

REINER AHRENS

Von Paco lernen...

über mein Studium bei Maestro Ruben Díaz via Skype

Die Liebhaber der Flamencogitarre versetzte er in Begeisterung, die Kenner konnte er zum Wahnsinn treiben, so ähnlich las ich vor vielen Jahren. Bekannt ist auch, wie vielen Schmähungen Paco begegnen musste, wie er polarisierte und von sogenannten Traditionalisten angefeindet wurde. Was von ihm aller Welt erhalten bleiben wird, sind seine Werke. Als erster und konsequent wie kein anderer hat er das Ausdrucksvokabular des Flamenco so vielschichtig und tiefgreifend verändert, bis in unzählbare Details hinein, dass man wohl mit Recht behaupten kann, er sei der einzige wahre Revolutionär des Flamenco.

Wer immer sich heute mit der Flamencogitarre beschäftigt, kommt um Paco de Lucía nicht herum. Seine musikalische Hinterlassenschaft ist so immens, seine Prägung des musikalischen Codes des modernen Flamencos so allumfassend und allgegenwärtig, dass vermutlich Jahrzehnte intensiven Studiums nötig wären, wollte man seine Innovationen in allen ihren Aspekten und schillernden Facetten ausloten und verstehen. Zugleich gibt es für einen Gitarristen keinen schöneren und besseren Weg, Paco selbst in seiner Welt und Kultur näher zu kommen, als die eigene gitarristische Beschäftigung mit der ganzen strahlenden Vielfalt seiner musikalischen Ideen.

Gut 20 Jahre über die traditionelle Guitarra Flamenca nicht hinaus gekommen, hatte ich es für illusorisch und vermessen gehalten, mich auf Pacos Spiel und Technik ernsthaft einzulassen, nicht mal ohne jeden professionellen Anspruch. Da die Do-it-yourself-Methode nicht funktioniert, braucht man einen zielklaren Coach, wenn man sich in diese Regionen begeben will. Zufällig bin ich vor Jahren auf Maestro Ruben Díaz aufmerksam geworden. Er unterrichtet zeitgenössische Flamencogitarre ausschließlich am Beispiel von Musik und Technik von Paco de Lucía, seinerzeit mit einem Lehrstuhl für Gitarre am Royal Conservatory of Toronto und via Skype im Rahmen des CFG, des Contemporary Flamenco Guitar Studio.

Selbst ein außergewöhnlich herausragender Gitarrist und als Schüler von Paco in Mexico persönlich mit dessen innovativen Techniken und Auffassungen vertraut gemacht, dürfte er der erste Lehrer gewesen sein, der eine Methode entwickelt hat, Pacos revolutionären Stil systematisch in Theorie und Praxis zu vermitteln.

Heute, nach drei Jahren Unterweisung und einem intensiven Briefwechsel sehe ich in ihm einen der weltweit profundesten Kenner sowohl der Entwicklung der gegenwärtigen Flamencogitarre wie auch der alles überragenden Bedeutung, die Paco objektiv darin inne hat. Seine grundsätzliche Einschätzung, dass Paco de Lucía der einzige Innovator der gegenwärtigen Flamencogitarre sei, hat Prof. Ruben Díaz in fundierten musikwissenschaftlichen Untersuchungen analysiert und in 50 Abhandlungen über seine Website veröffentlicht. Mit über 1000 Lehrvideos für das Studium via Internet - fast wöchentlich kommen neue hinzu - hat er ein in jeder Beziehung einzigartiges Know-how über die Gitarrenkunst von Paco de Lucía verfügbar gemacht.

Trotzdem bleibt die persönliche Unterweisung entscheidend. Sie steht dank Internet den Interessierten weltweit zur Verfügung. Hinter diesem Konzept steht auch Ruben Díaz' These, dass in erster Linie durch Paco de Lucías Lebenswerk der heutige Flamenco und seine Gitarrenkunst über geographische Grenzen wie ästhetische Beschränkungen hinweg transformiert worden sind zu einem unbezweifelbaren, international anerkannten Baustein der musikalischen Weltkultur. Und daher auch über alle Grenzen hinweg vermittelt werden muss.

In den 3 Jahren seit ich Pacos Musik bei Ruben studiere, hat nicht nur mein Gitarrenspiel eine völlig neue Qualität und Richtung bekommen - mein Verständnis der Person von Paco de Lucía

und der ganzen komplexen Fülle seines Wirkens bekam eine wesentlich fundiertere Grundlage. So dass er mir heute, sogar nach seinem Tode noch, so nahe ist, wie es anders nicht möglich wäre.

Das Wichtigste und für mich Schönste dabei ist, dass Paco in meinem Bewusstsein überhaupt nicht mehr der unnahbar und unendlich hoch über allem thronende Gitarren-gott ist. Ich sehe in Paco jetzt den Menschen aus Fleisch und Blut, der sich unermüdlich aus den einfachsten Verhältnissen einer andalusischen Musikerfamilie heraus arbeitete, der kämpfen und leiden musste, und bei allem Genie und Talent sein Leben lang extrem hart und produktiv geschaffen hat,

um die Künste des Spielens, des Komponierens und Improvisierens auf der spanischen Gitarre (nicht nur der Flamencogitarre) kompromisslos auf ein in dieser Reichhaltigkeit und Brillanz nie da gewesenes ästhetisches Niveau zu entwickeln - und dessen Potential für die Zukunft noch gar nicht absehbar ist.

