

Pedro Ojesto y su aportación al Flamenco

Autor: Luis Vallines García

Director: Dr. Guillermo Castro Buendía

Asignatura:

Trabajo Fin de Máster. Máster en flamenco: itinerario flamencología.

ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), 2018.

<http://www.masterflamenco.com>

AGRADECIMIENTOS

A Guillermo Castro Buendía, mi director de este trabajo fin de máster, por guiarme en su elaboración a través de sus rápidas respuestas y valiosos comentarios.

A Pedro Ojesto por hacer su propia música y compartirla con los demás, y por aportarme mucha información que de otra forma hubiera sido imposible obtener. Gracias también por revisar y matizar algunos párrafos.

A mis compañeros Carlos Galán y Vicente Martínez con quienes me embarqué en este máster hace ya más de un año y, gracias a ello, tantas cosas nuevas he aprendido sobre el arte flamenco.

A la ESMUC y a todos los profesores que a través de la plataforma online nos han ofrecido todo lo bueno de su sabiduría y experiencia, además de una actitud positiva y generosa en los comentarios y valoraciones.

A Joan Asensio y María Franch que con su coordinación y administración del máster tanto nos han facilitado la realización y matriculación en el mismo, a pesar de la distancia física de más de 600 km que nos separan.

A mi querida esposa Eva, que me ha liberado de la carga familiar que me ha requerido la realización de este trabajo y todas las asignaturas del máster.

Y a mis dos pequeños, Carlos y Mateo, por aguantar con resignación mis largas ausencias pegado a la pantalla de un ordenador.

Luis Vallines García

26 de mayo de 2018

RESUMEN

La trayectoria artística del pianista Pedro Ojesto es analizada desde varios puntos de vista ofreciéndonos de este modo una visión amplia de sus diferentes facetas como músico, docente, empresario y productor musical.

Abordamos también sus grabaciones en CD más representativas de los últimos veinte años, así como su único libro pedagógico publicado titulado "Las claves del Flamenco".

El trabajo centra su atención en la fusión de dos estilos de música que resultan manifiestamente impresos en todas las interpretaciones de Pedro Ojesto: el flamenco y el jazz se unen para crear un nuevo lenguaje con vida propia.

Para terminar encaramos el reto que presenta la fusión de estos dos estilos tan definidos, así como los planteamientos que detractores y defensores tienen al respecto.

ABSTRACT

The artistic career of the pianist Pedro Ojesto is analyzed from several points of view, thus offering us a broad vision of his different facets as a musician, teacher, businessman and music producer.

We also cover his most representative CD recordings of the last twenty years, as well as his only published pedagogical book entitled "Las claves del Flamenco".

The essay focus on the fusion of two different musical styles that are apparent in all the interpretations of Pedro Ojesto: flamenco and jazz, coming together to create a new language with a life of its own.

Finally, we take on the challenge presented by the fusion of these two very defined styles, as well as the different approaches taken from both his defenders and detractors.

---

1. INTRODUCCIÓN	7
1.1 Preámbulo	7
1.2 Justificación	7
1.3 Objetivos	8
1.4 Metodología y estado de la cuestión	9
2. MARCO TEÓRICO	11
3. PEDRO OJESTO	14
3.1. Breve reseña biográfica	14
3.2. Formación académica y privada	16
3.3. Formación autodidacta	16
3.4. Sus manifestaciones musicales en grupos creados por él mismo:	19
3.4.1. Campanario (1974-1978)	19
3.4.2. Celesta (1982-1987)	20
3.4.3. Solar (1987-1992)	20
3.4.4. Pedro Ojesto Trío (1993-2001)	21
3.4.5 Pedro Ojesto Trío (2002-actualidad)	22
3.4.6 Pedro Ojesto Quartet / Quintet (2006-actualidad)	22
3.4.7. Flamenco Jazz Company (2009-actualidad)	23
3.4.8. Pedro Ojesto Dúo (2012-2014)	24
3.4.9. La Botica (2013-2016)	25
3.5. Discografía completa por orden cronológico que incluye todas sus colaboraciones con otros artistas (1975-2015)	26
4. ANÁLISIS DE SUS CD MÁS REPRESENTATIVOS	27
4.1. Lo mejor que tengo (1998)	27
4.2. Chanson Flamenca (2001)	29
4.3. Quiero (2004)	31
4.4. Nikela (2011)	33
4.5. In a Classical Mood (2013)	36
4.6. Rumbo desconocido (2013)	38
4.7. Flamenquillos (2015)	40

5. INFLUENCIA DE PEDRO OJESTO EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO	45
5.1. La fundación de la Escuela de Nuevas Músicas	45
5.2. Seminarios impartidos en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid	48
5.3. Su papel en la creación de la escuela Uflamenco	51
5.4. El libro “Las claves del Flamenco”	61
6. EL FINAL DEL CAMINO: EL FLAMENCO JAZZ	69
7. CONCLUSIONES	81
8. BIBLIOGRAFÍA, REFERENCIAS Y FUENTES	83

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Preámbulo

Hay muchos tipos de músico, y en este trabajo encararemos uno muy particular: el de alguien que sin llegar a ser un famoso de talla internacional, ha desarrollado una intensa carrera nacional muy coherente, un músico sincero que no ha buscado alardes ni pretensiones comerciales. El pianista Pedro Ojesto ha aportado mucho, especialmente a la sociedad madrileña en la que se ha sumergido, tanto con sus numerosos conciertos y sus CD, como gracias a su vocación pedagógica.

En el primero de los capítulos del trabajo iremos desgranando los orígenes del músico y las diferentes formaciones en las que participó como líder, arreglista y pianista. Después analizaremos siete de sus discos compactos más relevantes de los últimos tiempos (1998-2015) e intentaremos extraer de ellos información útil y atractiva. Ya después entraremos de lleno en su faceta como pedagogo, por supuesto analizando su único libro publicado a este respecto, pero también adentrándonos en los entresijos de la escuela que él mismo fundó en el año 1994 y que actualmente dirige. Por último en el capítulo anterior a las conclusiones pasaremos a enfrentar el problema de la fusión musical de estilos, en este caso del flamenco con el jazz, y de cuánta acogida y repercusión puede tener un músico que desarrolla su propio estilo, sin tintes ni artificios comerciales.

1.2 Justificación

Hay muchas investigaciones sobre el flamenco que nos hablan del pasado, sus orígenes, sus artistas, etc. Pero en este trabajo pretendemos adentrarnos en el análisis de la vida de un pianista en activo que a sus 64 años ya nos ha dejado mucho material para estudiar, pero al mismo tiempo mantiene vivo su arte y su presencia en el panorama cultural actual.

Considero que hacía falta un trabajo de estas características, que recopilara de forma amplia y rigurosa toda la información disponible y que hiciera justicia a la trayectoria de un músico que acercándose ya los 70 años de vida, nos ha mostrado cómo la música puede aún recorrer nuevos caminos.

1.3 Objetivos

El principal objetivo perseguido es conocer profundamente la trayectoria del pianista de flamenco jazz Pedro Ojesto. Para ello podemos concretar otros objetivos más específicos:

- Recopilar la mayor cantidad de información posible en relación con el desarrollo de su carrera y la evolución de su estilo musical.
- Investigar las posibles influencias recibidas de otros músicos y aportadas por él.
- Analizar los proyectos discográficos más representativos en los que ha participado.
- Extraer los aspectos más relevantes de su libro “Las claves del Flamenco”.
- Comprender el papel y repercusión que ha tenido Pedro Ojesto en iniciativas de ámbito pedagógico.
- Reflexionar sobre el grado de aceptación y penetración que la fusión de los estilos del flamenco y el jazz ha tenido en el público local, nacional e internacional.

1.4 Metodología y estado de la cuestión

El proceso metodológico empleado en la investigación ha partido de los documentos sonoros producidos por el propio Pedro Ojesto. La escucha atenta de sus CD nos aporta mucha información acerca de su estilo musical, recursos pianísticos, armónicos, rítmicos, etc.

Otro documento sonoro que ha resultado valiosísimo para conocer su forma de pensar ha sido la escucha de once entrevistas radiofónicas¹ que suman un total de casi ocho horas de audio. En ellas nuestro artista ha manifestado su visión sobre la música a través de entrevistas, presentaciones de discos o proyectos pedagógicos, comentando sus propias interpretaciones, etc.

Para la transcripción de las intervenciones de las entrevistas mencionadas, debe tenerse en cuenta que la entonación con la que se dicen las palabras a veces aporta un significado difícil de recoger en la transformación a textos escritos que he llevado a cabo en este trabajo. Me gustaría hacer constar que he procurado ser fiel a las palabras y al desarrollo de las ideas que articula Ojesto en sus intervenciones. Es por ello que a veces el lector se encontrará con la misma expresión repetida dos veces –fruto del énfasis de una idea–, o con palabras que pronunciadas de forma coloquial he tecleado de forma más apropiada a un trabajo escrito –por ejemplo sustituyendo la expresión coloquial “parao” por “parado” –. Por otro lado en los casos en los que para una misma frase se escuchaban varios arranques frustrados de una o dos palabras que después el mismo Ojesto corregía, he recogido solamente el arranque definitivo, para así darle continuidad a los textos y no inducir a confusión. Si en algún momento a nuestro lector pudieran surgirle dudas acerca del significado –algo que espero que prácticamente no ocurra–, le emplazo a que escuche los audios de viva voz, pues todas las entrevistas están disponibles en internet y citadas en la bibliografía y en las notas a pie.

---

¹ Los enlaces web de las entrevistas de audio están disponibles en la bibliografía.

Por otro lado en cuanto a los pensamientos que ha dejado por escrito, hemos analizado también cuatro entrevistas escritas, una de ellas publicada² y las otras tres disponibles en la web³. Muy significativa es la lectura del libro escrito por él mismo, “las claves del Flamenco”, que nos acerca a sus planteamientos docentes y nos aporta una imagen más clara de su pensamiento.

Todo esto ha sido complementado con muchas otras fuentes escritas, entre las que se encuentran además de las de carácter general citadas en la bibliografía, las que podemos encontrar en las webs gestionadas por él: su página personal, su Facebook, la página de su grupo Flamenco Jazz Company y la página de su escuela Nuevas Músicas.

En cuanto al estado de la cuestión, en lo que se refiere a otros trabajos publicados sobre Pedro Ojesto, no tengo constancia de la existencia de ninguno. Hasta donde yo sé no existen textos que analicen en profundidad su música ni su trayectoria artística. Lo que sí puede encontrarse con facilidad, especialmente en la web, es multitud de breves reseñas biográficas y comentarios acerca de sus actuaciones y proyectos artísticos.

El único trabajo donde sí he encontrado un apartado específico sobre el pianista Pedro Ojesto, con inclusión de una entrevista realizada por el investigador, es una tesis del año 2011 no publicada, escrita por Jaime Trancoso González y titulada “El piano flamenco: Génesis, recorrido diacrónico y análisis musicológico”⁴. En ese trabajo, de un total de 1.009 páginas, su autor Jaime Trancoso, redacta un capítulo sobre Pedro Ojesto de ocho páginas, que viene además acompañado en los anexos de una interesante entrevista realizada el 19/01/2011 y transcrita en nueve páginas.

---

² TRANCOSO GONZÁLEZ, Juan. *El piano flamenco en los albores del siglo XXI: entrevistas*. Saarbrücken: Ed. Publicia, 2014. Pág. 69-80.

³ Los enlaces web de las entrevistas escritas están disponibles en la bibliografía.

⁴ [En línea] <<http://www.flamencoagency.com/documentos/Elpianoflamenco.pdf>> [Consultado el 18/01/2018]

2. MARCO TEÓRICO

Tocar flamenco al piano o fusionarlo con el estilo americano del jazz no es algo en absoluto novedoso para cuando Pedro Ojesto se presenta en sociedad con su primer proyecto propio en el año 1998.

Como precursores de la fusión es obligado mencionar el disco que se graba en Madrid el 30 de junio de 1956 bajo el título de *Jazz Flamenco*. Los 17 músicos de la banda de Lionel Hampton estaban realizando una larga gira por Europa, con actuaciones que incluían las ciudades de Barcelona y Madrid, y aprovecharon su estancia en Madrid para llevar a cabo la grabación de un disco de diez pistas tituladas: *I've Got A Brand New Baby, Bob City Flamenco, Lovely Nights In Spain, Spain, The Bullfighter From Madrid, Hamp's Jazz Flamenco, Tenderly, Hot Club Of Madrid Serenade, Toledo Blade, Flameco Soul*. En este experimento se sumaron a la banda de Hampton varios músicos españoles, entre ellos, el pianista Tete Montoliu o la bailaora flamenca María Angélica, que tocó las castañuelas. Desde el punto de vista musical, teniendo en cuenta las armonías y melodías, no hay alusiones al flamenco. El resultado, más que algo innovador en cuanto a la fusión del flamenco con el jazz, fue más bien un éxito comercial que reflejó el sonido de una excelente bigband de swing que incorporaba elementos de música latina, pero no flamenca.

Una grabación imprescindible es *Sketches of Spain*, extraordinario disco que Miles Davis grabara en 1960, donde los músicos buscan el sonido del flamenco jugando al mismo tiempo con temas de Joaquín Rodrigo y Manuel de Falla, todo sobre un sonido y un molde jazzístico. Y en los Estados Unidos no son los únicos, músicos de primera fila como John Coltrane, Gil Evans, Chick Corea, Joe Beck o Charles Mingus, entre otros, comenzaban a experimentar con la fusión.

En España ocurre lo mismo, siendo uno de los pioneros el gran saxofonista navarro Pedro Iturralde (n. 1929) quien graba en el año 1967 el disco *Jazz Flamenco*, llegando incluso a afirmar él mismo lo siguiente: “Yo fui el creador del jazz flamenco

con aquel trabajo”⁵. Entre otros músicos que participaron en la sesión de grabación estuvo el entonces joven guitarrista Paco de Lucía (1947-2014), quien posteriormente incluso llevaría a cabo numerosos conciertos y grabaciones con dos virtuosos guitarristas de jazz americanos: Al Di Meola y John McLaughlin. Además de muchos conciertos en directo, dejaron tres discos grabados: *Friday Night in San Francisco* (1981), *Passion, Grace & Fire* (1983) y *The Guitar Trio* (1996).

Paco de Lucía, que vivió aquellos conciertos casi como una experiencia formativa y puntual⁶, fue también un gran experimentador que buscó nuevos timbres en lo que a la instrumentación se refiere. Rubem Dantas, su percusionista en una gira por América, decidió incluir el cajón peruano en uno de los conciertos, y aquello creó escuela convirtiéndose desde entonces en un instrumento imprescindible en el flamenco. Pero además de reconocérsele el mérito de haber introducido el cajón flamenco -ahora llamado así aunque sus orígenes peruanos han quedado claramente expuestos- también seguiría innovando y experimentando, introduciendo instrumentos como el bajo eléctrico, la flauta, el saxofón, la armónica o los teclados.

Vistos los antecedentes de la fusión flamenca vamos a tratar ahora lo relativo a los antecedentes del pianismo flamenco de concierto. Es decir hablaremos ahora de pianistas que buscaron transmitir el arte flamenco con el piano pero que no necesariamente buscaron su fusión con el jazz.

Se sabe que en los cafés cantantes algunas veces se acompañaba flamenco con el piano. Pero aún siendo lo habitual que fuera la guitarra la que acompañaba, ¿qué sabemos de los pianistas de aquella época? Es curioso pero los artistas que realmente han sido reconocidos en la historia del flamenco son cantaores, guitarristas o bailaroes.

---

⁵ El periódico ABC recoge estas declaraciones en una entrevista publicada por Israel Viana el 10 de mayo de 2017. [En línea] <<http://abcblogs.abc.es/silencio-por-favor/2017/05/10/pedro-iturralde-jazz/>> [Consultado el 29/04/2018].

⁶ En una entrevista que Paco de Lucía concedió a Miriam Davison declaró: “Yo pensé que la mejor forma de aprender era reuniéndome con músicos, por ejemplo de jazz, que es gente muy a la vanguardia armónicamente. Como siempre fui curioso e inquieto... yo nunca pretendí dejar de ser un flamenco ni dedicarme a tocar jazz ni nada de eso, yo iba con la idea muy clara de que iba a aprender para luego traerlo de nuevo a mi flamenco y tratar de crecer de alguna manera”. [En línea] <<http://www.pacodelucia.org/disco/paco-de-lucia-john-mclaughlin-al-di-meola>> [Consultado el 17/05/2018]

¿Quién no ha oído hablar de Camarón de la Isla, de Paco de Lucía o de Carmen Amaya? Pero pidámosle a alguien el nombre de un pianista flamenco. ¿Conocerá a José Romero (1936-2000) o Arturo Pavón⁷ (1931-2005)? Los dos pianistas citados pueden considerarse como los iniciadores del piano flamenco, si bien entre ellos y nuestro artista Pedro Ojesto, y sin tener en cuenta el concepto de la fusión, tenemos entre otros a García Tejero (1927-2001), Paco Rodríguez (1936-2008), Chacho (n. 1940), Felipe Campuzano (n. 1945) o Chano Domínguez (n. 1960).

Ya en el apartado anterior apuntábamos que existía una tesis doctoral interesante que concedía un espacio pequeño pero relevante a nuestro artista. El estudio que nos ofrece Trancoso, aunque breve pero interesante en lo que se refiere a Ojesto, nos resulta muy revelador en cuanto a la visión general que del pianismo flamenco actual nos brinda. Y es que resulta que la norma en la actualidad es que los pianistas flamencos no pretenden reproducir el flamenco más tradicional, sino que buscan su propio estilo personal, y para ello irremediabilmente se mueven en el terreno de la fusión musical con otros estilos.

Es por tanto la fusión musical del flamenco con el jazz un denominador común en las composiciones de Ojesto, pero no ostentando él como ya hemos visto ni la exclusividad ni originalidad de esta característica, encontramos otros muchos músicos que también se han movido en el terreno de la fusión con mayor o menor éxito. Es por eso que sobre este tema de la fusión sí encontramos una cierta cantidad de estudios que nos hablan sobre ello, entre otros, además del de Trancoso, los citados en la bibliografía de Amalia Casas Más, José María García Martínez, Peter Manuel, Gerhard Steingress y Juan Zagalaz.

La originalidad de este trabajo fin de máster se basa en que la totalidad del mismo gira en torno a la figura de Pedro Ojesto, pianista madrileño del que no existen trabajos en profundidad que analicen toda su trayectoria en conjunto, y en el que trataremos de demostrar que sus interpretaciones musicales y sus decisiones en la vida aportaron mucho a la enseñanza y a la cultura en general, y a la música flamenca en particular.

---

⁷ No confundir con el cantaor Arturo Pavón Cruz (1882-1959) que fue padre del pianista que aquí mencionamos: Arturo Pavón Sánchez (1931-2005).

3. PEDRO OJESTO

3.1 Breve reseña biográfica

Pedro Ojesto Barajas nace en Madrid el 29 de septiembre de 1953 y cursa estudios de piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. A los 19 años comienza profesionalmente a componer música para cine y teatro, habiendo estrenado a fecha de hoy más de una treintena de obras para teatro. Entre los premios que recibe se encuentra el 3º premio SGAE JAZZ de composición (1993) y el 2º premio del Festival Internacional de Getxo (1993).

Desde la década de los 70 hasta hoy ha formado diferentes grupos, entre ellos, Campanario, Celesta, Solar, Pedro Ojesto Trío, La Botica y Flamenco Jazz Company. Ha colaborado con músicos nacionales e internacionales de la categoría de Jorge Pardo, Joaquín Chacón, Guillermo McGuill, Mike Richmond, Uffe Markussen, Román Filiu... y con muchos de los grandes del flamenco como Joaquín Cortes, Enrique Morente, Antonio Canales, José Mercé, Juan Manuel Cañizares, El Bola, Ramón el Portugués, Guadiana...

Ha sido arreglista y productor de discos como “La Chanson Flamenca” y de artistas como el Negri, el Yunque, Israel, además de grabar, editar y producir sus proyectos propios.

Con más de un millar de actuaciones a sus espaldas, ha tocado en los escenarios de toda España y gran parte del mundo: Lisboa, Frankfurt, Stuttgart, Zurich, Montreux, Polonia, Nueva York, Estambul, Marruecos, Méjico, Brasil, Guatemala, El Salvador, Colombia... Fue el primer pianista que trabajó en el Café de Chinitas (1999), tocando durante un mes en un cuadro flamenco con los bailaores Andrés Marín y Elena Andújar.

En su faceta docente, ha sido profesor del Taller de Músicos de Madrid desde su fundación en el año 1986, habiéndose implicado también en su gestión ejerciendo el cargo de Jefe de Estudios desde 1988 a 1992. En el año 1994 funda la Escuela de

Nuevas Músicas, en la que se imparten clases de todas las áreas de la música actual, con inclusión del flamenco y del jazz. En 2008 publica su libro “Las Claves del Flamenco”, considerado como un libro pionero en su género que analiza la música flamenca en profundidad desde un punto de vista del lenguaje utilizado universalmente en las músicas actuales.

