancestral de la tradición oral. Está presente en las reuniones de santería denominadas "juntas". En las "Juntas" se cantan las saetas de santería, al tiempo que otras personales de los lucentinos "Alcantarilla" y "Perrilleja".



Es en las saetas de santería en las que se descubre la esencia de la cultura heredada. Primero, porque al igual que el trovo, la letra es repentizada; es la antigua costumbre trovera que encontró acomodo en un ambiente concreto que, lejos de desaparecer, cada vez adquiere mayor fuerza en Lucena, y que no es otro que el ambiente de santería.

Pero también aglutina la esencia de las temporeras (cantes de los gañanes mientras labraban la tierra) porque, fueron los gañanes los primeros en sacar a los santos a la calle obligados por sus patronos "señoritos" para pedir rogativas en años de poca lluvia, epidemia, mala cosecha, etc. que luego se concretó en el tiempo de cuaresma.

Los gañanes llevaron sus temporeras al ambiente santeril. A poco que participemos en una junta, nos damos cuenta que están cantando temporeras, tal vez un poco transformadas melódicamente, pero mantienen su carácter dialogado; uno de los integrantes canta una letra y otro le responde, y así sucesivamente mantienen un diálogo cantado con mayor o menor fortuna poética, dependiendo de la calidad del "trovero" de turno. Del mismo modo, la temática e intención de las letras es la de competidores, para poner de relieve las capacidades de unos contra las incapacidades de los otros.

Todo este acervo cultural necesita de la protección de las instituciones y la preocupación de los habitantes del lugar para enseñarlas a otras culturas de las que podemos aprender e incluso comprobar que los seres humanos, sin haberse conocido nunca, tienen unos patrones de comunicación y relación bastante parecidos.

Francisco Calzado Gutiérrez
Flamencólogo

La creatividad, un acelerador económico territorial

La creatividad se ha convertido en uno de los instrumentos estratégicos más importantes del nuevo paradigma del crecimiento económico. Como señala un estudio editado por la Universidad de Valencia y coordinado por el profesor Pau Rausell, la creatividad contribuye considerablemente a incrementar la riqueza de un país, hasta el punto de existir una correlación positiva muy alta entre el porcentaje de empresas dedicadas a sectores culturales y creativos en un territorio y su Producto Interior Bruto (PIB). Es decir, las diferencias de renta per cápita de las regiones europeas están ligadas al peso de los sectores culturales y creativos en el sistema económico de un territorio.

El citado informe afirma que la creatividad es un factor de innovación productivo y social. Resulta interesante como el trabajo de Rausell enlaza con el ránking de Innometrics, que identifica como países más creativos de la Unión Europea a Dinamarca, Suecia y Holanda, precisamente los territorios que apenas han sufrido la crisis económica. Pau Rausell reconoce en su estudio que un aumento del 1% en la proporción de empleos en los servicios creativos en una región conlleva un incremento en la riqueza de entre 1.000 y 1.600 euros per cápita. Por tanto, está claro que una política de promoción de la economía creativa resulta una estrategia aceleradora para el crecimiento económico de una zona.

A la hora de contemplar la ciudad creativa como sistema, resulta de gran interés observar el vínculo existente entre cultura y creatividad. Tradicionalmente, son conceptos que plantean una querencia natural. Un ejemplo de ello es que, cuando se definen las industrias creativas, se tiende a identificarlas con las industrias culturales. Está claro que la cultura es creación. Charles Landry se refiere a la cultura como plataforma para la acción creativa. Una ciudad creativa, para este autor, parte del valor añadido que aporta su cultura. Ésta hace única lugares y tradiciones. En todo momento se debe entender la cultura como producto y, así, como filosofía y estilo de vida. Además, las ideas innovadoras que se desarrollan en los sectores culturales y creativos terminan por trasladarse a otros campos y empapando de creatividad el sistema económico.

Muy ligado a la cultura se halla otro elemento nuclear para la generación de n espacio creativo: la multiculturalidad, la existencia de diferentes formas de

entender y comprender la existencia. Una ciudad abierta, multicultural y mezclada es, en definitiva, una sociedad que plantea diferentes formas de entender la vida y que contribuye a la generación de una visión poliédrica y no sesgada de nuestro entorno. En este contexto, la música, como actividad creativa, se convierte, como reza el eslogan de la candidatura, en una actividad para la tolerancia. Con lo que a mayor creatividad mayor tolerancia y al revés.

