

De la copla a la balada romántica: La influencia de Juan Gabriel en las canciones de Isabel Pantoja

INMACULADA MATÍA POLO

2019. *Cuadernos de Etnomusicología* N°13

Palabras-clave: Canción española, copla, tonadilla, Juan Gabriel, Isabel Pantoja.

Keywords: *Spanish song, copla, tonadilla, Juan Gabriel, Isabel Pantoja.*

Cita recomendada:

Matía, Inmaculada. 2019. "De la copla a la balada romántica: La influencia de Juan Gabriel en las canciones de Isabel Pantoja". *Cuadernos de Etnomusicología*. N°13. <URL> (Fecha de consulta dd/mm/aa)

Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (*Cuadernos de Etnomusicología*), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/etno/. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada. La licencia completa se puede consultar en: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es> **ES**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license. You can copy, distribute, and transmit the work, provided that you mention the author and the source of the material (Cuadernos de Etnomusicología), either by adding the URL address of the article and/or a link to the web page: www.sibetrans.com/etno/. It is not allowed to use the work for commercial purposes and you may not alter, transform, or build upon this work. You can check the complete license agreement in the following link: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

DE LA COPLA A LA BALADA ROMÁNTICA: LA INFLUENCIA DE JUAN GABRIEL EN LAS CANCIONES DE ISABEL PANTOJA¹

Inmaculada Matía Polo

Resumen

Dentro de los autores a los que se vinculó la tonadillera María Isabel Pantoja Martín, conocida artísticamente con el apelativo de Isabel Pantoja, destaca la figura de Juan Gabriel. Su colaboración con la cantante, que se retrotrae a la grabación del disco *Desde Andalucía* (1987), se caracteriza no solo por la calidad de las creaciones que compone para la artista, acercándola a un nuevo tipo de repertorio próximo a la balada romántica, sino también porque, a través de su apoyo, la tonadillera pudo darse a conocer en el mercado latinoamericano, tal y como antes lo había hecho también de su mano Rocío Dúrcal. Tomando en consideración estos aspectos, en este artículo se pretende valorar la importancia del compositor azteca en la trayectoria interpretativa de Isabel Pantoja, especialmente significada en los discos *Desde Andalucía* (1987) y *Hasta que anochezca* (2013), así como reflexionar sobre su papel como mecenas e impulsor de su carrera en el contexto español y americano.

Palabras clave: Canción española, copla, tonadilla, Juan Gabriel, Isabel Pantoja.

Abstract

Among the composers linked to María Isabel Pantoja Martín, artistically known by the name of Isabel Pantoja, stands out the figure of Juan Gabriel. His works with the singer, that goes back to the recording of the album *Desde Andalucía* (1987), are signified not only by the quality of the creations he composes, bringing her closer to a new type of repertoire close to the romantic ballad, but also because, through his support, Isabel Pantoja was able to make herself

¹ Trabajo realizado dentro del Proyecto de investigación I+D+i: *Música en los márgenes. Diálogos y transferencias entre España y las Américas (s. XIX y XX)*, HAR2015-64285-C2-2-P (UCM).

known in the Latin American market, just as Rocío Dúrcal had done before her. Taking these aspects into consideration, this article aims to assess the importance of the Aztec composer in her interpretive career, especially in the discs *Desde Andalucía* (1987) and *Hasta que anochezca* (2013), as well as to reflect on his role as patron and promoter of her career in the Spanish and American context.

Keywords: Spanish song, copla, tonadilla, Juan Gabriel, Isabel Pantoja.

Introducción

De acuerdo con la escasa literatura académica disponible sobre la escena popular y especialmente sobre las figuras de Juan Gabriel e Isabel Pantoja, partimos de un texto cuyo discurso se construye a través de la incorporación fundamental de fuentes primarias, especialmente vinculadas a la hemerografía². En sintonía con los planteamientos seguidos por los estudios de historia cultural, en este artículo se pretenden cuestionar aspectos relacionados con la construcción del repertorio, el mercado escénico y la significación de Isabel Pantoja en el contexto de la cultura española, así como valorar la imagen que de la tonadillera se ha transmitido a través de la literatura popular. Para ello, estructuraremos el contenido a través de una construcción biográfica de la cantante, para posteriormente analizar de qué manera las creaciones de Juan Gabriel condicionaron el repertorio interpretado por la artista y cómo su apoyo le permitió su proyección hacia otros públicos distintos del español.