Es además un gran luchador de los derechos de los músicos, participando de forma muy activa en asociaciones y sindicatos. En la década de los 70 fue miembro de la Junta Directiva del primer *Sindicato Unitario de Madrid*. En los 80 fue fundador de la *Asociación de Músicos de Jazz de Madrid*. A partir de la década del año 2000 fue presidente de la asociación AMEMM (*Asociación Madrileña de Escuelas de Música Moderna*) y desde el 2017 es socio muy activo de la REMM (*Red Española de Escuelas de Música*). También es socio fundador de AMA (*Autores de Música Asociados*), siendo actualmente el vicepresidente 2º de esta asociación que formando parte de la *Plataforma en Defensa de la Cultura* intenta entre otras cosas desarrollar y sacar adelante el futuro estatuto del artista.

Ha impartido en dos ocasiones, en el año 2000 y en el 2010, seminarios de flamenco en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, además de ser invitado con frecuencia para impartir cursos en otros centros de la geografía española.

En la actualidad compagina su trabajo como director y profesor de la Escuela de Nuevas Músicas con los ensayos, grabaciones y actividad de concertista que le requieren sus proyectos artísticos con grupos como Flamenco Jazz Company o Pedro Ojesto Trío, así como colabora en los proyectos de otros artistas como Juan Parrilla, Guadiana, Antonio Mesa y un largo etcétera.

3.2 Formación académica y privada

Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid del 1971 al 1979, cursando estudios de solfeo durante cinco años, percusión combinada⁸ durante dos, y piano hasta sexto curso. La incomprensión de los profesores del Conservatorio, que no supieron encauzar su interés por la música de jazz, le llevó a abandonarlo.

En la búsqueda por encontrar un lugar donde recibir una enseñanza de calidad en el estudio del jazz se marchó dos años a Barcelona, pues en aquella época Madrid no contaba con una oferta educativa de calidad en este campo. Allí llegó en 1981 y durante un año estudió con el pianista Lluís Vidal (n. 1959), y también con el profesor de armonía Álvaro Is (n. 1946).

Cuando regresó a Madrid también estudió desde 1985 hasta 1988 con el pianista argentino Horacio Icasto (1940-2013). Además durante su etapa en el Taller de Músicos de Madrid (1986-1992) aprovechó las clases y seminarios que impartían los grandes músicos del jazz que del extranjero venían a nuestro país invitados por la escuela: Bob Moses, Dave Liebman, Richi Beirat, Joe Henderson, John Abercrombie, Barry Harris, Kenny Wheeler, John Taylor...

3.3 Formación autodidacta

Una de las primeras experiencias profesionales que al mismo tiempo resulta muy formativa y útil, es formar parte de una de esas orquestas de baile que recorren los pueblos tocando pasodobles y todo tipo de música. Pedro Ojesto pasó también por esa etapa a los 21 años y formó parte de ella durante dos años.

---

⁸ La percusión combinada es lo que hoy podríamos denominar como “multipercusión”. Aunque actualmente no es frecuente el uso de este término, en la época en la que estudió Pedro Ojesto era empleado por José María Martín Porras, que fue profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y además publicó libros en los que habla específicamente de este tipo de percusión, incluyendo ejercicios específicos para su estudio.

Por otro lado desde muy pronto y durante muchos años recibió numerosos encargos para escribir los arreglos que debían tocar los músicos de las orquestas que acompañaban a todo tipo de artistas, entre ellos por ejemplo el conocido cantante valenciano Francisco. Este tipo de trabajo, que aunque le requería mucho tiempo y resultaba muy absorbente le brindaba unos recursos económicos importantes, al mismo tiempo le ofrecía la oportunidad de poner en práctica y desarrollar sus conocimientos musicales. También Ojesto compuso para otro tipo de encargos de música comercial como por ejemplo para series de televisión, exhibiciones de colecciones de pintura o documentales de naturaleza. Fruto de este tipo de encargos es el disco “Música de los elementos” (1995), un encargo de la Fundación Cesar Manrique de Lanzarote que aún hoy le reporta una gran cantidad de ingresos en concepto de derechos.

Pero fue el percusionista José Antonio Galicia (1949-2003), el “Gali” como le llamaban cariñosamente, quien inculcó en Pedro Ojesto la afición por el flamenco, y gracias a él conoció a guitarristas como Gerardo Núñez (n. 1961), Juan Manuel Cañizares (n. 1966) o Agustín Carbonell “el Bola” (n. 1967). Estamos hablando de finales de la década de 70 y principio de los 80, época en la que estos músicos intercambiaron entre ellos sus distintas experiencias y formas de entender la música. Así, Pedro participó como músico en los grupos de José Antonio Galicia y Agustín Carbonell “el Bola”⁹, de quienes absorbió parte de sus planteamientos estéticos e ideas musicales. Otros grupos en los que colaboró fueron Eclipse o Guadalquivir.

Otra de las experiencias que Ojesto recuerda como muy importante es el hecho de acompañar a bailarines, en sus propias palabras “la mili en el flamenco se hace tocando para el baile”¹⁰, y él sin duda así lo hizo tocando por ejemplo en giras con Joaquín Cortes o actuando dentro de un cuadro flamenco en el Café de Chinitas.

Veamos como Pedro nos explica de qué manera fue su proceso de asimilación del flamenco y lo compara con la manera en la que aprendió jazz: “El jazz lo he

---

⁹ Este grupo era un cuarteto que llevaba el nombre de Agustín Carbonel “el Bola” y en el que se hacía música de “el Bola”. Además de ellos dos estaban también el contrabajista Javier Colina y el percusionista Rubem Dantas.

¹⁰ Frase que he recogido de una conversación telefónica con Pedro el día 7 de junio de 2018.

aprendido en escuelas y con maestros, pero siempre con método, pues el jazz ha generado toda la metodología del estudio de la música moderna. Sin embargo, el flamenco lo he aprendido más por transmisión oral, es decir, de oído, de vista y analizando menos en un principio”¹¹.

Importante es también todo el tiempo que dedicó por su cuenta a sacar falsetas guitarrísticas al piano o la época de su vida en la que durante una década se centró en buscar la técnica y el sonido del jazz tradicional y el be-bop, teniendo a Keith Jarret como un referente.

No quiero terminar este pequeño apartado sin dejar que sea el propio Ojeto quien de forma coloquial y con sus propias palabras nos haga un repaso de algunas de sus influencias musicales:

"Yo he tenido etapas, sabes, yo he sido muy vehemente con las etapas que he vivido. A mí ha habido una etapa cuando yo era muy jovencito me marcó un guitarrista que se llamaba Robert Fripp que tenía un grupo que se llamaba *King Crimson*. Era el grupo de rock que realmente trascendía del rock, pero después me influyó mucho Chick Corea cuando sacó *My Spanish Heart*, luego me influyó mucho Zawinul, luego la época de Keith Jarret. En todo ese proceso yo he sido muy absoluto, o sea me gustaba ése y los demás como si... Y de muy chiquitín me gustaba mucho Chopin y los demás músicos clásicos me importaban un pepino. Y luego sin embargo me empezó a gustar Bach y ya no me gustaba nadie más. Entonces yo he sido un poco así, un poco cafre en ese sentido, no he sido objetivo, he sido muy vehemente. Y entonces últimamente ya, Herbie Hancock ha sido un tío que me ha marcado muchísimo. Otro tipo que me ha marcado muchísimo es un brasileño que se llama Egberto Gismonti, que es un compositor increíble y ha sido maestro para mí también. Ya te digo, o sea muchos, ahora yo estoy detrás de un armenio jovencito que se llama Tigran Hamasyan que me parece que es imponente la capacidad que tiene. Y entonces bueno pues, todos son maestros y todos me han influido. Y luego bueno, el gran maestro para mí realmente, el que sí puedo decir que me lo he tomado en serio, ya no solo como oyente y disfrutarlo, sino como voy a seguir su camino, es Paco. O sea Paco de Lucía para mí es, yo tengo que hacerle reverencias.

---

¹¹ TRANCOSO GONZÁLEZ, Juan. *El piano flamenco en los albores del siglo XXI: entrevistas*. Saarbrücken: Ed. Publicia, 2014. Pág. 71.

Tengo la suerte de lo único contacto que he tenido con él ha sido en Candela jugando al fútbolín. Mi gran frustración es no haber podido tocar con Paco de Lucía nunca, no he tenido esa oportunidad. Pero por lo menos le he conocido y ha sido el faro, o sea, este hombre ha llevado el flamenco a un sitio donde no estaba antes. Antes de él no estaba el flamenco donde está después de él. Y ha incorporado todo lo que él ha aprendido por el mundo de otras cosas, y lo ha incorporado al flamenco desde dentro, porque él es flamenco desde dentro, no ha venido después, no no, él es flamenco total. Entonces lo ha enriquecido mucho con todo lo que absorbido de por ahí fuera. Entonces eso para mí, eso es el maestro, o sea de quien yo he aprendido."¹²

3.4 Sus manifestaciones musicales en grupos creados por él mismo:

3.4.1 Campanario (1974-1978)

Pedro Ojesto, piano.

Juan Cerro, guitarra.

Jorge Fernández Guerra, violín.

El primero de los grupos de Ojesto fue un campo de experimentación donde los variados gustos de sus integrantes se ponían en común: el rock, el jazz-rock, la música celta, el folk en general, el clásico español, etc.

---

¹² Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Al compás de Jairo León* (Pedro Ojesto), en Dime Radio, emitido el 07/07/2017. [En línea] <https://www.ivoox.com/pedro-ojesto-audios-mp3_rf_19677458_1.html> [Consultado el 04/11/2017]

3.4.2 Celesta (1982-1987)

Pedro Ojesto, piano.

Jaime Muela, saxofonista y flautista.

José Antonio Galicia, percusión/batería.

David Thomas, contrabajista.

Con Jaime Muela creó este grupo que fue pionero, junto con el grupo de J. A. Galicia y el grupo “Dolores” de Jorge Pardo, en la fusión del flamenco con el jazz. Todos los temas eran composiciones originales, o bien escritas por Pedro Ojesto o por Jaime Muela. Hicieron una grabación para Radio Nacional de España bajo el título de “El amigo mágico”, y aunque estaba previsto que se editara en un disco, nunca llegó a publicarse. Así era la música que hacía grupo en palabras de Ojesto:

“[...] Hacíamos una fusión con un enfoque jazzístico, más un montón de influencias del jazz europeo que se hacía en aquella época (Garbareck, Kenny Wheeler, Jarret, Gismonti, etc.), además de las pautas que marcaban los grandes del momento (Weather Report, Chick Corea y Paco de Lucía), teniendo siempre como eje el flamenco.”¹³

3.4.3 Solar (1987-1992)

Pedro Ojesto, piano.

Manolo Calleja, contrabajo.

Guillermo McGuill, batería.

Joaquín Chacón, guitarra.

---

¹³ TRANCOSO GONZÁLEZ, Juan. *El piano flamenco en los albores del siglo XXI: entrevistas*. Saarbrücken: Ed. Publicia, 2014. Pág. 69.

El grupo nació bajo la iniciativa de Pedro Ojesto y Joaquín Chacón, quienes estuvieron durante varios meses probando con diferentes músicos hasta que llegaron Manolo Calleja y Guillermo McGuill, ya para quedarse. Participaron en el Festival de Jazz de Madrid de 1989 y grabaron para TVE. Su primer LP vio la luz en 1992 y se llamó “Dentro”, al que siguió un segundo disco en 1995 titulado “Música de los elementos”. En una entrevista que realizó el programa de TVE “Jazz entre amigos”¹⁴ Ojesto comentó sobre el grupo: “Es un cuarteto en base, que todos componemos temas, el concepto lo discutimos entre los cuatro, y cada uno aporta lo que puede al grupo, y lo repartimos a partes iguales”. También Chacón ofreció su punto de vista: “Vimos que de pronto era interesante tener a un solista de nivel que aportase una idea personal a la estética del grupo. Colorear un poco lo que es la base de cuarteto del grupo con diferentes solistas, pero no dentro de una dinámica de una persona fijo dentro del grupo, sino conservando la estructura de cuarteto como base”.

De entre los que fueron invitados a participar estuvieron el saxofonista Jorge Pardo y el también saxofonista danés Uffe Markussen (n. 1952).

3.4.4 Pedro Ojesto Trío (1993-2001)

Pedro Ojesto, piano.

Francis Posé, contrabajo.

Jose Vázquez Roper, batería.

Con este trío tocaron sobre todo muchos standards de jazz, siendo la referencia en cuanto al sonido la del músico Keith Jarret.

---

¹⁴ “Jazz entre amigos” fue un programa que se emitió semanalmente en la Segunda Cadena de Televisión Española. Presentado por Juan Claudio Cifuentes, estuvo en antena durante siete años, desde el 3 de octubre de 1984 al 18 de septiembre de 1991, llegando a sumar más de 350 los programas emitidos.

3.4.5 Pedro Ojesto Trío (2002-actualidad)

Pedro Ojesto, piano

José Miguel Garzón, contrabajo.

Fernando Favier, batería/cajón.

El trío con el que grabó en el año 2004 su segundo trabajo como líder, y que quedó plasmado en el CD titulado “Quiero”. Con estos músicos empezó a fraguarse poquito a poco la idea de Flamenco Jazz Company que analizaremos más adelante.

3.4.6 Pedro Ojesto Quartet/Quintet (2006-actualidad)

Pedro Ojesto, piano.

José Miguel Garzón, contrabajo.

Fernando Favier, batería/cajón.

Román Filiú, Antonio Mesa, Alejandro Pérez, y otros, saxo.

David Cerreduela, guitarra.

Israel Fernández, cantaor.

El trío base del trabajo discográfico *Quiero* con Jorge Pardo al saxo como solista invitado. En otras ocasiones ha contado con la presencia de otros saxofonistas como el cubano Román Filiú, el onubense Antonio Mesa, o Alejandro Pérez actualmente. En este periodo empezó a incluir en su grupo la portentosa guitarra flamenca de David Cerreduela y era frecuente escuchar al cuarteto con él y sin saxo, otras veces en quinteto con saxo. Así se empezó a definir el camino de relación con el flamenco como algo definitivo cuajando con esta formación un sonido propio que fue requerido para producir trabajos para otros artistas, como “El Negri” o Israel Fernández, incorporándose este último de manera habitual al grupo. También empezó a incluir el

baile en algunos conciertos contando con la participación de Pol Vaquero. A partir del año 2009 se decide aunar todo esto bajo el nombre de un nuevo proyecto: Flamenco Jazz Company.

3.4.7 Flamenco Jazz Company (2009-actualidad)

Pedro Ojesto, piano.

José Miguel Garzón, contrabajo.

Fernando Favier, batería/cajón.

Israel Fernández, cantaor.

Miguel de la Tolea, cantaor.

David Cerreduela, guitarra¹⁵.

El proyecto más ambicioso de todos en cuanto a número de músicos, que aún siendo variable, incluiría además del Pedro Ojesto Trío (2004-actualidad), la guitarra, el canto, e incluso el baile. En diferentes ocasiones han contado con la presencia de importantes solistas de jazz como Román Filiú, Segundo Mijares o Antonio Mesa, el violinista Raúl Márquez o el guitarrista y multi instrumentista Amir John Haddad, además de con excelentes bailarines flamencos como Mónica Fernández, Pol Vaquero o David Paniagua.

Los trabajos discográficos grabados hasta la fecha han sido tres: *Nikela* (2011), *In a Classical Mood* (2013) y *Rumbo Desconocido* (2013).

Es importante aclarar que la formación mencionada duró solamente desde el 2009 hasta el 2013, fecha en la que Miguel de la Tolea se fue a vivir a su ciudad natal de

---

¹⁵ En agosto del año 2014 David Cerreduela se marchó a vivir a Barcelona y en la actualidad el guitarrista es Joni Jiménez, quien graba el tercer disco de Flamenco Jazz Company titulado *Rumbo desconocido* (2013).

Barcelona. Desde entonces mantuvo toda su actividad artística pero solo con Israel como cantaor, y solo hasta el 2017, momento en el que Israel empezó a trabajar con Sara Baras y comenzó a dedicarse más a su propia carrera artística. Desde aquel momento Flamenco Jazz Company contó con Antonio Ingueta, otro grandísimo cantaor hijo de Miguel “El Rubio”. Otra gran cantaora que también tuvo algunas colaboraciones con el grupo fue la onubense Sandra Carrasco.

3.4.8 Pedro Ojesto Dúo (2012-2014)

Pedro Ojesto, piano.

David Cerreduela, guitarra.

Un dúo creado a consecuencia de los ya bastantes años que llevaban colaborando juntos en otros proyectos como Flamenco Jazz Company. Al tratarse de un grupo de formato tan pequeño resulta más fácil de mover por salas pequeñas.

Estuvo activo mientras duró la participación de Cerreduela con Flamenco Jazz Company, que terminó en el año 2014 cuando se fue a vivir a Barcelona.

En dúo, Pedro Ojesto ha trabajado además con otros artistas que suelen ser colaboradores de Flamenco Jazz Company, como Antonio Mesa, con el que sigue colaborando, o Joni Jiménez, con el que además de trabajar en dúo, ha trabajado en formato trío con cantaores como Sandra Carrasco.

3.4.9 La Botica (2013-2016)

Pedro Ojesto, piano.

Juan Parrilla, flauta.

José Miguel Garzón, contrabajo.

En principio sin percusión, se trata de un trío pero abierto a posibles colaboradores. La música se encuadra dentro del estilo propio del flamenco-jazz, muy en la línea de la fusión que Ojesto desarrolla en este período. Es un grupo que no desarrolla actividad desde hace varios años y que por tanto el propio Pedro ya no lo considera “vivo”.

3.5 Discografía completa por orden cronológico que incluye todas sus colaboraciones con otros artistas (1975-2015)

- 1975 - **Evame Malú**, (el poeta Carlos Oroza con el grupo Eclipse). Ariola Records.
- 1982 - **El Amigo Mágico**, (Celesta). Grabación para RNE, no llegó a publicarse.
- 1990 - **Carmen**, (El Bola). Nuba Records (Karonte).
- 1992 - **Dentro**, (Solar). Nuba Records (Karonte).
- 1993 - **Cielo Rojo**, (Jóvenes Flamencos vol. V). Nuevos Medios.
- 1993 - **Vía Libre**, (Premios SGAE Jazz 93). SGAE.
- 1994 - **Vuelo Flamenco**, (Agustín Carbonel “El Bola”). Nuba Records (Karonte).
- 1995 - **Música de los Elementos**, (Solar). Cudam.
- 1996 - **A Pasito Lento**, (El Yunque). Crim.
- 1998 - **Lo Mejor que tengo**, (Pedro Ojesto). Infinity.
- 1998 - **Live in Montreaux**, (Joaquín Cortes). Saglioco.
- 2001 - **Chanson Flamenca**, (Pedro Ojesto - Manuel de María). Nuba Records.
- 2004 - **Quiero**, (Pedro Ojesto). Nuba Records (Karonte).
- 2006 - **El Último Beso**, (Enrique Heredia “El Negri”). Warner.
- 2008 - **Naranjas Sobre la Nieve**, (Israel Fernández). Nuba Records (Karonte).
- 2011 - **Nikela**, (Flamenco Jazz Company). Nuba Records (Karonte).
- 2013 - **In a Clasical Mood**, (Flamenco Jazz Company). Rumor.
- 2013 - **Rumbo Desconocido**, (Flamenco Jazz Company). Nuba Records (Karonte).
- 2014 - **Jaleo**, (Guadiana). Nuba Records (Karonte).
- 2015 - **Flamenquillos**, (Pedro Ojesto). Nuba Records (Karonte).

4. ANÁLISIS DE SUS CD MÁS REPRESENTATIVOS:

4.1 Lo mejor que tengo (1998)

Tras muchísimas actuaciones y grabaciones con otros muchos artistas, el primer disco de Ojesto como líder ve la luz en el año 1998 cuando el artista tiene 45 años. Y eso significa, no solamente mucha experiencia, sino también que su música y su estilo estaba ya muy asentado y maduro.

Este disco dedicado a su esposa Marisa¹⁶ con la dedicatoria de “en realidad es lo mejor que tengo”, ha contado con la colaboración de muchos de los amigos de Ojesto con los que ya llevaba tocando desde hacía años. Entre ellos escuchamos el violín de Bernardo Parrilla, el contrabajo de Francisco Posé o la percusión de Lolo Moncada, Rubem Dantas, J. A. Galicia, “El Negri”, Pedro Barceló, Ramón Porrina, “El Bandolero” y Luis Dulzaides. También están las voces de Antonio Carbonell, Elena Andújar y Enrique Heredia “El Negri”, la guitarra de José Ordoñez “Josete”, el bajo eléctrico de “El Maca”, la trompeta de Antonio Ramos, la trompa de Antonio Ximénez o incluso el cuarteto de cuerda Assai formado por los cubanos Reinaldo Maceo (violín 1º), Julio Pino (violín 2º), José Martínez (viola) y Joaquín Ruíz Taragona (violonchelo).

