

ZOCO FLAMENCO

DESDE 2015. REVISTA GRATUITA - SEPTIEMBRE - OCTUBRE - 2026

Nº70

Cuidando el
flamenco

Cuidando el flamenco

Quizá cuidar sea, sobre todo, una forma de sostener. Estar ahí. Hacer aquello que hace falta para que algo pueda ser, aunque aquello permanezca oculto. Cuidar también es recoger. Guardar y que no se pierda. Hacer sitio.

En el flamenco hay muchos cuidados que suceden apartados del escenario. Están quienes enseñan, quienes investigan, quienes conservan archivos, quienes abren una peña, organizan un festival o mantienen un tablao. Quienes escriben, fotografían, graban. Quienes acompañan a un artista. Quienes escuchan. Hay también otros cuidados más difíciles de nombrar. Los que tienen que ver con los vínculos, con las formas de transmisión, con el tiempo que dedicamos a otrxs. Con todo aquello que convierte al flamenco en una manera de estar y relacionarse, más allá de la canción o la coreografía.

Ahora que empezamos a editar Zoco, nos preguntamos qué significa cuidar el flamenco. Qué queremos sostener. Qué debe ser recogido y transmitido. Y de qué maneras.

Este número nace de esas preguntas. Por aquí rondarán nuestras inquietudes y nuestros deseos, en este futuro de manchas de tintas que formarán lunares bajo un prístino paño.

Hacer hincapié en lo flamenco.

En Rito y Geografía del cante flamenco se desentraña continuamente, como en una especie de ficción documental, la pieza angular del flamenco: la reunión. Velázquez Gaztelu, su director, decía: «procurábamos generar una situación donde el cantaor estuviese absolutamente cómodo, relajado, rodeado de gente que quería». Del ambiente, de la buena compañía, de las cosas cuidadas y dedicadas sale lo bonito y por lo tanto lo bueno, lo bello.

En este número...

Un contacto con la memoria, con lo que hemos hecho y hacemos, con las reuniones,

con aquello que pasa por delante y no somos capaces de apreciar, lo que se encuentra detrás y sostiene. En la entrevista con Rosa y Juanjo, los hasta ahora directores de la revista, observaremos qué es lo que ha sido una prioridad para ellos, qué recuerdan, qué se llevan, qué más han disfrutado, porque en definitiva estamos aquí para eso, para pasarlo bien con buena compañía, y a poder ser con un soniquete que nos anime.

Ha sido un verano con pérdidas dolorosas para el flamenco. De ahí nuestro homenaje, que viene a decir algo así como rendir fidelidad a alguien. En este número hemos querido ofrecer un espacio para pensar sobre Pepe Habichuela y Ricardo Pachón, dos de los grandes de nuestra cultura. Para ello hemos contado con la pluma de Norberto Torres, una persona que desde su labor divulgativa nos cuida y nos ilumina con su conocimiento de la sonanta, y de las cuerdas que le rodea; y con Alejandro Barco Mourad, joven periodista sevillano que nos acompaña para recordar la carrera del productor de la contracultura sevillana. Pepe como guitarrista vértice y vórtice de la historia reciente del flamenco, persona cercana, humilde y genial; y Ricardo como generador de posibilidades, como observador y artífice de lo que muchos llamaron una revolución en el flamenco; de eso va también cuidar.

Patricia Guerrero, la actual directora del Ballet Flamenco de Andalucía nos hace reflexionar sobre el papel que juega el Ballet tanto en Andalucía como en el panorama flamenco. Reflexiona sobre la suerte que es que haya instituciones que produzcan y generen de manera directa flamenco, con sus nóminas, su estabilidad y proyección; así se cuidan y nos cuidan.

Una nueva colaboradora se asoma en estas páginas, la periodista Itziar Ziga. Una euskalduna que pese a criarse en una cultura, aparentemente diferente, ha sentido el flamenco como suyo. Mostrándonos la fuerza transversal del flamenco y cómo tiene la capacidad de remover e inspirar.

Volver sobre lo que importa. Escuchar a quienes han estado antes y a quienes siguen haciendo. Recoger, guardar, compartir.

En esta revista, nos permitimos la licencia de usar el género neutro con la x, posibilitando en las mentes lectoras la elección del género con el que más cómodxs se encuentren. Gracias y a seguir.

REVISTA ZOCO FLAMENCO

Gratuita en los sitios flamencos y culturales de Madrid, Sevilla, Jerez, Barcelona, Córdoba, Málaga, Granada, Cádiz, Jaén, Valladolid, Pamplona y Festivales.

Edita: Revista Zoco Flamenco.

Redacción: María Hidalgo Nieto y Manuel Cid Fernández.

Colaboradores: Alejandro Barco Mourad, Norberto Torres, Itziar Ziga.

Pintura portada: David Pérez Jiménez

Diseño: A. Fuego.

Impresión: Pacprint.

Tel.: +34 659 59 63 37
revista@zocoflamenco.es – www.zocoflamenco.com
Depósito legal: M-17677-2015

Reportaje

Cuidando el flamenco

Por Manuel Cid Fernández

¿ Cómo cuidar/se cuida a la comunidad flamenca? ¿Cómo generar lugares donde se piense en lo flamenco, en sus realidades y sus derivas? ¿Cómo agitar, inquietar, ocuparse y preocuparse de este mundo artístico tan amplio? ¿Es posible que el flamenco nos ayude a sobrevivir?

Familia Habichuela. Pepe Lamarca. 2002

El flamenco, como arte vivo, con su memoria y su expansión, ofrece líneas de fuga, posible resistencia ante las fatiguitas de la vida.

Cuidar: 'vigilar, proteger; poner diligencia o esmero': cuidar, coidar 'pensar', del latín cogitare 'considerar cabalmente, pensar, meditar, reflexionar, proponerse, tener la intención de', de co- 'cabalmente' + agitare 'conducir, agitar, inquietarse, ocuparse mentalmente de, considerar' (véanse agitar, 'agente').

Poner el pensamiento en alguien o algo. *Cogito ergo sum*. Pienso luego existo, como diría aquel francés. Cuidamos, luego existimos. El síntoma primero de lo civilizado, el estar pendiente del otro. El fémur roto y curado que la antropóloga Margarita Mead señaló como el primer símbolo de civilización, de atención dedicada, de pensar en el otro para así garantizar el bienestar común y por lo tanto el tuyo mismo.

Cuidar del arte, cuidar la reunión, cuidar la escucha y compartir conviene que sea una responsabilidad que todo amante (del flamenco) debe tener presente.

Cuando a Pepe Lamarca le preguntaban en qué puso atención cuando llegó al mundo del flamenco, dijo que gracias al apunte de Velázquez-Gaztelu, fue la familia gitana, el peso que para los artistas flamencos tenía la familia. El clan, el grupo, la comunidad como centro de la vida, como centro del bienestar, como forma de reconocer la igualdad y la diferencia entre unos y otros. De ahí que sus fotografías estén tan atra-

vesadas por la reunión, el estar juntos, desde un lugar discreto y respetuoso.

Cuidar es también formar parte, pertenecer. Pepe Lamarca, el fotógrafo argentino, consiguió por su forma de ser y por su manera de fotografiar pertenecer al mundo flamenco, y como ha dicho en más de una ocasión «el mayor honor para un fotógrafo es que cuelguen una de tus fotografías en el salón de una casa», generando así esa relación entre fotografía, familia, artista y hogar, una forma de comunión flamenca y cercana.

Y es que la vida flamenca se construye así, a ritmo de intercambio, de mirarse, de acompañarse. Diríamos incluso que el estilo musical del flamenco, proveniente de las formas de vidas flamencas, mantiene su equilibrio y su potencia gracias a esas conjunciones entre unxs y otrxs. La plaza, el patio, la esquina, el zaguán, la terraza, el bar, el salón, el camino. La reunión, la fiesta, la celebración, el culto, la comida, la cena, el entierro, el llanto, la risa compartida, elementos combinados por la sal del otrx, de la unión, la apertura de un otrx que escucha, asiente y jalea, o sea anima, incita, estimula.

Ese colega que está contigo antes y después de subir al escenario; esa pareja que acompaña, sostiene, cuida y alimenta de los espíritus sensibles; esa manager que busca y sigue; esa madre que te ofrece un plato de comida a la vuelta de la jornada; el estar cerca, crear complicidad con poco. Todo ello es flamenco, todo ello constituye el fla-

Reportaje

menco, lo flamenco, porque lo vuelve posible, lo cuida y lo repara.

*Ni hablando ni platicando
mis penas consuelo sienten
nada más que me estés mirando*

Suena en la voz de Camarón en el
álbum *Nuestro* (1978)

*El agua me dijo un día:
a qué vienes a mi orilla
si cuando vienes me paro,
para escuchá tus cosillas*

Letra 141. *Primer cancionero flamenco*
(1881) Manuel Balmaseda y González

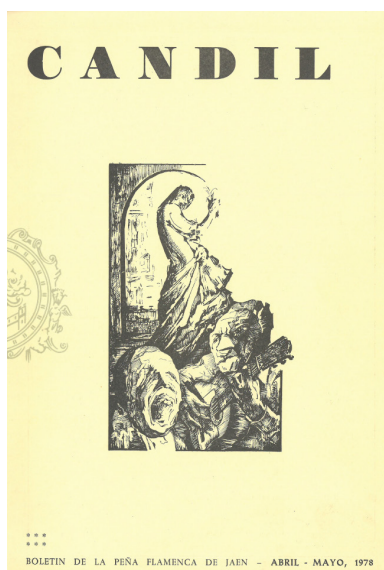
Hace poco le preguntaba a José Manuel Gamboa, investigador incansable y flamenco (toca la guitarra muy bien y a veces canta alguna letrita), que qué es lo que más disfruta del flamenco, si tocar la guitarra, escribir, cantar... Y desde su profunda alma y humildad me respondió que lo que más le gusta es escuchar. Esta declaración habla muy bien no solo de la persona que lo dice sino de cómo está construido este arte. Cómo la frontera entre lo que se dice y lo que se hace va en armonía, cómo la relación, como hemos hablado en ocasiones anteriores, entre el aficionado y el artista está tan ligada. Nadie puede negar la inmensa importancia que tiene en la historia reciente del flamenco José Manuel Gamboa: con sus enciclopédicos libros como son *Una historia del flamenco* (2005), o su colosal *¡En er mundo! De cómo Nueva York le mangó a París la idea moderna de flamenco* (del 2016 el primero tomo y 2019 el cuarto); y por su contacto cercano con artistas como Morente, Mairena o su íntimo amigo Pepe Habichuela. Esta cualidad que tiene el flamenco es lo que lo convierte en un arte de cercanía, de transmisión por contacto, de escucha y desde ahí el cuidado se da solo, ocurre de forma espontánea y se mantiene por puro goce humano.

