

HERENCIA FLAMENCA

Michael Meert, 35mm. 89'

Sinopsis

El pequeño Lucas ha crecido a ritmo flamenco. Si su maestro es su propio padre y además es uno de los componentes de Ketama, no es de extrañar que el niño cante con acierto y sentimiento. Y en efecto, a sus 9 años Lucas canta maravillosamente.

Hace medio siglo, su abuelo, Juan "Habichuela", a la misma edad que tiene hoy Lucas, *mangaba* -pedía dinero- por los bares y tabernas para alimentar a su familia. Terminada de la guerra civil seguían corriendo también malos tiempos para los gitanos.

Para ellos lo primero es la familia... y la música. Pocas familias han aportado tanto al flamenco como los Carmona.

Con 17 años abandonó Juan su ciudad natal, Granada. Se estableció en Madrid donde se convirtió en uno de los guitarristas de flamenco más demandado por cantaores y cantaoras. Naturalmente, poco a poco trajo a toda su familia, empezando por su hermano Pepe, - Pepe "Habichuela", que con el tiempo tocaría con grandes del jazz como Don Cherry y grabaría con músicos indúes como Chandru y los Bollywood Strings -, a las mujeres, que tuvieron que renunciar a su carrera de bailaoras, y a los niños. Juan padre, de gira por el mundo casi permanentemente, a penas se ocupó de sus hijos: Juan y Antonio.

Su tío Pepe fue quien se puso serio con los chicos, a los que a finales de los años 70 les acechaba el delirio de las drogas en la apoteosis de las noches madrileñas.

Casi en secreto, Juan Carmona, junior, su hermano Antonio y más tarde su primo José Miguel, hijo de Pepe "Habichuela", crearon su propia música: flamenco con bajos eléctricos mezclado con elementos árabes, latinos, del jazz y del rock. 1986 daba el triunfo a una grupo llamado Ketama que irrumpió sorpresivamente en las listas de superventas con el Nuevo Flamenco. Estos jóvenes músicos españoles se convirtieron en estrellas llevando su música por todo el mundo.

Para darle clases de guitarra a Lucas tiene un poco tiempo, de esa manera el chico empezó a cantar. Su hermano mayor tiene ya su propio grupo a punto de grabar su primer disco, sus primos y primas son aún pequeños y ya les vibran las manos a ritmo flamenco.

El clan Carmona vive en Madrid. Se les encuentra en casa, en estudios de

grabación, en locales flamencos, con otros músicos..., pero siempre con la guitarra en ristre.

Una vez al año van a Granada, en la que todavía queda una parte de los Carmona, y casi nadie ya en las cuevas del Sacromonte. La gran fiesta de los Carmona los reúne a todos en el barrio del Albaicín que tan bien conocen. Saludos efusivos, encuentros inesperados, beber, comer y mucho que contar. Las últimas generaciones muestran su orgullo y respeto al mayor de la saga: el tío Miguel, que en los años 30 tocaba por un sueldo de miseria para los señoritos por las tabernas granadinas.

Por la noche se sacan los instrumentos. Los jóvenes muestran sus avances con la guitarra, las niñas imitan el baile de sus tías, y ya entrada la noche culmina todo en una juerga familiar donde se funde la música con el baile en una euforia próxima al éxtasis.

El ritmo del taconeo, de la caja, de las palmas apenas puede seguirlo el guitarrista. Hasta el abuelo Juan se deja arrastrar al baile por una de sus nietas. En esa extraordinaria noche, sólo una vez al año, todo el clan Carmona canta, baila y toca, esta vez no para el público, sino para ellos mismos.

El autor y director es Michael Meert, cuyos documentales sobre Paco de Lucía o Pablo Casals se conocen en todo el mundo, cuenta en “Herencia Flamenca“ la historia de una dinastía gitana que abarca cuatro generaciones. Junto con sus extraordinarios protagonistas, el documental emprende un camino interior y exterior hacia las raíces arcaicas de su música en las cuevas del Sacromonte, para desde aquí reflejar el desarrollo actual del flamenco, sin perder de vista la historia reciente de España.

