

ESPERANZA FERNÁNDEZ

SEV
ILLA
40.0

La Esperanza de la realidad futura

Me permito recuperar de la memoria una sentencia que el amigo y maestro en el recuerdo Manolo Sanlúcar, dictó en la RTVE: "Aquel que quiere hacerse notar a base de alterar los cánones, ese no sabe ni dónde vive".

A la luz de ese dictamen que asumo como propio, el canon forma parte de nuestra identidad, y está conformado por una serie de normas fijadas de acuerdo a los preceptos de las épocas que nos han precedido, lo que no imposibilita reconocer que cada época histórica haya tenido una peculiaridad artística adecuada a su sensibilidad y, por tanto, actual, prolongando en uno u otro sentido el arte pretérito.

Ahí se enmarca la madurez de Esperanza Fernández, una cantaora de avanzadilla, que no vanguardista en el sentido literario, pues ella no rompe las formas y los conceptos que la precedieron, sino que los recrea. Y lo hace no para inventar un porvenir, que para eso está la educación, sino para aspirar a altos ideales. No para romper con la historia, sino para rehacerla, para vivir en la ética de la música, la ética como compañera de vida, pero también protagonizando una vida nueva sobre los cadáveres del pasado.

En ese marco se incardina *Sevilla 40.0*, una explicación de la realidad, un sistema de

soluciones a las interrogantes que el mundo flamenco plantea a los individuos y a los grupos, es decir, un conjunto de remedios que sólo cantaores avezados como Esperanza Fernández pueden objetivar y sistematizar para transmitirlo a generaciones venideras.

Estamos, por tanto, ante un ejercicio de la aptitud personal de nuestra cantaora, y también su exigencia de autenticidad, lo que en el siglo XXI tiene un valor incomparablemente superior. Y me explico.

Nuestra protagonista tiene vocación, y algo tan importante y valioso como la afición. Es una artista que siente el placer de aplicar su talento a algo para lo que se siente haber nacido. Y con eso basta, porque como artista le importa, obviamente, el éxito, pero como heredera de un legado, le afecta el resultado de su esfuerzo.

Y aquí tenemos la consecuencia, *Sevilla 40.0*, un indicio de lo que distingue a la Andalucía del siglo XXI de todas las demás regiones del mundo, el fundamento del progreso musical partiendo del clasicismo, de lo que se infiere que la tradición de las familias gitanas y flamencas no es conservadora, es siempre creadora, como indica la misma etimología del término: "tradere", en latín, entregar, transmitir. Y lo que hay que hacer, por ende, es recoger las enseñanzas de las familias gitanas asentadas en Sevilla desde hace más de doscientos años. Es decir, repensar la tradición a fin de conocer mejor la realidad, de por sí inagotable.

Esperanza Fernández es hoy, en tal sentido, la materialización física de la Sevilla que, desde el siglo XVIII, fue cogiendo todas las encrucijadas de lo más granado del flamenco y, por tanto, la personificación que legitima su sonido de viejos ecos.

Así es como concebimos *Sevilla 40.0*, una obra conmemorativa donde dos virtudes que curan el alma van de la mano. De un lado, la fe de una cantaora consciente de que la madurez alcanzada es la fuerza para creer en sí misma. Y de otro, la esperanza, que en su caso es un contrato a largo plazo para mantener viva la herencia cultural y compartirla con las demás disciplinas en un espacio de conexión y comprensión hasta crear el futuro deseado.

Cuando escuché el CD aún en proceso de masterización, pergeñé unas notas en las que reseñé cómo en ese anhelo de espacio tiene cabida lo relacionado con su vida personal y artística, su experiencia musical de emociones y valores, pero también la creación de una sinestesia con los melómanos del planeta para que perciban, de manera directa, las correspondencias entre el discurso expresivo de su cante con el sonido instrumental y las intensidades del sabor sevillano.

Es en ese contexto donde Esperanza encuentra en el tema *Sevilla, Contigo* una nueva forma de percibir la realidad, la propia de una intérprete de gran nivel demostrativo y equilibrada de registros. La voz de nuestra cantaora en *Moreteando* es homogénea por tangos, muy bien colocada, descollando la calidad de la zona alta, con variedad en el fraseo, rica en calor en la media con personalidad, y con temperamento en la baja, con lo que logra con los coros un pleno de voz y de carácter interpretativo incluso cuando quiebra puntualmente su línea de cante.