En la línea de personalidades que han aportado y cuidado a la historia del flamenco, se encuentra José Luis Ortiz Nuevo, años mayor que Gamboa pero pertenecientes a esa generación de muchachos incansables que llegan a Madrid en los 70-80 con ganas de flamenco y con ganas de pensar alrededor de ello. Ortiz Nuevo, ya en su juventud rescata esa obra fundamental que es el *Primer cancionero flamenco* del "obrero y poeta" Manuel Balmaseda y González de 1881, reeditada por Zero en 1973 y prologada por el mismo Ortiz Nuevo. Cabe destacar su fundamental *Alegato contra la pureza* (1996) en el que disiente de ese mairenismo mitificador y cerrado, para ofrecer un flamenco más posible, más joven y juguetón; o sus acercamientos a pensar sobre el carácter negro del tango en su libro *La rabia del placer: el origen cubano del tango y su desembarco en España, 1823-1923* (1999), escrito junto a otro grande de la divulgación y de la musicología flamenca como es Faustino Nuñez; y sus biografías coloquiales y de grandísimo peso, no solo historiográfico sino humano, aquellas

historias de otros, aquella historia con minúscula que tanta importancia tiene y ha tenido en esto del flamenco, con sus: *Pepe el de la Matrona: recuerdos de un cantaor sevillano* (1975) o *Yo Tenía Mu Güena Estrella* sobre Tía Anica la Piriñaca (1987).

Cristina Cruces Roldán, desde la academia ha sabido conjugar la labor docente con la investigación. Abordando desde una mirada feminista y antropológica la cuestión de la mujer en el flamenco. Enseñándonos a ver e interiorizar formas diferentes de leer las propuestas, a los artistas y sus vidas. Con el flamenco, como objeto de estudio de su investigación, ocupa un lugar importante para esclarecer sobre las mitificaciones, los lugares comunes y la historia de un arte del que cada vez conocemos más gracias a personalidades como estas. Coetánea de una importante de la investigación, la producción de películas y la crítica flamenca como es Lola Pantoja o su seudónimo como periodista para *El Correo de Andalucía*: Dolores Guerrero. Destacamos también a una de las mayores investigadoras del pueblo gitano desde la visión antropológica, Teresa San Román. Estas autoras nos han ayudado a entender las formas de vida flamencas, gitanas, al estar cerca de ellas; y a cómo se construye el relato de lo popular y de lo artístico desde la marginalidad, y de su posterior mistificación y estetización desde perspectivas burguesas y acomodadas.

Cabe destacar también la importancia de los empresarixs, programadores, productores y directores de festivales y bienales. El riesgo de producir encuentros y oportunidades de ver flamenco aunque luego no se vea recompensado económicamente, algo a agradecer. Uno de ellos, casi diríamos que de los primeros fue Silverio Franconetti, que como ya saben fue uno de los precursores del modelo de Café Cantante, muy criticado en sus inicios, por el mismísimo Álvarez y Machado, a.k.a. "Demófilo", al entender que era una mancillación del cante jondo, llevarlo al bar, al café, al vulgo. Hoy día, uno de esos programadores y directores artísticos que llevan años arriesgando y apostando por un flamenco accesible, sin olvidar a los artistas y teniendo presente a los públicos, es Antonio Benamargo. El malagueño lleva desde 1987, año en el que programó su primer cartel en el centro Alberto Sánchez de Vallecas, procurando buenos ratos de cante, guitarra y baile. El éxito le llevó a prontamente entrar en contacto con Casa Patas, conociendo a gente influyente del arte que le auparon para programar lo que luego serían los grandes años de la mítica Casa Patas, con: Agujetas, Chocolate, Chano Lobato, Morente... conviviendo en el espacio con otros gigantes de la cultura como Almodovar o Antonio Saura... Siempre preocupado con la divulgación, el acercamiento entre público y artista, y una atención dedicada a los artistas del flamenco, siendo muy amado y respetado por ellos. En muchas ocasiones

Primer número de la revista *El Candil* 1978

ha denunciado la falta de un tejido social y cultural flamenco consistente, ya sea desde lo público o desde la propia autogestión ciudadana. Hoy día dirige la *Suma Flamenca*, en Madrid, y la *Gira Flamenca del Norte*, flamenco entre Logroño, Vitoria, Palencia o Santander. Gestiones que siguen siendo un éxito para artistas y público.

En esto de la autogestión flamenca, apoyada con dinero público o privado, se encuentran las Peñas Flamenca. Aquellos lugares donde el diálogo, la escucha y la manifestación flamenca encuentran un escenario idóneo. Radicadas de forma mayoritaria en Andalucía, donde se encuentran 329 peñas federadas. Este año, la Junta de Andalucía ha lanzado un plan por convocatorias para que los artistas opten a actuar en estas peñas. De ahí han salido un total de 225 recitales, donde más de 400 artistas están ofreciendo sus dotes flamenca por toda la comunidad. Las citas serán hasta final de noviembre de este año y habrá desde recitales clásicos, hasta homenajes por provincias: Al Lebrijano (Sevilla), a Pepe Habichuela (Almería), Luis Soler (Málaga), Antonio González del Moral (Córdoba), Antonio Campos Muñoz (Granada) y María Vargas Fernández (Cádiz).

En el día a día, cuando van pasando pequeñas cosas, cuando los artistas están preparándose, están ensayando,

están estrenando, están diciendo o no diciendo, los encargados de observar, difundir, mostrar, entender y comunicar somos los periodistas y los medios de comunicación. *Deflamenco*, *Guía Flama*, *Expoflamenco*, *Revista La Flamenca* son algunas de las revistas más relevantes del panorama actual. O las memorables, algunas extintas, de formato impreso: *El Candil*, *El Olivo*, *La Caña*, *El Canon* o *Alma 100*. U otros como la revista asociada al festival de Lo Ferro, *Revista Melón*, los podcasts *Hechizo del Sur* de Radio Relativa o *El café de Silverio*, donde desde lo autogestionado y la ilusión por contar mueven a estas personas a seguir pensando, reflexionando y disfrutando alrededor del flamenco. Medios que intentan e intentamos estar al día de lo que ocurre, pero siempre con un ojo puesto en lo que se hizo, y en cómo convive y dialoga lo de ayer con lo de hoy. Desde aquí agradecemos su labor y abogamos por seguir apostando por la generación de espacios para el diálogo, la difusión y el cuidado del flamenco, pese a ser un sector sumido en la precariedad y la inestabilidad. Ánimo colegas.

Muchas veces cuando pensamos en cuidar, pensamos en términos catastrofistas, de que eso o ese que necesita cuidado es porque está en peligro o porque está débil, y nada más lejos de la realidad. Que el flamenco necesite cuidado hace ver, más que un fatalismo, una forma de atender aquello que queremos y que valoramos como importante tanto para nuestra vida como para el bien común. El arte, y el flamenco en concreto, necesita cuidados, necesita que pensemos en ello, que desarrollemos lugares y reuniones, que estemos cerca de los artistas y de sus intereses, que apostemos por divertirnos y por estimularnos, y más en estos tiempos de pragmatismos e inteligencias no humanas. El flamenco nos ayuda a valorar la vida, a expandirnos, a valorar la comunidad, a querer, querernos y quererse. Enriquecernos de cuidados, la propia satisfacción de cuidar y sostener aquello que queremos y que aunque algunos digan que está muriendo, o que está en su peor momento, goza de buena salud y de muchas personas y organismos que estamos dispuestos a cuidarlo.

Desde sus comienzos, el flamenco se ha desarrollado en la intimidad. Se bailaba y se cantaba en “el cuarto”, ante un grupo escogido de amigos, sin amplificación alguna. Y se elegía las cuevas de ladrillo, por su magnífica sonoridad. Este es el espectáculo que queremos recrear. Tres bailarines, un cantaor, una guitarra, y un cajón, en un show de una hora, y en una cueva de ladrillos original. Bienvenidos a la esencia del flamenco

TEATRO • TABLAO FLAMENCO
TORERO
Presenta su espectáculo

**Essential
Flamenco**

Dirección artística: “El Mistela”

Telephone / Whatsapp booking: 611 567 567

Tablao TORERO - Calle de la Cruz 26, Metro Sol

Entrevista

A los fundadores de Zoco Flamenco: Rosa Pérez Riesco y Juan José Leonor González

Por Manuel Cid Fernández

Para este número, viendo importante la labor de los cuidadores del flamenco, hemos considerado necesario charlar con Rosa Pérez Riesco y Juan José Leonor González, los fundadores de Zoco Flamenco, los cuales se han llevado 11 años al cargo de esta bonita empresa. Empresa no en lo mercantil sino en lo que la RAE refiere como «Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo.»

Rosa y Juanjo en Taberna Gonzalo Molina, Sevilla

En la llamada, Rosa y Juanjo se encuentran descansando en alguna de esas playas paradisíacas del territorio español, tranquilos y, esperamos que orgullosos, por todo lo vivido y disfrutado.

Comenzamos con una pregunta de definición de términos, qué es Zoco Flamenco, y qué ha sido durante este tiempo para ellos la revista. Rosa asegura que Zoco es un medio diferente a todo lo que había cuando empezaron. «Se distingue en que es impreso e intenta llegar a más gente. Que lo lea alguien que sepa de flamenco y diga: «mira, está bien». Algo sencillo, que no sea erudito ni mucho menos, pero intentando siempre cuidar esa calidad de contenidos sin perder de vista la divulgación.»

Una apuesta por generar interés, generar deseo de enterarse del flamenco y adentrarse en su mundo.

Juanjo interviene añadiendo que para ellos era importante dar voz al flamenco de una manera acorde al propio flamenco, que fuera una cosa cercana, que se pudiera tocar, oler, entretenerse y deleitarse. «Era seguir un paso lógico, de lo hablado a lo impreso.»

La revista ha adquirido mucho prestigio entre los propios flamencos. Para Rosa y Juanjo la prioridad ha sido dar a conocer el flamenco, llegar a más gente. La consideración de que el flamenco es algo desconocido en España es una realidad, o cuesta llegar al público o la gente de aquí a veces es más reacia. Para ellos ha sido importante mostrarlo y mostrarse accesible para así llegar a más personas.

Prioridades como dar a conocer no solo a los flamencos de primera línea sino a algunos menos conocidos. «Dar voz a la gente de atrás de un tablado, a los guitarristas, al baile de tablado...