² Destacamos el monográfico de José Blas, Vega: *La canción española (De La Caramba a Isabel Pantoja)*, Madrid, Taller El Búcaro, 1996 y los textos de Manuel Román: *Memoria de la copla. La canción española de Conchita Piquer a Isabel Pantoja*, Madrid, Alianza, 1993 y *La copla*, Madrid, Acento, 2000. Si bien existen estudios específicos sobre la copla, como los realizados por Stephanie Sieburth: *Coplas para sobrevivir*, Cátedra, 2016 son necesarias investigaciones desde diferentes perspectivas del género, en la línea de los trabajos realizados por el profesor Sergé Salaün en su monográfico sobre el cuplé. (Salaün, Serge: *El cuplé (1900-1936)*, Espasa, 1990)

1. Con los grandes creadores de copla: Juan Solano y Rafael de León

Al igual que la gran parte de las cantantes vinculadas a la escena de la canción española³, los primeros pasos de Isabel Pantoja en la interpretación tienen lugar en el entorno familiar⁴. Hija del cantaor Juan Pantoja Martín —que fue componente del trío “Los gaditanos”— y de la bailaora Ana Martín, desde niña estuvo rodeada por un ambiente de estímulo⁵. Tal y como señalaba la cantante a Manuel Román, su aprendizaje inicial vino de la mano de su madre, a la que imitaba cuando la veía cantar y bailar (Román 1997: 430).

Con apenas siete años se inicia en la escena del Teatro de San Fernando, en una función homenaje a La Niña de los Peines⁶. Tras esta primera actuación, en 1969 se integra en la compañía de su primo Antonio Cortés, conocido como “Chiquetete”, en la que participaba su mujer Amparo. Si bien al principio interviene bailando en las representaciones que realizan en el tablao mallorquín “El Rombo”, enseguida es contratada para participar dentro del cuadro como una de las cantaoras⁷. El repertorio vinculado a esta primera etapa, ecléctico, se aleja de los parámetros del recital de flamenco. Junto con

³ En este artículo utilizaremos indistintamente los términos copla y canción española. Canción española es un término derivado de copla, que se produjo como reacción a la música extranjera que había predominado en las décadas anteriores: el jazz, los tangos y los *couplets* franceses (Sieburth 2006: 87).

⁴ María Isabel Pantoja Martín, nace el 2 de agosto de 1956 en Sevilla. Proveniente de la saga flamenca de los Pantoja, por línea paterna se vincula a una de las familias con una gran tradición de intérpretes del cante y del baile. El primer Pantoja que se conoce fue Alonso, cantaor jerezano del siglo XIX, creador de la tonada que lleva su nombre. En esta dinastía destaca Antonio Pantoja Monge “El Tío Pipoño” cantaor y padre del también cantaor “Pipoño de Jerez”, abuelo del primer “Chiquetete” y bisabuelo de Isabel. Sobrinos del célebre “Tío Pipoño” fueron Vicente Pantoja Antúnez, cantaor, bailar, humorista y hermano de la bailara María Pantoja Antúnez. De Vicente Pantoja son hijos el cantaor Diego Pantoja y el bailar “Picoco”, tíos a su vez de otro bailar, Enrique Pantoja. Otro artista jerezano de la familia fue el cantaor “El Carabinero”. Primos de Isabel son el actual “Chiquetete” y la cancionetista Silvia Pantoja. Su hermano Agustín, fue intérprete de canción melódica (Blas Vega 1996:181).

⁵ Ambos trabajaron en la compañía de La Niña de los Peines. Juan Pantoja, conocido con el apelativo de “Chiquetete”, tuvo una trayectoria dilatada en la interpretación. En la creación compuso la letra de algunos fandangos, llegando a ser conocido por la letra de la copla: “Qué bonita que es mi niña”. En una entrevista que Isabel Pantoja realiza al periodista Juan Manuel Ortega, señala como en su bautizo estuvieron una gran representación de flamencos. Si bien el tono tiende a la exaltación, sus declaraciones ilustran sus primeras influencias. “Mi bautizo fue famosísimo en todo el barrio. Se formó una juerga flamenca que duró tres días. Muchos de los famosos estuvieron allí -La Niña de los Peines-, Pepe Pinto, Juanito Valderrama, Dolores Abril, Pepe Marchena, La Niña de la Puebla, La Niña de Antequera /.../ En un momento dado La Niña de los Peines se fue hacia la cunita y dijo: Esta niña tiene que ser artista, porque lo digo yo”. (Ortega 1978:46).

⁶ Isabel Pantoja en una entrevista realizada por Juan Carlos Remón, recuerda la importancia de esa función en el inicio de su carrera artística: “Fue para mí una noche inolvidable. Quizá comenzara todo aquel día. Luego seguí la rutina: ya sabes, estudié bachillerato y mecanografía hasta que me cansé; lo que yo quería era cantar y bailar”. (Remón 1977:16)

⁷ Por estas actuaciones le pagaron 500 pesetas diarias.

los éxitos comerciales del momento (“Gwendolyne”, de Julio Iglesias o “Madrecita María del Carmen” de Manolo Escobar), se entremezclan palos de flamenco como fandangos y arreglos de versiones de copla popularizadas por Marifé de Triana, Juanita Reina o Rocío Jurado.