En este caldo de cultivo creativo que son los escenarios sociales tolerantes, se puede afirmar, tal y como indica Charles Landry, que las clases creativas hospedadas en ellos resultan determinantes en el desarrollo urbano. Al mismo tiempo que los líderes que sean capaces de dinamizar los cambios necesarios para emprender el crecimiento socioeconómico del sistema vendrán de las mencionadas clases creativas. La tolerancia y la apertura juegan un papel fundamental en las personas que conforman un territorio creativo. Actuando éste de atracción para el talento, tal y como evidencian las investigaciones del economista regional Richard Florida.

Y es que se puede concluir diciendo que el desarrollo del sector creativo, y en especial el musical, por tanto, se puede configurar como un impulso económico para Lucena. Una ciudad, bendecida por una historia multicultural, que debe hacer de la música una bandera de la tolerancia a nivel mundial.

José Antonio García Suárez
Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía

DIEZ SORPRESAS MUSICALES DE LUCENA

LUCENA
cityofmusic
harmony for tolerance

1. Lucena, la Perla de Sefarad, "Ciudad de la Cultura, los Poetas y la Música"

El valioso pasado judío de Lucena motivó su incorporación a la Red de Juderías de España. En la Edad Media, una notable población judía vivió en ella. Fue un referente mundial, especialmente, entre filósofos y poetas, por lo que se llamó "Perla de Sefarad" y Ciudad de los Poetas.

Dentro del ámbito que nos ocupa, destaca el trabajo de la Asociación Musical de Cámara Coro Elí Hoshaná "Ciudad de Lucena", como única formación en España que interpreta música sefardí polifónica "a capela", proyecto musical de vital importancia y decisivo para la inclusión en la citada Red. Otras agrupaciones locales incorporan en su repertorio temas sefardíes o de compositores judíos, como es el caso de la Asociación Musical Netilat Klezmer, con un repertorio propio que fusiona el flamenco y el klezmer, la Banda Municipal de Lucena, que incorpora e interpreta obras de la música andalusí, o la Joven Orquesta de Cuerda SYSO España, con su proyecto músico recitado de las Tres Culturas, entre otras.

La Jornada Europea de la Cultura Judía "Tendiendo Puentes entre Culturas", que se celebra 6 de septiembre de 2015, es una celebración internacional que incluye conferencias, cursos y talleres y en el que la música es parte vital en cada una de las ediciones. En este contexto, Lucena incluye habitualmente en su programación conciertos de música andalusí y de las Tres Culturas.

2. Lucena, cuna del Fandango. Flamenco con Luz Propia

El X Concurso Bienal Nacional de Fandangos de Lucena, es un evento de cante y composición de letras para fandangos que fomenta la protección y promoción del fandango de Lucena, en particular, y del flamenco en general. El fandango de Lucena es una especialidad autóctona que presenta tres estilos propios.

Es un homenaje a importantes figuras lucentinas con proyección internacional, tales como el guitarrista Paco de Lucena y el cantaor Curro Lucena. Se celebra a finales de mayo y junio, la final tiene lugar a primeros de septiembre en el Patio de Armas del Castillo del Moral.

Prueba de la importancia del flamenco y del fandango es la inclusión de Lucena en la "Ruta Turística Cayetano Muriel", una de las cinco rutas del flamenco en Andalucía, así como la existencia de dos peñas flamencas, la Peña Flamenca de Lucena, la tercera más antigua del mundo, y la Peña Cultural Flamenca de la Barrera, en cuyo barrio del mismo nombre se encuentra el monumento al Flamenco.

3. Lucena, Pasión por la Música. Sonidos de Tambor y Torralbo

La Cuaresma y la Semana de Santa de Lucena, declarada de Interés Turístico de Andalucía, son una mezcla de religiosidad, folclore y tradición. En el contexto de esta celebración, la ciudad está incluida en la Ruta Turística "Caminos de Pasión". En estas fechas se producen múltiples manifestaciones musicales, como los "misereres", siendo los más populares el de Jesús Nazareno, el Cristo de la Sangre y el de Jesús Caído, en el que se interpreta el famoso Miserere de G. Allegri o del Vaticano, que se culmina con la intervención de la Hermandad de Tambores, con el toque del "Torralbo" (corneta) y tambor, tan peculiar y único de Lucena.

