

5 A continuación, la **plaza de la Merced** donde se ubica el imponente edificio que en la actualidad acoge el **Centro Municipal de Arte Flamenco de "La Merced"**, la última infraestructura que el Ayuntamiento de Cádiz, ha creado para el desarrollo y la conservación del arte flamenco en la ciudad.

El Barrio de Santa María ha acogido este equipamiento cultural con una enorme aceptación. Está suponiendo para el Barrio y para la ciudad uno de los grandes centros motores del desarrollo del flamenco, ¡que mejor lugar que este barrio para acoger tal espacio!

De reconstrucción ecléctica, a partir de un edificio del siglo XIX, el Centro Municipal de Arte Flamenco de La Merced, ocupa el solar del antiguo Convento de la Merced. Más tarde albergó el mercado de La Merced, cayendo este en desuso, siendo recuperado el edificio en la actualidad para las funciones reseñadas.

Continuando por la **calle Merced** llegaremos a la **calle Botica**, una de las arterias del Barrio. En esta calle podemos observar los magníficos patios de vecinos, puntos tradicionales de reunión, y lugares de fiestas y encuentros flamencos. De especial belleza dada su estructura y conservación, es el **(9) patio del portal 18**. Paseando por esta calle encontraremos el lugar de nacimiento de los siguientes artistas:

(10) Nº 12- Enrique Butrón. Cantaor; Nº 25- Sebastián Ortega Ferrá, "Chano" cantaor; Nº 26- Inés Ortega "Niña del Columpio", cantaora y bailaora; Nº 28- Antonia Gilabert Vargas "La Perla", cantaora, Familia Gineto, "Pablo", "Antonio", "Gertrud", "Pilar", "Gineto"; Nº 29- Manuel Ortega Fernández "Caracol Viejo", cantaor, Rita Ortega Fernández, bailaora.

De todos ellos destacamos la figura de **"La Perla"**. Nacida el 9 de Junio de 1924. Solo cantó en un principio para familiares y amigos en pequeñas reuniones, ya que en la época, no estaba bien visto que una mujer fuera artista. Pero fue en 1959 cuando decide participar en el Concurso Nacional de cantes de Córdoba. Obtuvo el primer premio de Bulerías y Alegrías, comenzando una vida artística junto a su marido, el gran cantaor y poeta "Curro La Gamba", sobrino nieto de la bailaora Antonia "La Gamba".

Siguió ganando algunos concursos y obteniendo reconocimientos. Fue requerida en los más famosos tablao del país. Lamentablemente, cuando se encontraba en la plenitud de su fama, falleció en Cádiz, el 14 de septiembre de 1975 a los 51 años de edad.

Hoy día son muchas las cantaoras que han recogido su cante. Ha recibido numerosos homenajes y reconocimiento a título póstumo, y en el corazón del Barrio se creó la sede de la peña que lleva su nombre, actualmente ubicada en el antiguo matadero, donde tantos cantaores se forjaron.

*Pa cantá por Bujería
Como cantaba La Perla
No cantará nadie en la Vía
(BULERÍAS)*

6 Siguiendo la **calle Botica** hasta el final, llegaremos a su intersección con el **Campo del Sur**, límite radial y natural del casco antiguo gaditano. Allí se ubican tres de los edificios históricos que inspiraron al flamenco: el antiguo matadero, actualmente sede de la **peña "La Perla de Cádiz"**, la **Cárcel "Vieja" de finales del s. XVIII**, y la **primera plaza de toros gaditana, que ocupaba lo que hoy día es el recinto de recreo del colegio La Mirandilla**.

La cercanía de algunos de estos edificios, fue sin duda clave en la dedicación del Barrio al flamenco y a los toros. En el matadero municipal se hicieron cantaores muchos de sus empleados, que le cantaban a los compañeros encarcelados.

Los llantos y quejidos de los presos eran escuchados en todo el Barrio. Se cuenta como un cantaor, recientemente desaparecido, formado en una de las fraguas, expresaba todo su sentimiento cantando a los pies de la cárcel vieja, sonando con voz desgarrada los olés de los presos.