En general, al currante del flamenco», sostiene Juanjo. Durante estos años han mantenido la mirada ahí, en escuchar a aquellos que no son tan escuchados por los medios generalistas. Destacan conversaciones como las mantenidas: con escuelas de baile como Amor de Dios, donde han podido hablar con su director Joaquín San Juan; con Vicente el Mago, agitador en la Tertulia Flamenca los Magos en Madrid donde estaban Verdú, Gamboa, Almazán, por Malasaña; con Luis de Carlos; con Paco Cepero que aunque se encuentra en los circuitos no recibe hoy día tanta visibilidad; con José Jiménez «El Viejín», maestro desconocido de la guitarra flamenca. Personalidades que, aunque algunos anden retirados del mundo flamenco, han aportado mucho. En definitiva, «escuchar a los que saben, lo hacen y lo han vivido.»

Rosa nos regala metáforas que muestran su amor y profundidad por este arte. Afirmando sobre el buen estado del flamenco, del toque y del baile, aunque anota que el cante habría que cuidarlo algo más: «el cante es como una mariposa, o esos organismos de la fauna y flora que necesitan de unas condiciones concretas, es más vulnerable a los cambios, necesita un ecosistema muy cuidado para que sea lo que tiene que ser y llegue como tiene que llegar para que sea flamenco.»

La veneración y conocimiento a este arte es notorio por parte de la pareja madrileña, así sostienen la universalidad y pegajosidad del flamenco, su cauce de siglos: «es una música madre o padre, como quieran, que todo el mundo va ahí a beber. Un manantial» Escuchando esto nos acordamos de aquella poesía tan flamenca de San Juan de la Cruz, que luego Morente la convirtió en tango:

*Que bien sé yo la fonte
que mana y corre
aunque es de noche.*

*Aquella eterna fonte está ascondida,
que bien sé yo do tiene su manida,
aunque es de noche.*

*Su origen no lo sé, pues no le tiene,
mas sé que todo origen della viene,
aunque es de noche.*

Israel Galván ha hablado en más de una ocasión del flamenco como un virus, que te infecta. Le preguntamos a Rosa y Juanjo cuáles dirían que son los síntomas, y cómo creen que les ha transformado.

«Sí, es un virus que infecta, que va a más y no se cura. Es una forma de expresión muy rica en matices, en musicalidad, en verdad, en sentimiento, digamos que es muy completo como arte. Entonces, en el momento en que te llega, lo ves y lo sientes, ya ahí entras y la cosa va a más.»

Juanjo sostiene que el flamenco es muy contagioso, contaminante para bien, todo lo que toca lo convierte y que a los flamencos se le ven en los gestos que son flamencos: «Galván concretamente lo que hace es divertirse con el flamenco y lo hace muy bien. Lo hace con matices, con un movimiento te está diciendo muchas cosas. A lo mejor lo que otro bailar dice en hora y media lo dice Israel con un movimiento.» Habla de la permeabilidad del flamenco para ser flamenco, de cómo el flamenco cabe en muchos sitios, y sentencia: «basta con mover las manos de cierta manera, con taconear de una manera concreta, puedes bailar en un ladrillo, puedes bailar en un escenario que un flamenco es un flamenco donde sea.»

Nos dirigimos hacia la memoria, ese lugar cargado de melancolía, de belleza, el tesoro personal de cada uno: ¿qué actuación o momento recordáis que hayáis dicho «esto me lo llevo yo para toda mi vida»?

A Rosa se le viene una noche en Casa Patas, en una sala pequeña, escuchando a Agujetas, y no poder contenerse, tener que saltar de la silla sin posibilidad de albergar tanta emoción en un cuerpo. Ahí asegura que se dio cuenta de la excepcionalidad, de que el flamenco era diferente a otra cosa, que tiene algo que atraviesa al artista y llega hasta al público, como un rayo, que se traslada de uno a otro, esa es la ma-

gia del flamenco. Pensamos en conjunto sobre la sorpresa de ese momento mágico, esa incertidumbre, la cual ni el propio artista sabe muy bien ni porqué ni cuándo ocurre.

Juanjo, en cambio, se queda con momentos, con situaciones de cercanía, entrevistas, conversaciones, con Fernando de la Morena, con Toni "el Pelao" y la Uchi. Los espectáculos los ve como momentos más fugaces, él se queda con la intimidad vivida con muchos artistas a los que ha entrevistado, algunos de ellos al terminar le regalaban algún canticito. «Eso sí que te ponía los pelos de punta, es como hablar con alguien que viene de muy lejos». Se queda con esa proximidad generada y con la humildad de muchos artistas flamencos, de la grandeza de la sencillez, de lo mucho que te decían con poco, del placer de escucharlos hablar y de lo flamencos que eran incluso al conversar: «hay veces que con escuchar hablar a un flamenco te está cantando».

Aterrizando hacia esto del periodismo flamenco preguntamos sobre la posibilidad de seguir aportando, de innovar, de diferenciarse, de producir algo interesante para la afición. En su visión experimentada ven algo positivo el seguir pensando en el lenguaje flamenco, apostar por dar una vuelta y utilizar otros tipos de lenguajes, aunque lo ven complicado porque es muy hermético el mundo del flamenco en general, aunque ahí esté el "truco". Innovar y profundizar, seguir acercando el flamenco, volverlo accesible pero apostando por una forma de narrar, de contar que siga siendo flamenca «Un lenguaje flamenco con bastante personalidad, en el periodismo es bueno.» Como decían al principio traer lo oral a lo escrito.

Para cerrar esta conversación, este homenaje a su trabajo, a su dedicación, a su esfuerzo y amor al flamenco les proponemos que nos ofrezcan cinco palabras para la revista a modo de despedida, o de hasta pronto. Un silencio quinteriano sacude el ambiente, unos segundos que Juanjo aprovecha entre risas para añadir un «bueno, queda claro ¿no?». Le damos unos días para que lo piensen, y concluimos con estos verbos que sirven de homenaje íntimo y comprometido:

*conocer, cuidar, venerar, transmitir y
agradecer*

CURSOS DE FLAMENCO 26/27

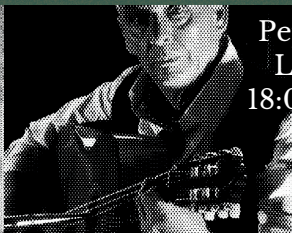
PALMAS Y COMPÁS
con

Kiko Martín
Los miércoles
19:00 - 20:00

GUIARRA FLAMENCA
con

Pepe Núñez
Los jueves
18:00 - 19:00

Información:
687 925 114

FLAMENCO 5 FONDO
ASOCIACIÓN CULTURAL

Leganés
AYUNTAMIENTO

C/Río Duero, 53,
Leganés

Reportaje

Ricardo Pachón: el impulsor detrás del flamenco moderno

Por Alejandro Barco Mourad

Nos ha dejado Ricardo Pachón, legendario productor sevillano y una de las mentes más importantes detrás de la renovación, experimentación y revolución que vivió el flamenco durante los años 70 y 80, una época en la que el género expandió sus horizontes mediante fusiones jamás imaginadas.

Fue Pachón quien hizo que brotara *La primavera lisérgica sevillana* y naciera el *Nuevo Flamenco*, el cual dotó a la tradición de una mayor libertad creativa, tanto lírica como instrumental. De la mano de gente producida por él como Veneno, Smash o Lole y Manuel, empezó a ser recurrente homenajear y recurrir a la poesía, entrecruzar guitarras flamencas con eléctricas, cajones y palmas con baterías, mostrar influencias árabes y del rock progresivo que triunfaba unilateralmente en Reino Unido y Estados Unidos, etc. Todo esto con un fuerte arraigo en la cultura andaluza. Además de a estos artistas, Pachón también hizo temblar al mundo del flamenco con la producción de *La leyenda del tiempo* de Camarón de la Isla, un disco que fue denostado al principio y acabó siendo legendario, y apostó por otros artistas como Silvio, Pata Negra o Imán Califato Independiente.

El comienzo: Smash, Manuel Molina y El Garrotín

A finales de la década de 1960 había en Sevilla una cultura underground que estaba muy interesada por la vanguardia anglosajona. Fue mediante discos que llegaban a la base militar de Rota como muchos jóvenes conocieron Pink Floyd o Jimi Hendrix y empezaron a tener interés en hacer música psicodélica y progresiva en medio de un clima político tenso en el que había censura y predominaba la música pop y afín al régimen franquista.

Es aquí donde aparece Smash, grupo clave para el nacimiento del rock andaluz. De este grupo además surgieron artistas con una destacada carrera posterior como Julio Matito, Gualberto y Antonio Smash, además de Silvio Fernández en los inicios de la banda antes de publicar sus dos primeros álbumes, *Glorieta de los lotos* y *We come to smash this time*, los cuales tenían esos tintes psicodélicos y bluseros que llegaban del otro lado del océano.

Fue Ricardo Pachón quien les presentó a Manuel Molina y les invitó a juntarse y mezclar su psicodelia con la guitarra y el canto del que poco después formó el legendario dúo con Lole Montoya. Aunque al principio este fue reactivo a la colaboración, del experimento salieron algunas canciones que quizá, por adelantadas a su época, apenas triunfaron en 1971. Con Smash ya disuelto y con los implicados en otros proyectos, Pachón rescató el material en 1978 para incluirlo en *Vanguardia y pureza del flamenco*, un álbum en el que una cara la ocupaban Smash y Manuel Molina y otra Agujetas y Manolo Sanlúcar. En este álbum está la legendaria *El garrotín*, la cual se podría considerar una de las piedras angulares de la fusión de rock y flamenco, junto a las más experimentales *Alameda blues* o *Ni recuerdo, ni olvido*, entre otras. Parece que finalmente Manuel Molina le acabó cogiendo el gustillo a la experimentación, pues también colaboró en el disco de culto y de enigmática portada *14 de abril*, el único de Goma, grupo en el que participó Antonio Smash y en el que Molina dejó su sello en *Madre tierra*.

Lole y Manuel: el nacimiento del Nuevo Flamenco

Nuevamente hablamos de Manuel Molina, pues junto a Lole Montoya formó una de las parejas más transgresoras de la historia del flamenco. Fue Ricardo Pachón quien les acompañó como productor en sus primeros tres discos lanzados entre 1975 y 1977, los cuales son ampliamente considerados el origen de una nueva forma de hacer flamenco y de los más bellos de la época, en especial los dos primeros, *Nuevo día* y *Pasaje del agua*, a los que siguió un álbum homónimo.