Transcribimos a continuación una breve reseña muy significativa incluida en la carátula del mismo¹⁷:

“Gran parte de los músicos del jazz español –tiren hacia el flamenco o hacia cualquier otra parte– son hijos de los tiempos *hippies*. El madrileño Pedro Ojesto ha derivado en su primer trabajo en solitario hacia el flamenco. La querencia estaba ahí desde antiguo, pero ahora es cuando Pedro se ha propuesto definir su propio sonido: una música repleta de melodías genuinamente españolas, andaluzas, flamencas. [...] En todos los temas del álbum hay una mirada en primer persona hacia la melodía y el compás flamenco.”

Estas son todas las pistas del disco:

- 01 - **La noria** [5'19'']
- 02 - **Lo mejor que tengo** [4'42'']
- 03 - **El cruce (Bulerías)** [4'13'']
- 04 - **Cielo rojo (Tangos)** [4'56'']
- 05 - **A caballo (Rumba)** [4'42'']
- 06 - **Cai (Tanguillos)** [4'30'']
- 07 - **Alegrías de la luna** [4'13'']
- 08 - **Apurando** [4'25'']
- 09 - **La Boheme** [5'40'']
- 10 - **Debes creer en la primavera** [5'26'']

---

¹⁶ María Luisa Moro Fonseca.

¹⁷ Extraído del texto incluido en el disco redactado por Pedro Calvo y José Manuel Gamboa.

4.2 Chanson Flamenca (2001)

En este disco del año 2001 no encontraremos música original de Pedro Ojesto, tampoco podemos considerarlo como un trabajo en el que él sea el solista principal. Pero sin embargo es una propuesta muy original que hemos incluido porque además de participar como músico, le consideramos el principal responsable de su producción musical y artística.

El proyecto del disco consistió en buscar la inspiración en canciones populares francesas y, llevándolas al terreno del flamenco, hacer versiones propias. Así lo explica Pedro Ojesto en una entrevista radiofónica:

"Estaba dedicado bueno a los franceses, para que vean que con su música podemos hacer cosas bien bonitas. En vez de que nos lo devuelvan ellos que lo han hecho siempre, los homenajes aquí que hacen a la cosa española, bueno pues vamos a hacer un homenaje a los [...] Y ese disco fue un poco pionero de empezar a versionar, porque el trabajo de versionar es un trabajo muy didáctico, porque a partir de la *Chanson Flamenca* yo recuerdo que mucha gente que no era aficionada al flamenco, claro oían *Le métèque* cantada por Guadiana, imagínate en ritmo de abandolaó, porque la gente conocía la melodía, y ahora metíamos un martinete de introducción al final de eso, pues la gente empezaba a escuchar a Guadiana y ya le gustaba Guadiana, le gustaba el

martinete y le gustaba el flamenco. Porque claro estaba hecho muy flamenco."¹⁸

El 16 de enero de 2002, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, se presentó el disco a través de un espectáculo que contó con la participación de la mayoría de los músicos del disco –excepto por ejemplo Enrique Heredia que fue sustituido por el portugués Janita Salomé–, y a los que se incorporan varios bailarines encabezados y dirigidos por la figura de Antonio Canales. Al evento asistió también Georges Moustaki, conocido compositor de la canción *Le métèque* en la que se inspiran las pistas número 3 y 4 del CD, al que se le dedicó el concierto y que incluso subió al escenario para cantar una de sus canciones.

Estas son todas las pistas del disco:

- 01 - **Por qué me dejas** [5'17'']
- 02 - **No me arrepiento de nada** [2'28'']
- 03 - **El extranjero** (Intro) [1'37'']
- 04 - **El extranjero** [4'05'']
- 05 - **El águila negra** [5'05'']
- 06 - **Color café** [3'33]
- 07 - **Con el tiempo** [5'40'']
- 08 - **La Bohème** [6'35'']
- 09 - **Más azul que tus ojos** [4'31'']
- 10 - **No me dejes** [4'59'']
- 11 - **Las hojas muertas** [4'31'']
- 12- **C'est si bon** [2'36]

---

¹⁸ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *ConTraste Flamenco* ("Flamenquillos"), de Radio5, emitido el 03/04/2016. Radio Nacional de España 5. [En línea] <<http://www.rtve.es/alacarta/audios/contraste-flamenco/2205-contraste-flamenco-077-03-04-16-flamenquillos-2016-04-01t15-57-36340/3550249/>> [Consultado el 04/11/2017]

4.3 Quiero (2004)

Este disco del año 2004 es hasta la fecha el segundo CD de Ojesto como gran protagonista al piano. En esta ocasión en un formato de trío muy sólido y con unos músicos a los que conoce desde hace décadas y que aún incluso hoy, no faltan casi nunca a cualquiera de sus citas musicales. No importa cuántos músicos invitados estén en cada proyecto nuevo, que tanto José Miguel Garzón al contrabajo como Fernando Favier a la batería, son de los que no fallan.

Grabado en los estudios *Track* del 21 al 27 de junio de 2003, en este disco contó con la participación de otros artistas como: Ramón el Portugués (voz en las pistas de *Quiero* y *Esperanza*), Ana Salazar (voz en *La brisa* y *De la Ceca a la Meca*), Jorge Pardo (saxo soprano en *Órbita*), Ramón Jiménez (guitarra en *Quiero*), Bernardo Parrilla (violín en *Tarifa Estambul*), “Bandolero” (cajón flamenco en *La brisa*, *De la Ceca a la Meca*, *Soniquete*, y tinaja en *Halo*), Pepe Troya (fliscorno en *De la Ceca a la Meca*) y Manuel de María (palmas).

Así opina Ojesto sobre su propio disco: “Esto es clásico. Más clásico no puedo hacerlo. Para mí es una síntesis clásica de mi concepto musical madurado hasta hoy; es como la recopilación de un concepto”¹⁹.

Considerado como un disco más próximo al jazz que su primera entrega del año 1998 *Lo mejor que tengo*, en el disco *Quiero* podemos leer en su dedicatoria “Este trabajo lo dedico a todas las personas que buscan la armonía consigo mismo, pues sin ella, son inevitables las guerras”²⁰.

Estas son todas las pistas del disco:

- 01 - **La brisa** [5’35’’]
- 02 - **Quiero** (“Siguirilla”) [6’37’’]
- 03 - **Halo** [5’25’’]
- 04 - **De la ceca a la meca** [4’47’’]
- 05 - **Soniquete** (“Bulería”) [6’23’’]
- 06 - **Bronce gitano** (“Soleá”) [4’31’’]
- 07 - **Orbita** [5’58’’]
- 08 - **Esperanza** (“Rondeña”) [4’55’’]
- 09 - **Tarifa Estambul** [6’23’’]

---

¹⁹ Texto extraído del librito que acompaña al disco *Quiero*.

²⁰ Dedicatoria firmada por Pedro Ojesto en el librito que acompaña su disco *Quiero*.

4.4 Nikela (2011)

El nombre de este disco publicado en el año 2011 es un juego de palabras que proviene de la palabra “niquelado”, término cuyo origen se remonta al siglo XIX, y que se refiere al hecho de recubrir y embellecer objetos metálicos mediante un baño de níquel, obteniéndose de esa forma un material mucho más resistente a la corrosión y a las inclemencias climatológicas. A partir de la segunda mitad del siglo XIX el término se puso muy de moda, generalizándose la expresión para referirse a algo que está perfecto y lustroso, en definitiva que es un trabajo bien hecho.

La palabra “Nikela”, adaptada muy oportunamente para el disco tras un proceso de aflamencamiento, es la que finalmente da nombre al primer disco de un nuevo proyecto de Pedro Ojesto que se llama Flamenco Jazz Company. De hecho fonéticamente tiene un gran parecido con la palabra “diquela” que en el idioma caló²¹ significa “comprende”. En palabras de Ojesto:

“Lo de Nikela es sobre todo por la palabra en si, es una palabra mestiza que suena caló pero no lo es, y en argot popular tiene varios significados, pero eso es lo de menos, y el disco si hemos pretendido dejarlo “nikelado”, aunque siempre se piensa que se podría haber perfeccionado más, pero las producciones tienen unos tiempos que

²¹ El idioma caló es también conocido como romaní ibérico o zincaló, y es una variante de la lengua romaní utilizada por el pueblo gitano principalmente en España.

cumplir, y en ellos hay que saber plasmar el trabajo, y nosotros estamos contentos con el disco.”²²

Esta nueva agrupación surgió a partir del trío con el que grabó el disco *Quiero* en el año 2004. Formado por Ojesto y sus dos incondicionales José Miguel Garzón (contrabajo) y Fernando Favier (percusión), al trío se sumaron los dos cantaores flamencos Israel Fernández (n. 1992) y Miguel de la Tolea (n. 1977), la guitarra flamenca de David Cerreduela (n. 1971) y el saxofón de Román Filiú (n. 1972). En palabras de Ojesto el grupo pretende “desarrollar un lenguaje en el que confluyen la música flamenca con toda su profundidad y su riqueza con las herramientas y el contenido musical que nos ha dado el jazz”²³.

En cuanto a la interacción entre los músicos recogemos las palabras de Ojesto:

“Sí, yo creo que cada uno aporta mucho pero no más que el otro. Yo, por ejemplo, mis experimentos los hago por mi cuenta, en mis grupos, pero aquí todos ponemos y aportamos de una forma equilibrada. De las cosas que más orgulloso me hacen sentir es que si esto lo escucha un flamenco puede ver cosas que, objetivamente, más flamencas no pueden ser. Pero si lo escucha también un fan de Herbie Hancock, tampoco se pierde... no te creas. Y ese equilibrio se da siempre, hasta en las intervenciones de los cantaores, por ejemplo, donde cada uno escoge los temas en donde está más a gusto.”²⁴

La grabación del disco recibió el apoyo económico de la Fundación Orange.

Entre las canciones encontramos letras como las de Juan Antonio Salazar o Luis Pastor y propuestas muy originales como la instrumentación que divide al grupo en dos

---

²² PÉREZ REY, José Manuel: *Pedro Ojesto: Quiero traducir al piano todo el legado flamenco*, publicación web en www.districtojazz.com de fecha 28/06/2011: [en línea] <<http://www.districtojazz.com/entrevistas-jazz/pedro-ojesto-quiero-traducir-al-piano-todo-el-legado-del-flamenco>> [Consultado el 29/10/2017]

²³ *Ibíd.*

²⁴ SAN NICASIO, Pablo: *Entrevista a Jazz Flamenco Company. Pedro Ojesto, David Cerreduela, José Miguel Guzmán*, publicación del portal web www.deflamenco.com de fecha 07/07/2011: [En línea] <<https://www.deflamenco.com/revista/entrevistas/entrevista-a-jazz-flamenco-company-pedro-ojesto-david-cerreduela-jose-miguel-guzman-1.html>> [Consultado el 08/10/2017]

mitades para las pistas que van seguidas tituladas *Bella Cali (Jaleos)* y *Eres tú la melodía (Soleá)*. En la primera de ellas siguiendo una idea de José María Garzón escuchamos al contrabajo solo acompañando a la voz de Israel Fernández con una discreta percusión, para en la siguiente pista escuchar al resto de los músicos con Miguel de la Tolea al cante, David Cerreduela a la guitarra y Pedro Ojesto al piano.

Entre muchos temas originales de enorme calidad, llama también la atención el hecho de incluir un conocido *standard* del jazz americano compuesto por Miles Davis, así habla Ojesto acerca de este tema titulado *Blue in green (Soleá)*:

“*Blue in Green* lo veníamos tocando por soleá desde hace unos cinco años o más, pero sin voz, solo instrumental, y para este disco pensamos que era importante un tema tan representativo como este adaptado a nuestro lenguaje pero cantado con una letra, para lo que contamos con Luis Pastor y en una tarde entre el Israel y yo la encauzamos, y luego él ya la remató en dos días más.”²⁵

Estas son todas las pistas del disco:

- 01 - **Los niños soldados** [4'30'']
- 02 - **Blue in green (Soleá)** [3'28'']
- 03 - **Barquero (Tangos)** [3'31'']
- 04 - **Yepa (Bulerías)** [5'37'']
- 05 - **A ti mujer** [3'32'']
- 06 - **Bohemio (Rumba)** [3'49'']
- 07 - **Bella Cali (Jaleos)** [2'35'']
- 08 - **Eres tú la melodía (Soleá)** [4'57'']
- 09 - **Caracolillo (Tangos)** [6'31'']
- 10 - **Mírame que báilame (Bulerías)** [4'54'']

---

²⁵ SAN NICASIO, Pablo: *Entrevista a Jazz Flamenco Company. Pedro Ojesto, David Cerreduela, José Miguel Guzmán*, publicación del portal web www.deflamenco.com de fecha 07/07/2011: [En línea] <<https://www.deflamenco.com/revista/entrevistas/entrevista-a-jazz-flamenco-company-pedro-ojesto-david-cerreduela-jose-miguel-guzman-1.html>> [Consultado el 08/10/2017]

4.5 In a Classical Mood (2013)

Del año 2013, es el segundo disco grabado por la formación Flamenco Jazz Company, muy diferente al primero y que busca la inspiración en un repertorio de origen totalmente distinto. Así nos lo presenta el propio Ojeste:

"Es un disco que está publicado justo después de *Nikela*, bueno unos meses después, que se llama *In a Classical Mood*, que es un trabajo basado en temas de música clásica pasadas a nuestro lenguaje, o sea entonces es una mezcla ya de música clásica con flamenco jazz. Lo que pasa es que los elementos están puros, o sea el flamenco cuando está, es flamenco. Y lo que hay de jazz es jazzístico. Y lo que hay de Rachmaninov, su melodía, es esa melodía, que en un momento dado es muy flamenca."²⁶

Efectivamente entre las pistas escuchamos una variada selección de melodías principalmente de carácter español de compositores clásicos que se nos presentan por este orden: *Adagio del concierto n.º 2 para piano* de Rachmaninov (variación soleá por bulerías), *Vals de las Flores* de Tchaikovsky (variación por alegrías), *Capricho Español*

²⁶ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Nuestro Flamenco* (Flamenco y jazz: un encuentro), de Radio 5, emitido el 10/12/2013. [En línea] <<http://www.rtve.es/alacarta/audios/nuestro-flamenco/nuestro-flamenco-flamenco-jazz-encuentro-10-12-13/2210207/>> [Consultado el 04/11/2017]

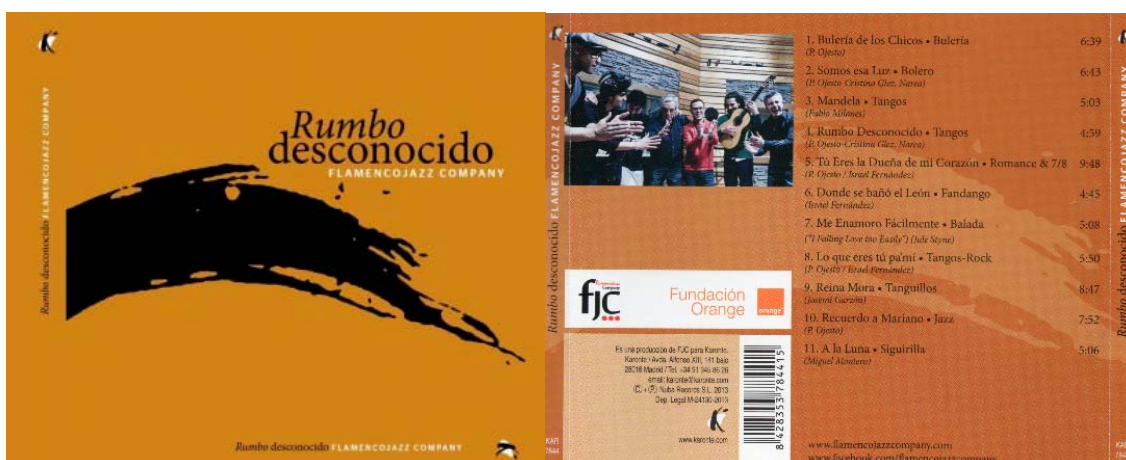
de Rimsky-Korsakov (variación por bulerías), *Vocalise* de Rachmaninov (variación por tientos), *Coro de Barquilleros* de la zarzuela *Agua, Azucarillos y Aguardiente* de Chueca (variación por tanguillos), *Seguidillas* de la zarzuela *La Verbena de la Paloma* de Breton (variación por alegrías), *Jota de las Ratas* de la zarzuela *La Gran Vía* de Chueca (variación por colombiana), *Canto Gitano* de Granados (variación por bulerías), *Preludio* y *Sevillanas* de la zarzuela *El Bateo de Chueca* (variación por sevillanas), *Canción de Julián* de la zarzuela *La Verbena de la Paloma* (variación por bolero), *Danza Española nº 5* de Granados (variación por vals) y *Estudio nº 2* de Chopin (variación por tanguillos).

Estas son todas las pistas del disco:

- 01 - **Adagio para Fausto** [6'01]
- 02 - **Alegría de las flores** [5'29'']
- 03 - **Capricho para Mandola** [6'53'']
- 04 - **Vocalisa flamenca** [7'29'']
- 05 - **El gitano barquillero** [4'48'']
- 06 - **El Mantón Mandarinina** [5'37'']
- 07 - **Las ratas del salaero** [5'46'']
- 08 - **Me han robado a mi gitana** [5'33'']
- 09 - **Sevillanas del Lavapiés** [4'40'']
- 10 - **Dicen que la gente del pueblo** [7'29'']
- 11 - **La quinta de Granados** [8'12'']
- 12 - **Tanguillos de Chopin** [4'12'']

4.6 Rumbo desconocido (2013)

Tercer disco grabado por la formación Flamenco Jazz Company en el año 2013, en palabras de Ojesto:

"Pues este disco ha sido una producción dentro de lo que cabe sencilla, pero yo creo que ha estado bien hecha. Hemos intentado grabar en directo todos los temas. Todo son todo tomas enteras, hemos intentado prescindir de hacer muchos pinchazos, de usar mucho protocols (...). Hemos intentado que se refleje lo que hay, que puede haber un gazapo por ahí pero que al lado del gazapo está el swing."²⁷

Contó con la incorporación como titular al grupo del guitarrista Joni Jiménez en sustitución de David Cerreduela –que se marchó a vivir a Barcelona–, aunque David también colaboró con el disco para el último de los temas. Otros músicos invitados fueron Jorge Pardo (saxo soprano), Segundo Mijares (*electric wind instrument*), Juan Parrila (flauta) o Miguel Montero (voz).

De una gran belleza y sentimiento es el tema *Recuerdo a Mariano (Jazz)* que le dedican a Mariano Gutiérrez, importante mánager con el que trabajaron, y al que Ojesto escribió esta música tras conocer la noticia de su fallecimiento.

²⁷ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Jazz Time Magazine* (Pedro Ojesto), podcast emitido el 09/11/2013. [En línea] <<http://www.jazztimemagazine.com/jazz-time-pedro-ojesto-9112013/>> [Consultado el 08/10/2017]

En una entrevista²⁸ del año 2013 Ojesto considera que de todas las pistas del disco, la titulada *Bulería de los chicos (Bulería)* es la que mejor refleja el sonido actual del grupo. Sin duda un tema este lleno de energía que arranca por bulerías.