Muy cerca, en lo que hoy son los baños municipales, se encontraba la mítica **tienda del mataero**, lugar de reunión de los vecinos y artistas de la época.

Retornaremos al Barrio a través de la **calle Santo Domingo**, donde encontraremos el lugar de nacimiento de los siguientes artistas:

(11) Nº 23- José Ortega "el Águila", torero y cantaor; Nº 28- Enrique Ortega Díaz "Señor Ortega el Viejo", cantaor; Nº 28, Doña Gabriela Ortega Feria "Señá Gabriela" (1862-1919) gran bailaora y madre de los matadores de toros Fernando, Rafael y Joselito "los Gallos".

Durante casi dos siglos, la familia Ortega ha formado parte de la historia del flamenco, con una categoría sorprendente, por la cantidad de artistas que de esta dinastía fueron surgiendo. Proceden de los denominados, a finales del siglo XVIII, "Nuevos Castellanos", en alusión a la pragmática dictada en 1783 por Carlos III contra los Gitanos.

(12) Nº 37 Juan Miguel Ramirez Sarabia "Chano Lobato", nacido el 9 de Diciembre de 1927 es uno de los actuales exponentes del arte flamenco gaditano. Su trayectoria ha merecido el mayor de los reconocimientos de público y crítica. Ya es un veterano cantaor que un principio acompañó a grandes figuras del baile como Antonio, Matilde Coral, Pastora Imperio o Manuela Vargas, hasta que comenzó su exitosa

carrera cantado "palante". De entre sus letras más famosas destacamos aquellos tangos dedicados a su Cádiz

*A la Plaza de Abastos
de esta gran población
Piénsa el ayuntamiento
hacerle una renovación.
Van a hacer una montera
de cristales de colores.*

*Un terno de raso verde
a todos los vendedores
Al suelo ponerle alfombras
y a cada sacador
Un sombrero de tres picos,
su levita y su bastón.*

*A los carniceros y recoversos
van a vestirlos de terciopelo
Y los que ponen los baratillos
los vestirán de carne
membrillo.*

*A los que frien los churros
para que estén elegantes
Calzones cortos de seda,
sombrero de copa y guantes.
Y al cobrador de la renta
le pondremos un pararrayos
Y unos zapatos de orillo
porque le duelen mucho los callos.*

(13) Continuando por la **calle Mirador** en el **Nº 13** nació **Francisco Gabriel Díaz Fernández** conocido para el mundo flamenco como **"Macandé"**, (1897-1947). Fue creador de unos estilos de fandango que persisten en la actualidad, que ejercía pregonando los caramelos que el mismo fabricaba y vendía. Muchos grandes artistas como el propio Manolo Caracol, alentados por la fama de "Macandé", que nunca se dedicó de manera profesional al cante, acudieron en ocasiones a escuchar su cante por las calles.

(14) En el **Nº 24/26** se encuentra el lugar donde nació **"Enrique el Mellizo"**.

7 Continuaremos por el exterior del Barrio, encontrándonos enfrente las antiguas **Puertas de Tierra**, construcción defensiva del s. XVII y que actualmente se puede visitar. Podemos seguir la ruta por la **Cuesta de las Calesas**, en sentido descendente, dejando a nuestra derecha el **Arco de la calle Rutilio**, la **calle Teniente Andujar**, y volvemos a entrar en el Barrio por la **calle Almirante Pes**. Giraremos la primera a la izquierda hasta la **calle Goleta**. Al final de esta calle, se encuentra uno de los patios más antiguos y fastuosos del Barrio. En su interior albergó un histórico corral de comedias, cuya estructura aún se conserva en perfecto estado.

Continuamos hacia la **calle Enrique El Mellizo**, no sin antes señalar que la calle que dejamos a la izquierda está dedicada a la Perla de Cádiz, y la otra, a Rosa "La Papera" su madre, genial cantaora también. Volvemos a la **calle Santo Domingo**.