En *Nuevo Día* podemos encontrarnos algunas de las canciones más emblemáticas del dúo, en el que Lole ponía la voz y Manuel la guitarra, además de aportar su voz desgarrada en algunas ocasiones. La poderosa canción que le da el nombre al álbum y lo abre parece anunciarnos el nacimiento de su propia leyenda. A esta la siguen otras como *Bulerías de la luna* o *Por primera vez*, las cuales dan un giro de tuerca a la forma de ejecutar el palo de

la bulería, ya que su tono serio contrasta con el jolgorio que tradicionalmente iba de la mano de estas. También destaca la legendaria *Todo es de color*, la cual Molina "prestó" a Triana para cerrar *El Patio* y ha sido versionada múltiples veces, entre otras canciones igual de buenas.

En *Pasaje del agua* fueron más experimentales. Aquí vuelve a cantar Lole en árabe en *Alquivira* como ya hizo en *Sangre gitana* y *mora* del disco anterior, nos encontramos con la mítica *Tu mirá*, la profundísima *Dime* o el viaje psicodélico de casi 8 minutos para cerrar el álbum llamado *Taranto del hombre*.

Veneno y Pata Negra: rock callejero y blueslería

Álbum de culto donde los haya, con *Veneno* de 1977, Pachón nos presentó a los hermanos Rafael y Raimundo Amador y a Kiko Veneno. Este disco es pura fantasía, filosofía callejera, golferío por los cuatros costados. Una muestra de talento y alegría con las guitarras de los, a posteriori Pata Negra, y el fenómeno que acabó siendo también Kiko Veneno con unas letras divertidas y cargadas de surrealismo. Sin duda, uno de los trabajos más influyentes del siglo XX.

Ricardo Pachón apadrinó a Pata Negra produciendo varios de sus álbumes como *Inspiración* y *Locura* (que

incluye el himno *Todo lo que me gusta es ilegal*), *Guitarras callejeras* y el espectacular *Blues de la frontera*, en el que los hermanos Amador nos deleitan los oídos con clásicos como las hermosas *Pasa la vida* y *Bodas de Sangre*, *Yo me quedo en Sevilla*, una carta de amor a la ciudad, o la funky *Lunático*.

La leyenda del tiempo: punto y aparte del flamenco

Si hay un punto de inflexión en la historia del flamenco y la música española ese es el nacimiento de *La leyenda del tiempo*. Pachón fue el principal responsable de llevar adelante la grabación y de darle una orientación artística innovadora a este álbum que combinó el flamenco tradicional a través de la majestuosa voz de Camarón homenajeando a Lorca y aportando elementos de rock, jazz y música psicodélica con la colaboración de muchísimos artistas, destacando principalmente la guitarra de Tomatito.

Es una obra fundamental para entender la evolución del flamenco contemporáneo, abrió camino a otros trabajos experimentales y ambiciosos como *Omega* de Enrique Morente y, a pesar de que no fue comprendido en su lanzamiento, es ampliamente considerado uno de los mayores hitos del género, incluyendo canciones como *La leyenda del tiempo*, *Volando voy*, *La tarara* o *Nana del caballo grande*.

El productor Ricardo Pachón fue mucho más que un productor y actuó como impulsor artístico y mediador entre el flamenco y otras músicas, haciendo posible que *La leyenda del tiempo* y el resto de obras mencionadas en este reportaje rompieran con los esquemas tradicionales y se convirtieran en discos icónicos y revolucionarios.

ASOCIACIÓN FLAMENCO JONDO

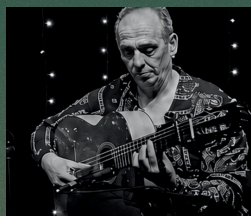
📍 CASA ANDALUCÍA DE LEGANÉS

Paco del Pozo
3 octubre 19:30

Diego Andújar
7 noviembre 19:30

Pepe Núñez
12 diciembre 19:30

Información y reservas: 687 925 114

Entrevista

Patricia Guerrero: «La danza te lleva a muchas “tú”, a muchos tipos de personalidades»

Por María Hidalgo Nieto

Nos sentamos a hablar con Patricia Guerrero, bailaora, coreógrafa y directora del Ballet Flamenco de Andalucía. Hablamos del cuerpo y sus posibilidades, de lo que supone crear para un elenco grande y de cómo el territorio andaluz emerge en las coreografías. También de aprender, de asumir nuevos retos y de acompañar a las generaciones que vienen.

©Paco Manzano

►«El cuerpo puede contener y estar contenido en otros; es una sustancia que se transforma, una es siempre plural», plantea Isabel de Naverán. ¿Cómo se hace visible para ti esa pluralidad?

La danza es un lenguaje común de todos nosotros. Te hace llegar a muchas formas de ti misma. Como un misterio que nunca se resuelve. Es cierto que, a lo largo de los años, y cuando uno es bailarín desde pequeño, llega un momento en que te das cuenta de que tu cuerpo es infinito y puedes llegar a no solo tener un lenguaje concreto. Por ejemplo, el flamenco mismo, que es algo muy concreto, hay muchas mezclas. El propio flamenco se diversifica, tiene ramificaciones. La danza te lleva a muchas “tú”, a muchos tipos de personalidades.

►¿Qué aparece cuando la creación implica un cuerpo de baile compuesto por catorce bailarines y cinco músicos?

Ya no es un trabajo personal concretado en ti; la creación se expande. Coreografiar a un gran grupo tiene otra dificultad y otro nivel de coreografía. Hay que trabajar y estudiar. Desde muy pequeña me ha gustado la coreografía, ha sido una inquietud que me ha acompañado siempre. Realmente, la clave la tuve cuando me llamaron para coreografiar en el Conservatorio Superior de Mariemma en Madrid. Ahí me di cuenta de que la coreografía coge otro compromiso y otra responsabilidad en el espacio, en el grupo y en la individualidad de cada integrante. La capacidad coreográfica coge otras dimensiones.

►Actualmente, estáis girando con *Patrimonio Flamenco*, *Origen*. *La semilla de los tiempos* y *Tierra Bendita*. En los tres espectáculos, el territorio es un

elemento modulador, ¿cómo articulas las especificidades de un territorio en la coreografía y puesta en escena?

Es complejo abarcar un resumen sobre algo en escena. *Origen*, por ejemplo, está concretado en Sevilla durante la época del barroco. En *Flamenco Patrimonio* y *Tierra Bendita* se habla del flamenco en nuestra tierra, de sus rincones. De lo que sucede en una plazoleta o de lo que un cantaor de tal pueblo cantaba en ese barrio. Luego hay un trabajo coreográfico muy bonito de pasar por diferentes estilos y estados, como la bulería, los tangos o los tanguillos. Se ha hecho un trabajo selectivo en el que hemos elegido claramente a qué queríamos darle importancia. Ha sido muy bonito y, por supuesto, el Ballet Flamenco de Andalucía representa a esta tierra y habla de ella en sus creaciones.

►¿Hay algo que puedas hacer hoy como creadora que quizás no hubiese sido posible para una bailaora de generaciones anteriores?

Creo que el flamenco, y la danza en general, lleva siendo muy abierta desde sus orígenes. El artista es una persona muy abierta, en todas las épocas. Si hablamos de generaciones anteriores, como la generación del 27, creo que la gente era muy abierta. La realidad es que nuestros antepasados han abierto puertas y han facilitado la aceptación de nuestras creaciones. Antes quizás las hacían igualmente, pero la aceptación del público o de la sociedad era otra. Había otra conciencia. Hoy en día los artistas se pueden desarrollar como quieren, igual que anteriormente, pero la aceptación en la sociedad es diferente.

►Vemos que el elenco del Ballet Flamenco de Andalucía está compuesto

por artistas jóvenes. ¿Cómo se traduce esto en el trabajo de la compañía?

Es muy importante contar con gente joven. Sobre todo en este tipo de compañías en las que hay un requerimiento físico importante. Necesitamos gente que esté activa al 100% y que tenga una capacidad física muy potente. Además, la ilusión es un factor importante. Eso es algo muy bonito que nos llevamos Eduardo y yo de esta etapa. Te das cuenta de que tanto ellos aprenden como nosotros seguimos aprendiendo. Tenemos en las manos al futuro del flamenco y de la danza española. Ya entraron siendo grandes talentos, pero van a salir siendo artistas preparados para la vida profesional en todos los sentidos, no solo para bailar, sino sabiendo qué se tiene que hacer en un teatro. Trabajar diariamente en una compañía institucional te prepara perfectamente para la vida profesional.

► **La compañía, al ser pública, está fuertemente comprometida con la difusión y la promoción de la danza andaluza. ¿Este marco te permite explorar nuevos lenguajes y formas de expresión? ¿De qué manera?**

La compañía tiene 31 años de historia. La institución, los medios y el espacio te permiten otro tipo de creaciones que las compañías privadas no pueden tener por falta de medios o por tener otros tiempos. Aunque hay otro tipo de dificultades, quizás más burocráticas, a nivel artístico y de creación es un espacio idílico porque tienes una compañía a tu disposición, un espacio continuo con medios, condiciones óptimas para la creación y un equipo técnico, lo cual es primordial.

► **Háblanos de ti como bailaora. ¿Cómo influye el trabajo que desarrollas en el BFA en tu propia trayectoria?**

Fue una decisión que tomé en su momento porque me sentía preparada. Venía de la experiencia en el conservatorio con la coreografía conjunta y también de *Deliranza*, mi último proyecto con mi compañía, que tenía ocho bailarines y cinco

músicos. Sentí que era una posibilidad asumir esta dirección. Luego te encuentras con todas las cosas que tienes que aprender, y eso es lo que he hecho en estos años: no parar de aprender. Ha sido un aprendizaje muy grande en mi carrera. No solo a nivel coreográfico, donde hemos hecho cuatro producciones con el estreno de *Pineda, romance popular en tres estampas* —que tuvo una gran acogida como primera producción de esta nueva etapa del Ballet—, sino también con las otras tres producciones. Llevamos mucha creación en poco tiempo. Ha sido todo muy intenso. A nivel personal, me ha hecho madurar artística y personalmente. Después de esto no tengo idea de lo que va a suceder, tampoco lo pienso mucho, pero ha sido una continuación natural del desarrollo de mi carrera.