Su primera incursión en la industria fonográfica se produce en 1970 a instancias de su primo “Chiquetete”, quien le propone editar un disco bajo el sello Disco Fonai⁸. En él se incluyen dos temas cantados por Isabel: “¡Qué bonito es el amor!” de Miguel Allier y “Toro manso” de Rafael de León y el maestro Solano. En sintonía con el repertorio que interpretaba en la escena, la grabación incluye a autores vinculados a la copla, que serán referencia en sus creaciones posteriores.

Debido a la escasa repercusión de la edición, Isabel continúa con sus actuaciones en tablaos sevillanos. En uno de ellos, “El Embrujo”, donde estuvo contratada durante un año y medio⁹, el empresario Baldomero Negrón se fija en ella como una promesa de la canción y logra que la vean los maestros Rafael de León y Juan Solano¹⁰. Si bien Rafael de León no muestra un especial interés en sus cualidades artísticas, Solano se compromete a recibirla en su academia madrileña¹¹. Las razones de su apoyo se vinculan no solo al potencial artístico de Isabel y su proyección en la escena, sino a que Solano ve en su figura una vía para reivindicar la canción española, por aquel entonces relacionada con un público de edad avanzada y alejada del apoyo de las casas discográficas, enfocadas hacia la producción de un repertorio tendente a la canción de autor o al pop sajón.

⁸ En la portada del disco se puede leer: Con este primer disco, presentamos a esta jovencísima, pero gran estrella de la canción ya que sólo cuenta quince años no cumplidos, y deslumbra con su arte lleno de matices y fuerza expresiva. (Blas Vega 1996:181)

⁹ Tablao situado en la localidad de Castilleja de la Cuesta (Sevilla).

¹⁰ Juan Solano Pedrero (1921-1992). Compositor vinculado a la canción española, tras sus estudios en Sevilla colaboró en Madrid con los letristas Ochaíta y Valerio, quienes compusieron temas como “Tientos del remordimiento”, “Cinco farolas” o “El Porompompero”. Posteriormente formó pareja con Rafael de León, con quien ya había colaborado en “Bajo un limón limonero” (1960), “Buenas noches corazón” y “Tu ropita con la mía” (1962), entre otras. Su última composición fue la sintonía para el programa “Las coplas”, de Canal Sur Televisión. Murió en Málaga el 22 de abril de 1991.

¹¹ Rafael de León y Arias de Saavedra, VIII marqués del Valle de la Reina, VII marqués del Moscoso y IX conde de Gómara (1908-1982), fue un poeta español de la Generación del 27. Amigo de Federico García Lorca, su reconocimiento llega por ser uno de los creadores más representativos de letras para copla. (Molina 2012).

Corría el año 1973 cuando Isabel llegó a Madrid. Y fuimos testigo de esa llegada. Su padre fue a recogerla a la estación del tren y nos la presentó en el bar Triana, famoso *colmao* de la calle Aduana, a pocos metros del hotel Gibraltar donde se hospedaban. Este hotel fue durante muchos años parada habitual de las compañías y artistas flamencos. Mientras Isabel preparaba su disco con Solano surgió una fiesta flamenca en la que trabajó su padre y ella accidentalmente, causando una gran sensación artística, a la que indudablemente acompañaba su simpatía, su belleza y su espléndido cuerpo (Blas Vega 1996:182)

El organizador de la fiesta fue el guitarrista Felix de Utrera¹², quien presenta a la cantante a Manuel del Rey, propietario del local “El corral de la Morería”. Este la incorpora a su elenco, encargándose de la interpretación de canciones acompañadas de guitarra y de bailar por soleá¹³. Con la ayuda de Juan Solano, Isabel comienza a formarse en el repertorio de la canción española, mientras el trabajo en el tablao le permite costearse la estancia en Madrid y ayudar a su familia¹⁴. El debut oficial acompañada del maestro Solano tuvo lugar el 14 de enero de 1974 en un espectáculo de variedades representado en el Teatro Calderón de Madrid. A partir de ese momento, su carrera comienza a despegar, especialmente a través de la difusión que obtiene de la radio. Con la canción española en decadencia, la imagen fresca y natural que proyectaba, así como una interpretación emotiva y alejada de fórmulas encorsetadas, tuvieron una gran aceptación entre el público, lo que permitió impulsar no solo su trayectoria artística, sino un género necesitado de renovación.