De otro de los temas, *Mandela (Tangos)*, en clara alusión al expresidente de sudafrica Nelson Mandela, Ojesto nos muestra su afecto:

“Es una canción de Pablo Milanés, muy bonita que a mí me gustaba hacía muchos años esta canción y le tenía mucho cariño a esta canción. Y un día dije ¿y por qué no la hacemos nosotros también? Te estoy hablando hace ya dos o tres años y bueno ahí está, le hicimos un arreglo y ya está.”²⁹

Estás son todas las pistas del disco:

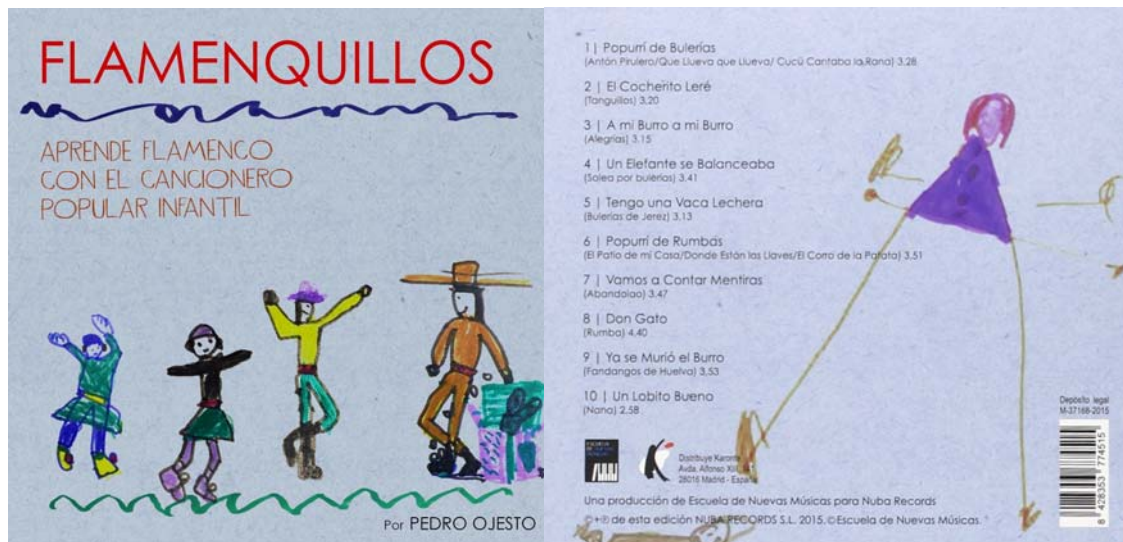
- 01 - **Bulería de los chicos (Bulería)** [6'39'']
- 02 - **Somos esa luz (Bolero)** [6'43'']
- 03 - **Mandela (Tangos)** [5'03'']
- 04 - **Rumbo desconocido (Tangos)** [4'59'']
- 05 - **Tú eres la dueña de mi corazón (Romance & 7x8)** [9'48'']
- 06 - **Donde se bañó el león (Fandango)** [4'45]
- 07 - **Me enamoro fácilmente (Balada)** [5'08'']
- 08 - **Lo que eres tú pa' mí (Tangos-Rock)** [5'50'']
- 09 - **Reina mora (Tanguillos)** [8'47'']
- 10 - **Recuerdo a Mariano (Jazz)** [7'52'']
- 11 - **A la luna (Siguirilla)** [5'06'']

---

²⁸ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Discópolis* (Aristides Moreno-José Salinas), de Radio 3, emitido el 25/11/2013. [En línea] <<http://www.rtve.es/alcarta/audios/discopolis/discopolis-8450-aristides-moreno-jose-salinas-25-11-13/2170027/>> [Consultado el 04/11/2017]

²⁹ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Jazz Time Magazine* (Pedro Ojesto), podcast emitido el 09/11/2013. [En línea] <<http://www.jazztimemagazine.com/jazz-time-pedro-ojesto-9112013/>> [Consultado el 08/10/2017]

4.7 Flamenquillos (2015)

Dada la intención pedagógica de este disco y puesto que pretende aportar más que los otros a la comunidad educativa y a la sociedad en general, hemos querido detenernos más en los comentarios al disco. Por ello hemos recogido una mayor cantidad de fragmentos de entrevistas radiofónicas. Así presenta Ojesto el disco:

"Hombre los flamenquillos es lo que queremos que sean los chicos. Esto está dirigido al público infantil y entonces pues no sabemos cómo llamarlo flamenquitos, flamenquines [...] Es para que los chavales se acerquen al flamenco. Todo el mundo se queja de que hay que ver la educación, la educación, pero claro la gente tiene que ser consciente que tú a un niño le pones una soleá, una cosa de flamenco, y a los niños normales que no están acostumbrados, bueno normales son todos los niños, digo los niños que no están acostumbrados al flamenco les ponen eso, y aunque les guste no son capaces de repetirlo. Y entonces hemos buscado una manera de acercarnos a ellos para que les guste la música flamenca."³⁰

Si ya en el disco de la *Chanson Flamenca* (2001) Ojesto nos decía que versionar era algo muy didáctico y que aquel disco era un poco pionero en empezar a versionar,

³⁰ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Nuestro Flamenco* (Pedro Ojesto para niños), de Radio 5, emitido el 07/07/2016. [En línea] <<http://www.rtve.es/alcarta/audios/nuestro-flamenco/nuestro-flamenco-pedro-ojesto-para-ninos-07-07-16/3655138/>> [Consultado el 04/11/2017]

en éste, publicado catorce años después (2015), Ojesto considera que “versionar es muy pedagógico”, y que, aunque estas canciones populares no son flamencas en origen, lo que las hace flamencas no son el qué, sino el cómo:

"[...] Entonces el versionar es muy pedagógico [...] Porque en el flamenco hay una cosa que es muy clara que lo he dicho yo, pero lo ha dicho Camarón, lo ha dicho todo el mundo, que en el flamenco lo importante no es el qué, es el cómo. Y entonces si lo hacemos flamenco, que es muy difícil hacer estas canciones flamencas, es muy difícil, hay que estar muy desenfadado porque como lo hagas muy estupendo pues ya está forzado. Tiene que ser como muy fresquito, muy natural, y a la vez flamenco. Entonces pues lo hemos intentado con todo ese cariño, y ahí está el disco."³¹

Pero los creadores de este proyecto son conscientes de que para llegar al público infantil no es suficiente el disco, y por eso desarrollan un proyecto paralelo que, casi a modo de campaña comercial, persigue recorrer la mayor cantidad posible de auditorios reforzando la parte musical con una representación teatral creada al efecto:

"[...] no lo hemos dejado en un simple disco, hemos hecho un montaje teatral para que sea más fácil que los niños se acerquen a él, con una historia de una nube, una nube viajera que viene desde la India y nos trae todos los vapores de todos sus viajes y al final se queda en España y nos hecha su lluvia, y su lluvia es el flamenco."³²

También han pensado que si aspiran a que el disco suene por los colegios e institutos esto ayudará a conseguirlo:

"[...] también tenemos unos talleres dirigidos a los educadores, porque no todos los educadores saben llevar el compás. Saben música, pero saben 4/4, 3/4, pero les das el disco para que lo transmitan a los

---

³¹ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Nuestro Flamenco* (Pedro Ojesto para niños), de Radio 5, emitido el 07/07/2016. [En línea] <<http://www.rtve.es/alcarta/audios/nuestro-flamenco/nuestro-flamenco-pedro-ojesto-para-ninos-07-07-16/3655138/>> [Consultado el 04/11/2017]

³² *Ibíd.*

niños pero ellos tampoco están muy puestos. Entonces también estamos haciendo talleres dirigidos a los educadores para que lo aprendan."³³

En esta otra intervención nos explica cómo ha sido el proceso de elección de las canciones y cuál fue el planteamiento de partida:

"El criterio de escoger las canciones ha sido, pues las que más se podían adaptar, dentro de que son muy difíciles todas de adaptar, o sea las que son en tres por cuatro se pueden adaptar a ritmos ternarios, a mi burro a mi burro, y buscándolo, o sea buscándolo como se pueden ir adaptando a los palos. Entonces eso siempre es un trabajo que, es complicado pero, ahí ya hay experiencia, porque ya desde la chanson [...] Pero eso no tuve que comerme mucho el coco porque eso me fue saliendo solo. Esto ha habido que pensarlo un poco más porque no todas las canciones del cancionero son aptas para esto, porque la mayoría, pues sí por rumba de Peret entra todo, pero no era la idea esa."³⁴

Sobre la adaptación de estas músicas a los diferentes palos flamencos nos comenta:

"Estamos intentando aprovecharnos de que los niños conocen esas canciones. Entonces imagínate un elefante se balanceaba en 3/4 como un vals normal y corriente, y entonces nosotros nos aprovechamos de la parte ternaria que tiene la soleá para meter el compás de soleá por medio. Por otro lado también es verdad hemos intentado ajustar, los niños tienen que aprender que la soleá es un palo que es más lento, que puede ser como más triste, los elefantes son lentos también. Entonces hemos adaptado un poco la idea para que los niños lo cojan y por otro lado luego dentro del mismo compás hemos metido los ayes de la caña, que es una solea o sea que va en ritmo de soleá la caña. Y entonces los niños aprenden los ayes que es una melodía que realmente no es muy complicada y además va muy apoyada en un 3/4, aunque vaya en ritmo de soleá, entonces bueno hemos hecho una adaptación intentando respetar al máximo dentro de lo que están cantando un elefante se balanceaba. Pero que están escuchando el ritmo de soleá con su ritmo armónico, con sus apoyos, con su compás. Y sin embargo ellos para

---

³³ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Nuestro Flamenco* (Pedro Ojesto para niños), de Radio 5, emitido el 07/07/2016. [En línea] <<http://www.rtve.es/alcarta/audios/nuestro-flamenco/nuestro-flamenco-pedro-ojesto-para-ninos-07-07-16/3655138/>> [Consultado el 04/11/2017]

³⁴ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Nuestro Flamenco* (Pedro Ojesto para niños), de Radio 5, emitido el 07/07/2016. [En línea] <<http://www.rtve.es/alcarta/audios/nuestro-flamenco/nuestro-flamenco-pedro-ojesto-para-ninos-07-07-16/3655138/>> [Consultado el 04/11/2017]

introducirse se pueden introducir entrando en 3/4, tampoco es ningún descabello eso. Y entonces bueno pues ha habido que pensárselo, cada tema ha llevado mucha reflexión y mucho trabajo de a ver cómo se puede adaptar bien. Y luego claro ahí está el Israel, Israel Fernández, que es un pedazo de cantaor, que lo cante que cuando lo oyes cantar parece que estás oyendo a la Farina o a la Marchena. Los giros, los melismas que hace con la voz con el elefante y la forma de llevarlo pues es muy flamenca y los niños también se tienen que acostumbrar a escuchar melismas en la voz. Y eso sí, encima de la canción de los elefantes que ya la conocen, con lo cual les es más fácil ir asimilando todo."³⁵

Y ya por último aquí nos muestra la acogida que dentro de su Escuela de Nuevas Músicas está teniendo el disco:

"Y realmente los que nos vienen encantados son los padres que no lo paran de oír en el coche, les encanta. A los padres les está encantando, ahí hemos triunfado. Pero vamos a ver si ahora triunfamos con los niños. Hombre en mi escuela sí estamos teniendo una respuesta muy buena. Ten en cuenta que ya veníamos haciendo estas canciones en el área infantil de la escuela y estábamos viendo que funcionaba, porque faltaba mucho material para introducir a los niños en el flamenco. Los niños oyen un cante por soleá y es cómo si ven un submarino volando, o sea no son capaces de repetir esa melodía porque para ellos es muy compleja, encima es desconocida. Entonces esto sí lo pueden repetir y poco a poco les va entrando el compás. Es un primer paso, es una primera apuesta, es un trabajo de apoyo a todo un mucho trabajo que hay que hacer entre todos para que el flamenco esté donde tiene que estar."³⁶

En cuanto a los músicos participantes, además de Pedro Ojesto al piano, teclados y palmas, y sus incondicionales José Miguel Garzón (contrabajo y bajo eléctrico) y Fernando Favier (cajón, percusiones y palmas), encontramos tres diferentes voces al cante: Ana Salazar, Israel Fernández y Lucía de la Rosa, y tres diferentes guitarras que son las de Joni Jiménez, Mario Montoya y Diego Mendibourne. También encontramos intervenciones de Raúl Márquez (violín) y de César Guerrero (trombón), así como del coro de la iglesia de Caño Roto (voces).

---

³⁵ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *ConTraste Flamenco* ("Flamenquillos"), de Radio5, emitido el 03/04/2016. Radio Nacional de España 5. [En línea] <<http://www.rtve.es/alcarta/audios/contraste-flamenco/2205-contraste-flamenco-077-03-04-16-flamenquillos-2016-04-01t15-57-36340/3550249/>> [Consultado el 04/11/2017]

³⁶ *Ibíd.*

Los arreglos y dirección son todos de Ojesto, quien por ejemplo nos ofrece en la pista titulada *popurrí de rumbas*, una mezcla de las conocidísimas canciones populares *El patio de mi casa*, *Donde están las llaves* y *El corro de la patata*. También curioso el tema de *Ya se murió el burro* (*Fandangos de Huelva*), que le entra por fandangos estupendamente y al que le incorpora el *fandango de alosno* al final. En esta entrevista nos comenta una bonita anécdota sobre la pista *Tengo una vaca lechera* (*Bulerías de Jerez*):

"Había escuchado una versión parecida a la que hacemos, pues de una mujer mayor flamenca de Jerez, bulería de Jerez, entonces claro esto, es que estaba hecho. Lo único que hemos hecho es adaptarlo un poco al sonido de hoy, pero es una fiesta por Jerez, o sea bulerías de Jerez, con la misma letra de con tus quesos, con tus besos, que felices seremos, y mi vaquita."³⁷

Con el planteamiento melódico del Garrotín y la estructura rítmica de la rumba escuchamos la pista nº 8 titulada *Don Gato* (*Rumba*), y con la letra de un poema de Goytisolo tenemos la tranquila nana de la última pista titulada *Un lobito bueno* (*Nana*).

Estas son todas las pistas del disco:

- 01 - **Popurrí de bulerías** [3'28'']
- 02 - **El cochecito leré (Tanguillos)** [3'20'']
- 03 - **A mi burro a mi burro (Alegrías)** [3'15'']
- 04 - **Un elefante se balanceaba (Soleá por bulerías)** [3'41'']
- 05 - **Tengo una vaca lechera (Bulerías de Jerez)** [3'13'']
- 06 - **Popurrí de rumbas** [3'51'']
- 07 - **Vamos a contar mentiras (Abandolao)** [3'47'']
- 08 - **Don gato (Rumba)** [4'40'']
- 09 - **Ya se murió el burro (Fandangos de Huelva)** [3'53'']
- 10 - **Un lobito bueno (Nana)** [2'58'']

---

³⁷ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Nuestro Flamenco* (Pedro Ojesto para niños), de Radio 5, emitido el 07/07/2016. [En línea] <<http://www.rtve.es/alcanta/audios/nuestro-flamenco/nuestro-flamenco-pedro-ojesto-para-ninos-07-07-16/3655138/>> [Consultado el 04/11/2017]

5. INFLUENCIA DE PEDRO OJESTO EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO:

5.1 La fundación de la Escuela de Nuevas Músicas

Con la experiencia que Pedro Ojesto había adquirido como profesor del Taller de Músicos de Madrid desde 1986 y también como Jefe de Estudios desde 1988 y hasta 1992, llega un momento que Ojesto decide independizarse y probar suerte por su propia cuenta y riesgo.

Por aquel entonces la cantidad de actuaciones y ensayos en los que Ojesto participaba se multiplicaba y la idea fue, crear algo pequeño que le diera una cierta estabilidad económica pero que al mismo tiempo le permitiera seguir desarrollando su carrera como pianista. En esta aventura se embarcó en un primer momento con su amigo guitarrista Joaquín Chacón³⁸, miembro fundador junto con Ojesto del grupo Solar (1987-1992), y con su esposa María Luisa Moro, coincidiendo que los tres salían del Taller de Músicos de Madrid.

Y así se fundó la Escuela de Nuevas Músicas en el año 1994, un centro a punto ya de cumplir los 25 años y que ha ampliado de forma continuada sus enseñanzas y su número de estudiantes y profesores. Con sede actualmente en el distrito madrileño de Moratalaz –en la Calle Hacienda de Pavones 191– ofrece enseñanzas de todas las disciplinas de la música para muy diferentes edades y niveles. Su oferta pedagógica está organizada en diferentes áreas que ellos mismos denominan de la siguiente manera:

- **Área infantil:** destinada a niños de 3 a 16 años busca una formación artística global, integrando música, teatro y danza.
- **Área de jóvenes y adultos:** pensada tanto para el que simplemente desea tener la música como un *hobby* como para el que desea adquirir un profundo conocimiento musical y dirigirse hacia los estudios profesionales.

---

³⁸ En 1999 Joaquín Chacón decide salir de este proyecto para tener más tiempo para desarrollar su carrera personal, aunque siguió colaborando con Pedro en una pequeña empresa de producción musical para audiovisuales, documentales de naturaleza y vídeos de arte, y a día de hoy mantienen una excelente relación.

- **Área de especialización:** donde encontramos los cursos de más alto nivel, basados en los perfiles profesionales y artísticos de los músicos de reconocido prestigio que están al cargo de esta área. Actualmente son seis los cursos ofertados: Pedro Ojesto (piano flamenco), Tomás Merlo (bajo eléctrico de jazz), Mariano Díaz (piano jazz), Marcos Collado (guitarra jazz modal), David Fernández “Papadave” (batería jazz) y Fernando Favier (percusión y batería en el flamenco).
- **Área de informática musical:** donde las herramientas tecnológicas e informáticas se aplican a la composición, grabación digital, edición de partituras, producción musical, etc.
- **Área de musicoterapia y terapias artísticas y creativas:** con unos objetivos muy amplios y destinado a colectivos muy diversos tanto de artistas como de personas con dificultades motrices, cognitivas, emocionales, ofrece tratamientos a los problemas de miedo escénico, distonía focal, disfonías, lesiones, etc. Se incluye musicoterapia prenatal para mujeres embarazadas, bebés prematuros, estimulación temprana de 0 a 3 años, niños con trastornos de todo tipo (hiperactividad, déficit de atención, espectro autista, bulimia, anorexia, síndrome de Down, y un largo etc.), adultos con Alzheimer, Párkinson, esclerosis múltiple, drogodependencia, cuidados paliativos... Además bajo demanda estos servicios se ofrecen también de forma externalizada en hospitales, asociaciones y fundaciones, escuelas y colegios, empresas, e incluso atención en domicilios particulares.

Pero aún hay más. De forma paralela a los cursos regulares, la Escuela de Nuevas Músicas organiza seminarios, clases magistrales, y conciertos de alumnos entre los que se incluye la *jam session* mensual denominada **Moratajazz**. Gestionan también una *Big Band* propia, la **ENM BigBand**, que es una banda de nivel profesional. Otro de sus proyectos es **La Nube Viajera**, un espectáculo infantil que pretende divulgar el flamenco entre los más pequeños y que se basa en el disco *Flamenquillos*, producido también por la escuela, y que contiene adaptaciones del cancionero popular infantil al flamenco.

Debido a la cantidad de eventos y producciones, al margen de la actividad docente, en 2016 la escuela crea un área denominada **Producciones Nuevas Músicas** desde la que se gestionan los conciertos de sus producciones así como los ciclos de conciertos como los que programa en **Espacio Guindalera**, o los ciclos llamados **Madrid Flamenco** subvencionados por Fundación SGAE.

Por otro lado cuando llega el verano la escuela organiza varios turnos de **campamentos urbanos**, en horario de mañana y de 1 o 2 semanas de duración durante los meses de junio a septiembre para niños de edades comprendidas entre los 3 y los 16 años. El objetivo es que vivan y disfruten de la creación artística, compaginando actividades de instrumento y de música movimiento, con teatro, danza, artes plásticas, talleres, disfraces, actividades deportivas, juegos de equipo y piscina. Al final de cada campamento se lleva a cabo una representación de teatro musical abierta al público, en la cual los alumnos han sido partícipes de todo el montaje y proceso de creación.

Y ya por último, la Escuela de Nuevas Músicas también ofrece para los colegios **actividades extraescolares** que acercan gran cantidad de sus propuestas artísticas a los centros escolares fuera de su horario lectivo, pero sin que los alumnos tengan que moverse de sus instalaciones.

Para terminar este apartado incluimos la información relevante que sobre la escuela consta en el Registro Mercantil de Madrid³⁹: se constituye como empresa el día 29/07/1994 bajo la denominación social de “Escuela de Nuevas Músicas SL” y con número de CIF: B80959083. Desde sus inicios Pedro Ojesto y Joaquín Chacón constan como administradores solidarios, pero posteriormente el 16/12/1999 Chacón es sustituido por María Luisa Moro Fonseca –la esposa de Ojesto– desde esa fecha hasta el 07/03/2002, momento en el que Pedro Ojesto se convierte en administrador único de la escuela.

---

³⁹ Consulta realizada el 31/05/2018 de los datos públicos depositados en el registro mercantil de Madrid.

5.2 Seminarios impartidos en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

En dos ocasiones, en el año 2000 y en el año 2010, Pedro Ojesto ha impartido clases en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. El formato es el de un curso de varios días de duración que lleva el nombre de “Introducción al flamenco actual”.

En realidad este tipo de seminarios los organiza y dirige Pedro Ojesto para cualquier institución que pueda estar interesada, y otras instituciones donde también se ha llevado a cabo, han sido la Fundación SGAE o el *Taller de Músics* de Barcelona. De hecho toda la información se encuentra actualmente disponible en el apartado correspondiente de su página web. Exponemos aquí las características del mismo transcribiendo los párrafos más relevantes de la información disponible en Internet a fecha de hoy⁴⁰:

DIRIGIDO A:

A músicos profesionales con interés de conocer y comprender las claves de la música flamenca, desde un punto de vista técnico, utilizando las herramientas de análisis musical más generalizadas en el campo profesional actual. Tanto en los aspectos armónicos como rítmicos, así como en los recursos estilísticos de los diferentes “palos” y estilos.

OBJETIVOS:

Divulgar los recursos técnicos de esta música, patrimonio de este país, entre nuestros profesionales, tratando de transmitir con ellos todo su contenido cultural, y generar una corriente pedagógica en esta música como se ha establecido con músicas de otras raíces (brasileña, cubana, jazz, etc.) que garantice la conservación de sus más importantes señas de identidad.

CONTENIDO

Breve introducción histórica

Los “Palos”. Ordenamiento por familias, y características principales.

Palos más relevantes, que son los genéricos de todos los demás: soleá, (bulerías, alegrías), seguiriyas, fandangos, tangos y tanguillos.

---

⁴⁰ [En línea] <<http://www.pedroojesto.com/seminarioflamenco/index.htm>> [Consultado 04/06/2018]

Las palmas, sus patrones en cada palo.