► **¿Qué deseos albergas para la compañía?**

Incluso para cuando esté fuera de mi dirección, que la compañía siempre esté bien mirada. Es una joya que tenemos en el panorama andaluz, español, artístico y flamenco de nuestra cultura. Necesita estar en lo más alto y cuidado por parte de las instituciones para poder acompañar y cuidar a los artistas y las creaciones que vengan. Hay que cuidarlo en todos los sentidos. Que se mantenga esa calidad a nivel económico, como de gestión. Pido siempre que esta compañía esté muy bien mirada porque se lo merece; es una de las grandes joyas de Andalucía. Es un Ballet único, no existe en el mundo otro ballet flamenco institucional.

Reportaje

Soñando las cuevas del Sacromonte desde Madrid. A José Antonio Carmona Carmona “Pepe Habichuela”, in memoriam

Por Norberto Torres Cortés

Una vez me preguntaron
de qué familia yo vengo
Yo vengo de los Carmona
¡Ay! De los Carmona yo vengo
(*Habichuela en rama*, Nuevos Medios, 1997)

Nacido en 1944 en Granada el 23 de octubre en una cueva del Albayzín, afincado en Madrid desde 1963, José Antonio Carmona Carmona “Pepe Habichuela” falleció en la capital de España el pasado 4 de agosto 2026. Formado en el acompañamiento de las zambras del Sacromonte, junto a su familia, llevó su particular sonido y manera de acompañar el baile y el canto a los tablaos madrileños del tardofranquismo, para desarrollar su propia voz en concierto, recién llegada la democracia a España, y con ella nuevos medios de recepción y de producción. Con nuestro artículo y a modo de homenaje, procuraremos resumir las principales etapas de un proceso creativo colectivo y personal, el de Pepe y las ramas Habichuela.

©Paco Manzano

Habichuelas en rama desde Granada: Tío José y Pepe

En un breve vídeo de Pepe en YouTube, le oímos interpretar una falseta corta por soleá, basada en un clásico motivo de la caña, comentando que era “un detalle antiguo que hacía mi padre”, le gustó y retomó para actualizarlo, aportando su personalidad tremolando este motivo, en lugar de puntearlo con el pulgar. Esta sencilla falseta la grabará en *A Mandeli* (Nuevo Medios, 1983), y no dejará de interpretarla a lo largo de su carrera, acompañando o en concierto. Ya la grabó Ramón Montoya en su *Arte Clásico Flamenco*, y viene a ilustrar el proceso de recepción y recreación de un repertorio clásico de variaciones cortitas sin identificación de autoría, en continuo proceso de renovación entre las generaciones de guitarristas. Detalles artesanales de orfebrería, y de las piezas que se manejan para pulir de forma personal la ornamentación, maneras y filosofía del toque de Pepe Habichuela, buscador y renovador de esencias.

Habichuelas en rama desde Granada: Juan, Pepe, Luis y Carlos

Como lo cuenta a José Manuel Gamboa en *Now o Never* (El Flamenco Vive, 2026), su escuela y la de sus seis hermanos y hermanas, fue su casa-cueva, en la Cuesta la Cava, donde espantaban la miseria de posguerra celebrando

las artes culinarias de su madre Luisa, buscándose la vida fuera con el flamenco, para traer el sustento a casa. Estas necesidades vitales estructuraron unos cursos acelerados de formación profesional en las vecinas cuevas turísticas del Sacromonte. Comenta que empezó la guitarra a los doce años recibiendo clases de su padre, y a los cuatro meses ya estaba trabajando en la primera cueva, la más importante, la de Manolo Amaya, o sea en torno a 1956. Cuatro años antes, otoño del 52, el etnomusicólogo norteamericano Alan Lomax (1915-2002) y su asistente Jeanette Bell visitaron el Sacromonte, sus calles y sus cuevas, para realizar un trabajo de investigación, con más de un centenar de audios que recoge lo que allí escucharon y le dijeron. Sus cuadernos de campo describen con hiperrealismo las condiciones de vida infrahumana e insalubre de la población, como lo haría Juan Goytisolo, con su visita al barrio de la Chanca (Almería) y sus cuevas en 1956. El atronador y espectacular rasgueado de Juan Maya “Marote” y de los Habichuela Juan (Málaga, 1932-Madrid, 2016), Pepe, Luis (Granada, 1947-Madrid, 1993) y Carlos (Granada, 1958) transmite por oído, el testimonio sonoro de los años del hambre del primer franquismo. Formaron la revolución al llegar a Madrid para trabajar en Torres Bermejas, mira por donde, un tablao con iconografía alhambrista,

decorado ideal para seguir conectado y soñando con el territorio de origen. Bajo los consejos y protección de su hermano mayor, Pepe tomará posesión en 1963 de su “cátedra” en el célebre tablao madrileño. “Tú, oye, ve, pero no hables” le decía Juan, según recoje José Manuel Gamboa, en estos tiempos de silencio.

Habichuelas en rama desde Madrid y sus tablaos: Juan y Pepe

Mientras empezaban a llegar desde EE.UU los discos del Tío Sabas y de Mario Escudero, desde el ambiente flamenco profesional del Madrid nocturno del tardo-franquismo, surgirá uno de los dúos más y mejor empastado de la guitarra flamenca, el de Juan y Pepe. Allí están sus grabaciones para volver a escucharlas con nuestros oídos actuales, acompañando a solo o a dúo, en las dos décadas durante las que sembraron parte de las mimbres del flamenco contemporáneo, las de los sesenta y setenta.

Si por edad y dedicación vocacional ligada a su afición al cante, Juan no se planteó dedicarse al concertismo, Pepe, de la generación de Víctor Monge “Serranito”, Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía, vivirá plenamente el boom discográfico de la guitarra flamenca de concierto en España en los setenta, con la necesidad e inquietud, pero sin prisas, de aportar su voz propia y colectiva, la del sonido y maneras “from Granada to Madrid by the family Habichuela, for de world”. Hoy una serie de toques a solo grabado en 1974 para la TVE, localizables en el gran ojo de YouTube, testimonian sus primeros pinitos como guitarrista flamenco de concierto.

Habichuelas en rama desde el Madrid en proceso de transición: Pepe y el hermano Enrique

Sin embargo, por circunstancias de la vida, decidido a dejar el trabajo estable del tablao para crecer artísticamente, renunciando a los correspondientes ingresos económicos, que pasaron a depender del sueldo de su mujer y compañera de fatigas, la bailaora trianera Amparo Bengala, realizará otro curso acelerado de formación profesional, cultural y artística, con la preparación varios meses al laito de su paisano soñador Enrique Morente, de dos discos icónicos del flamenco, *Homenaje a Don Antonio Chacón* (Hispanavox, 1977), y *Despegando* (CBS, 1977). Clasicismo en forma y repertorio, con dos elepés que reactualizaban el

cante de Antonio Chacón, el palimpsesto se materializaba y, sobre la huella creativa de Chacón fallecido décadas atrás, Pepe Habichuela tomaba el testigo de Ramón Montoya, Enrique mediante, estilizando y modernizando con una, dos y tres guitarras, el sonido granadino de guitarras rasgueadas, arpegiadas, tremoladas y punteadas, sugerente orquesta de pulso y púa, el de las cuevas del Sacromonte y sus zambras. Con *Despegando*, producido por Luis de Carlos, que supo unir la fuerza de los mensajes reivindicativos de las letras elegidas o escritas por Morente, con la renovación del sonido de lo popular y flamenco, Morente mediante, el impactante y flamenquísimo sonido de Pepe Habichuela vibraba en todos los recovecos de su *bajañil* de palillos.

Habichuelas en rama desde Madrid y sus nuevos medios: Pepe y los Carmona, Juan, Antonio y Josemi

Seis años más tarde llevará a toque de concierto su experiencia morentiana de orfebrería, arropado por nuevos brotes de Habichuela, cultivados en el Madrid del “viejo profesor” Enrique Tierno Galván, sus sobrinos Juan y Antonio Carmona, con su primer opus *A Mandeli* (1983).

A partir de allí, y como ocurrió con su hermano Juan, su hijo único Josemi Carmona, en complicidad con Mario Pacheco, asumirá el papel de guía y orientador del toque de su padre, en el gusto y maneras de lo entonces etiquetado “jóvenes flamencos”. Nuevas hibridaciones, con las experiencias de sus sobrinos de Ketama, y las de Josemi como músico productor, siempre “desde dentro” de la familia Carmona, o sea de la cultura del flamenco, con el máximo respeto, cariño y sensibilidad, para compartir y poner en diálogo el flamenquísimo sonido y toque de Pepe Habichuela, con músicas étnicas de la *World Music* y del jazz contemporáneo.

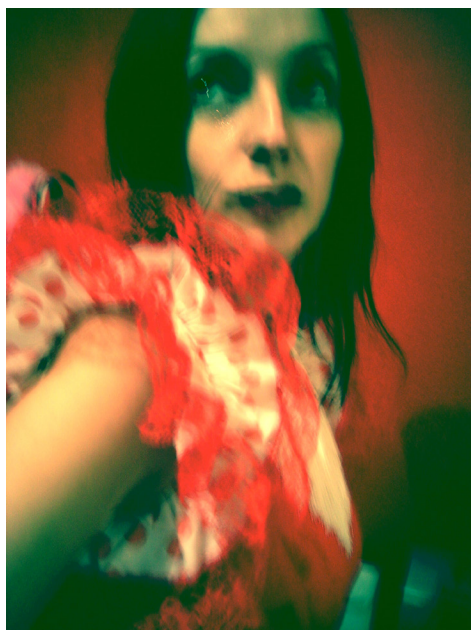
En tiempos actuales de aceleración y consumo agobiantes, una vieja filosofía, a contracorriente y de eterno espíritu joven, la de un hombre con desarmante sonrisa socarrona y brillo de esperanza en los ojos por la juventud, con otras tres joyas de orfebrería, embriagadoras esencias del toque flamenco contemporáneo, *Habichuela en rama* (Nuevos Medios, 1997), *Yerbagüena* (Nuevos Medios, 2001) y *Hands* (Dare2Records, 2010).

Evocaciones flamencas de una chavala de Rentería

Por Itziar Ziga

Creo recordar que esa noche cumplía 18 años, sobre el escenario en Tudela. Era como una Jackie Brown gitana, con su traje de pantalón y americana ceñido, y su melena leonina. Estrella Morente me arrebató hasta el tuétano, tuétano lésbico incluido. Hay un momento en que su voz asciende en el tango *“En lo alto del cerro”*, en que mi alma se eleva y mis ojos se hacen agua. Siempre. A veces me lo vuelvo a poner para comprobarlo.