Los siguientes discos sirvieron para ir consagrándola en el mercado. Aunque ninguno de ellos tuvo el éxito esperado —ni el segundo, grabado en 1975 y compuesto en su totalidad por letras de León y Solano, ni el tercero en 1977, con letras más ligeras en las que se incluían músicas de pasodobles, sevillanas, cantos romeros y habaneras—, sus actuaciones en los teatros, la presencia constante en programas de televisión como *Musiqueando*, *Cantares*,

¹² Félix de Utrera fue el acompañante de la cantante Lucero Tena

¹³ Por estas actuaciones le pagó a Isabel un sueldo diario de mil trescientas pesetas, más de lo que ganaba la primera figura (Blas Vega 1996:182)

¹⁴ Por la academia de Juan Solano no solo pasó Isabel Pantoja, sino algunas de las principales artistas de la escena de la copla, como fue el caso de una ya consagrada Rocío Jurado (diez años mayor que ella), a quien la intérprete conoce en este espacio (Molina 2012: 486-487).

Especial Nochevieja, Especial Tenerife, 300 millones o Estudio abierto, así como algunos reportajes en revistas, contribuyeron a que su nombre fuera familiar para el público, interesado en cualquier detalle que pudiera afectar a su figura.

Tras una primera gira por Hispanoamérica, en 1980 Isabel Pantoja conoce al torero Francisco Rivera, “Paquirri” en Jerez de la Frontera, y su fama se acrecienta. Casada con él en 1983, su cambio de estatus personal también se tradujo en una transformación estilística de su repertorio. Ese mismo año saca al mercado un nuevo disco, compuesto por el guitarrista Paco Cepero. Con letras de Ignacio Román, Isabel termina por desvincularse de la canción española y, a través de títulos como “Cambiar por ti”, “En la niebla” o “Nada”, se acerca al género de la canción ligera y a la balada romántica. También su estética en la escena se transforma, comenzando a utilizar un vestuario vinculado al recital de canción que le aleja de la imagen de folklórica.

La vida personal en Isabel Pantoja, visible y de gran notoriedad, siempre ha estado relacionada con su trayectoria en la actuación. Su público conoce todos los detalles de su espacio íntimo a través de reportajes y entrevistas en la prensa, y en los espectáculos que realiza Isabel incluyen guiños constantes a los acontecimientos personales, tanto en las letras de las canciones como en las propias declaraciones que realiza en la escena. En este sentido, especialmente tras su matrimonio con el torero Francisco Rivera “Paquirri” en 1983, Isabel Pantoja se convierte en metonimia de una España diversa. Su constructo iconográfico, que incorporaba una identificación con los valores tradicionales junto a una imagen que proyectaba juventud, representaba una de las Españas que seguía viendo en el pasado elementos con los que construirse. En esta identificación, de connotaciones maniqueas —o estás a mi lado o estás en contra—, encontramos distintas herramientas de legitimación.

Por un lado, representaba al repertorio de la copla que, si bien su génesis se encuentra en los años anteriores a la Guerra Civil, se había convertido en la banda sonora del franquismo, aunque —tal y como ha referido recientemente Stephanie Sieburth— sus letras permitían, a través de la ficción, reconocerse a los que estaban alejados de la moral oficial (Sieburth 2016). Tanto el repertorio como su interpretación (con una feminidad no transgresora) se identificaban con una idea de lo español (un lenguaje trascendente emocionalmente).

Tomando en consideración los estudios de Manuel Vázquez Montalbán (1978), Celsa Alonso (2010: 212) y Laura Miranda (2017:144-145), a esta identificación cultural que se establece entre la canción española y el primer franquismo contribuye la penetración de la copla en el mercado cinematográfico y su posterior expansión internacional. Esto facilitó no solo identificar lo que se consideraba “lo español”, sino que nos ayudó —a nosotros como españoles— a configurar nuestra identidad nacional al mirarnos en el espejo de los otros, reelaborando discursos sobre el estado de españolismo y patria.

Por otro lado, el matrimonio de Isabel con un torero la vinculaba aún más al estereotipo de tonadillera, lo que le ayudó a legitimar su papel como intérprete de canción española. Sin entrar a profundizar en las relaciones de ámbito privado que se han establecido entre la escena y la tauromaquia, sí hemos de notar lo común de este binomio:

Hubo un momento en la historia de las variedades en que el idilio de una "estrella" de la frivolidad y un "astro" de la tauromaquia originaba al ser conocido una conmoción en la vida nacional, y reportajes existen donde se divagó extensamente sobre las siguientes aventuras amorosas y conyugales. Pastora Imperio contrajo matrimonio con el Gallo, del cual se divorció a los pocos años; Joselito "el Gallo" fue novio oficial de Adelita Lulú, de la cual se distanció para aproximarse a Consuelito Hidalgo; Paquita Escribano flirteó con Gaona—"filtreó" decía su mamá—, el cual se decidió por Carmen Moragas, de quien acabó divorciándose; Blanquita Suárez se casó con Pacorro, de quien también está separada; Rosarillo de Triana, con Maravilla, *ídem de ídem*; María Antinea, con Félix Rodríguez, *ídem de ídem*; Maruja Mercader fue la musa de Manolo Granero; la "Yanlti" revolvió a Posada, y revuelo sigue; Laura Pinillos sorbió el seso a Cagancho; Marcial Lalanda contrajo matrimonio y es muy feliz con una ex bailarina, y hubo alguna, hoy retirada de las actividades taurinas, que llegó en cierta ocasión a coquetear sucesivamente con un famoso espada, sus dos banderilleros, el picador y el mozo de estoques. Por cierto, que enterada de su vampirismo una gran amiga suya, la espetó en un cabaret: —¡Chica, vaya éxito que tienes; ya sólo te falta que te pida relaciones el toro!¹⁵.