8 Al final de esta calle, llegamos al **Convento de Santo Domingo** construido en el siglo XVII y de un imponente estilo Barroco.

9 Más abajo, se nos presenta de manera admirable, resaltando entre todos sus elementos una exuberante chimenea, que exhalaba los humos de la **antigua fabrica de tabacos**, en cuyos talleres se doblaron puros y cigarrillos seguramente al ritmo de Alegrías y Bulerías, hasta que por desuso, se transformó en lo que actualmente es la sede del Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad de Cádiz. Al final de la calle un local histórico, taberna donde las haya, actualmente en uso y que tiene su nacimiento allá por el siglo XIX, el **bache de "Los pabellones"**, donde históricas fiestas y tabancos tuvieron lugar.

10 De nuevo hemos llegado al punto de partida, la **plaza de San Juan de Dios**, y al fondo el puerto marítimo, por donde iban y venían marineros y viajeros que se adentraban en el Barrio para vivir sus momentos flamencos. Pero este no es el final del recorrido. Sólo ha sido un itinerario propuesto. Podemos volver a adentrarnos en el Barrio a "nuestro aire", expresión muy gaditana, e improvisar múltiples recorridos para perdernos por calles que resuman arte e historia.

Lugar de nacimiento de los Artistas del Barrio

- C/ MIRADOR**
2- CHICO MELLIZO, CANTAOR
8- CARLOTA JIMENEZ, CANTAORA
8- ENRIQUE EL MONO, CANTAOR
13- LA JACOBA, CANTAORA
13- GABRIEL MACANDE, CANTAOR
13- JOSEFA DIAZ FERNÁNDEZ "PEPA DE ORO", CANTAORA Y BAILAORA
13- ADELA "LA CHAQUETA", CANTAORA
14- ENRIQUE HERMOSILLA, CANTAOR
24/26- ENRIQUE EL MELLIZO, CANTAOR

- C/ MURALLITA DE SAN ROQUE**
6- SANTIAGO DONDAY, CANTAOR

- C/ TENIENTE ANDUJAR**
21- PAULITA, BAILAORA

- C/ SANTO DOMINGO**
23- JOSÉ ORTEGA "EL ÁGUILA", TORERO Y CANTAOR
28- ENRIQUE ORTEGA DIAZ "SEÑOR ORTEGA EL VIEJO", CANTAOR
28- GABRIELA ORTEGA "SEÑÁ GABRIELA", BAILORA Y CANTAORA
28- RITA ORTEGA FERRÉ, BAILAORA
28- CARLOTA ORTEGA FERRÉ, BAILAORA
37- MANGOLI, BAILAOR
37- CHANO LOBATO, CANTAOR
39- MANUELA CHARO, BAILAORA

- C/ MERCED**
19- GAZPAR FERNÁNDEZ ESPELETA, BAILAOR
19- ALFONSO DE GASPAR, CANTAOR

- C/ BOTICA**
12- ENRIQUE BUTRÓN CANTAOR
25- SEBASTIÁN ORTEGA FERRÁ, "CHANO" CANTAOR
26- INÉS ORTEGA "NIÑA DEL COLUMPIO", CANTAORA Y BAILAORA
28- ANTONIA GILABERT VARGAS "LA PERLA", CANTAORA
28- FAMILIA GINETO, "PABLO", "ANTONIO", "GERTRUDI", "PILAR", "GINETO"
29- MANUEL ORTEGA FERNÁNDEZ "CARACOL VIEJO", CANTAOR
29- RITA ORTEGA FERNÁNDEZ, BAILAORA

- C/SAN ROQUE**
4- ROSA VARGAS FERNÁNDEZ "LA PAPERA" CANTAORA
8- ENRIQUE ORTEGA "EL ZURDO", CANTAOR
8- MARÍA "LA CANTORALA", CANTAORA