El día en que la voz de Estrella Morente no me haga llorar enaltecida ese preciso instante, tomadme el pulso: estaré muerta. Claro, antes de aquella noche iniciática yo conocía su voz. ¡Cómo perseguí a su padre en los conciertos de esa obra colosal, *“Omega”*, en la que ella le hacía los coros! Enrique Morente que canta a Leonard Cohen que canta a Lorca, con el trash metal de Lagartija Nick amplificando un acabose descomunal.

Nunca me canso de recordar que, cuando el juez Garzón decidió que, en la guerra contra ETA había que clausurar dos periódicos vascos, pulverizando los principios democráticos, Enrique Morente vino al estadio de Anoeta a cantar contra el cierre del Egin. Me lo decía la luminosa Pilar, en el tablao Sabicas de Pamplona, durante este último Flamenco On Fire en que mis amigas Manu y María, que conducen ahora esta joya de revista, me propusieron colaborar con unas líneas. Me lo decía Pilar, que canta con el poder de una bruja gitana: el flamenco hace parecer sencillo cosas muy complicadas, la comunidad, la libertad, el dolor, el amor,... Algo así me dijo. Veníamos de vibrar con Carmen Carmona: cuando alguien te atraviesa, te atraviesa, es como una bendita flecha que te expande por dentro.

Hablando de libertad, tuve el honor de presenciar al recientemente fallecido El Cabrero: actuó en un congreso del sindicato anarquista CNT en Granada. 1995. Descubrí el flamenco árabe en aquel viaje: tampoco me cansaré jamás de escuchar a El Lebrijano con la

Orquesta Andalúsí de Tánger. Dame la libertad...

Ay, vuelvo al Albaicín. Me sobreexcita que La Zowi, trapezista máxima e irreductible, de padre guitarrista flamenco, y francés, le diera palmas a Morente siendo chica. Y ahora da palmas en los culos de sus amigas: admirad su videoclip *“Bitch Mode”*.

Y si se me permite entrar en el debate (osadía no me falta, de ahí que esté escribiendo ahora mismo para esta revista especializada), del flamenco se puede decir que es andaluz: así lo recoge el Estatuto de Andalucía, y es bastante obvio. Se puede decir que es español. Se puede decir que es universal, como cualquier arte. Se puede decir que es gitano, la

inegable raíz gitana del flamenco será problematizadamediáticamente. Recordemos cómo se lanzó la opinión publicada a defender a Rosalía de unas críticas, argumentadas y pertinentesísimas, por parte de activistas gitanas, por sudisco *“El mal querer”*. ¿Y las raíces negras, africanas,...? Evoco a Beyoncé reivindicando que en ese mezclore maravilloso que es el country, también hay raíz africana, ¿dónde no?

Claro que vivimos en una sociedad payocéntrica, racista, clasista e injusta de mil maneras: de abrazar lo bueno y lo hermoso canta el flamenco. Pero no es un panfleto, es arte ancestral del pueblo que se renueva en cada compás.

Yo me crié en un entorno político que se cerraba al cante jondo, y a la copla. Pero sonaba, sonaba porque lo tenía cerca. Yo no me tuve que abrir al flamenco, no me resistí ni me deconstruí; el flamenco me entró hasta lo más profundo y luminoso de mi ser, volviéndome más posible.

Mi madre, nacida en Pamplona, paya y abertzale, cantaba *“Échale guindas al pavo”*. Supongo que la escuchó en la radio, a la inmensa Lola Flores. («¿Quién no se ha pegado un pipazo con una amiga?» Eskerrik asko, Lola.) ¡Cómo se aprendió mi amatxo enterita esta copla, no tenía el disco, cómo me la aprendí yo de oírse la a ella!

Huyendo de los civiles... gitana y flamenca contra la autoridad. Yo la canto cocinando, como mi madre. Con ella y con Lola.

XXI Suma Flamenca

Festival Flamenco
de la Comunidad de Madrid

Del 13 de octubre
al 1 de noviembre de 2026

F L A M E N C A S

Fotografía: Carmen Amaya (1913-1963), 1952

Escanea y consulta las actividades
que tendrán lugar en varios espacios de la región
www.madrid.org/sumaflamenca
Cultura Comunidad de Madrid / #SumaFlamenca2026

**Comunidad
de Madrid**

Noticias

Ciutat Flamenco reivindica el talento del flamenco creado en Cataluña

Del 16 al 25 de octubre, Barcelona volverá a convertirse en punto de encuentro para la creación flamenca contemporánea con una nueva edición de Ciutat Flamenco, organizado por Taller de Músics.

Ciutat Flamenco se desplegará por distintos espacios culturales de Barcelona, entre ellos L'Auditori, SAT! Sant Andreu Teatre, Ateneu Popular 9 Barris, Centre Artesà Tradicionàrius, La Farinera del Clot y Nau Bostik. Una programación que vuelve a reivindicar Barcelona y Cataluña como lugares de creación, encuentro y desarrollo de una escena flamenca diversa y en movimiento.

Esta edición pone el foco en una escena que lleva años creciendo entre la tradición y la experimentación. Una

generación de creadoras y creadores que se ha formado en Cataluña, que desarrolla aquí buena parte de su trabajo y que hoy proyecta sus propuestas dentro y fuera del territorio. El festival arrancará el 16 de octubre en el SAT! con el estreno en Cataluña de *Guacamayo*, de José Maldonado. La programación contará también con Ana Morales, que presentará *Más que baile*; Yoel Vargas, con *Óbito*; y propuestas de artistas como Esperanza Garrido, Víctor Franco, Lorena Oliva, Vanesa Gálvez o Jordi Latorre.

La clausura llegará el 25 de octubre en L'Auditori con *Los Aurora x Catalunya Flamenca*, una coproducción de Taller de Músics y L'Auditori que también supondrá la despedida de Los Aurora después de diez años de trayectoria.

FlamenGi celebra su 8.ª edición con la mujer flamenca como protagonista

Del 13 al 28 de noviembre, Girona y distintos municipios de la comarca volverán a llenarse de flamenco con la octava edición de FlamenGi, Festival de Flamenco de Girona. El festival continúa creciendo sin perder de vista una de sus principales señas de identidad: acercar el flamenco a nuevos públicos y hacerlo circular por territorios y espacios diversos.

Esta nueva edición pone especialmente el foco en la mujer flamenca, reuniendo a artistas de distintas generaciones y lenguajes como Soleá Morente, Belén López, María Terremoto, Lela Soto, Rocío Molina y

Águeda Saavedra. Una programación que reivindica la presencia de las mujeres en la historia del flamenco y, al mismo tiempo, mira hacia una generación de creadoras que está ampliando sus formas, lenguajes y posibilidades.

La programación incorpora también dos grandes producciones en colaboración con Temporada Alta: *Muerta de amor*, de Manuel Liñán, y *Calentamiento*, de Rocío Molina, dos propuestas que muestran la diversidad de caminos que atraviesa hoy la creación flamenca.

Nacido en 2019 en los barrios de Girona, FlamenGi ha ido construyendo una identidad vinculada tanto a la creación contemporánea como al territorio. El festival combina nombres de trayectoria internacional con nuevas generaciones, artistas vinculados a Cataluña y propuestas que llevan el flamenco a teatros, espacios patrimoniales, centros educativos y barrios.

Bajo el lema "Temps de flamenc amb talent d'aquí", esta octava edición vuelve a poner en valor a los creadores vinculados al territorio y a ese flamenco que se construye también desde Cataluña. Girona, Figueres, Banyoles, la Bisbal d'Empordà, Blanes y Touluges, en Francia, formarán parte durante estas dos semanas de un mapa flamenco que sigue creciendo.

Andalucía Flamenca

El ciclo Andalucía Flamenca vuelve a la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música con una programación que recorre distintas formas de entender el flamenco desde la tradición, la creación contemporánea y el encuentro entre generaciones. De noviembre de 2026 a mayo de 2027, el ciclo reunirá a artistas como Esperanza Fernández, Kiki Morente, Sandra Carrasco, David de Arahal, Santiago Lara, Chano Domínguez y Antonio Reyes.

La programación arrancará el 6 de noviembre con la gala de ganadores del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos, una primera cita que pone el foco en quienes están tomando el relevo de una tradición en permanente transformación. Le seguirá, el 11 de diciembre, una Zambomba flamenca de Jerez con

Coral de los Reyes, Gema la Cantarota, Tamara Tañé, El Berenjeno, Juan Juanelo y Fernando del Morao, entre otros. Una noche para acercarse al compás y a una celebración que ha sabido conservar sus raíces mientras incorpora nuevas formas y repertorios.

Circuito Andaluz de Peñas Flamencas

Programará en 2026 un total de 225 actuaciones de cante, baile y toque en las ocho provincias andaluzas, con la participación de al menos 470 artistas de distintas generaciones. La mayor parte de los recitales se desarrollará entre septiembre y noviembre, coincidiendo con la celebración del Día del Flamenco.

Impulsado por la Junta de Andalucía, el programa ha configurado una programación que combina artistas de trayectoria reconocida con jóvenes que comienzan su carrera. Las actuaciones se desarrollarán a través de una red de 329 peñas federadas repartidas por todo el territorio andaluz.

Sevilla concentra la mayor programación, con 56 actuaciones, seguida de Málaga con 35, Cádiz con 33, Jaén y Córdoba con 30 cada una, Granada con 15, Huelva con 14 y Almería con 11.

Cada provincia ha articulado además su programación alrededor de distintas figuras del flamenco. Sevilla dedicará su circuito a los 50 años de *Persecución*, de Juan Peña "El Lebrijano"; Almería homenajeará a Pepe Habichuela; Cádiz, a María Vargas; Granada, a Antonio Campos Muñoz; Málaga, al flamencólogo y coleccionista Luis Soler; y Córdoba, al fotógrafo y divulgador Antonio González del Moral.

El Circuito Andaluz de Peñas mantiene así su apuesta por las peñas como espacios fundamentales para la transmisión y difusión del flamenco. También refuerza el relevo generacional y acerca el cante, el baile y el toque a localidades de las ocho provincias, haciendo de estas pequeñas comunidades flamencas una parte esencial de la vida cultural andaluza.

El Ballet Flamenco de Andalucía en ruta: las próximas citas

El Ballet Flamenco de Andalucía continúa su recorrido por distintos escenarios del país. La compañía pública andaluza afronta una nueva temporada marcada por la creación, el trabajo colectivo y el impulso de una generación joven de artistas.

Las próximas citas llevarán *Flamenco Patrimonio* al Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández de Los Palacios, en Sevilla, el 23 de octubre, y al Centro Cultural de Alicante, el 7 de noviembre.