No puede faltar la típica "saeta" de Semana Santa, cante del que existen dos modalidades propias y exclusivas lucentinas. Para preservar este patrimonio se creó el Concurso Nacional de Saetas, con carácter bienal, y el Acto de Exaltación de la Saeta, que se celebran en Cuaresma. Generalmente, se cantan al paso de las procesiones y el público las escucha a pie de calle. También se ofrecen eventos musicales, tales como Muestras de Polifonía Sacra, Conciertos Sinfónico-Corales y Conciertos de Marchas Procesionales (música que acompaña las procesiones de Semana Santa), muchas de las cuales son compuestas por

autores lucentinos de reconocido prestigio a nivel nacional, como es el caso de Primitivo José Buendía.

Las fechas oscilan entre mediados de febrero y mediados de abril. Los espacios escénicos son muy variados, aunque la mayoría tienen lugar en hermosas iglesias barrocas.

4. Fervor y Música

Es en el mes de mayo cuando se manifiesta especialmente el espíritu festivo de la ciudad, con las Fiestas en honor a la Virgen de Araceli, declaradas de Interés Turístico Nacional. La devoción a su Patrona, con más de 450 años de antigüedad, ha generado abundante creación musical: el Himno de J. M. Pemán y L. de Aramburu; la Salve y la Misa del Campo Andaluz de A. Villa y cantos como los de las romerías. Al amparo de estas fiestas se fundó la Coral Lucentina, que, junto con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio local, interpretan la citada misa el primer domingo de mayo en una emotiva ceremonia, en la Iglesia de San Mateo. Otra manifestación musical del fervor Mariano es la Misa de Campanilleros de F. Chicano, dedicada a la Virgen de la Aurora, basada en la tradición andaluza de los campanilleros, que tiene lugar en la Ermita de la Virgen de la Aurora a mediados de octubre. Estas tradiciones musicales son fruto de la fusión de culturas y constituyen una rica herencia.

5. Lucena, ciudad educadora de la música

Distintas instituciones realizan labores de formación musical enfocadas a la integración, tolerancia e internacionalización, entre las que se desarrolló el Proyecto Presjovem, nacido en Lucena en 1991. Desde el Conservatorio Profesional de Música "Maestro Chicano Muñoz" nos llegan proyectos como MusIntégrate, cuyo objetivo es integrar a alumnos con necesidades educativas especiales en las enseñanzas regladas de música, el Programa Europeo Comenius, con el proyecto "Music, Universal Symbol in Communication" creado para reforzar la dimensión europea en la educación musical, promocionando la movilidad y la cooperación entre centros educativos, o el proyecto SYSO, Joven Orquesta de Cuerda del Sur, cuya premisa es la creatividad musical en la interpretación de obras y compositores de todos los períodos históricos, desde la excelencia, el respeto, la convivencia y el esfuerzo en el disfrute de la música.

No debemos olvidar la Semana Cultural, los Festivales de Navidad y de Primavera y los talleres de Psicoballet realizados por la Escuela Municipal de Música y Danza.

El Proyecto Sinfónico Flamencológico, muestra el flamenco desde la óptica sinfónico-coral, con pretensiones didácticas a través de conciertos participativos que ofrecen la posibilidad de experimentar el flamenco desde el canto coral,

interpretando piezas emblemáticas de manera conjunta la Coral Lucentina y la Orquesta Sinfónica.

6. Lucena, pentagrama urbano

La ciudad utiliza de manera creativa todo tipo de espacios, evidencia del carácter integrador y universal de la música. En Lucena las piedras suenan, iglesias como San Mateo, que antaño fuese sinagoga y mezquita, en la sus campanas suenan a liturgia y flamenco, entonando puntualmente, a las doce de cada día, fragmentos de la Salve y Misa del Campo Andaluz. El Palacio de los Condes de Santa Ana, modelo de restauración, destinado al turismo, la música y el arte. El Castillo del Moral, Monumento Histórico Nacional, acoge un sinfín de eventos musicales. Las plazas del Coso, Archidona y San Miguel, históricos espacios de la ciudad, son testigos seculares de la música. El Palacio de los Marqueses de Torreblanca, casa típica señorial, es ejemplo del apoyo privado a la cultura. Los pubs y cafeterías ofrecen conciertos de jazz, pop y rock. Incluso, piscinas y terrazas. El Auditorio Municipal, mediante la recuperación del entorno del río Lucena como espacio urbano al servicio de la música, constituye un símbolo de modernidad, creatividad y ecología musical, gracias al entorno natural que lo rodea: el Jardín Mediterráneo, el Centro de Ocio y Turismo "La Estación", por donde transcurre la Vía Verde de la Subbética, son escenarios propicios y habituales para la difusión de la música en lo que ya es el pulmón verde de Lucena.