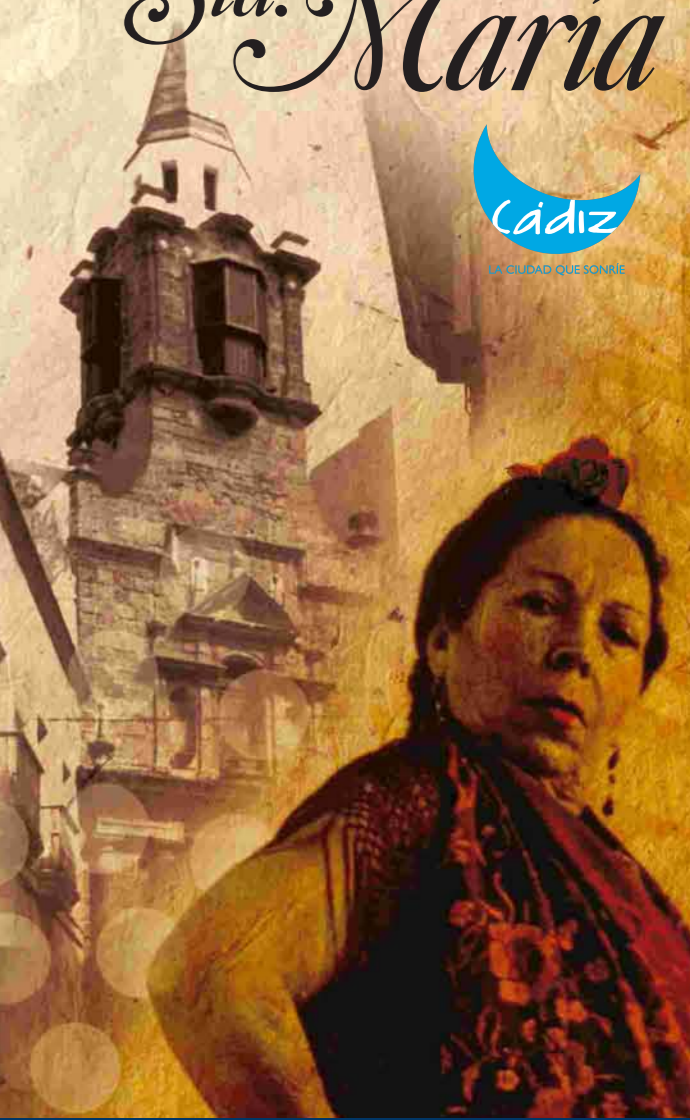
- C/ SANTA MARÍA**
3- AURELIO SELLÉS, CANTAOR
11- ANTONIO MELLIZO, CANTAOR
19- LUISA BUTRÓN, CANTAORA

- C/ CONCEPCIÓN ARENAL**
8- IGNACIO EZPELETA "MADRUGÓN", CANTAOR

- C/ SUÁREZ DE SALAZAR**
13- JOSÉ DE VARGAS "CASCARILLA", CANTAOR

RUTA Flamenca DEL BARRIO Sta. María

El Flamenco

esa manifestación humana de carácter artístico y sociocultural, uno de los principales valores de nuestra identidad andaluza, encontró su germen de nacimiento y desarrollo en el Barrio de Santa María de Cádiz, considerado una de las probables ubicaciones del Gadir fenicio.

¿Por qué en este Barrio? puerto comercial de primer orden a lo largo de la historia y por tanto, puente de culturas, sirvió de asentamiento a los colectivos gitanos, judíos, moriscos, de color del África Subsahariana, y de aquellos procedentes de las nuevas tierras americanas, los cuales contribuyeron a crear las músicas del cante gitano-andaluz, es decir, del flamenco, entre los siglos XVI al XVIII, en las provincias de Cádiz y Sevilla.