Ofrece, desde otra perspectiva, el mejor alegato a la *Mujer*, como remedio para combatir el vacío de sentido que parece caracterizar a una parte del mundo contemporáneo. No tiene complicación alguna, por otra parte, con las

exploraciones en la balada flamenca *Entre Sobras y Sobras Me Faltas*, ni dificultad para encontrar la afinación apropiada para el amor, siempre desde la jugosidad de los matices. Y si la dicción en el cante *Mis Principios* es muy nítida y el dominio del estilo por bulerías, el gusto y la finura, impecables, es digno resaltar cómo ajusta su búsqueda penetrante en aquellas cadencias que retiene desde su adolescencia.

Hace de arquitecta de las melodías cuando, desde otro ángulo, con peso y carácter rotundo, evoca al grupo de rock andaluz *Alameda* con singularidad, tanta que nos sitúa ante una voz de cualidades difíciles de encontrar por su agudeza expresiva, su estimulante sentido rítmico y, sobre todo, por la cuidada sonoridad que requiere de los músicos acompañantes. Y para constatar que la artista se encuentra en la plenitud -algo que pertenece al terreno de la lógica más simple-, se asoma *De Triana al Mundo* con unos añeños tangos del arrabal que son de gran impacto escénico, dado que, para armonizarlos con la cumbia colombiana, se necesita viveza y ductilidad a la hora de realizar su coloratura.

Incontestable es, asimismo, la canción moruna *Lerele*, una llama de esperanza para los momentos más oscuros en que es muy fácil perderla, como decía Lola Flores. Y para completar la obra, la ejecución del corte *De Plata y Oro*, que es realmente espectacular, no autobiográfico por completo, pero sí lleno de fragancias recordadas y de una sensibilidad exquisita hacia la que habita en el cielo, su madre Pepa Vargas, elaborada con precisión y coherencia estilística, y en la que evidencia una nueva exhibición de técnica, proyección de la voz y sello distintivo.

Son, pues, diez rutas de exploración que buscan nuevos horizontes y que van a tener un impacto revelador, por cuanto dejarán un efecto duradero. Esperanza está en la plenitud de su madurez, y dispone de un lenguaje que trabaja todos los niveles que verificarse puedan, pues lo mismo es relajado que impetuoso, viejo que posmodernista, dominado por el espíritu de la evolución que adherido a la estética más hermética.

No obstante, el secreto de nuestra protagonista es saber que su talento no admite dudas. Como primogénita de una familia que, al menos desde el siglo XIX, luchó por el derecho a conocer el futuro, a adelantarse a él, su destino ya estaba

escrito con la tinta de la ilusión: poner de manifiesto la gloria del universo que está dentro de la herencia familiar y atraer al futuro dentro del presente. Ahí radica la concepción artística de

Esperanza Fernández, dejar el presente marcado por la realidad futura. Por eso su intención no es definir fronteras, sino establecerlas desde una creatividad que se aventura sobre las cicatrices del pasado.

MANUEL MARTÍN MARTÍN

Premio Nacional de Flamencología

40 años en la música. ¿Qué puedo decir ante esto? Son palabras mayores.

Para empezar, como dice el poema de la canción a Violeta Parra, gracias a la vida que me ha dado tanto.

Gracias a mi familia, por creer en mí desde el minuto uno. Ellos ya sabían, desde que era niña, que esto iba para largo.

Gracias al público que me escucha, que me mantiene en pie, y que me sigue allá donde voy.

Gracias a Dios por mantener mi voz, y ojalá la siga manteniendo muchos años más.

Gracias a mi equipo de AIR Music, a cada una de las personas que creen en mí, en cada idea que se me ocurre, que me han ayudado a

reinventarme, que me han llevado de la mano para cumplir mis sueños y que no me la van a soltar para que pueda seguir cumpliéndolos. No puedo pedir más.

A pesar de tener que lidiar con mi fibromialgia, soy infinitamente feliz en el escenario y en cada en cada nuevo disco. Siempre estaré a la orden de la música y el cante, porque ellos me curan los dolores y me sanan el alma. Y esto va para aquellas personas que pierden la fe ante las dificultades que a veces nos trae la vida: que sigan sus sueños, y luchen por lo que desean.

Y qué más podría desear yo, que vivir otros 40 años de música a vuestro lado.