La armonía (análisis del modo flamenco, ritmo armónico, funciones tonales, y su relación con el diatonicismo).

El cante como génesis de todos los estilos, y su posterior análisis melódico (su relación con el compás y con la armonía).

La evolución de la bulería.

La función de instrumentos sin tradición en el flamenco (instrumentos melódicos, como saxos, violín, flauta, etc. y de sección rítmica, como piano, bajo, batería y otras percusiones.

Todos estos contenidos se pueden distribuir en diferentes tipos de clases:

Clases teóricas o prácticas impartidas por un profesor (que podrían darse simultáneamente).

Clases teóricas o prácticas impartidas por todos los profesores, con interacción con los alumnos.

Combos, (conjunto instrumental) que habría que contemplar un seminario de cinco días mínimo.

CUADRO DE PROFESORES:

Piano / análisis / armonía / arreglos: Pedro Ojesto

Guitarra flamenca: David Cerreduela

Percusión flamenca: Fernando Favier

Flauta/ saxo: Juan Parrilla

Contrabajo: José Miguel Garzón

Dirección: P. Ojesto

A modo de ejemplo veamos cómo se organizó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid el primero de los seminarios⁴¹:

Se celebró durante cinco días, del 7 al 11 de febrero de 2000, y en horario de mañana, de 10:00 a 14:30. Hubo 72 alumnos matriculados y varios profesores que impartieron distintas clases en distintas aulas. Por especialidades los profesores fueron:

- Pedro Ojesto, piano y director del seminario.
- Manuel de María, guitarra.
- Francisco Posé, contrabajo.

---

⁴¹ Información obtenida de la Memoria de fecha 22 de febrero de 2000 elaborada por el entonces Jefe de Estudios del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid D. César Ausejo Fernández. [En línea] <<http://www.pedroojesto.com/seminarioflamenco/memoria.pdf>> [Consultado el 29/12/2017]

- Pau Martínez, percusión.
- Juan Parrilla, flauta.

El día 4 de febrero, antes del comienzo del curso, se distribuyeron los alumnos por grupos que, según el instrumento, trabajaron en distintas aulas de forma simultánea. Veamos el horario de trabajo:

Horario	Tipo de clase	Tipo de grupo
10:00 - 10:30	ARMONÍA	Todos los alumnos
10:30 - 11:30	INSTRUMENTO	Cinco grupos separados
11:30 - 12:00	DESCANSO	
12:00 - 13:15	MASTERCLASS	Todos los alumnos
13:15 - 14:30	COMBOS	Cinco grupos separados

El último día, el 11 de febrero de 2000 a las 14:30 horas, hubo un concierto de clausura del Seminario en el que participaron los alumnos y profesores. Dicho concierto tuvo lugar en la Sala Manuel de Falla del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

5.3 Su papel en la creación de la escuela UFlamenco

Visto con la perspectiva histórica de hoy, UFlamenco es un proyecto ilusionante y maravilloso, casi de cuento de hadas, que tuvo los ideales pedagógicos y flamencos más altos que se pueden imaginar, pero que no empezó bien desde el punto de vista de la ausencia de titulación superior⁴², y que tuvo una vida demasiado breve que no le permitió llegar a cuajar suficientemente. Es algo así como la historia de un sueño inalcanzado. Veamos qué sucedió:

La escuela estrenó su primer curso académico en el 2014/2015 pero mucho antes, allá por el año 2009, comenzó a gestarse la idea de crear en Madrid un centro superior de enseñanza flamenca con proyección internacional y que pudiera otorgar titulaciones oficiales de rango superior. El nombre “UFlamenco” provenía de la unión de las dos palabras Universidad y Flamenco, lo que ya marcaba claramente el rango superior pretendido en sus enseñanzas.

El principal promotor de la idea fue nuestro artista Pedro Ojesto, quien se implicó en el proyecto desde el primer momento aportando, no solamente su experiencia y contactos como pianista flamenco y gestor experimentado como director de su escuela Nuevas Músicas, sino también capital económico para hacerlo viable.

La primera semilla se puso en el año 2011 con la firma de un primer acuerdo de colaboración entre la Escuela de Nuevas Músicas y la Escuela de Música Creativa con el propósito de crear un Centro Superior de Estudios del Flamenco, una idea que por un lado Pedro Ojesto venía desarrollando desde unos cinco años atrás, y por otro lado Pedro Carrillo que era socio de la Escuela de Música Creativa, también deseaba desde

---

⁴² Para las enseñanzas de música, no era posible ofertar una titulación de rango superior de flamenco en parte debido a que la Comunidad de Madrid no había desarrollado el currículo correspondiente a estas enseñanzas. Históricamente en España no fue hasta el año 2011 que con la llegada del Real Decreto de 707/2011 se creó la especialidad de Flamenco en las enseñanzas superiores de música, pero para que su implantación fuera efectiva era un requisito imprescindible que cada comunidad autónoma desarrollara dicha norma estableciendo el currículo con todas las asignaturas del plan de estudios, algo que en la Comunidad de Madrid todavía a fecha de hoy no ha sucedido. En cuanto a la titulación superior de baile flamenco, tampoco era posible ofertar dicho título puesto que el Real Decreto 632/2010 ni el Decreto 35/2011 contemplaban ese nombre de especialidad, ofertándose en Madrid únicamente dos especialidades: Pedagogía de la Danza, y Coreografía e Interpretación.

hacía tiempo sacarla adelante para incluirla dentro de la oferta propia de su escuela, junto con el proyecto de enseñanza superior del jazz que la Creativa estaba desarrollando por aquel entonces.

Pedro Ojesto fue quien diseñó el programa de estudios y el organigrama, siendo él mismo el director de la escuela y escogiendo a tres personalidades de gran renombre internacional como directores de las tres áreas fundamentales del proyecto: Antonio Sánchez Guadiana (n. 1955), Pepe Habichuela (n. 1944) y Antonio Canales (n. 1961), fueron los encargados de dirigir las áreas de canto, toque y baile respectivamente. Evidentemente dados los compromisos profesionales de estos tres grandes artistas se contó como con otros profesores implicados en impartir las clases de las distintas enseñanzas, muchos de los cuales los citaremos a lo largo de este apartado. Por primera vez se integraban los alumnos de baile con los de música buscando la interacción de todas las asignaturas, y también se empezaba de forma organizada la enseñanza de flamenco para otros instrumentos.

La filosofía del proyecto escuchémosla del propio Ojesto, utilizando para ello el lenguaje coloquial y cercano de transcripciones de audio extraídas de entrevistas para la radio, y de citas de la web:

"[...] Efectivamente UFlamenco es un proyecto muy ambicioso y muy singular porque, bueno como tú has dicho es muy ilusionante, tenemos unas grandes esperanzas y una ilusión metida en él increíble, porque pretendemos muchas cosas, que se pueden decir así rápidamente pero vamos, sobre todo dignificar la enseñanza de la música flamenca, ponerla al nivel de otras músicas en el mundo."⁴³

"[...] Hemos diseñado un programa que pretende conservar la tradición flamenca como se ha hecho siempre, la transmisión oral, y añadir la alfabetización musical. ¿Ha funcionado mal, acaso, ese sistema? El peor guitarrista de flamenco del mundo toca mejor que cualquier guitarrista que ha estudiado en una escuela", asegura: "No existe un proyecto similar en España. El único centro de enseñanza integrada

---

⁴³ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Duendeando* (UFlamenco), de Radio3, emitido el 22/11/2014. [En línea] <<http://www.rtve.es/alicarta/audios/duendeando/duendeando-uflamenco-22-11-14/2870716/>> [Consultado el 04/11/2017]

(cante, guitarra, baile) está en Sevilla y tiene un programa de estudios desestructurado. El resto de la oferta la componen la enseñanza oficial (conservatorios) con un planteamiento obsoleto y un sinfín de academias individuales.”⁴⁴

“[...] Nosotros aportamos un programa de estudios similar al de cualquier otra disciplina musical muy completo y donde hay una asignatura que es el eje, la columna vertebral de todo el programa de estudios, que es tablao. Y es pues donde se juntan los bailaroes, porque es un centro donde está el baile, el cante, el toque, y además el toque en todos los instrumentos, cosa que también es bastante arriesgado. Porque todos los instrumentos en el flamenco ya están, cualquiera vais a un tablao y veis que ya hay flautas, bajos, pianos... Pero ¿dónde se aprende a tocar eso flamenco? Eso es complicado, nos hemos tenido que buscar la vida cada uno por un lado, porque en los conservatorios no nos han enseñado a tocar flamenco, ni en las escuelas de jazz que es lo más parecido tampoco. Nos hemos tenido que meter a vivir el flamenco. Y entonces ahora pretendemos tener un centro donde se pueda vivir el flamenco en todos esos campos juntos, donde pueda un guitarrista aparte de tocar la guitarra, pueda llegar a tocar para baile. Y el cantaor igual, o sea cantar en un tablao, o sea en los tablaos es donde se hacen los profesionales del flamenco, pues ahora el tablao está en la escuela.”⁴⁵

Así pues la asignatura de “tablao” es una idea muy original planteada en este proyecto, y en este sentido me gustaría incluir las palabras de Antonio Sánchez Guadiana que en una de las entrevistas dice: “El tablao es la universidad para poder aprender el flamenco. [...] Se puede aprender sin tener arte. El arte no se aprende. El arte o lo tienes o no lo tienes. Pero sí se puede aprender a ser profesional de algo”⁴⁶.

En cuanto al tipo de instrumentos, todos los instrumentos son bienvenidos a cursar estudios en el centro UFlamenco. Este asunto, así como la relación con algunos de sus profesores, nos lo explica Ojesto diciendo:

---

⁴⁴ GONZÁLEZ ARANDA, Beatriz: “Mamá, quiero ser cantaor”, publicación web del periódico El País de fecha 28/08/2014: [en línea] <https://elpais.com/ccaa/2014/08/28/madrid/1409241782_896143.html> [Consultado el 08/10/2017]

⁴⁵ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Duendeando* (UFlamenco), de Radio3, emitido el 22/11/2014. [En línea] <<http://www.rtve.es/alacarta/audios/duendeando/duendeando-uflamenco-22-11-14/2870716/>> [Consultado el 04/11/2017]

⁴⁶ *Ibíd.*

"[...] Una cosa también novedosa que estaba explicando antes es que está abierto a otros instrumentos, entonces como bien decía él, hay una asignatura que se llama análisis de los palos que todos tienen que pasar por ella. Está dividida en dos niveles hasta que controlan rítmicamente y la estructura de cada palo, pero a partir de un nivel se dividen los instrumentos de sección rítmica y van todos detrás de la guitarra y se llama acompañamiento al cante. Todos los instrumentos de sección rítmica, es decir los pianistas, los bajistas, los percusionistas, todos tienen que saber cómo se acompaña cada uno de los cantes. Y luego todos los instrumentos melódicos van detrás de lo que es el análisis del cante, que es otra asignatura, y esas son dos áreas que una la coordina Juan Parrilla, como instrumentos melódicos, y la otra Juan Carmona, como instrumentos de acompañamiento al cante. Entonces son dos áreas que todos los instrumentistas pasan por ahí. Entonces en instrumentos melódicos, la garganta es el instrumento para hacer los cantes, pero uno que toca la flauta es otro instrumento que tiene otros recursos, y entonces que mejor que un maestro de este instrumento en el flamenco, como puede ser Juan Parrilla o Jorge Pardo, pues les digan a los flautistas cómo se toca ese cante flamenco con su instrumento. O con el violín, pues hay otros maestros como está Thomas Potiron o Raúl Márquez que son grandes maestros del violín en el flamenco. Y entonces cada alumno va siguiendo esas pautas de todos los cantes, o de todos los acompañamientos a los cantes. Los bajistas, pues está Javier Colina, imagínate, es un fenómeno, y entonces pues Javier, mejor que él como se acompaña cada cante, él lo dice a los contrabajistas o a los bajistas. En el bajo eléctrico está Antonio Ramos, el Maca le llamamos."⁴⁷

"[...] Tenemos un programa de estudios que va paralelo a la ley, que tenemos nuestros títulos propios, pero que por ejemplo lo que es el grado medio en la ley oficial lo podemos impartir ya, el grado medio. Entonces eso es el plan general, un alumno llega y se tiene que matricular pues en la asignatura de tablao, en la asignatura de su propio instrumento, que como decías antes las clases pueden ser individuales o en grupo (...). Las clases del instrumento principal son individuales, lo que pasa es que hay una exigencia que creemos que es buena, y de paso también la pide la ley, que es un instrumento complementario. Todo el mundo debe de tocar otro instrumento, y esas son en grupo que se llama instrumento de laboratorio. Por ejemplo los guitarristas que toquen un poquito el piano o la percusión o canten. Y esas son clases en grupo, porque son con menos profundización en la parte técnica, es simplemente un conocimiento general. Bien y aparte de los cursos regulares de todo el año, tenemos

---

⁴⁷ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Duendeando* (UFlamenco), de Radio3, emitido el 22/11/2014. [En línea] <<http://www.rtve.es/alacarta/audios/duendeando/duendeando-uflamenco-22-11-14/2870716/>> [Consultado el 04/11/2017]

muchos cursos puntuales, talleres, cursos que duran una semana, ahora en Navidades haremos unos cursos de baile que organizará Canales, vendrá La Lupi, con Pol Vaquero, Mónica Fernández y con David Paniagua, y son unos cursos de Navidad de baile. Paralelamente nosotros estamos organizando otros cursos de música y al final el último día, creo que será el día 26 de diciembre, nos juntaremos con los del baile y trabajaremos la asignatura de combo todos juntos."⁴⁸

"[...] En la parte teórica están estos dos fenómenos, Faustino está con nosotros dando historia del flamenco, y José María Velázquez también está con nosotros."⁴⁹

"[...] El producto estrella que nosotros tenemos es una asignatura, igual que en todas las escuelas de música moderna la asignatura estrella es el combo que es donde se toca y se pone en práctica todo, aquí el combo es tablao. Es decir se toca para el baile, se toca para el baile, y se baila con músicos. Entonces los estudiantes de baile es muy raro que encuentren un centro donde pueden estudiar el baile montando una coreografía con músicos. Y los estudiantes de música es raro una escuela donde puedan aprender las falsetas pero con el baile. O sea antes el guitarrista hasta que no iba al tablao no se acaba de hacer. O sea en el tablao es donde se hacen los flamencos, tanto los cantaores, como los bailarores. Pues el tablao lo tenemos en la escuela ahora."⁵⁰

Uno de los grandes ideales a los que aspiró UFlamenco fue el deseo de que su titulación fuera oficial y además de rango superior. Esto evidentemente era un buen reclamo para la captación de todo tipo de alumnos nacionales e internacionales. Especialmente interesante pudo resultar a veteranos profesionales flamencos, incluso de etnia gitana, que llevando tiempo ejerciendo la profesión sin ningún tipo de titulación – como suele ser lo habitual– vieron en este proyecto la posibilidad de obtener sin mucho esfuerzo un reconocimiento oficial que pudiera servirles. Por desgracia esto no lo

---

⁴⁸ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Duendeando* (UFlamenco), de Radio3, emitido el 22/11/2014. [En línea] <<http://www.rtve.es/alcanta/audios/duendeando/duendeando-uflamenco-22-11-14/2870716/>> [Consultado el 04/11/2017]

⁴⁹ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Círculo Flamenco* (Pedro Ojesto y Diego Villegas), de Radio Círculo, emitido el 15/01/2015. [En línea] <https://www.ivoox.com/circulo-flamenco-15-01-2-015-pedro-ojesto-diego-villegas-audios-mp3_rf_3995719_1.html> [Consultado el 04/11/2017]

⁵⁰ *Ibíd.*

llegaron a conseguir nunca y probablemente eso fuera una de las desilusiones más grandes de sus promotores. Veamos como Ojesto explica la situación:

"[...] Bueno, ahí queda aparcado lo de Universidad de Flamenco. En principio es un Centro Superior de Estudios del Flamenco, y bueno quien quiere llamarlo, Universidad. El término acuña los conceptos que ya tenemos, que una Universidad es un centro donde se imparten las materias de más alto nivel por los más prestigiosos profesionales, en nuestro centro se da esa circunstancia."⁵¹

"[...] Yo creo que lo más importante es dignificar, que ya no es ni los nombres ni los títulos, lo más importante es dignificar, no el flamenco que ya está dignificado, pero sí su enseñanza. Su enseñanza que coja un nivel, un respeto que todavía no lo está consiguiendo, o sea un señor como Paco de Lucía no tenía un título superior de este país. Eso es lo que no puede ser. La enseñanza hay que dignificarla más, hasta ahora ha habido muchos maestros fantásticos pero no tienen ningún reconocimiento oficial."⁵²

"[...] El grado medio ya lo podemos impartir y el superior en unos años lo podremos impartir también."⁵³

Como ya hemos mencionado el planteamiento inicial en cuanto al alumnado estaba muy claro: una escuela como UFlamenco no podía mantenerse solamente con alumnos de Madrid y alrededores, ni tan siquiera con alumnos que viniesen de toda la geografía nacional. La creación de este centro tuvo trascendencia internacional, por un lado por la innovación pedagógica que se podía ver como revolucionaria dentro del flamenco, y por otro lado por las expectativas de titulación superior. El proyecto se diseñó y pensó para atraer incluso a un público extranjero muy lejano. “Escuchemos” las palabras de Ojesto al respecto de las relaciones y convenios que se buscaron con entidades extranjeras:

---

⁵¹ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Círculo Flamenco* (Pedro Ojesto y Diego Villegas), de Radio Círculo, emitido el 15/01/2015. [En línea] <https://www.ivoox.com/circulo-flamenco-15-01-2-015-pedro-ojesto-diego-villegas-audios-mp3_rf_3995719_1.html> [Consultado el 04/11/2017]

⁵² *Ibíd.*

⁵³ *Ibíd.*

"[...] Hemos empezado ahora mismo con todos los centros de flamenco del mundo entero. Con Corea hemos establecido una relación con una escuela de danza de Corea importante. En Rusia estamos viendo un contacto. Con la embajada China, con el agregado cultural hemos empezado a tener relación. Con Estados Unidos yo ya empecé a contactar con la New W U de Nueva York. En Sudamérica... Y luego todos los artistas que están aquí implicados, como Canales y muchos otros, pues tienen muchas relaciones con centros de todo el mundo."⁵⁴

"[...] La proyección que esta escuela tiene es internacional. Efectivamente, porque para hacer una escuela nacional aquí en Madrid de este nivel, habría que estudiar mucho la situación, porque es muy difícil que sea viable, pero tanto para el público como para la empresa."⁵⁵

Pero la realidad es que cuando un proyecto nuevo comienza, y hasta que pueda lograr darse a conocer y tener un reconocimiento, resulta difícil atraer a un número de alumnos suficiente como para lograr que económicamente sea rentable. Y es que, teniendo en cuenta que los promotores de la iniciativa solamente contaron con su propio capital privado y no con ayudas institucionales, la viabilidad económica era un requisito imprescindible. Este hecho pudo favorecer el fracaso prematuro del proyecto, al no poder los inversores soportar las pérdidas económicas iniciales.

Un caso muy distinto es el de la Fundación Cristina de Heeren de Arte Flamenco que sin ánimo de lucro, gestiona hoy un centro de referencia flamenco en Sevilla que comenzó en el año 1996 con tan solo cinco alumnos, pero en el que veinte años después ha formado ya a más de 6.000 alumnos. Y que además según su página web⁵⁶, su presupuesto depende en más de un 50% de las donaciones que aporta de manera altruista la mecenas americana Cristina Heeren. Sin duda un modelo económico que cuenta con un patrimonio privado dispuesto a asumir grandes pérdidas, que no busca beneficios, y que además persigue fondos de benefactores y patrocinadores.

---

⁵⁴ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Círculo Flamenco* (Pedro Ojesto y Diego Villegas), de Radio Círculo, emitido el 15/01/2015. [En línea] <https://www.ivoox.com/circulo-flamenco-15-01-2-015-pedro-ojesto-diego-villegas-audios-mp3_rf_3995719_1.html> [Consultado el 04/11/2017]

⁵⁵ *Ibíd.*

⁵⁶ [En línea] <<http://www.flamencoheeren.com/es/apoyanos.html>> [Consultado el 06/06/2018]

Las clases en UFlamenco se impartieron durante dos cursos académicos y logré contactar con una de las alumnas que vivió sus dos años de existencia: Marta Mansillo Blanco, alumna de flauta de Juan Parrilla y de Pedro Ojesto en la asignatura de tablao, me manifestó que las clases se desarrollaron con absoluta normalidad y que todo lo que ella sabe sobre flamenco hoy, lo aprendió allí.

Incluso existió en UFlamenco, pero solamente durante un curso, un área infantil del flamenco ideada por María Luisa Moro Fonseca –la esposa de Ojesto–, quien diseñó un proyecto llamado “La Tarara” y que consistió en una escuela de arte escénicas que integraba teatro, música y danza para los más pequeños.