¹⁵ El autor de la cita es Álvaro Retana, quien habitualmente firmaba con los pseudónimos Carlos Fortuny o El Petronio Español del siglo XX. Profundo conocedor del mundo de la escena, destacó como periodista, escritor, dibujante, letrista y músico. De vocación libertino y enormemente prolijo, sus numerosos textos publicados en periódicos como *El Mundo Gráfico*, *El Liberal*, *La Esfera*, *El Heraldo de Madrid* permiten entender el contexto en el que se desarrollan las variedades y el cuplé durante la primera mitad del siglo XX. Fortuny, Carlos: *Ahora*, Madrid, 24 de noviembre, 1935, p. 17-18.

Finalmente, su origen andaluz y la identificación de lo andaluz como ideal de españolismo contribuyeron a configurar a Isabel Pantoja como un símbolo en el que asentar una idea de nación.

Tras la muerte de “Paquirri” en 1984, Isabel decide retirarse de los teatros y permanece un año alejada de la interpretación. No obstante, su casa discográfica RCA Records aprovecha esta circunstancia para editar un disco recopilatorio titulado “Recuerdo a un amor” con el explícito subtítulo de “En tu capote de seda”, incluyendo una selección de canciones que recordaban a la joven Isabel y evocaban su romance con “Paquirri”.

En una vuelta a los escenarios esperada y muy mediática, el 4 de diciembre de 1985 Isabel Pantoja presenta el disco “Marinero de luces” en el Teatro Lope de Vega de Madrid, en una gala benéfica presidida por la Reina Sofía que fue retransmitida por la televisión. Esto supuso una auténtica catarsis, con una interpretación perfectamente medida que incluyó la presencia de su hijo en la escena, Isabel se convierte en “la viuda de España”, consiguiendo que los más de veinte millones de espectadores que vieron la gala, sintieran como propio su proceso de pérdida-redención.

Compuesto por José Luis Perales expresamente para ella, en lugar de reivindicar un género, el disco expresaba con gran maestría el estado emocional en el que se encontraba la cantante. El ejemplar fue reconocido por Isabel Pantoja como el mejor disco que había editado en su carrera: “Ha habido cuatro acontecimientos que han marcado mi vida: mi matrimonio con Paquirri, el nacimiento de mi hijo, la desaparición de mi marido, y la grabación de mi primer disco como viuda” (Cazorla 1988: 34). El disco tuvo un éxito incontestable, consiguiendo siete discos de Platino y uno de Oro, producto de una venta extraordinaria en España, Argentina y Venezuela. Su gran acogida no solo le permitió un regreso triunfal a los teatros, sino que le abrió la puerta a un nuevo tipo de interpretación intimista en la que podía utilizar la carga expresiva vinculada a la canción española. Además, las ventas en Hispanoamérica impulsaron a la cantante a abrirse a un nuevo mercado, para cuya incursión contó con el apoyo del compositor e intérprete Alberto Aguilera Valadez (1950-2016), conocido artísticamente como Juan Gabriel.

2. Colaboración con Juan Gabriel: *Desde Andalucía*

La figura del compositor azteca era muy popular en el espacio americano, por lo que su amistad era la catapulta para la entrada en el continente. Nacido en Paracuaro (México), y considerado como el heredero de José Alfredo Jiménez, fue uno de los grandes renovadores de la canción ranchera, a cuyas letras dotó de romanticismo y de argumentos novelescos "...que respondían a aquello mismo de la copla según definía a ésta Rafael de León: pequeña pieza teatral de tres minutos, con exposición, nudo y desenlace..." (Román 2016). Uno de sus primeros éxitos, "Se me olvidó otra vez", se convirtió en todo un himno en el México de la década de 1970.

Sus creaciones fueron llevadas a la escena por un gran número de intérpretes, como Lola Beltrán o Lucha Villa. Sin embargo, fue la cantante Rocío Dúrcal, para quien crea la letra de "Fue tan poco tu cariño", quien se convierte en musa. Gran responsable de su éxito, Juan Gabriel le nutre de una considerable pléyade de canciones que rápidamente adquieren popularidad: "Fue un placer conocerte", "Me gustas mucho", "Cuando el destino", "No lastimes más", "Me nace del corazón", "Cuando decidas volver", son algunos de los títulos que Dúrcal dotó de una interpretación brillante. En una colaboración que traspasó el ámbito profesional, la cantante fue la encargada de presentar al compositor en las actuaciones que realizó en la Sala Florida Park, el 23 de junio de 1980 que, si bien contó con una gran respuesta de público que llenó la sala, no consiguió convencer a la crítica. Quizá esta pudo ser una de las razones por las que Juan Gabriel, reconocido como autor pero no tanto como intérprete, no quisiera realizar ninguna gira más por España.