ESPERANZA FERNÁNDEZ

10. DE PLATA Y ORO

Mimo mi dolor
Lo acaricio con la voz
Y lo deja en duermevela el escenario
Canto con pasión
Y le brindo a la emoción
Que me han regalado estos 40 años

Pluma de mi sangre
Donde los Fernández
Cuna de Morente, Molina y Zurraque
Público sereno
Valor de diamante
Caballo sin freno
Si os tengo delante

Es mi corazón
Música y color

Busco el callejón
La saeta del balcón
El olor de los azahares mañaneros
Y escucho la voz
De la que a mí me parió
Que con fuerza me da aliento desde
el cielo
Mimo mi dolor
Lo acaricio con la voz

Y lo deja en duermevela el escenario
Canto con pasión
Y le brindo a la emoción
Que me han regalado estos 40 años

Guárdame esta noche
Bésame en secreto
Píntame desnuda, vestida de sueños
Que esta madrugada
Por todos soñada
Nos abraza el tiempo
Soy niña del río
De plata y de oro
De los descendientes
De los visigodos
De la flor eterna
Del mayor tesoro
Que sobre esta tierra
Dejaron los moros

Es mi corazón
Música y color

Busco el callejón
La saeta del balcón
El olor de los azahares mañaneros
Y escucho la voz
De la que a mí me parió
Que con fuerza me da aliento desde
el cielo

06. ENTRE SOBRAS Y SOBRAS ME FALTAS

Nos faltó una noche de franela
De pijama feo y calcetín por fuera
De sofá con ducha fría y traicionera
Con masaje, crema, una copita y velas

Nos faltó una mentira entera
Una falsa espera y una tarde fea
Nos faltó desdibujar tu nombre
Y nuestro corazón de toda la escalera

Nos faltó una sábana de Ikea
Un viaje de cartón, un despertar de seda
Un día remolón y una caricia vieja
Un vámonos pa allá y un sea donde sea

Nos faltó una noche sin dormir
Y un baile de salón en una calle estrecha
Nos faltó descaminar Madrid
Desencallar el fin y reservar la fecha
Y sobaron los cuatro disparos

Que con tanto descaro nos dio el corazón
Y sobaron los veinte puñales
Y es que a veces la vida no atiende a razón
Y entre sobras y sobras me faltas
Y me faltan las sobras que tenía tu amor
Y sobaron las quinientas veces
Que dijimos que no
Nos faltaron un par de señales
Unos cuantos rivales
Y un trocito de adiós
Nos faltó despertar con abrazos
Nos faltó una deriva por dos

Y sobaron los cuatro finales
Que con tanto detalle nos dio el corazón
Y sobró lo de ser incapaces
Y es que a veces no afina ni rima el valor
Y entre sobras y sobras me faltas
Y me faltan las sobras que tenía tu amor
Y sobaron las quinientas veces
Que dijimos que no
Y sobaron los cuatro disparos
Que con tanto descaro nos dio el corazón
Y sobaron los veinte puñales
Y es que a veces la vida no atiende a razón
Y entre sobras y sobras me faltas
Y me faltan las sobras que

tenía tu amor
Y sobaron las quinientas veces
Que dijimos que no

07. LERELE

Vengo del templo de Salomón
Traigo las leyes del faraón
Me manda undibel, con palabras que conservo en la memoria
Sobre la historia de la raza calé
No me dejes gitanito canastero
Porque te quiero como yo a nadie querré

Lo mismo que el sol
Lo mismo que el sol

Ay ulere lere lere lere lerele
Ay ulere lere lere lere lerele
Ay ulere lere lere lere lera
Ay ulere lere lere lere lerele
Ay ulere lere lere lere lerele
Ay ulere lere lere lere lera

Nunca te caiga la maldición
Porque a los tuyos haga traición
Que arriba undibel, está siempre vigilando los quiereles
De to los pobres de la raza calé
Lo mismito que se funden los metales
En mí sentío se ha fundío un querer

Lo mismo que el sol
Lo mismo que el sol

Ay ulere lere lere lere lerele
Ay ulere lere lere lere lerele
Ay ulere lere lere lere lera
Ay ulere lere lere lere lerele
Ay ulere lere lere lere lerele
Ay ulere lere lere lere lera

Y ulerelelelele
Y ulerelelelele
Ay ulere lere lere lere lera

08. AIRES DE LA ALAMEDA

FT. DAVID PEÑA "DORANTES"

La luna se levanta tiento a tiento
Suenan sonos, palmas y quejas
Un manto de cristal al firmamento
Hay susurros que la noche deja

Soledades, rezos y gemíos
Campanillas, trinos, la pena
Soleá ebria de poderío
Aromas de jazmín y azucena

Quejío
Son los aires de la alameda
Hay un lucero escondío
Amaneceres surcan las estrellas
Quejío
Alboreá dentellada de seda

No niego que te he querío
¡Ay, Alameda!, ¡ay, Alameda!