En lo que se refiere al riesgo empresarial y a la inversión económica, fue la Escuela de Nuevas Músicas y la Escuela de Música Creativa las que asumieron el riesgo y crearon para ello una nueva sociedad denominada Río Colorao SL. Una consulta a los informes del registro mercantil de Madrid nos informa de que esa sociedad con número de CIF: B86944170 está detrás del nombre comercial “UFlamenco” y que se constituyó el día 11 de febrero de 2014⁵⁷. De los datos del registro también se observa que en el momento de su constitución están representados los socios de las dos escuelas de música mencionadas, pero el día 20/04/2015 cesan en su cargo de consejeros del órgano de administración los socios representantes de la Escuela de Nuevas Músicas. La última fecha que registra cambios es el 13/03/2017, momento en el que figura inscrito como “socio único” la sociedad “Escuela de Música Creativa SL”.

Aunque hubo intentos de implicar a más socios, como a la familia Carmona –poniendo a Pepe Habichuela como director del área de guitarra–, o a la sociedad Grupo5 que gestiona muchos proyectos educativos, lo cierto es que éstos no llegaron a materializarse. Al final en el proyecto quedaron como socios participantes de la sociedad Río Colorao SL solamente las dos escuelas de música mencionadas, asumiendo La Escuela de Música Creativa más la parte de gestión, y Pedro Ojesto la parte pedagógica.

---

⁵⁷ Consulta realizada el 31/05/2018 de los datos públicos depositados en el registro mercantil de Madrid.

Como ya hemos dicho el 20/04/2015 la Escuela de Nuevas Músicas se salió de la sociedad Río Colorao SL. El motivo por el que Pedro Ojesto se marchó de UFlamenco, según me explicó él mismo en una breve conversación⁵⁸, fue por desavenencias económicas entre sus socios. Posteriormente⁵⁹ volvimos a hablar sobre el tema y me aclaró que la causa por la que se retiró del proyecto fue por un desacuerdo con la gestión que proponía la Escuela de Música Creativa. Él era partidario de empezar desde abajo, despacio, reduciendo recursos y controlando los gastos de infraestructura y gestión, y enfocando la inversión en los profesores y ayudas a una selección de alumnos muy capacitados. Por otro lado la Escuela de Música Creativa quería funcionar como una gran empresa con muchos recursos de gestión e infraestructuras, para lo cual se hacía necesario subir los precios y aumentar la inversión de capital. Lo cierto es que con un desacuerdo de ese tipo era muy difícil funcionar, pues un proyecto tan complejo y del calibre de UFlamenco, solo se puede afrontar con una gran sintonía entre los socios.

La Escuela de Música Creativa intentó seguir con el proyecto después de que Pedro se retirase como socio, pero por desgracia ellos también tuvieron que dejarlo después de haber invertido mucho dinero, saliendo todos perdiendo económicamente. Durante el tiempo que Ojesto fue socio respetó el acuerdo firmado con la Escuela de Música Creativa de no anunciar flamenco en sus respectivos centros, pero cuando salió de la empresa Río Colorado, volvió a impartir algunas asignaturas de flamenco –aunque no la de “Tablao” pues no contaba con alumnos de baile en su escuela–, enfocando sus enseñanzas en el piano flamenco y en el desarrollo de la asignatura de “Flamenco-Jazz”.

Incluso la página web www.uflamenco.com, activa todavía en marzo de 2018 y con toda la información obsoleta de cursos y profesores, a fecha de hoy ya ha desaparecido⁶⁰.

---

⁵⁸ Conversación mantenida tras un concierto celebrado en el madrileño Café “El Despertar” el día 17 de marzo de 2018.

⁵⁹ El día 20 de junio de 2018, a través de una llamada telefónica y un correo electrónico.

⁶⁰ La url <http://www.uflamenco.com> está caída, probablemente por falta de renovación del nombre de dominio y/o eliminación de los contenidos en los servidores del *hosting* [Consultada 02/06/2018]. De todas formas gracias a *Wayback Machine* -un repositorio de internet donde se pueden consultar versiones antiguas de páginas actualizadas o borradas- es posible consultar la web de UFlamenco en diferentes fechas. [En línea] <https://web.archive.org/web/*/http://www.uflamenco.com> [Consultado 02/06/2018]

En resumen, de todo aquél proyecto flamenco ilusionante y de tan altísimo nivel ya no queda nada. La Escuela de Música Creativa se ha quedado con los “restos” de la parte empresarial de UFlamenco y con algunos profesores dando clases particulares. Pedro Ojesto por su parte dice haberse llevado a su escuela el ideario de todo aquello, lo cual quizás haya servido para darle un empujón flamenco a las enseñanzas que él mismo enseña en su Escuela de Nuevas Músicas. Pero en cualquier caso la gran aspiración de que Madrid tuviera una Universidad Flamenca de enseñanza superior oficial que se convirtiera en un centro internacional de referencia, se ha desvanecido por completo. El sueño comenzó en el curso 2014/2015 pero solamente logró permanecer abierta durante dos cursos académicos y echó el cierre en el verano de 2016. Una lástima.

5.4 El libro “Las claves del Flamenco”

En el año 2008 la Fundación Autor publica el primer y único libro de Ojeste titulado “Las Claves del Flamenco”. El libro que estuvo disponible durante bastantes años vendió todos sus ejemplares, y por un tiempo resultó imposible de comprar. Afortunadamente a finales de 2017, y gracias a una ayuda de 1.000 euros recibida en 2016 de la Fundación SGAE, el libro se ha reeditado con algunos pequeños cambios y esta vez en la editorial Piles. Está previsto también la publicación de una traducción al inglés que se espera pueda ver la luz dentro de poco, también con la editorial Piles.

En cuanto al contenido y tipología de la publicación, se trata de un libro eminentemente pedagógico y práctico, destinado principalmente a músicos que deseen acercarse al mundo de la música flamenca con el claro propósito de poder aprender a tocar esa música. En las 160 páginas del libro –ilustradas con más de cien ejemplos musicales– se analiza en profundidad la música flamenca desde un punto de vista del lenguaje utilizado universalmente en las músicas actuales, que no es otro que el que instauró el jazz como sistema global de análisis para todas las músicas del mundo, alternativo a los sistemas clásicos. El uso del cifrado americano y la equivalencia entre escalas modales y otros tipos con determinados acordes es por tanto generalizado. Así es cómo el mismo autor ve su libro:

“[...] pues con el tiempo el flamenco me llevó a hacer pues un libro que se llama las claves del flamenco, que es un libro que hasta ese momento no había ninguno que satisficiera la necesidad de una explicación en el lenguaje actual de la música contemporánea, pues de todos los palos, con un análisis armónico actual, pero del flamenco.”⁶¹

Como resulta fácil calcular, cuando Ojeste publica su libro cuenta ya con 55 años de edad, lo cual al igual que ocurriera con su primer disco como líder que lo grabó con 45 años, significa que tiene absolutamente claros y maduros los principios musicales del flamenco y su metodología para enseñarlos. De hecho ambas ediciones, la

---

⁶¹ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Nuestro Flamenco* (Flamenco y jazz: un encuentro), de Radio 5, emitido el 10/12/2013. [En línea] <<http://www.rtve.es/alacarta/audios/nuestro-flamenco/nuestro-flamenco-flamenco-jazz-encuentro-10-12-13/2210207/>> [Consultado el 04/11/2017]

original del 2008 y la recién publicada del 2017, contienen los mismos capítulos y estructura, estando los únicos cambios sobre todo en pequeñas modificaciones en la redacción de algunos párrafos.

Tras una breve página de presentación firmada por Tomatito y una declaración de intenciones redactada por el autor en la introducción, el libro desarrolla su contenido en cinco grandes capítulos: Antología histórica, La armonía en el flamenco, Formas y estructuras, Los palos. Pasamos a comentar los capítulos:

Antología histórica

Es un interesante repaso en diecisiete páginas a los orígenes de aquellos que crearon el flamenco, aunque en términos generales su estudio histórico no está actualizado según los últimos trabajos de investigación flamenca. Ojesto comienza hablando, parafraseando a Manuel de Falla, de la adopción por parte de la Iglesia española del canto bizantino, de la invasión árabe, y de la inmigración y establecimiento en España de los gitanos.

Por otra parte establece en cuanto al origen dos centros de gravedad que se desarrollan a lo largo del siglo XIX: el jaleo y el fandango. Se está refiriendo como después desarrolla en el texto, por un lado al jaleo primitivo como origen de las tonás y los cantes festeros o de jaleo, y por otro al fandango de origen morisco que según nos explica posteriormente se funde con el cante flamenco.

A continuación se adentra en la espinosa tarea de clasificar los cantes, considerando cuatro tipos:

- Cantes flamencos básicos o troncales: tonás, seguiriyas, soleares y tangos.

- Cantes emparentados o influidos por los cuatro básicos mencionados: martinete, deblas, carceleras, saetas, livianas, cabales, serranas, polo, caña, bamberas, bulerías, alegrías y cantiñas, caracoles, romeras, mirabrás, tientos y tanguillos.
- Cantes flamencos derivados del fandango andaluz: malagueñas, verdiales, bandolás, rondeñas, jaboras de Málaga, granaina y media granaina de Granada, los fandangos personales, artísticos o naturales, las tarantas, cartageneras, mineras, murcianas, levanticas, fandangos abandolaos de Málaga y Córdoba, y los fandangos de Huelva.
- Cantes folklóricos aflamencados procedentes de diversas regiones peninsulares o hispanoamericanas: a) cantes autóctonos (temporeras, cantes de trilla o trilleras, pajaronas, sevillanas, peteneras, y otros; b) cantes de importación o de ida y vuelta: farrucas, garrotines, guajiras, colombianas, rumbas, milongas, etc.

El último apartado de esta antología histórica está dedicado a las grandes etapas históricas del cante flamenco, considerando y dando información clara y directa en base a los cinco momentos históricos en los que clasifica su evolución: 1) etapa familiar y hermética (1800-1850); 2) etapa de los cafés cantantes (1841-1900); 3) etapa teatral (1900-1940); 4) etapa de expansión universal (1940-1975); y 5) etapa de incorporación de otros instrumentos.

La armonía en el flamenco

Veintidós páginas desarrollan los conceptos de tonalidad y modalidad, así como diferentes tipos de escalas que se utilizan en el flamenco y las relaciones posibles entre ellas: modo frigio primitivo, escala flamenca, modo frigio mixto, modo mayor y modo menor relativo.

Se detiene en este punto buscando otras formas de entender o visualizar, o quizás de explicar a músicos de otros estilos como el jazz, las similitudes que la escala flamenca pudiera poseer con otras escalas conocidas como serían: el modo frigio con la tercera mayor añadida, el 5º modo de la escala menor armónica, o la escala mixolidia b9 b13, esta última con un claro guiño a los músicos más conocedores del lenguaje jazzístico.

Marca la “tonalidad flamenca” como la sonoridad propia de este lenguaje, y al igual que hacen frecuentemente las escuelas de jazz enseñando las relaciones escala/acorde –dentro ya de su larga trayectoria sistematizando esa enseñanza–, Ojesto hace lo propio sugiriendo por ejemplo dos opciones de escala para el mismo acorde de la dominante flamenca (bII): escala lidia o escala lidia #2.

No podía faltar en este capítulo la presencia de lo mucho que el instrumento más flamenco por naturaleza –la guitarra–, ha influido en el desarrollo de la armonía. Las denominaciones de tocar “por medio”, “por arriba”, o “por abajo”, son explicadas junto con diversos detalles de la técnica y de cómo las características físicas del instrumento han influido en la sonoridad propia de la armonía flamenca.

El siguiente paso es presentar cada uno de los acordes que corresponderían a cada uno de los grados de la escala flamenca, asociándolos, al igual que se hace en otras metodologías de enseñanza de música moderna, a diferentes tipos de escalas. Resumimos en un pentagrama las equivalencias que Ojesto nos propone para la tonalidad flamenca de Mi, incluimos el cifrado americano en la parte superior y su escala correspondiente en la parte inferior:

E ⁷	Fmaj ⁷	G ⁷	Am ⁷	Bm ^{7(b5)}	Cmaj ⁷	Dm ⁷
						
mixolidia b9 b13	lidia o lidia #2	mixolidida	menor natural	locria	mayor	dórica

El último apartado de este capítulo sobre la armonía se centra en los diferentes tipos de enlaces armónicos, mostrando sucesiones habituales de acordes, tipos de

cadencias, o formas posibles de modular a otros tonos. Aquí son frecuentes el uso de términos como cadencia auténtica o perfecta (II-V-I), cadencia flamenca tradicional y primitiva (G-F-E), cadencia flamenca de movimiento ascendente también llamada de tritono (Dm-D#dim-E), dominantes secundarios⁶², acorde sustituto de tritono, dominantes por extensión, acorde “pívor”, o modulaciones de tres tipos: al tono relativo flamenca, al tono mayor relativo y al tono mayor paralelo.

Los paralelismos con la música de jazz son muy frecuentes. Citamos a continuación un párrafo de su libro en el que compara la utilizadísima secuencia jazzística de II-V con la cadencia flamenca:

“La utilización de la idea del II-V como herramienta armónica de encadenamiento de acordes, tal y como se concibe en el jazz, y en general en toda la música moderna, es bastante usual en el flamenco, en la cadencia a tónica, aunque de una marea especial o más abstracta (sin un movimiento de fundamentales de II-V) que posteriormente veremos como en cualquier encadenamiento de dominantes secundarios a otros acordes, de una forma estándar de II-V.”⁶³

Formas y estructuras

Este breve capítulo de tan solo tres páginas nos ofrece en primer lugar un glosario en el que define el significado de siete términos flamencos: salidas de guitarra, ritmo base o “compás”, salidas del cantaor, letras, falsetas, llamadas y cierres.

Termina con una escueta explicación acerca de las estructuras que se siguen en el cante y el baile flamenco.

---

⁶² Respetamos el término “dominantes secundarios” así utilizado por Ojesto en su libro, siendo su significado idéntico al de “dominantes secundarias”.

⁶³ OJESTO, Pedro. *Las Claves del Flamenco*. Madrid: Ed. Autor, 2008. Pág. 46.

Los palos

Sin duda en este capítulo encontramos la parte más densa del libro, concentrando en un total de 95 páginas la mayor cantidad de contenidos y ejemplos de toda la obra pedagógica.

Tras una clara distinción entre los palos de métrica libre y los palos de métrica fija se mete de lleno con los tangos y sus posibles patrones rítmicos, a los que llama como no podía ser de otra forma “compás” o ritmo base. Para su explicación hace uso de breves ejemplos armónico rítmicos de 2 o 4 compases de duración que transcribe en pentagramas musicales, tanto para la percusión (incluidas las palmas) como para su ejecución pianística acompañada de armonía en cifrado americano.

Además nos muestra en ejemplos musicales diversas variantes geográficas de los tangos: Tangos de Paquera de Jerez (*Te tengo que ver llorar...*), Tangos de Triana de Antonio Mairena (*En Santa Ana...*), Tangos del Piyayo (*El día que yo te vea*) y Tangos extremeños (*Dejarme flores, dejarme...*). Y añade a continuación otras dos transcripciones de conocidos éxitos musicales: *Como el agua* de Camarón de la Isla y *Chick* de Paco de Lucía.

Sin alejarse todavía de los tangos pasa a enumerar y explicar los palos relacionados con los tangos: los tientos, la farruca, los tarantos, la zambra, la rumba, la colombiana, el garrotín, la guajira. Todo ello acompañado igualmente de muchas transcripciones de ejemplos musicales entre las que aprovecha para incluir un fragmento del tema que probablemente hizo famoso al grandísimo Paco de Lucía, su rumba *Entre dos aguas*.

Ahora es el turno de los tanguillos, describiéndolos al igual que hiciera con los tangos, mediante su “compás”. Así pues incorpora ejemplos de 1 o 2 compases con su ritmo base o patrón rítmico. Además incluye como ejemplo musical una transcripción del *Romance de la luna* de Camarón de la Isla.

Y pasamos a los Fandangos los cuales divide en tres categorías: 1) de métrica libre, 2) de ritmo “abandolao”, 3) Fandangos de Huelva. En este punto desarrolla los dos últimos tipos que son de métrica fija. Como otras veces aporta el “compás” o patrón rítmico-armónico, y lo acompaña con ejemplos de falsetas, letras, verdiales, etc. y música conocida como los fandangos de Alosno de Camarón de la Isla (*Calle Real*) o los fandangos de Almonaster.

Afronta de lleno seguidamente los palos de ritmo irregular comenzando con la seguiriya: su patrón rítmico-armónico es presentado de diferentes modos que buscan facilitar su comprensión. Ejemplos de variaciones, falsetas y letras, amplían la explicación de este complejo palo flamenco, entre ellos destacamos la transcripción de: una seguiriya de Jerez (*Pierdo el sentío*).

De entre los derivados de la seguiriya afronta a continuación sus variantes más notables: las serranas, las cabales y las livianas. Para su explicación se apoya en las transcripciones de los ejemplos musicales de: *Una ventera* para las serranas, *Qué fatigas tengo* para las cabales, y *Canela fina* para las livianas.

Ha llegado el momento de explicar la Soleá, y es muy de agradecer que se detenga y explique en detalle su clave rítmica y diferentes posibilidades de escritura y acentuación con numerosos ejemplos musicales. A esta magnífica presentación le siguen ejemplos de falsetas, de rasgueos, de arpegios, y de letras. Entre las creaciones musicales transcritas nos encontramos con las soleares de Alcalá *A pesar de tanto tiempo* o las soleares de Triana *Santa Justa y Rufina*.

Ahora pasamos a tratar los palos derivados de la Soleá, haciendo una distinción entre aquellos emparentados con su métrica y aquellos considerados variantes. Entre sus variantes menciona el polo y la caña, que tras una sencilla explicación de sus diferencias, nos muestra tres ejemplos distintos del “paseíllo”, estrofa melódica a modo de estribillo cantada con ayes que ambas variantes poseen, pero que muestra pequeñas diferencias según esté contenido en una caña o en un polo.

Es el turno del palo flamenco de las alegrías el cual engloba dentro de la familia de las cantiñas, completando el texto con una muy breve mención otros palos del mismo estilo: el mirabrás, la bamera, las romeras y los caracoles. Todo esto lo explica como siempre mostrando con ejemplos el ritmo base de las alegrías y sus diferentes escrituras, para luego ofrecernos ejemplos de falsetas, “tititrán”, o las alegrías *Un tiro al aire* y *Le dicen a los de Caí*.

Para terminar el capítulo de los palos flamencos nos presenta a las bulerías, estilo al que considera como “el palo estrella entre los flamencos y ante el mundo”⁶⁴. Una vez más –ya la última–, nos brinda pormenorizadamente el ritmo base de la clave de la bulería con todas sus posibilidades de acentuación y de escritura. Nos ofrece también información de las posibles variantes: variaciones geográficas, variaciones personales, “bulerías por soleá”, “bulería al golpe”, jaleos extremeños, y las llamadas “bulerías cuplé”. Y todo esto aderezado con estupendos ejemplos musicales de bulerías de Jerez (*Qué dolor de mare mía*), bulerías de Cádiz (*Ay, vámonos primo*), jaleos extremeños (*Vengo de mi Extremadura*), o las composiciones de Sábicas (*Aires de Triana*) y de Paco de Lucía (*Viviré*).

Finaliza el libro con un breve epílogo de media página y una relación numerada de los ejemplos musicales que contiene.

---

⁶⁴ OJESTO, Pedro. *Las Claves del Flamenco*. Madrid: Ed. Autor, 2008. Pág. 142.

6. EL FINAL DEL CAMINO: EL FLAMENCO JAZZ

En cuanto al artista que nos ocupa, viene al caso rescatar las palabras del crítico musical Javier de Cambra que figuran nada más acceder a la página web⁶⁵ de Pedro Ojesto:

“En primer lugar, y para quienes no conozcan al pianista madrileño, valga señalar que Ojesto no sigue a nadie ni ninguna moda. Su acción musical en este momento responde a tres décadas de práctica y aprendizaje musical en el encuentro de la música clásica, la clásica española, el jazz y el flamenco.”⁶⁶

Así pues con esa cita que se incluyó en el libreto de su disco *Quiero* (2004) y que ahora incorpora en su propia web queda claro que él mismo reconoce que su música es un mestizaje, ya no solamente del flamenco y del jazz, sino que también recibe influencias de la música clásica, fruto de su formación académica en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Otro de sus pensamientos interesantes a este respecto es la siguiente frase del propio Ojesto: “Me gustan los músicos por encima del instrumento y del estilo”⁶⁷. Y es que deducimos que el artista de nuestro trabajo da a entender su gran flexibilidad y actitud ante la música, pudiendo entre buenos músicos, sentirse a gusto casi en cualquier estilo de música y con cualquier combinación de instrumentos.

Si repasamos su discografía encontraremos colaboraciones en otros estilos de música muy distintos al flamenco y al jazz. Sobre todo en sus primeras grabaciones y colaboraciones encontramos estilos más comerciales; discos como “Evame Malú” o “Música de los elementos”, o composiciones de encargo para orquestas, televisión o

---

⁶⁵ [En línea] <http://www.pedroojesto.com> [Consultado el 23/03/2018]

⁶⁶ Texto extraído de las notas que acompañan a su disco *Quiero* [CD]. Madrid: Nuba Records, 2004.