En diciembre, la compañía se instalará durante tres semanas en Madrid para presentar *Tierra bendita* en Centro Danza Matadero, con funciones del 10 al 23 de diciembre. Una nueva oportunidad

para acercarse a una propuesta que mira hacia las raíces del flamenco y los territorios que lo han hecho crecer, desde la perspectiva de una compañía que continúa explorando sus posibilidades.

Andalucía celebra el Día del Flamenco con una programación por las ocho provincias

El La Consejería de Cultura y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Flamenco y de su red de museos, bibliotecas y archivos, ha preparado una programación especial para celebrar el Día del Flamenco, el 16 de noviembre, y el 15.º aniversario de su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Durante todo noviembre habrá conciertos, espectáculos, talleres, conferencias y actividades relacionadas con la historia y el

patrimonio flamenco en las ocho provincias. La programación presta especial atención a las mujeres artistas, con propuestas de Ana Morales, Leonor Leal, Lucía La Piñona, María Marín y La Lupi, entre otras.

También hay espacio para reivindicar la aportación del pueblo gitano a la historia del flamenco, con actividades y conferencias en distintas provincias, así como para revisar los cruces culturales que forman parte de este arte. En Sevilla, por ejemplo, el taller Herencia Africana en el Flamenco recorrerá la huella de las músicas africanas en sus ritmos.

**13 —
— 28
NOV
2026**

**8a edició
FESTIVAL
FLAMENC DE
GIRONA**

FlamenGI

Noticias

Bilbao Luthier Show reúne a la guitarra artesanal y al flamenco

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, el Edificio del Ensanche de Bilbao acogerá el Bilbao Luthier Show 2026, una feria internacional dedicada a la guitarra artesanal. La cita reunirá a luthiers de distintos países junto a exposiciones de instrumentos, maderas y accesorios, además de conciertos en pequeño formato.

Dentro de la programación también habrá espacio para la guitarra flamenca. El 31 de octubre, Rafael Riqueni impartirá una masterclass de dos horas en la que abordará técnica, sonido, recursos del lenguaje flamenco e interpretación.

Rocío Márquez lleva su experiencia y su mirada sobre la tradición a Pamplona

Rocío Márquez ofrecerá el próximo 8 de octubre, a las 19:30 h, una charla performativa en el Auditorio de la Ciudad de la Música de Pamplona. La cantaora compartirá su experiencia vital, profesional y artística y abordará la tradición y el folclore como puntos de partida para crear nuevos repertorios y formas de escena.

Una propuesta que recorre la trayectoria de una de las voces más destacadas del flamenco actual, marcada por la investigación y la creación y por una mirada contemporánea sobre las raíces.

La entrada será libre hasta completar aforo, previa retirada de invitación.

El Potito regresa a los escenarios con una nueva etapa artística

Antonio Vargas Cortés, El Potito, ha retomado su actividad en los escenarios tras varios años alejado de los circuitos comerciales. El cantaor sevillano, considerado niño prodigio del flamenco y apadrinado en sus comienzos por figuras como Camarón de la Isla y Paco de Lucía, inicia ahora una nueva etapa bajo el nombre de “Nueva Era”, con el respaldo de la agencia Nomad Production.

Su regreso ha comenzado con una serie de actuaciones tanto en España como en Francia. Entre ellas destaca su paso por la provincia de Castellón y su participación en el Festival Flamenco de Port-de-Bouc, en Francia, donde ha vuelto a encontrarse con el público después de años de ausencia en los escenarios.

El Potito continuará esta nueva etapa con próximas actuaciones, entre ellas una cita en Palma de Mallorca el 8 de noviembre, donde presentará *Flamenco Único*, además de diferentes fechas y colaboraciones en Madrid.

El vuelo del mantón llega a los festivales

Ecortometraje *El vuelo del mantón*, dirigido por Jaime Dezcallar y protagonizado por Manuel Liñán, inicia su recorrido por festivales de Europa, América y Asia. La pieza, de seis minutos, podrá verse entre septiembre y noviembre en distintas citas de España, Estados Unidos, Polonia, Portugal e India.

Rodado en el Corral de la Morería de Madrid, el filme parte de una soleá bailada con bata de cola y mantón para acercarse a la relación entre tradición y transformación en el baile flamenco.

**¿Cómo
quieres
recibir
Zoco
Flamenco?**

Revista impresa

En casa cada dos meses
6 números · 1 año/30€

Cuadernos del zoco

En tu correo una
vez al mes

suscríbete

www.zocoflamenco.com · revista@zocoflamenco.es

CONTEMPORÁNEA
CONDEDUQUE

NUEVOS
LATIDOS FLAMENCOS

SEPTIEMBRE — DICIEMBRE 2026

CHANO DOMÍNGUEZ

«EL AMOR BRUJO»

DE ROVIRA BELETA

ESTRENO EN MADRID

23 DE SEPTIEMBRE

PABLO MARTÍN CAMINER

«TRILOGÍA FLAMENCA»

AL CANTE, AL TOQUE Y AL BAILE

ESTRENO EN MADRID

30 DE SEPTIEMBRE, 1 Y 2 DE OCTUBRE

ERIK TRUFFAZ

& ANTONIO LIZANA

«NEW SKETCHES OF SPAIN»

11 DE NOVIEMBRE

KAELE & ANTONIO SERRANO

«JAZZ CALÓ FOR COLTRANE»

27 DE NOVIEMBRE

NIÑO JOSELE

«MISA DE NOCHE

BUENA FLAMENCA»

18 DE DICIEMBRE

MADRID

DONDE SE CRUZAN LOS CAMINOS

Publirreportaje

Suma Flamenca 2026: Flamencas XXI edición

La edición XXI del Festival SUMA FLAMENCA tendrá por lema la palabra *Flamencas*, y la imagen de la gran Carmen Amaya. La bailaora barcelonesa, se muestra en una fotografía en blanco y negro de 1952, cargada de una gran fuerza dramática. Ataviada con una chaquetilla y un pantalón claro tiene su pierna derecha adelantada, con la punta apoyada y el talón en el aire; las manos levantadas por encima de su cabeza y su cabello azabache ondeado por el viento.

Cartel Suma 2026

El legado y la importancia de cantaoras, bailaoras, guitarristas, acompañantes y sostenedoras es y ha sido fundamental en la historia del flamenco. Esa fuerza, que representa la imagen del cartel, está presente en esta edición del festival. Poniendo la mirada tanto a las que comenzaron con valentía como a las que lo continúan con respeto y compromiso. Como dice su director artístico Antonio Benamargo: «Tanto el lema de Flamencas como la imagen de la gran Carmen Amaya, que protagoniza el cartel, indican que en esta edición vamos a analizar y a disfrutar de la presencia y el protagonismo de las mujeres en las distintas esferas del Flamenco en el momento actual y en la historia de nuestro arte».

Emplazamientos de la Suma Flamenca

El festival flamenco de la Comunidad de Madrid, la Suma Flamenca, es una de las citas fundamentales en el panorama nacional flamenco postverano. En esta edición, las actuaciones flamencas tendrán lugar entre el 13 de octubre y el 1 de noviembre. Aunque el grueso de la programación se desarrolla en la ciudad de Madrid, habrá más flamenco repartido por otros cuatro municipios de la Comunidad: La Cabrera (Centro Comarcal de Hu-

manidades Sierra Norte), Rascafría (Real Monasterio de El Páular), San Lorenzo de El Escorial (Real Coliseo Carlos III) y la incorporación del Teatro Real Carlos III de Aranjuez.

Los espectáculos y recitales se mostrarán en once escenarios: los cuatro citados fuera de la capital, más tres en los Teatros del Canal (Sala Verde, Sala Negra y Sala Roja), el Ateneo de Madrid, el Teatro de la Abadía y en los Centros Culturales: Paco Rabal y Pilar Miró de Vallecas.

43 espectáculos, 21 estrenos absolutos y 12 estrenos en Madrid

Artistas de la talla de Israel Fernández, Rocío Molina, Israel Galván, Andrés Marín, Carmen Linares, Aurora Vargas o Pedro el Granaino, entre otros, tendrán un lugar para mostrar su arte, en esta comprometida edición de la Suma Flamenca 2026.

Se podrá disfrutar de actuaciones inaugurales de todos los colores: Argentina con *Madrid, Crisol Flamenco*; Israel Fernández con su revisado *Recital de Cante*, Capullo de Jerez con *Capullo en rama* o la actual ganadora del Desplante de La Unión Lucía la Bronce con el estreno de su número *Recóndito*. Además en esos doce estrenos en la Comunidad, en los que destacan: Jesús Carmona con su *Unydos*, presentado el pasado junio en el Festival Flamenco de Londres; Farruquito acudirá con su *Sexteto*, de la mano de Manuel Valencia, Ismael el Bola, Manuel de la Nina, entre otros; o Sandra Carrasco & David de Arahál con *Poema de Libertad*, brindando un profundo y bien ejecutado homenaje al maestro Pepe Marchena.

Al baile

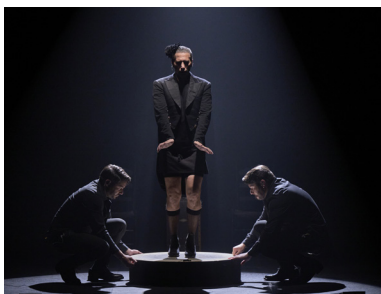
Bailaoras y bailaores expondrán el trabajo de investigación y depuración en la raíz y en la vanguardia de sus creaciones. Los nombres propios que nos ofrecerán puro baile flamenco serán: Rocío Molina, Israel Galván, Patricia Guerrero, Andrés Marín, Adela Campallo, Karime Amaya, Gabriel Matías, Mercedes Ruiz, Jesús Carmona, Estévez & Paños, Yoel Vargas, Farruquito, Lucía La Bronce, Rebeca Ortega, El Yiyo, Belén López, La Piñona, Claudia la Debla, Patricia Donn y Lucía Ruibal.

Israel Fernández, Foto Rufo Reverte

Desierto, imagen José Miguel Pereñíguez

Israel Galván, foto Pablo Lorente

Al cante

Los recitales de cante correrán a cargo de Israel Fernández, Carmen Linares, Aurora Vargas, Ezequiel Benítez, Argentina, Alicia Morales, Capullo de Jerez, Paco del Pozo, Sandra Carrasco, Ricardo Fernández del Moral, Pedro el Granaíno, Rocío Luna, Lucía Beltrán, Segundo Falcón y María de Carmela.