La luna clara se tiñe de negro
De repente se hizo un silencio
Súplicas, temblores y requiebros
Hay susurros, cercos de incienso

Soledades, rezos y gemíos
Campanillas, trinos, la pena
Soleá ebria de poderío
Aromas de jazmín y azucena
Quejío
Son los aires de la alameda
Hay un lucero escondío
Amaneceres surcan las estrellas
Quejío
Alboreá dentellada de seda
No niego que te he querío
¡Ay, Alameda!, ¡ay, Alameda!

09. GELEM GELEM

Gelem, gelem lungone dromensa
Maladilém baxtale Rromençar
A Rromalen kotar tumen aven
E chaxrençar bokhale chavençar

A Rromalen, A chavalen

Vi man sàsa bari familia
Mudardás la i Kallì Lègla
Saren chindás vi Rromen vi Rromen
Maskar lenoe vi tikne chavorren

A Rromalen, A chavalen
A Rromalen, A chavalen

04. MUJER

Ella es el aire, ella es el fuego
Ella es la luz de la mañana
Ella es el cielo inmenso
Que se guarda en el alma
Defiende con su pecho
Y en su pecho una flor

Ella es la sangre que corre por
mi cuerpo
Ella se funde con un beso
Ella me guarda el secreto

Ella es agua que bebo
Es un rayo de luna
Que guarda mi desvelo

A ti, porque te llamas mujer
Porque me diste la vida, te
dejaste la piel
En el final del mar te espero
Porque eres tan mujer, te
quiero

A ti, porque te llamas mujer
Porque me diste la vida, te
dejaste la piel
En el final del mar te espero
Porque eres tan mujer, te
quiero

A ti, porque te llamas mujer
Porque me diste la vida, te
dejaste la piel
En el final del mar te espero
Porque eres tan mujer, te
quiero

En el final del mar te espero
En el final del mar te espero

05. MOREN- TEANDO

FT. SOLEÁ MORENTE & PEPE
HABICHUELA

Porque la vida, mi vida
Que se me va
Que se me va
Que se me va
Que se me va

La Lola canta saetas
La Lola canta saetas
Los toreritos la rodean
Y el barberillo que desde su
puerta
Siguen los ritmos con la cabeza
Y el barberillo que desde su
puerta
Siguen los ritmos con la cabeza

Los saeteros están ciegos
Con eso del amor
Están ciegos
Los saeteros

Los saeteros están ciegos
Con eso del amor
Están ciegos
Los saeteros

Debajo de esa farola
Debajo de esa farola
Me estoy sacando una espina

Que y hasta el corazón me
llora
Tienes la cara
De haber pasado
Una noche mala
Tienes la cara
De haber pasado
Una noche mala
Su origen no lo sé pues no
lo tiene
Más sé que todo origen de
ella viene
Aunque es de noche
Sé que no puede haber cosa
tan bella
Y que cielo y tierra beben
de ella
Aunque es de noche
Aunque es de noche
Aunque es de noche
No te pude ver
No te pude ver
Aunque era soltera
Más de casada te encontraré
Te desnudaré
Casada y a la romera
Y aunque en oscuro
Las doce
Ay lere, ay lere

Ay cómo canta el alba, cómo
canta
Qué témpanos de hielo azul
levanta
Ay cómo canta el alba, cómo
canta
Qué espesura de anémonas
levanta
Porque la vida, la vida es
Que mala es, me maltrató
Que mala es, me maltrató

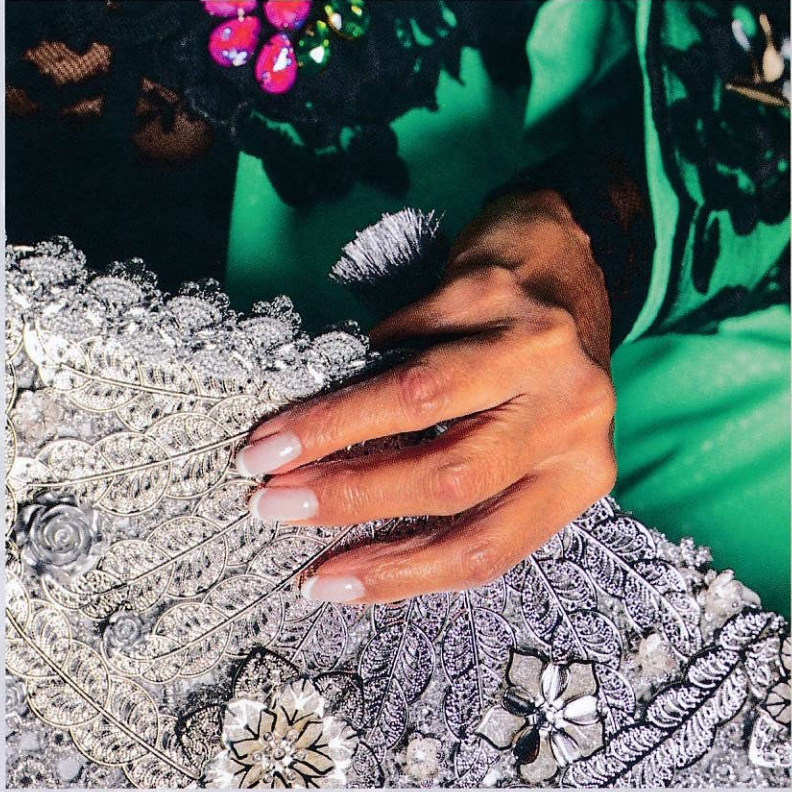
Que mala es, me maltrató
Porque la vida, la vida es
Que mala es, me maltrató
Que mala es, me maltrató
Que mala es, me maltrató