En Andalucía, los gitanos, un pueblo errante, acabarían asentándose en los márgenes del río Guadalquivir, en Cádiz, en los campos y barrios de Jerez y en los puertos marineros de la provincia. De todos es conocida la fama que tuvieron los barrios de Santiago en Jerez, Triana en Sevilla y El Puerto de Santa María en Cádiz, en los que se dedicaban a trabajar en sus fraguas, herrerías, como "esquiladores", tratantes, carniceros, pescaderos, elaborando el sebo, o como empleados de las casas de matanza.

En Cádiz, capital, no consta empadronamiento alguno de gitanos, pues desde que se instalaron en nuestra tierra, no hubo discriminación alguna, integrándose totalmente en el contexto social de su época.

El soporte de donde arranca la historia del cante flamenco es el libro titulado "escenas andaluzas" publicado en 1847 por Serafín Estébanez Calderón (Málaga 1799-1876). En él menciona a dos cantaores que escuchó cuando asistió a un baile en Triana: el Planeta de Cádiz y Fillo de Puerto Real, los primeros cantaores reconocidos junto al Tío Luis de la Juliana.

La lista de cantaores surgidos en nuestra tierra y localizados en el barrio de Santa María, es interminable. Sirvan ahora algunos nombres cuyo lugar de nacimiento recorremos en

nuestra travesía: Desde el mencionado Planeta, al genial Enrique El Mellizo, Aurelio Sellés o La Perla de Cádiz ya fallecidos, figuras consagradas como Chano Lobato y Cascarilla, y grandes promesas actuales como May Fernández, el Junco y los hermanos Encarna y José Anillo.

El flamenco no es sólo un género musical, es una manifestación vital. Ha corrido por las calles de este barrio a lo largo de su historia, sonando en todos sus rincones y patios, y se puede decir que todos sus habitantes han crecido al compás y al sonido del mejor cante y baile. El Barrio está lleno de anecdotarios, casas y edificios albergaron el nacimiento de cientos de artistas, repartiendo por doquier sus rincones y espacios de vida flamenca.

Hay que señalar que aunque el Barrio de Santa María ha sido un auténtico hervidero de artistas, el arte flamenco también se respira en el resto de la ciudad, y otros barrios podrían compartir el protagonismo junto con el de Santa María. Así el barrio de La Viña ha sido cuna de artistas de la talla de Pericón de Cádiz, El Bení de Cádiz, los geniales bailaores Pepín Muñoz y Pepito Vázquez, o los actuales Juan Villar, el joven David Palomar y el guitarrista Joaquín Linera "El Niño de la Leo". También el Barrio de El Mentidero ha sido reflejo del dinamismo y vitalidad flamenca, dando famosos artistas como el Niño del Mentidero.

*(ALEGRÍAS DE CÁDIZ)
A Cai no le llaman Cai
Que le llaman relicario
Porque por patrona tiene
A la Virgen del Rosario*

*Si alguna vez vas a Cai
Pasa por el barrio de Santa María
Y verás los gitanos
Como te cantan por alegría.*

*Que desgraciado fuiste
barrio de Santa María
Un barrio con tanta gracia
Y que de bombas recibiste.*

*Como reluce mi Cai
Mira que bonito está
Sobre un cachito de tierra
Que le han robado al mar*

1 Nuestro Punto de partida va a ser el actual **Hospital de San Juan de Dios**, datado en el siglo XVII, uno de los primeros de España.

Proponemos acceder al Barrio de Santa María a través de la **calle Jabonería**.

Muchas de las calles que vamos a recorrer están muy presentes en las letras de los poemas que inundan el cancionero flamenco, otras llevan el nombre de las figuras artísticas nacidas en el Barrio.

Desembocando en la **(1) calle Santa María en su nº 3 nació Aurelio Sellé Nondedeu, cantaor**, 1887-1974, patriarca de los cantes de Cádiz. El más fiel seguidor de los cantes de Enrique "El Mellizo", Curro Dulce y "Paquirri "El Guante". "Aurelio de Cádiz", en sus círculos más cercanos fue conocido también como "El Tuerto Aurelio". A la vez que comenzaba a cantar hizo sus pinitos en su juventud, en el mundo del toreo, llegando a tener el sobrenombre de "El Gaditano". Llegó a realizar varias novilladas pero sin demasiado éxito. Su hermano Chele Fateta, gran Saetero, de los más afamados de la época, lo incitó a dedicarse al cante flamenco, y tras alcanzar cierta notoriedad, se dedicó exclusivamente a este arte.