⁶⁷ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *El Callejón del Cante* (Flamenco Jazz Company), de RadioE, emitido el 10/06/2011 [En línea] <<http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-callejon-del-cante/callejon-del-cante-flamencojazz-company-10-06-11/1123482/>> [Consultado el 04/11/2017]

teatro, muy poco tienen que ver con la visión que en este trabajo pretendemos ofrecer del músico como pianista de flamenco jazz.

Y es que Pedro Ojesto ha recorrido muchos caminos y ha pisado muchos terrenos musicales, pero desde hace varias décadas el destino y de forma inevitable, le ha transformado en un pianista de músicas mestizas, convirtiéndose en un músico que hace aquello que más le gusta hacer. Escuchémosle: “Nos gusta lo que hacemos sí, por eso lo hacemos y por eso nos hemos reunido a hacerlo, creemos que absolutamente a la gente le gusta. [...] El denominador común de todo esto es la música. El amor que tenemos por la música, el cariño con el que hacemos la música que hacemos [...]”⁶⁸

Ya otros se han encargado de catalogarle, poniéndole la etiqueta de “flamenco jazz” al estilo en el que Ojesto se siente más cómodo para expresar su personalidad sincera y más profunda. O por si el lector tiene dudas, el estilo “jazz flamenco”, lo que viene a ser exactamente lo mismo. No solo estamos hablando de que toca dentro de una estética que él mismo se ha creado, sino también de que se mueve en ella tocando de la forma que más le apetece. No lo hace con expectativas de vender más o menos discos, ni por necesidad económica pues su propia escuela le resuelve ese asunto, lo hace simplemente porque le gusta. Si a los que hemos pasado por una enseñanza tradicional de Conservatorio nos dijeran que llegaría un día en el que podríamos tocar en nuestro instrumento cualquier tipo de música y como nos diera la gana, no nos lo hubiéramos creído. Pues eso es lo que ha conseguido Ojesto:

"Yo creo que la razón más grande que hay para intentar escuchar la música que hacemos es que yo creo que es difícil encontrar una música parecida en ningún lado. O sea que lo que hacemos es una mezcla muy nuestra y tiene el aval del flamenco y el aval también de la experiencia en la música de jazz que tenemos los que estamos ahí también. Y entonces con la profundidad que está hecha esta música, esta fusión, pues las habrá

---

⁶⁸ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *El Callejón del Cante* (Flamenco Jazz Company), de RadioE, emitido el 10/06/2011 [En línea] <<http://www.rtve.es/alacharta/audios/el-callejon-del-cante/callejon-del-cante-flamencojazz-company-10-06-11/1123482/>> [Consultado el 04/11/2017]

mejores pero diferentes serán. O sea esta es muy peculiar y desde luego yo creo que tiene ese *pedigree* por decirlo así."⁶⁹

¿Pero cómo ha conseguido llegar hasta ahí? ¿Qué ambiente ha necesitado para llegar a esa libertad artística sin prejuicios? Veamos cómo él mismo cuenta sus inicios y sus muy variados gustos musicales:

"Mi abuelo era otorrino y entre sus pacientes estaba el maestro Caracol, y bueno pues eso hizo que yo de pequeño estuviera acostumbrado a escucharlo, porque mi abuelo era aficionado al flamenco y a la música en general. Tocaba el violín, pero a él le gustaba mucho el flamenco también. Y entonces me lo ponía mucho, como él se dio cuenta que a mí me gustaba la música, lo que pasa es que en aquella época a mí me gustaba Jimi Hendrix. Pero bueno, me llamaba mucho la atención el jazz y el flamenco, y me llamaba la atención la música clásica, y todo, era una olla a presión, me gustaba todo. Eso hizo que de pronto ya después no fuera una cosa nueva para mí, yo ya lo tenía oído."⁷⁰

El jazz es algo que tuvo que buscar fuera de su entorno, pues como él mismo reconoce en el Madrid que le tocó vivir no fue fácil encontrar una manera de formarse:

"Yo me he criado como pianista, me he criado como músico en todo caso de jazz, en todo caso. Porque bueno yo estudié clásico, como es lo normal al principio cuando estudias, pero rápidamente yo me, el conservatorio lo llevaba muy mal porque a ellos el jazz les parecía una cosa muy absurda. Yo me tuve que ir también a Barcelona a estudiar jazz, porque en aquella época en Madrid no había escuelas, no había nada, me tuve que ir, de los pocos madrileños que se han ido a Barcelona a estudiar. [...] Yo me fui a estudiar con Álvaro Is al Aula, lo que era el Aula entonces, estaban ahí alrededor de que empezaba el *Taller de Musics* entonces. Aunque yo no estudié en el *Taller de Musics* pero

---

⁶⁹ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *El Callejón del Cante* (Flamenco Jazz Company), de RadioE, emitido el 10/06/2011 [En línea] <<http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-callejon-del-cante/callejon-del-cante-flamencojazz-company-10-06-11/1123482/>> [Consultado el 04/11/2017]

⁷⁰ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Jazz Time Magazine* (Pedro Ojesto), podcast emitido el 09/11/2013. [En línea] <<http://www.jazztimemagazine.com/jazz-time-pedro-ojesto-9112013/>> [Consultado el 08/10/2017]

bueno, tenía mucha relación con todos los del Taller de Músicos de Barcelona.”⁷¹

Pero ¿qué tipo de pianista se considera Ojesto, de jazz o de flamenco? Así es como él mismo responde de forma breve y sencilla: “Pianista de jazz y de flamenco”⁷². Y aquí en otro contexto más coloquial nos da más detalles:

“Yo tengo mucha raíz de jazz, yo me formé musicalmente, bueno por muchas vías, con la música clásica, pero sobre todo el jazz es quien me ha absorbido últimamente mucho tiempo antes de estar atento al flamenco y he intentado aportarle al flamenco todo el bagaje que yo tengo del jazz. Pero en el fondo yo pienso en flamenco.”⁷³

Y en esta otra cita ahonda sobre su larga experiencia y vinculación tanto al flamenco como al jazz:

"La verdad es que desde hace ya más de treinta años que saco un poco la cabeza del mundo del flamenco. Vivo dentro de ese mundo, es la música en la que más trabajo, en la que me siento a gusto. Lo que pasa es que estoy intentado conseguir que dentro del flamenco, no he soltado mi formación como músico de jazz y mi afición a la música de jazz. Y estoy atento a lo que está pasando en el jazz, pero dentro del flamenco.”⁷⁴

Además defiende abiertamente que el flamenco pueda tocarse al piano y por qué no unirlo también a la música de jazz:

---

⁷¹ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Jazz Time Magazine* (Pedro Ojesto), podcast emitido el 09/11/2013. [En línea] <<http://www.jazztimemagazine.com/jazz-time-pedro-ojesto-9112013/>> [Consultado el 08/10/2017]

⁷² TRANCOSO GONZÁLEZ, Juan. *El piano flamenco en los albores del siglo XXI: entrevistas*. Saarbrücken: Ed. Publicia, 2014. Pág. 76.

⁷³ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Nuestro Flamenco* (Pedro Ojesto y el Madrid Flamenco), podcast emitido el 19/01/2017. [En línea] <https://www.ivoox.com/nuestro-flamenco-pedro-ojesto-madrid-audios-mp3_rf_16511434_1.html> [Consultado el 08/10/2017]

⁷⁴ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Nuestro Flamenco* (Flamenco y jazz: un encuentro), de Radio 5, emitido el 10/12/2013. [En línea] <<http://www.rtve.es/alacarta/audios/nuestro-flamenco/nuestro-flamenco-flamenco-jazz-encuentro-10-12-13/2210207/>> [Consultado el 04/11/2017]

"Hombre, yo creo que lo unen muchas cosas, yo hablo subjetivamente, desde fuera a lo mejor puede parecer dos mundos separados. Pero yo que soy pianista, me preguntaban hace años ¿cómo toca usted el flamenco con el piano? Dice ¿con qué quiere que lo toque? Si yo lo que toco es el piano. Y aparte que no he sido el primero en el flamenco. Luego todo el mundo pensamos que Arturo Pavón fue el primero, no, no, antes había mucho, en los cafés cantantes y todo eso era normal acompañar el flamenco con el piano, eso era una cosa frecuente. Luego claro la guitarra cogió la delantera por la agilidad rítmica y el flamenco evolucionó con la guitarra, pero bueno, en el jazz ha habido también una evolución, es una música también racial, cultural, que ha crecido así dentro de una sociedad que al principio le era un poco hostil y tiene esa analogía. Eso por buscar la parte de contenido emocional y si quieres todo eso. Pero luego ya puestos a algo más real, o sea más real para nosotros los que no hemos vivido esas opresiones en su momento y esas cosas. Hombre el sentimiento ahí queda y ves esa analogía y ves esas cosas en común. Pero luego ya musicalmente también hay mucho en común en todo el contenido musical, porque son músicas que tienen el espíritu muy abierto, muy libre, buscando lo que es la sensibilidad y el corazón, y la honestidad musical. Entonces por eso la improvisación, es que sin eso pues que vas a improvisar. La improvisación no hay nada preparado, y entonces en el flamenco aunque la improvisación es diferente pero también los músicos flamencos buscan ese camino de desarrollo musical para el flamenco, para el flamenco."⁷⁵

Para Ojesto “el jazz es una música de raíz y por eso se lleva tan bien con el flamenco, que es otra música de raíz”⁷⁶. Preguntado acerca de hacia dónde cree él que va la evolución del flamenco jazz, Ojesto responde: “Debería ir hacia que los músicos de jazz supieran tocar por soleá, y que los guitarristas flamencos aprendieran las disciplinas que aporta el jazz, lo que no sé es si esto se cumplirá o el tiempo que falta

---

⁷⁵ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Nuestro Flamenco* (Pedro Ojesto: “Antes el flamenco se tocaba con piano”), de Radio 5, emitido el 09/12/2013. [En línea] <<http://www.rtve.es/alacarta/audios/nuestro-flamenco/nuestro-flamenco-pedro-ojesto-antes-flamenco-se-tocaba-piano/2208750/>> [Consultado el 04/11/2017]

⁷⁶ SAN NICASIO, Pablo: *Entrevista a Jazz Flamenco Company. Pedro Ojesto, David Cerreduela, José Miguel Guzmán*, publicación del portal web www.deflamenco.com de fecha 07/07/2011: [En línea] <<https://www.deflamenco.com/revista/entrevistas/entrevista-a-jazz-flamenco-company-pedro-ojesto-david-cerreduela-jose-miguel-guzman-1.html>> [Consultado el 08/10/2017]

para que esto sucediera”⁷⁷. En cuanto a cómo trasladar el sonido flamenco al piano, aquí nos explica de qué manera quiere hacerlo él:

“De todas formas el piano en el flamenco es un instrumento sin tradición, ésta reside en la guitarra, y los pioneros como Pavón o Romero y otros, fueron unos valientes por abrir la puerta al piano, y siempre hay detalles que aprender de ellos, pero el camino está bastante virgen, es ahora cuando hay más pianistas desarrollando este camino en el flamenco, y cada uno lo hará como crea que debe hacerlo, yo en mi caso quiero traducir al piano todo el legado del flamenco, para lo que primero hay que hacer es conocerlo; primero hay que imitar a la guitarra, para después sonar como un piano haciendo la misma música, pero con una transformación.”⁷⁸

Vemos en esta cita de Ojesto que nos habla de que “primero hay que imitar a la guitarra”, pero después nos aclara que “para después sonar como un piano haciendo la misma música, pero con una transformación”. Este asunto de si los pianistas flamencos buscan la imitación exacta de la guitarra o no, es un tema recurrente que suele plantear curiosidad entre los que oyentes que se preguntan de qué manera puede acercarse un pianista al lenguaje flamenco y de qué forma puede ese instrumento aportar algo que merezca la pena. En la siguiente intervención Ojesto deja aún más claro su punto de vista sobre este particular:

"Hombre yo quiero ser pianista y siempre lo he querido ser. Lo que pasa es que hubo unos años que para aprender flamenco, ¿de quién aprendo? ¿del cante? Yo no canto, o sea, sí hay que aprender los cantes, pero yo primero tuve que aprender la guitarra, y porque el flamenco venía con la guitarra. Aunque mucha gente no sabe que en los cafés cantantes, eso ya es historia que nos vale de consuelo a los pianistas, en los cafés cantantes hace muchísimo tiempo había mucho piano en el flamenco, lo que pasa es que era un flamenco que no es el de ahora. Luego ya los guitarristas tienen mucha más capacidad rítmica que los pianistas de la época. Ahora lo que pasa es que el maestro del piano para los pianistas flamencos pues ha sido Chick Corea. O sea el maestro de

---

⁷⁷ PÉREZ REY, José Manuel: *Pedro Ojesto: Quiero traducir al piano todo el legado flamenco*, publicación web en www.distrtojazz.com de fecha 28/06/2011: [en línea] <<http://www.distrtojazz.com/entrevistas-jazz/pedro-ojesto-quiero-traducir-al-piano-todo-el-legado-del-flamenco>> [Consultado el 29/10/2017]

⁷⁸ *Ibíd.*

cómo hay que tocar el piano, cómo hay que sacarle el sonido, usar poco el pedal, la rítmica. Lo único claro hay que tocar flamenco. Pero a nivel pianístico no hemos tenido un Paco de Lucía de piano, o sea no ha habido. Entonces hemos tenido que aprender de la guitarra porque es donde ha venido el flamenco. Claro la guitarra hace una alzapúa, ellos hacen con el bordón y los arpegios con los dedos de arriba, las cuerdas de arriba, pues entonces tú claro con el piano lo tienes que hacer con la izquierda haces el bordón y los arpegios con la derecha. Y entonces te suena como una guitarra efectivamente. Cuando tienes ya la música muy interiorizada, entonces empiezas a aplicar todas las, el piano tiene mucha historia, o sea hay muchos compositores Debussy, Bartok, Chopin, Bach, o sea empiezas a aplicar otro tipo, y luego está todo el piano jazz por supuesto, que han sacado de todo eso, o sea es un barrido. El jazz para mí ha sido como un hermano mayor que me ha enseñado un camino, pero no para hacer la misma música, que también, que me encanta tocar jazz y los *standards* y el *bebop*, una época que... pero sobre todo me ha marcado un camino. Entonces claro el piano jazz nos ha enseñado mucho a los pianistas flamencos, o sea a nivel sonido, a nivel técnico, cómo tiene que sonar. Porque en el flamenco los pianistas que eran famosos de los años 60, 70 y 80, hasta los 70 incluso, o sea más ya, ya pues no, no, los pianistas tenían poco sitio en el flamenco, era la guitarra, o sea realmente el piano es que no. Y digo esto por respetar a los que ha habido, o sea hay que respetar que además han sido maestros como Arturo Pavón, que hay que respetarle. Pero no era el modelo de piano que nosotros buscábamos. El maestro ha sido Chick Corea, porque la manera de tocarlo, a nivel rítmico, a nivel técnico, con el sonido que le ha sacado, ése era el que nos ha valido para el flamenco. Entonces claro, no hemos tenido, ¿a quién vamos a imitar? Pues a la guitarra. Lo que pasa es que luego hay que madurar pianísticamente y encontrarle un camino pianístico, y no tocar como una guitarra, ni hacer las mismas cosas. Pero para eso hay que incorporar el piano como instrumento al flamenco, que eso es lo que estamos haciendo entre unos cuantos pianistas, que ya empieza a ser un formato habitual. O sea ya ahora mismo acompañar un cantaor solo con el piano una soleá, bueno pues eso no era habitual, yo no me atrevía hace años. Yo no me atrevía hace muchos años a hacerlo, o sea me daba mucho respeto. Y sabía cómo había que hacerlo, pero es que, había algo yo que sé, y es que no veía a nadie que lo hiciera tampoco, bien hecho eh, bien hecho. Hablo en los 90 o por ahí, en los 80-90, y ahora ya sí, ya sí, claro, pero eso ha costado, entiendes. Pero es normal que los pianistas al principio aprendan de la guitarra. Es normal. Igual que a los cantaores se les dice, cantas como Camarón, ¿y en quién quieres que me fije?, luego aprenden y se dan cuenta que antes de Camarón hay otros anteriores y se

ponen a estudiarlos y a conocerlos. Pero es normal que la gente se fije en lo que le ha llamado la atención.”⁷⁹

Volviendo al hecho de mezclar el flamenco con el jazz, algo que como veíamos en el marco teórico ciertamente ya viene de lejos y es aceptado por el público en la actualidad, es una realidad que este tipo de fusión tiene sus defensores y detractores. Y me atrevería a añadir que además existe un tercer grupo que sin ser ni amigo ni enemigo, lo considera como una extraña mezcla cuya escucha le produce indiferencia. Es por esto que el público con el que cuenta esta fusión de músicas es bastante minoritario, y eso teniendo claro que obviamente no lo estamos comparando con el público de masas con el que cuenta la música pop y rock, sino que hablamos de cifras más cercanas al propio flamenco puro o al jazz tradicional.

Hay quien opina que cuando el flamenco se mezcla con estilos como el pop o el rock se alcanza una mayor cuota de audiencia, y esto provoca un efecto comercial beneficioso en términos económicos para artistas y productores. Pues bien considero que la mezcla del flamenco con el jazz produce el efecto inverso, es decir, logra atraer a un menor número de oyentes. El resultado de la fusión del flamenco con el jazz contiene la suma de las complejidades de ambas músicas, que son muchas. Simplificando mucho, las dificultades musicales de acceso a la comprensión de esta fusión musical serían, por un lado el difícil “compás” que tanto cuesta llegar a interiorizar –incluso a los músicos formados en la tradición clásica–, y por otro lado las complejas armonías del jazz más moderno. Y es que la música que nos ofrece Ojesto no se encuadra dentro de la influencia más asequible a la escucha de la tradición del *swing* clásico de los años 30, sino que bebe de las más complejas armonías y ritmos de la era del *bebop*.

Es por esto que a pesar de que la maquinaria comercial ha desarrollado campañas de marketing para intentar convertir al flamenco jazz en un producto de alta rentabilidad, la realidad es que esta corriente musical no resulta especialmente exitosa en lo comercial. Por supuesto ha habido fusiones del flamenco con otros géneros que sí

---

⁷⁹ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Al compás de Jairo León* (Pedro Ojesto), en Dime Radio, emitido el 07/07/2017. [En línea] <https://www.ivoox.com/pedro-ojesto-audios-mp3_rf_19677458_1.html> [Consultado el 04/11/2017]

han tenido más penetración social –como por ejemplo el flamenco rock, también llamado rock andaluz o rock gitano–, y esto nos ha llevado a pensar en los motivos por los que Ojesto o cualquier otro músico pueda buscar la integración de dos estéticas en principio tan diferentes como son el jazz americano y el flamenco andaluz. Así es cómo Ojesto defiende la autenticidad de su planteamiento, al tiempo que se manifiesta en que al menos para él, en la fusión no todo vale:

"Yo he fusionado el flamenco. Lo he fusionado ¿pero por qué? Porque yo soy una fusión, sabes. Entonces, yo ahora mismo el trabajo que estoy haciendo se llama *La Puerta del Sol*, y ¿por qué? Te explico porque la Puerta del Sol es una fusión. Es el kilómetro cero de España, en el centro de Madrid y tal, y resulta que para mí simboliza la música clásica que está al lado del Conservatorio de Ópera, el jazz, que yo he estudiado en un sitio que estaba al lado de la puerta del sol, el flamenco, que está ahí cerca de La Latina y el Rastro. Entonces la Puerta del Sol es como la puerta de entrada de todas las influencias. Entonces para mí es que buscar la raíz de la Puerta del Sol es cómo buscar la mía, me explico, entiendes. Es que yo soy fusión, yo no vengo de una familia flamenca que me han cantado fandangos de pequeño, y en los cumpleaños me han hecho bailar por tangos de niños. Yo no vengo de ahí, yo lo más que tengo es la suerte de que mi abuelo era el otorrino de Manolo Caracol y me regaló una guitarra y lo escuché. Y además a los 18 años lo que me gustaba era el *rock* de la época sinfónico. Los grupos de aquella época, cuando yo tenía 17-18 años. Entonces yo soy una fusión, entonces yo he desarrollado mi camino que es una fusión. Entonces la fusión como termino de marketing, vamos a hacer el flamenco fusión, y mezclan una rumba con tal y cual, para mi eso está vacío de raíz, porque ni es flamenco, ni es lo que sea, si es con *funky* o con *soul* o con lo que sea, ni es una cosa ni la otra. A no ser que, y yo miro al tipo que lo hace y ése es la fusión que hay. Entonces la fusión, hay ahora gente que lo hace muy bien y gente que lo hace marketing. Y eso ha pasado igual antes, o sea había gente que hacía fusión porque pensaba que era lo que había que hacer, y bueno, y sin embargo había otros que han hecho una fusión pero por ejemplo con el jazz con el *latin*, no siendo cubanos, siendo de aquí. Y gente que se ha aficionado mucho a eso y han hecho una fusión porque la traen dentro, porque es lo que les mueve. Y además la prueba es que pasan los años y siguen en esa frecuencia porque es lo que tienen dentro. Entonces esas son las fusiones que realmente para mí son interesantes,

que tienen raíz. Lo que no tiene raíz, pues, dura poco, sabes, dura poco."⁸⁰

Como ya hemos mencionado el público que muestra interés por este tipo de fusión es bastante reducido, y curiosamente no incluye la suma de la totalidad de los aficionados y músicos profesionales que disfrutan y viven de ambos mundos por separado: "Las reticencias de jazzistas y flamencos a aceptar la existencia de una verdadera fusión entre ambas músicas es una realidad palpable. Sin embargo, tanto los estilos como los propios intérpretes se relacionan cada vez más entre ellos, y de forma más intensa y profunda"⁸¹.