En el C. C. Paco Rabal de Vallecas se vivirán momentos de mucho flamenco y cercanía. Regalarán los oídos las actuaciones de los cantaores Jesús Castilla y Samuel Serrano, con su *De Chipiona a La Isla*; y Cancanilla de Málaga y Caracolillo de Cádiz, con *De Málaga a Cádiz*.

Al toque

El toque de guitarra estará efectuado por Alejandro Hurtado, Juan Ramón Caro, Andrea Salcedo, Joni Jiménez, José Almaracha, Agustín "El Bola", Manuel Herrera hijo y Jerónimo Maya, este último contará con la colaboración especial de Jorge Pardo al saxofón y a la flauta.

Piano y vientos

Otros instrumentistas de concierto serán el pianista Chano Domínguez con su número *Piano Sólo*; la flautista Trinidad Jiménez y su cuarteto; la voz, el saxo y la flauta de Antonio Lizana con la guitarra de José Manuel León y la armónica de Antonio Serrano con el teclado de José Luis Kaele.

Flamenco en el Ateneo

La Suma Flamenca, como en años anteriores, contará con un lugar para lo fotográfico. Del 30 de septiembre al 28 de octubre (excepto lunes) en el Ateneo de Madrid, tendrá lugar la exposición de Ana Palma, titulada *Flamencas. Cante, Baile y Toque*.

Acompañando a la exposición, del 30 de septiembre al 3 de octubre se presentarán una mesa redonda y tres ponencias, con entrada gratuita hasta completar aforo. En el templo de la sabiduría se dialogará y pensará sobre la importancia de las mujeres en la historia del flamenco, se pondrá en la palestra la figura de maestras e influyentes como La Niña de los Peines o Carmen Amaya.

Sandra & David Arahall ©Cienxcienflamenco

Farruquito, foto Ramón San Pablo

El 30 de septiembre a las 20 horas, Ángeles Cruzado, Sara Calero, Mercedes Luján, Loreto de Diego y Pedro Calvo como moderador, conversaron sobre *La mujer en el flamenco. Cante, baile y toque*. A las 20:50 tuvo lugar la actuación de la guitarrista jiliscense Andrea Salcedo, junto al percusionista Kike Terrón.

El jueves 1 de octubre será la primera ponencia llevada por Ángeles Cruzado y bajo título de *La Mujer en la Historia y en el Mundo del Flamenco*. Al día siguiente Ángeles Castellanos presentará *Pastora Pavón, la mejor de todos los tiempos* y Montse Madrideo cerrará las jornadas de ponencias el sábado 3 de octubre a las 20 horas con *Carmen Amaya, La Capitana*. Estarán acompañadas por otras colegas y artistas, como Lucía Beltrán, Andrea Salcedo, Mercedes Luján o Loreto de Diego, que pondrán su broche con cante, baile y toque.

Alejandro Hurtado, foto Oscar Romero

Exposición fotográfica en la estación de Chamartín de Metro de Madrid.

Adicionalmente, Metro de Madrid, en el marco de su Plan Cultura, se suma a esta nueva edición del Festival con una exposición en el Museo de los Trenes Históricos de Chamartín. Bajo el título de *Solera. Al compás del Metro*, este espacio se convierte así en punto de encuentro entre el arte jondo y el patrimonio industrial a través de una selección de imágenes realizadas por el fotógrafo Javier Enrique Fernández a reconocidos artistas como La Lupi, Eduardo Guerrero o Fuensanta "La Moneta", inmortalizados en espacios patrimoniales de Metro como Nave de Motores de Pacífico o la Estación de Chamberí.

Jerónimo Maya, foto Keiko Highasi.

La fotografía flamenca de José Lamarca 2026

No es un fotolibro al uso. Las fotografías, impresas con calidad y en un formato grande para su disfrute, están precedidas de un estudio introductorio que nos pone en situación para comprender la historicidad del flamenco a través del archivo. El estudio nos habla de una mirada desclavada para con el flamenco. Este desclavamiento del ojo, también de la cámara, nos induce a delatar y denunciar la mercantilización que ha sufrido el flamenco.

Una vez comprendidas las circunstancias sociales y materiales que envuelven la producción del flamenco, lo que nos queda es mirar estas fotografías con ojos verdaderamente flamencos. En las fotografías de Lamarca hay algo que desborda la condición de fotografía y devuelve a los cuerpos, los gestos y los objetos una dimensión muy viva y de extremada cercanía. Son imágenes que centellean por la alegría con la que han sido tomadas.

La publicación nos ofrece imágenes que han construido nuestra memoria del flamenco y, a la vez, nos hace pensar en el lugar desde dónde las miramos.

Con prólogo de Cristina de Middel e introducción de Pedro G. Romero, el volumen recupera así un valioso archivo visual flamenco.

Edita: por Círculo Flamenco de Madrid

Dedica: “en recuerdo de Francisco Moreno Galván y Alfredos Grimaldos”

Envoltura, historia y síncope, Isabel de Naverán 2021

Habla de cómo la danza, y en particular la de Antonia Mercé y Luque, La Ar-

gentina, envolvió los cuerpos de otros bailarines en relaciones simbióticas a lo largo de la historia. Lorca, Kazuo Ohno, Isabel de Naverán —e inevitablemente quien lee— sintieron una adherencia a la figura y a la obra de La Argentina. Un deseo de ir con ella, de propulsarse con ella.

El libro muestra una sensibilidad transparente, como la de La Argentina, y de la metáfora de su muerte: «los nervios de su cuerpo estremecidos y tensos — como los de una guitarra— estallaron al sentir el tremendo huracán revolucionario. Y en aquella noche, se le rompió para siempre el corazón».

Al leerlo, da la sensación de poder ver a través del cuerpo poroso de La Argentina y también a través de la escritura de Isabel. La forma de su escritura convierte la descripción en síntoma, sin juicio. Una manera de escribir que deja que las cosas aparezcan y se nos permita ver lo que tienen que decir por sí mismas.

Edita: Caniche Editorial

Dedica: “A mi querido amigo Pedro G. Romero”

La Singla, 2023, Paloma Zapata

Con todos estos tesoros había que hacer algo. Y eso hizo Paloma Zapata.

La Singla es una película a la que se entra como quien abre una caja de fotografías antiguas y descubre que dentro hay mucho más de lo que esperaba.

Estos archivos imantan como pocas cosas. Es un deleite ver a La Singla bailando. Antonia Singla había nacido sorda en el seno de una familia romaní en el barrio del Somorrostro de Barcelona y bailaba sin oír la música. Llevaba el compás por dentro. En las imágenes aparece rodeada de Carmen Amaya, Antonio Gades, Vicente Escudero, Dalí, Duchamp, Imperio Argentina, José Menese, El Lebrijano, El Güito... *La Singla* estuvo allí, en medio de todo aquello, y con solo 17 años ya había conquistado escenarios internacionales.

Al comienzo de la película, Elena, una joven que queda fascinada al verla bailar cuando tenía 16 años, cuenta que nunca había visto nada igual. Esa fascinación es el motor de la película. A partir de ahí comienza una búsqueda casi detectivesca: ¿quién era aquella mujer?, ¿qué había sido de ella?, ¿por qué dejó de bailar y desapareció de los escenarios justo cuando parecía estar destinada a convertirse en una figura enorme del flamenco?

La película sigue sus huellas a través

de archivos, fotografías, prensa y testimonios, pero también a través de las personas que todavía conservan algo de aquella historia. Aparecen figuras como «La Niña del Silencio», una bailaora que, como La Singla, encuentra en el cuerpo una forma de comunicación que va más allá de la palabra; Miguel Vargas; la fotógrafa Colita y otros testigos de aquel mundo.

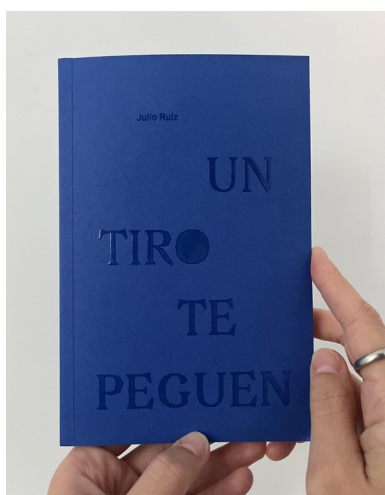
A partir de octubre el documental podrá verse en diversas plataformas, entre ellas Caixaforum+ y FILMIN.

Produce: La Fábrica Naranja.

Un tiro te peguen, Julio Ruiz 2026

¿Un texto es un cuerpo? Sí, sí, sí. Es el cuerpo del bailaor el que tenemos entre las manos, un cuerpo azul, abierto, un cuerpo que indaga en el proceso de creación.

Un tiro te peguen es un libro sincero. Su título viene del odio recibido en redes, de esa obsesión por declarar los límites legítimos del flamenco. Pero el libro no se queda ahí. Lo que hace es invitarnos a entrar. Podemos tocar el entramado íntimo con el que el artista trabaja. La necesidad, el deseo, el movimiento. Todo aquello que después aparece transformado en *Azul como la piel del melocotón*, *Tocar a un hombre* o *La familia*, las

últimas propuestas del bailaor.

Las luces y las sombras de la aceptación, aquello que heredamos y aquello de lo que intentamos desprendernos. Recogemos y compartimos estas líneas que tienen la fuerza de un disparo: «esos que también están en nuestro apellido», «pesa tener tus ojos» o «tienes un poquillo, no mucho / gracias por venir a vernos.». Estos dolores parecen tener mucho que ver con el lugar del que el flamenco mismo mana o, al menos, así nos lo hace ver Julio.

Con prólogo de Ernesto Artillo y epílogo de Violeta Gil. El libro ya va por su segunda edición.

Autoeditado.

TEATRO FLAMENCO

MADRID · SEVILLA · MÁLAGA · GRANADA · BARCELONA

FLAMENCO

TODOS LOS DÍAS DEL AÑO

EL ARTE NO DESCANSA
NI EN VERANO

TEATRO
FLA
MEN
CO

TALLER DE MÚSICS PRESENTA

CIUTAT FLAMENC

BARCELONA | 16 - 25 OCTUBRE 2026

JOSÉ MALDONADO VÍCTOR FRANCO
LORENA OLIVA ESPERANZA GARRIDO
DANIELA MARTÍN HERAS ADRIÁN GÓMEZ
MARINA WALPERCIN ANA MORALES
JORDI LATORRE CIUTAT BATALLA
VANESA GÁLVEZ YOEL VARGAS
LOS AURORA x CATALUNYA FLAMENCA

Organiza:

**TALLER
DE MÚSICS**

Con el apoyo de:

Col·laboren:

L'AUDITORI

saT!

AP3B

GRANER