Obtuvo fama de cantaor ortodoxo y sucesor de la más pura escuela gaditana, principalmente de los estilos de Enrique El Mellizo, de los que era perfecto conocedor y a los que les imprimía una indudable personalidad.

«Aurelio pasa a la historia del flamenco como un payo maestro del cante puro, especialmente en los estilos genuinos de su tierra. Ha sido una especie de institución, en una época que precisaba de cantaores como él, de conservadores de unos aires flamencos inconfundibles y antiguos». Manuel Ríos Ruiz.

Cuesta arriba daremos con la **(2) plazoleta de "Los Gitanillos de Cádiz"** dedicada a unos insignes artistas gaditanos, aún en vida, y que reciben constantes reconocimientos, como la reciente publicación de un CD recopilatorio de sus grabaciones desde los años 50. Nos referimos a los "Gitanillos de Cádiz", nombre artístico con el que fueron conocidos en sus actuaciones por buena parte de la Geografía Mundial, allá por los años 50, 60 y 70.

Este singular grupo estuvo compuesto por la genial bailaora **Concepción Aranda, "la Niña de la Yedra"**, más conocida como Conchita. Ella cuenta a menudo como aprendió a bailar viendo a las vecinas en las fiestas espontáneas que cada día tenían lugar en los patios y corrales de vecinos del Barrio. Los cantes de dos amigos inseparables, que lucharon juntos contra la devaluación del cante en su tierra pero encontraron fama y fortuna allende sus fronteras, **Alfonso del Valle Scapachini, más conocido por "El Bendito"** (sobrenombre que le vino de pequeño, y no por que fuera un bendito precisamente), y **José de Vargas Fernández, "Cascarilla", el "Casqui"**.

Fué en 1953, cuando un productor de la afamada discográfica española de la época, "La Voz De Su Amo", decidió juntarlos para grabar, por 500 pesetas a cada uno, lo que sería su primer disco, titulado con el sobrenombre por el que más tarde se les conocería en los tablaos flamencos del mundo entero "LOS GITANILLOS DE CAI".

Durante los 14 años que permanecieron en París, realizaron diversas giras por Holanda, Bélgica, Alemania, Méjico, Cuba, Estados Unidos, Argentina. Llegando a entablar amistad con los artistas y personalidades más reconocidos de la época.

En la actualidad, Conchita y Bendito se han convertido en los principales artífices de las escuelas de baile gaditanas. Su labor ha sido encomiable, y muy reconocida por instituciones y bailaores actuales de prestigio. Cascarilla por su parte, ha vuelto a los escenarios hace pocos años. Su voz aún resuena con grandeza, ahora repleta de sabiduría y sabor añejo, con dos discos ya en el mercado.

Una de sus más famosas interpretaciones es el tanguillo de los gitanillos que dice así:

*Estos gitanillos que veis
son gaditanos son gaditanos
del Barrio Santa María
el más castizo gitano...
(TANGOS)*

Siguiendo la **calle Santa María**, encontraremos el lugar de nacimiento de dos grandes cantaores de la dinastía del "Pontífice del Cante" Enrique El Mellizo.

(3) En el nº 11 La casa de Francisco Antonio Jiménez Ezpeleta, "Antonio Mellizo" (1874-1936), fué el único de los tres hijos de Enrique "El Mellizo" que dejó descendencia. Sus hijos fueron José, Enrique "El Mono", y Antonio "Chico Mellizo", heredero directo de los cantes de su abuelo.

Y en el **(4) Nº19 nació la genial cantaora Doña Luisa Bofante Jiménez "Luisa Butrón"**(1874-1957), sobrina de Enrique "El Mellizo".