Y muy en la línea de esta cita de Zagalaz se manifiesta el propio Ojesto que nos plantea además un paralelismo entre el camino que ya tiene recorrido socialmente el jazz y el que potencialmente podría recorrer el flamenco:

"El flamenco tiene que mirar al jazz. Yo es como lo veo, tiene que mirar al jazz como un hermano mayor en el sentido de que ya ha desarrollado un camino socialmente. Y el flamenco lo está empezando a desarrollar internacionalmente, aunque el flamenco ya lleva años rodando internacionalmente, pero no de una forma compartiendo la música. Porque el flamenco cuando estaba Carmen Amaya en Nueva York era Carmen Amaya y tal. No, ya Paco de Lucía ya comparte escenario con músicos americanos y Camarón también. Y entonces ahora ya se está compartiendo, entonces está creándose una plataforma que creo que el anfitrión ha sido más el jazz en ese sentido. Pero todo lo que influencia el flamenco, oyen acordes que dan los músicos de jazz, pero no es los músicos de jazz, es la música moderna, la música que se hizo en el siglo XX y que se está haciendo ahora. Entonces ahí encuentran material para seguir creciendo como flamenco. Y el jazz ha encontrado en el flamenco una forma de un género nuevo, igual que hubo el jazz latino, pues ahora el jazz flamenco, o el flamenco jazz como se quiera llamar, depende quien vaya, para donde vaya y de donde venga, yo creo que es un género que tiene mucho futuro y que en unos años va a ser un género internacional

---

⁸⁰ Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Al compás de Jairo León* (Pedro Ojesto), en Dime Radio, emitido el 07/07/2017. [En línea] <https://www.ivoox.com/pedro-ojesto-audios-mp3_rf_19677458_1.html> [Consultado el 04/11/2017]

⁸¹ ZAGALAZ, Juan. *Los orígenes de la relación jazz-flamenco: de Lionel Hampton a Pedro Iturralde (1956 – 1968)*. Revista de investigación sobre flamenco La madrugá N°13. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2016. Pág. 121.

de muchísimo peso. Claro, el mundo del flamenco dirá, eso tiene que ver con el flamenco como un huevo y una castaña, pues eso es lo que dicen los cubanos cuando oyen jazz latin a unos chinos que tocan jazz latin, eso no tiene que ver nada con el son cubano. Y llevaran razón en algunos casos, y en otros... bueno."⁸²

Y a este respecto quisiera traer aquí las palabras del guitarrista al que muchos de nosotros consideramos el más grande de todos los tiempos, el que amaba el flamenco y al que no le disgustaba el jazz: “La fusión puede dar resultado, aunque yo no creo en ella. En mis trabajos con Larry Coryell, John McLaughlin o Al Di Meola, la música no era ni flamenco ni jazz, era una fusión de músicos más que de músicas”⁸³.

Con toda mi admiración y respeto hacia el gran Paco de Lucía, reconozco que me resulta llamativa su frase. Teniendo en cuenta que lo que él hacía en sus actuaciones de las últimas décadas no era considerado flamenco por los más puristas, es curioso que manifieste esa cierta desaprobación y desunión del resultado musical que alcanzara con sus dos compañeros guitarristas. Llamémoslo si queremos falta de entusiasmo a ese sonido que desarrolló con los americanos y que se acercaba más al estilo de Ojesto que hemos estudiado en este trabajo, lo cierto es que el propio Paco de Lucía llevó a cabo una renovación e innovación en el flamenco que incluyó la fusión con otros elementos que eran extranjeros a la propia tradición flamenca que viviera Paco en su primera juventud.

Escuchemos la visión de Ojesto sobre la aceptación de la fusión del flamenco con el jazz por unos y otros:

“Un ejemplo, Paco de Lucía. Es mucho mejor tocando flamenco que jazz, está claro. Pero cuando toca jazz a los *jazzeros* se les abre la boca. A los *jazzeros* abiertos, está claro, no a los cernícalos. A Paco de Lucía le pueden criticar y luego le ponen su nombre al conservatorio del

---

⁸² Transcripción de audio extraída de una entrevista para el programa *Nuestro Flamenco* (Flamenco y jazz: un encuentro), de Radio 5, emitido el 10/12/2013. [En línea] <<http://www.rtve.es/alacarta/audios/nuestro-flamenco/nuestro-flamenco-flamenco-jazz-encuentro-10-12-13/2210207/>> [Consultado el 04/11/2017]

⁸³ CALVO, Pedro y GAMBOA, José Manuel. *Historia-Guía del Nuevo Flamenco. El Duende de ahora*. Madrid: Ed. Guía de Música, 1994. Pág. 162.

pueblo. A mí me conocían hace treinta años, sabían que tocaba jazz, pero no pudieron ni ver que metiera unas castañuelas en un espectáculo que hice en el Teatro Pavón, en una música que tenía un rollo de Falla total, y las castañuelas le venían que ni al pelo. Pues no lo soportaron. Esa cerrazón de los clásicos o incluso los *jazzeros*, de todos modos, es más europea que americana.”⁸⁴

En otra entrevista nos muestra su optimismo sobre el futuro de la aceptación del estilo:

“Cada vez hay menos prejuicios. Mira el primer cantaor abierto de mente que yo conocí era Ramón “El Portugués”, le gustaba todo lo que oía del jazz. Y ya hace años de aquello. Hay de todo, pero en general se ha avanzado. No se ha terminado porque si no estaríamos muertos, pero vamos, cada vez se es más abierto.”⁸⁵

Después de analizar diferentes puntos de vista a favor y en contra de la fusión del flamenco con el jazz, es nuestro deseo cerrar este capítulo con una frase que esperamos sea de consenso generalizado, y cuyo valor no solamente se lo damos al contenido, sino que entendemos que multiplica su trascendencia y significado por lo que representó para el flamenco la persona que la pronunció: “Al final lo que cuenta es lo que un músico exprese, da igual el vehículo con que lo exprese, si lo que toca es bonito da igual”⁸⁶.

---

⁸⁴ SAN NICASIO, Pablo: *Entrevista a Jazz Flamenco Company*. Pedro Ojesto, David Cerreduela, José Miguel Guzmán, publicación del portal web www.deflamenco.com de fecha 07/07/2011: [En línea] <<https://www.deflamenco.com/revista/entrevistas/entrevista-a-jazz-flamenco-company-pedro-ojesto-david-cerreduela-jose-miguel-guzman-1.html>> [Consultado el 08/10/2017]

⁸⁵ *Ibíd.*

⁸⁶ Paco de Lucía pronunció esta frase en el minuto 1’38” de un vídeo promocional para su gira del año 2011. [En línea] https://www.youtube.com/watch?v=APOCAVc4_a [Consultado 15/06/2018]

7. CONCLUSIONES

Vista la trayectoria de nuestro artista Pedro Ojesto, cuesta imaginarse a este pianista ciñéndose a la interpretación de todos los detalles escritos en una partitura tradicional. En mi opinión está claro que, como otros muchos artistas, Ojesto es también uno de los grandes; no solo por su punto de originalidad y capacidad creativa, sino también por su forma auténtica y sincera de plasmar su realidad sonora en grabaciones y conciertos. Algo que tienen en común los grandes artistas, científicos, etc. es que no tienen miedo a transgredir los cánones establecidos y que son capaces de mostrar a los demás sus composiciones, descubrimientos o logros. Para mí sin duda, esto se cumple en Ojesto.

Otra cosa es que exista un público preparado para recibir ese nuevo descubrimiento, esa nueva música. Incluso a los propios músicos ya formados y ubicados en un ambiente musical determinado (ya sea el jazz, la música clásica, el flamenco, el rock, etc.) les cuesta y les puede provocar rechazo una música con la que no terminan de identificarse plenamente. Igualmente ya sabemos que el público en general consume principalmente otros géneros de música más próximos al pop y al rock. Pero a quien le importa eso, Pedro hace lo que hace porque le gusta, porque es lo que desea hacer.

También la generosidad y compromiso de Ojesto para compartir su conocimiento con la sociedad quedan demostrados en este trabajo, tanto en su soñado pero fallido intento de UFlamenco, como en su exitosa Escuela de Nuevas Músicas. Pero también en su libro recién reeditado “Las claves del flamenco” o en su participación en organizaciones como la Asociación Madrileña de Escuelas de Música Moderna (AMEMM), en la Red Española de Escuelas de Música (REEM) o en Autores de Música Asociados (AMA).

Los conciertos y grabaciones en CD son otra forma de entregar a la sociedad parte de uno mismo, y en este aspecto resulta muy sobresaliente el empeño personal de nuestro artista que se embarca no solamente en sacar adelante un puñado de proyectos propios, sino también en descubrir a jóvenes promesas emergentes y apoyarles en sus

propios lanzamientos discográficos, colaborando Ojesto con ellos y dejando a un lado su propio protagonismo como pianista. Más de un millar de actuaciones en público y una veintena de discos son parte del legado de su aportación y el reflejo de su buen hacer.

Pero su aportación a la cultura en general y al flamenco en particular no termina aquí, pues igual que un hijo absorbe y copia parte de los hábitos que observa en sus padres, todos los que han tocado con él o le han escuchado han recibido igualmente su influencia. Y como hemos podido comprobar en este trabajo fin de máster, han sido muchos los “tocados” por Ojesto.

Un último dato, pocos días antes de terminar este trabajo y mandarlo a imprimir mantenía una conversación telefónica con Ojesto, quien me transmitía que le gustaría poder ayudarme más, aunque me decía que estaba realmente ocupado: acababa de tocar en el *Algarve Jazz Gourmet Moments Festival* (Portugal) el día 26 de mayo con su Flamenco Jazz Company, en un par de semanas –el 21 de junio– tocaría en los Teatros del Canal dentro del madrileño Festival Suma Flamenca, y entre medias tenía varios bolos en Madrid. Por si fuera poco, encima me deja caer algo que yo desconocía, estaba en pleno proceso de grabación de su último disco, que aún no conocemos. Así es Pedro, incansable y rebosante de actividad musical. Y que así siga siendo por mucho más tiempo.

8. BIBLIOGRAFÍA, REFERENCIAS Y FUENTES

Bibliografía:

BLAS VEGA, José. *Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco*. Madrid: Ed. Cintereco, 1998.

CALVO, Pedro y GAMBOA, José Manuel. *Historia-Guía del Nuevo Flamenco. El Duende de ahora*. Madrid: Guía de Música, 1994.

CASAS MÁS, Amalia. *Culturas de aprendizaje musical: concepciones, procesos y prácticas de aprendizaje en Clásico, Flamenco y Jazz*. Tesis doctoral no publicada. Universidad Autónoma de Madrid, 2013. También disponible en línea: https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/14310/66884_casas_mas_amalia.pdf?sequence=1 [Consultado 07/02/2018]

DÍAZ BAÑEZ, José Miguel y ESCOBAR BORREGO, Francisco Javier y VENTURA MOLINA, Inmaculada (Eds.). *Las fronteras entre los géneros: flamenco y otras músicas de tradición oral*. III Congreso Interdisciplinar Investigación y Flamenco (INFLA) y II Encuentro Internacional de Análisis de música folclórica (FMA). Sevilla: Universidad de Sevilla, 2012.

FERNÁNDEZ, Lola. *Teoría Musical del Flamenco*. Madrid: Ed. Acordes Concert, 2004.

GAMBOA, José Manuel. *Guía libre del flamenco*. Madrid: Fundación Autor, 2001.

GAMBOA, José Manuel. *Flamenco de la A a la Z. Diccionario de términos del flamenco*. Madrid: Espasa Calpe, 2007.

GARCÍA MARTÍNEZ, José María. *Del fox-trot al jazz flamenco. El jazz en España 1919-1996*. Madrid: Alianza Editorial, 1996.

GARCÍA PLATA, Mercedes. *Camarón de la Isla – entre tradición y revolución*. Cádiz: Diputación de Cádiz, 2002.

MANUEL, Peter. *Flamenco Jazz: An Analytical Study*. Revista online publicada por el *Institute of Jazz Studies at Rutgers: Journal of Jazz Studies* vol. 11, no. 2, pp. 29-77. New Jersey, año 2016.

[También disponible en línea]
<<https://jjs.libraries.rutgers.edu/index.php/jjs/article/download/113/89>> [Consultado el 19/03/2018]

NÚÑEZ, Faustino. *Flamenco, música culta, popular o folclórica*, página 55, Revista *La Caña* n° 4. Madrid: Ed. Asoc. Cultural España abierta, 1994.

OJESTO, Pedro. *Las Claves del Flamenco*. Madrid: Ed. Autor, 2008.

STEINGRESS, Gerhard. *Flamenco Fusion and New Flamenco as Postmodern Phenomena: An Essay on Creative Ambiguity in Popular Music*. Páginas 169-217 de *Songs of the Minotaur: Hybridity and Popular Music in the Era of Globalization. A Comparative Analysis of Rebetika, Tango, Rai, Flamenco, Sardana, and English Urban folk*. Münster, 2002.

STEINGRESS, Gerhard. *La hibridación transcultural como clave de la formación del Nuevo Flamenco: aspectos histórico-sociológicos, analíticos y comparativos*. TRANS-Revista Transcultural de Música número 8 (artículo 12), Año 2004.

TRANCOSO GONZÁLEZ, Jaime. *El piano flamenco: Génesis, recorrido diacrónico y análisis musicológico*. Tesis doctoral no publicada. Universidad de Sevilla, 2011.
[También disponible en línea]
<<http://www.flamencoagency.com/documentos/Elpianoflamenco.pdf>> [Consultado 19/10/2017]

TRANCOSO GONZÁLEZ, Juan. *El piano flamenco en los albores del siglo XXI: entrevistas*. Saarbrücken: Ed. Publicia, 2014.

ZAGALAZ, Juan. *Flamenco - Jazz: una perspectiva analítica de sus orígenes. La obra temprana de Jorge Pardo. 1978 – 1981*. Actas del III Congreso interdisciplinar investigación y flamenco INFLA y II Encuentro internacional de análisis de música folklórica FMA. Publicadas por la Universidad de Sevilla, 2012. [También disponible

en línea] <<https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/71077/4.pdf?sequence=1>>
[Consultado 14/01/2018]

ZAGALAZ, Juan. *Los orígenes de la relación jazz-flamenco: de Lionel Hampton a Pedro Iturralde (1956 – 1968)*. Revista de investigación sobre flamenco La madrugá N°13. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2016.

[También disponible en línea]
<<http://revistas.um.es/flamenco/article/download/263561/205341>> [Consultado 25/01/2018]

ZAGALAZ, Juan. *The Jazz-Flamenco Connection: Chick Corea and Paco de Lucía Between 1976 and 1982*. Revista online publicada por el *Institute of Jazz Studies at Rutgers: Journal of Jazz Studies* vol. 8, no. 1, pp. 33-54. New Jersey, año 2012.

[También disponible en línea]
<<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.825.8934&rep=rep1&type=pdf>> [Consultado 01/02/2018]

Discografía:

OJESTO, Pedro. *Lo mejor que tengo* [CD]. Madrid: Infinity Estudios, 1998.

OJESTO, Pedro. *Chanson Flamenca* [CD]. Madrid: Nuba Records (Karonte), 2001.

OJESTO, Pedro. *Quiero* [CD]. Madrid: Nuba Records (Karonte), 2004.

OJESTO, Pedro (Flamenco Jazz Company). *Nikela* [CD]. Madrid: Nuba Records (Karonte), 2011.

OJESTO, Pedro (Flamenco Jazz Company). *In a classical mood* [CD]. Madrid: Rumor Records, 2013.

OJESTO, Pedro (Flamenco Jazz Company). *Rumbo desconocido* [CD]. Madrid: Nuba Records (Karonte), 2013.

OJESTO, Pedro (Flamenco Jazz Company). *Flamenquillos* [CD]. Madrid: Nuba Records (Karonte), 2015.

Entrevistas disponibles en la web:

GONZÁLEZ ARANDA, Beatriz: *Mamá, quiero ser cantaor*, publicación web del periódico El País de fecha 28/08/2014: [En línea] <https://elpais.com/ccaa/2014/08/28/madrid/1409241782_896143.html> [Consultado el 08/10/2017]

PÉREZ REY, José Manuel: *Pedro Ojesto: Quiero traducir al piano todo el legado flamenco*, publicación web en www.distritojazz.com de fecha 28/06/2011: [En línea] <<http://www.distritojazz.com/entrevistas-jazz/pedro-ojesto-quiero-traducir-al-piano-todo-el-legado-del-flamenco>> [Consultado el 29/10/2017]

SAN NICASIO, Pablo: *Entrevista a Jazz Flamenco Company. Pedro Ojesto, David Cerreduela, José Miguel Guzmán*, publicación del portal web www.deflamenco.com de fecha 07/07/2011: [En línea] <<https://www.deflamenco.com/revista/entrevistas/entrevista-a-jazz-flamenco-company-pedro-ojesto-david-cerreduela-jose-miguel-guzman-1.html>> [Consultado el 08/10/2017]

Entrevistas de audio (Podcasts disponibles en la web), orden cronológico:

El Callejón del Cante (Flamenco Jazz Company), de RadioE, emitido el 10/06/2011 [En línea] <<http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-callejon-del-cante/callejon-del-cante-flamencojazz-company-10-06-11/1123482/>> [Consultado el 04/11/2017]

Jazz Time Magazine (Pedro Ojesto), podcast emitido el 09/11/2013. [En línea] <<http://www.jazztimemagazine.com/jazz-time-pedro-ojesto-9112013/>> [Consultado el 08/10/2017]

Discópolis (Aristides Moreno-José Salinas), de Radio 3, emitido el 25/11/2013. [En línea] <<http://www.rtve.es/alacarta/audios/discopolis/discopolis-8450-aristides-moreno-jose-salinas-25-11-13/2170027/>> [Consultado el 04/11/2017]

Nuestro Flamenco (Pedro Ojesto: “Antes el flamenco se tocaba con piano”), de Radio 5, emitido el 09/12/2013. [En línea] <<http://www.rtve.es/alacarta/audios/nuestro-flamenco/nuestro-flamenco-pedro-ojesto-antes-flamenco-se-tocaba-piano/2208750/>> [Consultado el 04/11/2017]

Nuestro Flamenco (Flamenco y jazz: un encuentro), de Radio 5, emitido el 10/12/2013. [En línea] <<http://www.rtve.es/alcarta/audios/nuestro-flamenco/nuestro-flamenco-flamenco-jazz-encuentro-10-12-13/2210207/>> [Consultado el 04/11/2017]

Duendeando (UFlamenco), de Radio3, emitido el 22/11/2014. [En línea] <<http://www.rtve.es/alcarta/audios/duendeando/duendeando-uflamenco-22-11-14/2870716/>> [Consultado el 04/11/2017]

Círculo Flamenco (Pedro Ojesto y Diego Villegas), de Radio Círculo, emitido el 15/01/2015. [En línea] <https://www.ivoox.com/circulo-flamenco-15-01-2-015-pedro-ojesto-diego-villegas-audios-mp3_rf_3995719_1.html> [Consultado el 04/11/2017]

ConTraste Flamenco (“Flamenquillos”), de Radio5, emitido el 03/04/2016. Radio Nacional de España 5. [En línea] <<http://www.rtve.es/alcarta/audios/contraste-flamenco/2205-contraste-flamenco-077-03-04-16-flamenquillos-2016-04-01t15-57-36340/3550249/>> [Consultado el 04/11/2017]

Nuestro Flamenco (Pedro Ojesto para niños), de Radio 5, emitido el 07/07/2016. [En línea] <<http://www.rtve.es/alcarta/audios/nuestro-flamenco/nuestro-flamenco-pedro-ojesto-para-ninos-07-07-16/3655138/>> [Consultado el 04/11/2017]

Nuestro Flamenco (Pedro Ojesto y el Madrid Flamenco), podcast emitido el 19/01/2017. [En línea] <https://www.ivoox.com/nuestro-flamenco-pedro-ojesto-madrid-audios-mp3_rf_16511434_1.html> [Consultado el 08/10/2017]

Al compás de Jairo León (Pedro Ojesto), en Dime Radio, emitido el 07/07/2017. [En línea] <https://www.ivoox.com/pedro-ojesto-audios-mp3_rf_19677458_1.html> [Consultado el 04/11/2017]

Webs:

www.pedroojesto.com

www.facebook.com/pojesto

www.flamencojazzcompany.com

www.escueladenuevasmusicas.com