Al mismo tiempo, Juan Gabriel escribe letras para Agustín Pantoja, a quien conoce en los inicios de 1980. Productor de algunos de sus discos, entre ellos establecen una amistad personal, que se traslada al resto de la familia Pantoja. A instancias de RCA —y también de Agustín— Juan Gabriel comienza a trabajar con su hermana Isabel, comprometiéndose tanto a escribir las letras de su siguiente disco, como a su promoción en el continente americano. La colaboración del compositor con Isabel Pantoja supuso en ese momento una cierta ruptura artística con Rocío Dúrcal, produciéndose una rivalidad que fue recogida por la prensa e incluso posteriormente por su hija Shaila Dúrcal: "...Luego comenzó a cantar las canciones que había hecho famosas Rocío

Dúrcal... de alguna manera quería ser como ella [...] Él estaba acercándose más a Isabel Pantoja y cuando venía a España iba a ver a Isabel y no a mi madre” (Dúrcal 2018). Si bien es cierto que Dúrcal y Juan Gabriel siguieron vinculados, a partir de la grabación del disco *Desde Andalucía*, Isabel compartió con Dúrcal la amistad y el protagonismo en las creaciones.

Apoyada por la casa discográfica BMG Ariola, en el otoño de 1986 Isabel se traslada a México y Los Ángeles, donde se reúne con Juan Gabriel para grabar los temas que el compositor había elaborado pensando en ella (*Tiempo* 1987: 197). Si bien la idea inicial era permanecer unos días —y con el precedente éxito de “Marinero de luces”— Isabel Pantoja fue consciente de la trascendencia de esta colaboración, dándose cuenta “...de que allí está la mina” (Amilibia 1987: 68), y que el camino a seguir era el repertorio de la balada romántica, de forma que la cantante permaneció más de un mes y medio junto a Juan Gabriel. Este aspecto fue incluido en la prensa del corazón a través de la revista *Semana* (1987: 33).

La compañía discográfica de la tonadillera, consciente de la significación económica del mercado americano, no escatimó medios para la elaboración del LP¹⁶. Editado en estudios de Texas y California, el disco de Isabel contó con la participación de grandes intérpretes, como el saxo Dan Higgins y los trompetas Jerry Hey y Larry Hall, colaboradores habituales de los cantantes Steve Wonder y Julio Iglesias (*Diario de Mallorca* 1988: 34).

Debido al retraso en la salida al mercado, previsto inicialmente para las navidades de 1986, ese invierno sacaron un anticipo del disco, el villancico “Tú serás mi navidad”, que interpretó Isabel en colaboración con Agustín Pantoja. Finalmente, el disco se presentó en Madrid en el hotel Eurobuilding el 17 de febrero de 1987, sin la presencia de Juan Gabriel. Los temas, todos ellos compuestos y escritos por Juan Gabriel, quien también se encargó de la dirección musical, llevaron por título: “Hazme tuya”, “Una vez más”, “Queriendo y no”, “Ojos azules como el mar”, “Hoy todos mis días”, “Cuántos días más”, “Así fue”, “Luna llena”, “Recordándote” y “Virgen del Rocío”. Algunos de ellos aludían de manera explícita a su relación personal con Francisco Rivera, como

¹⁶ Rocío Dúrcal, refiriéndose a México lo señala como: “...un país en el que puedo sacar hasta tres discos, uno de rancheras, otro de baladas y un tercero recopilatorio, con intervalos de 15 días y que los tres sean éxitos” (*Periódico de Catalunya* 1988:77)

“Ojos azules como el mar” o “Recordándote”, trasladando de nuevo su imaginario emocional al gran público que, a la par que consumía su música, veía reflejado en las canciones el recorrido emocional de la cantante.

