

Arturo Pavón, músico, flamenco y gitano

Arturo Pavón Sánchez. Sevilla, 1931 - 6 de junio de 2005.

TEXTO: Juan Luis Manfredi Mayoral.

(Entrevista publicada en ABC de Sevilla el 3 de julio de 1973. Extraída del libro 'Flamencos de ayer y de siempre', de la serie Flamenco y Universidad, Sevilla, 2019, páginas 317-319. Agradecimientos tanto a la institución editora como al autor por la generosa cesión de la difusión del texto).

De Arturo Pavón Sánchez, gitano de la Alameda sevillana, bastaría con hablar de su genealogía: hijo de Arturo Pavón y Eloísa Albéniz, sobrino de Tomás, yerno de Manolo Caracol, marido de Luisa Ortega. Solo con esos "poderes" ya sería Arturo alguien en el mundo del flamenco. Pero es que además este hombre, de cuarenta y un años, lleva casi treinta viviendo intensamente el arte flamenco, primero (a los diez años) ayudando a su madre en las clases de baile de su academia, luego aprendiendo a tocar la guitarra y el piano, más tarde y hasta ahora recitales y actuando junto a Luisa.

- Lo de hacer cosas de flamenco con el piano fue idea de mi padre, surgida al ver mi afición tanto por el cante y el baile como por la música. Enseguida me entusiasmó esta especie de experimento y por eso estudié la carrera de piano en el Conservatorio de Sevilla con Pantión y Norberto Almandoz. Incluso antes de terminar mis estudios hice algunas cosas, pero luego, al acabar la carrera, cuando me fui a Madrid a dar recitales y a trabajar de firme. Luego empecé a trabajar con Luisa, me casé con ella... y hasta ahora.

- Arturo, ¿Qué es el piano flamenco?

- *El flamenco, Manfredi, es algo que se lleva dentro y que cada uno expresa como puede y como sabe: el que tiene buena voz, cantando; el que sabe bailar, bailando, y yo, tocando el piano. Como música, el flamenco es algo muy serio y muy grande y mis pasos se han encaminado y se encaminan a engrandecerlo todo lo posible, haciendo que el que sienta interés por él pueda conocerlo musicalmente.*

- Pero parece que el flamenco fuera una música anárquica...

- *No lo es, ni mucho menos, puesto que tiene sus leyes y sus normas, de las que no se puede uno salir sin falsearlo. Se puede imprimir un sello personal, naturalmente, pero no se pueden infringir sus leyes melódicas.*

- Desde el punto de vista estrictamente musical, ¿cuál sería la obra maestra del flamenco?

- *Todo el flamenco es una obra maestra musical, vaya eso por delante, aunque hay estilos con características muy concretas: la seguiriya, por ejemplo, como línea melódica es algo que va perfectamente para la orquesta; la soleá y la bulería son de una dificultad quizás insoslayable; los cantes de Levante son los de más fácil transcripción, etc. Cada cante es de una riqueza musical inmensa, por eso digo que cualquiera de ellos es una obra maestra.*

Arturo Pavón me ha explicado con todo detalle la estructura musical de cada cante, me los ha valorado, los ha comparado con otras fórmulas musicales. Lamento no disponer del espacio suficiente para plasmar en estas páginas todo lo que me ha dicho de cuyo interés y novedad puedo dar fe, puesto que Arturo es ante todo un músico tremendamente preocupado por el fenómeno flamenco, al que está dedicando su trabajo y al que está orientando sus investigaciones.

- *Lo que trato de hacer, fundamentalmente, es dar a conocer los cantes, no limitarme a hacer una transcripción para piano de la apoyatura de la guitarra que, al fin y al cabo, es algo fácil para todo el que sepa música. Mi trabajo se dirige fundamentalmente a rescatar del olvido cantes como los del Nitri o Frasco el Colorao, que conozco no por mi edad, sino por herencia de mi familia: yo no he*

heredado de mis padres títulos o dinero, sino afición y conocimientos relacionados con el flamenco... y me siento tan orgulloso de ello como si se tratara de una Grandeza de España.

- Arturo, así como hay escuelas de canto, ¿hay también distintas escuelas musicales en el flamenco?