Más arriba encontramos un Busto dedicado a Enrique "El Mellizo", padre de la saga.

(5) Francisco Antonio Enrique "Enrique el Mellizo", nació el 1 de Diciembre de 1874, fue gran cantaor y banderillero. Es para la historia del cante Flamenco uno de sus patriarcas más importantes. Su magistral categoría creadora y cantaora, lo sitúa como Pontífice del Cante. Es sólo a través de la tradición oral que conocemos sus cantes, y a través de uno de sus más fieles discípulos, Aurelio Sellés. Es un soporte fundamental donde se asientan muchos estilos como soleares, siguiiriyas, martinets y malagueñas. Hizo suyo el cante de la malagueña, creando su propio estilo, "la Malagueña de Enrique el Mellizo", con letras como la siguiente:

*¿Dónde va a llegar
este querer tuyo y mío.
Tú tratas de aborrecerme,
yo cada vez te quiero más;
Ay, que Dios me mande a mí la muerte.*

*Ay, yo ví a mi mare vení
En el carrito de la pena,
Se me ocurrió a mí decí
Siendo mi mare tan buena
No se debía de morir.
(MALAGUENA DE EL MELLIZO)*

Era de una personalidad controvertida, contando de él Charco Viejo (padre de Manolo Caracol) que se iba a cantar a la muralla y a la tapia del manicomio, para que le escucharan los locos.

De sus letras ha llegado a nuestros días la siguiente:

*Me asomé a la muralla
Y me respondió el viento
¿a que viene tanto suspiro
si ya no hay remedio?*

*¡Llárame al médico
Llárame al doctor
Que se me arrancan
Las alas de mi cuerpo
Y de mi corazón.*

Letras que probablemente te inspiraron la desesperación y a angustia de haber perdido a seis de sus hijos a lo largo de su vida.

Falleció en Cádiz el 30 de Mayo de 1906 a los 58 años de edad, víctima de tuberculosis.

2 Al final de la calle, encontramos la fachada de la **Iglesia del convento de Santa María**, fundado en 1527. Símbolo primordial de los gaditanos y de los vecinos del Barrio de Santa María, ya que su interior acoge la imagen de Nuestro Señor Jesús del Nazareno. Este Cristo es objeto de devoción en muchas de las coplas que del Barrio nacieron y es venerado por la mayor parte de los artistas flamencos de las diferentes generaciones.

*Al que está en Santa María
Que aunque fuera de limosna
Olviera que te quería
(BULERÍAS)*

Siguiendo por **(6) calle Suárez de Salazar** encontraremos en el **Nº 13 la Casa Donde Nació "Cascarilla"**, y en la **(7) calle Teniente Andujar, encontramos la casa donde falleció "Enrique el Mellizo"**, el 30 de Mayo de 1906. Justo en el frente, en el inicio de la **(8) calle Yedra nació Concepción Aranda Focsa, "Conchita"**.

Por la calle **Suárez de Salazar**, llegaremos la **calle Jesús de la Sentencia**.

3 Si bajamos un poco esta misma calle, llegaremos a la conocidísima y renombradísima en las letras flamencas, **Plaza de las Canastas**. Muy cerca tenemos la calle dedicada a Chano Lobato.

4 En sentido ahora ascendente, desembocaremos en primer lugar en la **Iglesia de la Merced**, que acoge al **Jesús de la Sentencia**.

*Virgen de la Mercé
Como mi gusto logre
Un hábito voy a rompé.
(BULERÍAS)*

Centro de Recepción de Turistas
Delegación Municipal de Turismo
Paseo de Canalejas, s/n
11006 Cádiz • Tlf.: 956 241 001
aytocadiz.turismo@telefonica.net

Oficina de Información Turística
Avda. José León de Carranza
(esq. Avda. de la Coruña) 11011 Cádiz
Tlf.: 956 285 601
aytocadiz.turismo2@telefonica.net

Texto: Enrique Linera Cortés

LA CIUDAD QUE SONRÍE