La recepción no fue la esperada, especialmente por parte de la prensa que criticaba la incursión de Juan Gabriel en un género distinto de las rancheras, en un disco cuyo título era *Desde Andalucía*. “...No deja de tener su gracia que un disco que se llama “Desde Andalucía” lo escriba Juan Gabriel desde México. Pero vivimos en la aldea sin límites. La sensibilidad no tiene fronteras...” (Pérez Abellán 1988: 44). Por otro lado, la crítica se refería al cambio de sujeto de promoción del cantante azteca, que dejaba de lado a su hasta entonces musa, Rocío Dúrcal por Isabel Pantoja. Veamos algunas críticas:

[...] Sacan un disco titulado *Desde Andalucía*. ¿Imaginan cosa igual?: el mejor autor de rancheras —la Dúrcal era su primera cliente, vaya faena, Isabelita—, haciendo temas andaluces. Jalisco vuelve a cantar en Sevilla. Antonio Burgos ya debe de estar refocilándose. Ahí se acaba su pantojismo. Si con *Marinero de luces* lloramos atlánticos, su parida con Juan Gabriel puede convertirse en la carcajada nacional de 1988. No imagino, no —y cuidado que tengo fantasía—, a Paco Cepero o Campuzano creando para Vicente Fernández o Lola Beltrán. Lo que les faltaba a los hijastros de la madre patria (Mariñas 1988: 151).

[...] Resulta insalvable «Virgen del Rocío» que no es ni copla, ni ranchera, ni andaluza, ni mexicana, teniendo elementos pseudo-folclóricos de una cosa y de la otra y que con otro acompañamiento menos de «pachin-pa- chán» podía tener mejores resultados. Ni qué decir tiene que sigue habiendo concesión de culto necrófilo en el «Recordándote» («de la única manera que te tengo y no dejo que te vayas de mi lado es recordándote, mi amor, es recordándote...»), mientras que la popularidad de «Luna llena» y «Ojos azules como el mar» están más que aseguradas. Canta con un parecido a Rocío Dúrcal (González Yopez, 1988: 4)¹⁷.

Pese al interés mediático de Isabel, que continuaba llenando la escena y participando en numerosas galas, el disco tampoco fue bien recibido por el público, vendiéndose mucho más lentamente de lo previsto inicialmente (Montoya 1988: 77). No obstante, hay que señalar que el objeto de esta edición no era el mercado español, sino el latinoamericano. En ese sentido, en octubre

¹⁷ En realidad, la película es un homenaje a la artista, que llega a interpretar doce canciones y a lucir veintidós vestidos.

de 1988, de acuerdo con su casa discográfica y de la mano de Juan Gabriel, Isabel inicia una extensa gira por el continente americano con un estilo de canción próximo a los gustos de un nuevo público.

Tras su colaboración Juan Gabriel, que a partir de entonces se encarga de organizar sus giras por Latinoamérica, Isabel vuelve a trabajar con José Luis Perales, en un intento por recuperar el mercado español. Con él edita el que fue su disco más vendido *Se me enamora el alma* (1989), que consiguió consagrarla como una de las intérpretes de referencia en el género de la canción melódica. En una entrevista concedida por el compositor al *Diario de Mallorca* en 1988, Perales aducía compromisos firmados con su casa discográfica CBS, de cuyos cinco *long plays* acordados, únicamente llevaba realizados dos. (*Diario de Mallorca* 1988: 34). Finalmente, el deseo de Isabel Pantoja pudo concretarse. En esta línea; luego llegarían *Corazón Herido* (1992) y *De nadie* (1993), aunque sin tanto éxito como el anterior.

La popularidad de Isabel Pantoja en el imaginario español facilita a la tonadillera el salto al cine, siendo reclamada por el director Luis Sanz —gran conocedor de la copla que había influido en las carreras de figuras como Rocío Dúrcal y Rocío Jurado— para interpretar el rol protagónico de la película *Yo soy esa* (1990), que graba junto con los actores José Coronado y Loles León. Ambientada en la década de 1940, Isabel encarna a la tonadillera Carmen Torres, inspirado en su propia trayectoria profesional. Un año después grabaría la cinta *El día que nací yo* (1991), acompañada de Arturo Fernández y Joaquín de Almeida y dirigida por Pedro Olea.

Tras los problemas de la cantante con la justicia, que finalmente le hicieron entrar en prisión, en 2013 Juan Gabriel recupera el protagonismo en la discografía de Isabel, produciendo y componiendo el que será el último disco de la cantante: *Hasta que se apague el sol* (2017): “Este disco lo ha hecho él estando yo donde estaba, cuando salí de ese lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, ya me lo dijeron: él eligió el título, los temas, la portada, él me lo regaló” (Jara 2017). El trabajo fue grabado en el otoño de 2013, antes de la entrada de Isabel Pantoja en prisión, y no se publicó hasta que la tonadillera recuperó su libertad, lo que vino acompañado de un millonario contrato firmado

con la discográfica Universal¹⁸. Tras la muerte inesperada de Juan Gabriel en 2016, Isabel no llega a presentar las canciones con el compositor mexicano.

Aunque Isabel Pantoja prosigue con su actividad en la escena, los conciertos que realiza a partir de entonces estarán dedicados a la figura del cantante azteca. De todos ellos, destaca el homenaje que le dedicó en el Festival Viña del Mar (Chile), en el contexto de la gira por Hispanoamérica que realiza en 2017. Este concierto, que dedicó íntegramente a Juan Gabriel, comenzó de manera muy simbólica con la primera composición que le realizó para el disco *Desde Andalucía*, “Perdona si te causo dolor”.