Das Echo seines Wirkens dürfte Jahrhunderte nachhallen.

empfohlene Links:

Kurzbiografie von Ruben Díaz:

<http://www.cfgstudio.com/cfgs-rd.html>

Ruben Díaz, offizielle Website:

<http://www.rdiaz.org/rdbegining.html>

Serie musikwissenschaftlicher Analysen

Paco de Lucía the only innovator of contemporary flamenco guitar:

<http://www.rdiaz.org/rdpacoart.html>

Learning from Paco...

over my studies with Maestro Ruben Díaz via Skype

The lovers of flamenco guitar he set on fire, the experts he could drive into madness - something like that I read years ago. Well known is also how many vilifications Paco had to stand, how he did polarize and all the hostility and ill-will he did arise on the side of so called traditionalists. What will remain from him to all the world will be his works. As a first and resolute, steadfast like nobody else he had changed the expressive vocabulary of flamenco guitar in his lifetime so deeply and complex, in uncountable details, that one could truly state that Paco de Lucía is the only real revolutionary of flamenco.

Whoever tries today to get into playing flamenco guitar, can impossibly get around Paco de Lucía. His musical heritage is so immense, his shaping of the musical code of modern flamenco music is so extensive and omnipresent, that it would probably take decades of intensive study, to plumb the depths of his innovations in all their aspects and shining facets and comprehend them. At the same time there is no way more beautiful and better for any guitar player to come closer to Paco himself in his world and his culture but the own guitaristic examination with the whole shining diversity of his musical ideas - no matter on which level.

Myself, in good 20 years of not getting further than beyond traditional flamenco guitar I had taken it for illusionary and presumptuous to embark seriously on the toque and the technique of Paco, even without any professional intention. Because the *do it yourself* method does not work, a purposeful coach is needed if you want to move into these regions. By chance I took notice of maestro Ruben Díaz some years ago. He teaches contemporary flamenco guitar exclusively on the example of the music and techniques of Paco de Lucía - in those years with a chair in guitar on the Royal Conservatory of Toronto, and via Skype within the context of CFG, the Contemporary Flamenco Guitar Studio.

Being an extraordinary outstanding guitarist himself and as a pupil of Paco de Lucía in Mexico made personally acquainted with his most innovative techniques and opinions, he might have been the first teacher who had developed a method to teach Paco's revolutionary style systematically in theory and practice. Today, after three years of instruction and an intensive correspondence, I regard him as one of the most profound experts on the development of contemporary flamenco guitar worldwide, and on the significance Paco objectively claims in here. His fundamental assessment that Paco de Lucía is *the only innovator of contemporary flamenco guitar* Prof. Ruben Díaz has analyzed in well founded musicological research and published in 50 articles on his website. With more then 1000 educational videos for the study via internet - almost each week new films are added - he has made available an in any aspect unique know how on the art of the guitar of Paco de Lucía.

But anyway, the personal instruction keeps to be decisive. And, thanks to the internet it is available worldwide to interested people. This concept is also founded in the thesis of Ruben Díaz that in first line by the life's work of Paco de Lucía today's flamenco and his art of guitar have been transformed over geographic borders and aesthetic limitations into an irrefutable element of the musical world culture with international recognition. And which, therefore, has also to be passed on over all borders.

During this 3 years in which I have studied Paco's music under the guidance of Ruben not just my guitar playing has taken a new direction and got a new quality - my whole understanding of the person of Paco de Lucía and the whole dimensions of his works and influences has received a much deeper foundation. So that today, even after his death, he is closer to me, than it would have been possible by any other means.

The most important and to me the most beautiful aspect in this regard is that in my consciousness Paco de Lucía is no longer an unapproachable and infinitely high above all enthroned sitting guitar-god. I see in Paco now the man of flesh and blood, who had worked his way untiringly out of the poorest circumstances of an Andalusian family of musicians, a man who had to fight and to suffer, and who, with all his genius and talent had worked extremely hard and productive during his whole life,

to develop the art of playing, composing and improvising on the Spanish guitar (not just the flamenco guitar) without false compromise up to an aesthetic level, which had never been existing before in such a richness and brilliance - and the potential of which for the future is not yet even to be estimated today.

The echoes of his creating might easily reverberate for centuries.

recommended Links:

Short biography of maestro Ruben Díaz:

<http://www.cfgstudio.com/cfgs-rd.html>

Ruben Díaz, offizielle Website:

<http://www.rdiaz.org/rdbegining.html>

Series of musicological research:

Paco de Lucía the only innovator of contemporary flamenco guitar:

<http://www.rdiaz.org/rdpacoart.html>