- *Sí, y todas están en ese triángulo que yo considero la cuna del verdadero flamenco: Cádiz, Jerez, Sevilla. Porque el flamenco, Manfredi, no es una cosa racial, sino local, es decir, que nace de la tierra y no de los hombres, aunque ellos les den un aire específico y un sonido concreto.*

- Entonces, ¿cante payo o cante gitano?

- *No sé qué cante tienen los payos, no lo conozco, todo lo que sé de flamenco es sobre la base de su esencia gitana. Y no creas que soy un hombre cegado por su raza, abierto solo a unas pocas corrientes: todo lo que es bueno me gusta y me entusiasma, lo mismo Beethoven que Sinatra, Oum Khaldum o Vivaldi, el folklore hindú o el jazz americano...*

- Musicalmente, Arturo, ¿cuál crees tú que puede ser el origen del flamenco?

- *Ni yo ni nadie puede tener seguridad de nada, porque el mundo de los flamencos no es un mundo de duques o marqueses, que conocen al dedillo la historia de su familia, remontándose a quinientos o seiscientos años, sino de personas que lo más lejos que pueden llegar es a sus bisabuelos o tatarabuelos. Quiero decir con esto que no hay nada seguro y que todo lo que sabemos es por tradición oral, es decir, con el considerable margen de error que supone la transmisión de datos de boca a boca. Ahora bien, a pesar de todo lo dicho, como músico no puedo dejar de ignorar en el flamenco ciertas similitudes melódicas con algunos cantes del folklore árabe, hindú, pakistaní y, en general, mediorienta, así como la música gregoriana. Lo que no sé es quién fue antes que quién, es decir, si fuimos nosotros los que tomamos esas melodías a los árabes, por ejemplo, y las hicimos flamenco o si fueron ellos los que se llevaron*

el flamenco y a partir de él han construido su folklore. Te repito que ni yo ni nadie puede saberlo.

- Ni yo ni nadie... ¿ni los flamencólogos?

- No me gusta opinar sobre ese tema, aunque creo que le conviene al flamenco. Con ellos me pasa como con las versiones modernas de Beethoven o Mozart, que me parecen una herejía, pero las considero útiles porque sirven para que un amplio sector del público que en su vida hubiera escuchado a estos dos maestros, se entere por lo menos de que existen y que escribieron grandes obras. Por eso no estoy en contra de los flamencólogos: ellos se dedican a hablar y escribir de flamenco y eso siempre es bueno para los artistas y para el arte.

- Aunque no te guste el tema, permíteme, Arturo, que te haga una pregunta relacionada con los flamencólogos, puesto que se refiere a la teoría de alguno de ellos: ¿está la orquesta reñida con el flamenco?

- No solo no está reñida, sino que además está encariñada con él. Lo que pasa es que el flamenco ofrece grandes dificultades de ejecución para la orquesta y no siempre la relación entre ella y el flamenco es tan buena como cabría desear.

- Finalmente, Arturo, ¿qué cantaor te ha impresionado más?

- Mi tío Tomás y mi mujer, sin la menor duda. Yo tengo la satisfacción de que cuando Luisa empezó a cantar lo hizo conmigo, en la academia de mi madre, y lo hacía tan bien que mi padre, mi tío Tomás y mi tía Pastora -que eran la máxima autoridad del flamenco, por lo menos para mí- iban todas las tardes a escucharla y se emocionaban oyéndola. Desde esa época hasta hoy, tanto ella como yo nos hemos propuesto dar a conocer todo aquello que no se ha contado en público nunca... y eso a pesar de que sabemos que es algo de minorías y que a la mayoría del público no le va a gustar o a interesar.

Este es Arturo Pavón, músico gitano, criado para el arte a mitad de camino entre la Alameda y el Conservatorio Superior de Música. Por sus venas corre sangre de varias

generaciones de artistas de primera categoría, sangre que da vida a sus dedos recreadores del más puro flamenco en las teclas de ese piano del que se dice que vale la pena ir al fin del mundo para escucharlo si lo toca él. Intelectual del flamenco, artista sin concesiones, serio investigador, músico de talla y calidad ("soy capaz de escribir por docenas cancioncillas de esas que dan dinero, pero yo soy un hombre serio"), Arturo ha sido el iniciador del estudio de nuestros cantes desde dentro y a la luz de su triple condición de músico, de gitano y de flamenco. A mí me impone un gran respeto.