Conclusiones

La significación de los autores que se vincularon a la tonadillera Isabel Pantoja trasciende sus colaboraciones en la creación, permitiendo a la artista la conexión con nuevos tipos de público, así como la apertura a mercados alejados de sus posibilidades como intérprete de canción española. Juan Gabriel, con quien la tonadillera colabora a partir de su disco *Desde Andalucía*, marcó un punto de inflexión en su carrera artística a través de su incursión en un repertorio próximo a la balada romántica y su lanzamiento al mercado americano. Unida a él no solo profesionalmente, sino con una fuerte amistad en el ámbito personal, sus colaboraciones se prolongaron hasta el fallecimiento del autor mexicano en 2016. Productor y compositor del último disco de la artista, su importancia en el impulso de la carrera de la cantante trasciende el espacio creativo y le hace ocupar un lugar preferente entre los pilares que definen y asientan la trayectoria artística de Isabel Pantoja

Bibliografía

Alonso, Celsa. 2010. “Símbolos y estereotipos nacionales en la música popular española en los años sesenta” En *Creación musical, cultura popular y creación nacional en la España contemporánea*, ed. Celsa Alonso, 212. Madrid: ICCMU.

Amilibia, Jesús María. 1987. *Canarias*, 17 de mayo: 68.

Blas Vega, José. 1996. *La canción española (De La Caramba a Isabel Pantoja)*, Madrid: Taller El Búcaro.

¹⁸ La amistad entre los dos intérpretes llegó hasta el punto de que, tras la salida de prisión, Isabel tuvo planeado mudarse a una casa anexa a la de Juan Gabriel en Cancún, lugar donde se ubicaba el estudio en el que Isabel grabó varios de sus éxitos (Jara, 2017)

Cazorla, Roberto. 1998. *Diario de Mallorca*. 18 de febrero: 34

Diario de Mallorca (18 de febrero de 1988): 34.

Galaz, Mabel. 2016: *El país*, 29 de agosto: https://elpais.com/elpais/2016/08/29/estilo/1472459022_602990.html [Consulta: 27 de enero 2019]

González Yepey, Manuel. 1988: *Ideal*, 28 de febrero: 4

Jara, Alejandra. 2017. "Juan Gabriel y su entrañable amistad con Isabel Pantoja". *Culto*, 28 de agosto. <http://culto.latercera.com/2017/08/28/juan-gabriel-entranable-amistad-isabel-pantoja/> [Consulta: 25 de enero 2019]

Mariñas, Jesús. 1988. *Época*, 4 de enero: 151

Miranda, Laura. 2018. "Recuerdo y esperanza y copla y suspiro: Identidad nacional y folclóricas...". En *Música y construcción de identidades: Poéticas, diálogos y utopías en Latinoamérica y España*, 144-145. Madrid: Sociedad Española de Musicología.

Molina, Romualdo. 2012. *Rafael de León: El más recordado de los olvidados y viceversa*. Madrid: Fundación Autor.

Montoya, J.L. 1988. "El patio". *ABC*, Sevilla, 14 de julio: 77

Núñez, Carlos. 1988. "Rocío Dúrcal grabará tres temas de Sabina y Aute". *El Periódico de Catalunya*, 31 de enero: 77

Ortega, Juan Manuel. 1978. *Blanco y Negro*, 24 de mayo: 46

Pérez Abellán. 1988: "Isabel Pantoja y olé". *La Voz de Almería*, 31 de enero: 44.

Remón, Juan Carlos. 1977. *Marca*, 23 de enero: 16.

Román, Manuel. 1993: *Memoria de la copla. La canción española de Conchita Piquer a Isabel Pantoja*. Madrid: Alianza

Román, Manuel. 2000. *La copla*. Madrid: Acento.

Román, Manuel. 2016. "Cómo Juan Gabriel se enamoró de Junior, y otros chismes del legendario artista". *Libertad Digital*, 29 de agosto. <https://www.libertaddigital.com/chic/corazon/2016-08-29/como-juan-gabriel-se-enamoro-de-junior-y-otros-chismes-del-legendario-artista-1276581345/> [Consulta 21 de enero 2019]

Salaün Serge. 1990: *El cuplé (1900-1936)*. Madrid: Espasa.

Semana (23 de diciembre de 1987): 33.

Shaila Dúrcal. 2018: "La saga Dúrcal Morales". *Lazos de sangre*, RTVE, 2 de agosto. [Consulta: 27 de enero 2019]

Sieburth, Stephanie. 2016: *Coplas para sobrevivir*. Madrid: Cátedra

Tiempo (30 de noviembre de 1987): 198

Vázquez Montalbán, Manuel. 1971: *Crónica sentimental de España*. Madrid: Espasa Calpe