Los saeteros están ciegos
Con eso del amor
Están ciegos
Los saeteros
Con eso del amor
Están ciegos
Los saeteros

01. SEVILLA, CONTIGO

COMPOSICIÓN: MARÍA CARRASCO
GUITARRAS Y ARREGLOS: JOSEMI CARMONA
PIANO: LUIS GUERRA
PERCUSIÓN: JUAN CARMONA
BAJO: JOSUÉ RONKIO

02. DE TRAYVA AL MUNDO

FT. JOSEMI CARMONA
GUITARRA, ARREGLOS, BAJO Y PROGRAMACIÓN: JOSEMI CARMONA

03. MIS PRINCIPIOS

COMPOSICIÓN: JUAN CARMONA
PERCUSIÓN: JAVIER COLINA
ACORDEÓN: JAVIER COLINA
COROS: DANI BONILLA
PALMAS Y JALEOS: TIO CUURO FERNÁNDEZ, DANI BONILLA,
JUAN CARMONA Y CARLITOS CARMONA

04. MUJER

COMPOSICIÓN: DANI BONILLA
GUITARRA Y PROGRAMACIÓN: JOSEMI CARMONA
FT. SOLEA MORENTE & PEPE HABICHUELA
GUITARRA: PEPE HABICHUELA
SOLEA MORENTE: VOZ
GUITARRA Y ARREGLOS: JOSEMI CARMONA
PERCUSIÓN: JORGE "EL CUBANO"
PALMAS: DANI BONILLA, JORGE "EL CUBANO", MIGUEL FERNÁNDEZ Y ESPERANZA FERNÁNDEZ
COROS Y JALEOS: DANI BONILLA, CRISTINA TOVAR, LAURA MARCHENA Y SAMARA MONTAÑEZ

05. MORENTEANDO

GRABADO EN ESTUDIO JOSEMI, POR SERGIO DELGADO
TÉCNICO DE EDICIÓN: SERGIO DELGADO
PALMAS, PERCUSIONES Y COROS DE "MORENTEANDO" Y
"MIS PRINCIPIOS" GRABADOS EN "BONILLA RECORDS".
MEZCLADO Y MASTERIZADO EN "KEPPLESTUDIOS" POR
FRAN GUDE
PRODUCCIÓN POR JOSEMI CARMONA
AIRES DE LA ALAMEDA, PRODUCIDO POR JOSEMI
CARMONA Y DAVID DORANTES

06. ENTRE SOBRYAS Y SOBRYAS ME FALTAS

GUITARRA, ARREGLOS, PROGRAMACIÓN Y MANDOLA:
JOSEMI CARMONA
PERCUSIÓN: JUAN CARMONA

07. LERELERE

GUITARRA, ARREGLOS, BAJO Y PROGRAMACIÓN: JOSEMI CARMONA
COMPOSICIÓN: JUAN CARMONA
PERCUSIÓN: JUAN CARMONA
PALMAS: JUAN CARMONA Y CARLOS CARMONA

08. GELM GELM

GUITARRA Y PROGRAMACIÓN: JOSEMI CARMONA

09. AIRES DE LA ALAMEDA

FT. DAVID PEÑA "DORANTES"
PIANO Y ARREGLOS: DAVID DORANTES
CONTRABAJO: PABLO MARTÍN CAMINERO
PERCUSIÓN: BANDOLERO

10. DE PLATYV ORO

COMPOSICIÓN: MARÍA CARRASCO
GUITARRA, ARREGLOS, BAJO Y PROGRAMACIÓN: JOSEMI CARMONA
PERCUSIÓN: JUAN CARMONA
PIANO Y ARREGLO DE CUERDA: JOSE MARIA CORTINA
VIOLÍN: MICAELA VAZQUEZ

SEV
ILLA
40.0