7. Vanguardia y Jóvenes Valores

El Festival de Música, Arte y Cultura Selpia es una jornada de convivencia multidisciplinar de "artistas", sin carácter lucrativo y dentro de un ámbito socio-juvenil. Su objetivo es incentivar y fomentar la creatividad, como alternativa de ocio e integración socio-laboral, propiciando una red de colaboración entre jóvenes con motivaciones artísticas, promoviendo la comunicación y la formación en valores. Participan músicos y grupos de todos los estilos situados en Andalucía y se celebra el 27 de junio de 2015.

Sensxperiment es un Encuentro Internacional de Creación de arte sonoro, de carácter trienal, basado en la creación de experiencias, con carácter interdisciplinar, fruto del cual nace "Lucena sonora App" para móviles, con los sonidos, voces y música característicos de enclaves patrimoniales de Lucena. Una experiencia única a través del sonido.

Unido a éste, se encuentra la Muestra de Arte Sonoro Español (MASE), cuyo objetivo es la creación de una plataforma web que opere como espacio de reflexión crítica y de referencia para cualquier futuro estudio sobre el arte sonoro en nuestro país. Cuenta con el respaldo del Museo Reina Sofía.

8. Lucena, doce notas solidarias

La música está íntimamente unida al mundo de las emociones. Sus doce notas musicales constituyen una vía excelente para transmitir sentimientos tan generosos como la solidaridad. Desde el ámbito musical, la ciudad presta un sólido respaldo; celebrándose conciertos, ciclos, muestras, festivales y otras muchas actividades musicales en su favor, a lo largo de los doce meses del año. En Lucena se lleva a cabo un significativo programa de "Música Solidaria", aunando esfuerzos de iniciativas públicas y privadas desde diferentes foros, para colaborar con numerosas asociaciones y ONG's que precisan divulgación y ayuda económica.

"FREE MUSIC" (MUSIC FREE FROM AGE RESTRICTIONS AND FREE OF CHARGE FOR "HARD JANUARY").
"MÚSICA SIN" (SIN EDAD Y SIN DINERO PARA LA CUESTA DE ENERO)

9. "Música Sin"

Los ciclos "Cultura Sin" incorporan como pilar fundamental la música, están concebidos para facilitar a todas las personas el acceso a la música. Es música "Sin Edad y Sin Dinero para la cuesta de enero", las actividades son gratuitas y se pretende incrementar los vínculos entre generaciones, promoviendo la diversidad, la interculturalidad y la tolerancia. Ofrece un abanico variado de estilos musicales, desde conciertos infantiles, música sudamericana, jazz, flamenco, andalusí, clásica, canto coral, instrumentistas, zarzuela, coros, pop, rock, etc. Tiene lugar la última semana de enero y se celebra en el Auditorio Municipal.

10. Lucena Tapijazz: Gastrofestival Food & Jazz

Fusión histórica entre gastronomía y música. Un maridaje de la gastronomía histórica y la música, aderezado con una banda sonora permanente de jazz y dixieland. Con un amplio programa de actividades gastronómicas, los eventos musicales incorporan a la programación del Gastrofestival conciertos de tipología muy diversa, como góspel, ensemble de cuerda, jazz, flamenco, klezmer, así como dixieland, que lleva la música a la calle en el marco del Encuentro Internacional de Bandas de Dixieland. Y, como protagonista del Gastrofestival Fodd & Jazz, el Festival Internacional de Jazz, que celebra su 20ª edición del 14 al 17 de mayo de 2015, siendo los espacios donde se desarrolla muy variados y diversos, como pubs, cafeterías y diferentes plazas y calles del centro histórico de la ciudad.

Emilia Gálvez Muñoz
Técnica de Turismo del Ayuntamiento de Lucena
José Antonio García Suárez
Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía
Joaquina Moreno García
Componente de la Coral Lucentina y del
Coro de Cámara *Elí Hoshaná "Ciudad de Lucena"*