HERENCIA FLAMENCA

Ficha Técnica

Director: Michael Meert

Directores Fotografía : Alfonso Sanz, César Hernando, Claus Deuble.

Música: Ketama, Juan Habichuela, y Pepe Habichuela

Sonido: Víctor Puertas

Montaje: Martin Kayser-Landwehr

Jefa de Producción: Maite Serrano

Productor Ejecutivo: Carl-Ludwig Rettinger

Productora: Lichtblick-Film GmbH. Koeln. Ver curriculum
www.lichtblick-film.de

en coproducción con WDR, YLE, TVE, ARTE.

Con el apoyo de: Media Plus, Stiftung Nord-Rhein Westfalen.

Formato 35mm/Color

Duración: 89 min.

Sonido: Dolby So.

Año de producción: 2004

V.O.: Castellano.

Género: Documental

Ficha artística

Antonio, Juan y José Miguel Carmona

Juan Carmona ,Habichuela' y Pepe" Habichuela". Familia Carmona.

Director y guionista: Michael Meert

Nacido en Bonn, Alemania, en 1953. Estudios en la Academia de Cine y Televisión de Berlín entre los años 1976 al 80. Amplia estudios de dirección y guión con los directores polacos Edvard Bernstein-Zebrowsky y Krzytof Kieslowski durante los años 84 al 89.

Realiza su primer trabajo en 1982 obteniendo el 1. premio del Jurado del Festival TV de Montbeliard, Francia.

Debido a la trayectoria musical de su familia y sus conocimientos musicales se especializa en documentales sobre música.

A primeros de los 90 gira su orientación hacia España, donde reside largas temporadas. Ha dado clases en la Universidad de Colonia y Alicante y realizado casi 20 largos para la Televisión Pública WDR, ARTE, 3 de ellas en coproducción con TVE. Entre las que se encuentra „Paco de Lucía, Light and Shade“, „Pablo Casals, un músico pide un mundo mejor“ y „Albéniz“

Filmografía ver: www.michaelmeert.de

SOBRE EL RODAJE

De una entrevista a Michael Meert

El primer film que hice sobre flamenco fue, también, el primer documental biográfico que se hizo con Paco de Lucía, hace 10 años. Paco me introdujo en el mundo del flamenco y en el suyo propio magistralmente.

Para mí se trataba ahora, con los Carmona, de hacer un film narrativo para acercar al público de forma muy personal e íntima, a varias generaciones de una familia gitana, con la singularidad de que, por prejuicios mutuos y por la historia, la relación entre gitanos y payos no es especialmente buena. Y es ahora cuando se inicia un cambio positivo también a través de la música, y la familia Carmona aporta mucho a este proceso.

Una parte importante de la preparación de la película fue conocer a la familia Carmona.

Ya desde el primer contacto me fascinó lo diferente que cada uno es, empezando por los tres Ketama, seguidos de sus padres, y cómo cada uno presenta su particular aportación al desarrollo del flamenco en las últimas décadas.

En efecto, cada uno tiene algo inconfundible y además mantienen la parte de la cultura colectiva de los gitanos.

La idea original de este documental fue contar los últimos 60 años en España vista desde la perspectiva de la evolución del flamenco y ello unido a la historia de una familia gitana.

Mi primer contacto con el flamenco fue un disco que mi madre, que tocaba la guitarra, obtuvo en un club de música clásica.

A principios de los años 60 llegó el disco a casa. Era un disco que explicaba la base de los palos del flamenco: “granaina“ „bulería“ „sevillana“,etc., el fondo de la estructura del flamenco, que es muy parecida a la música clásica, por tanto, flamenco no es folclore sino que es música clásica. Los músicos flamencos hacen lo mismo que los clásicos: toman la base de un esquema terminado -por ejemplo una „sonata“- y hacen variaciones, y en esas variaciones muestran sus características individuales: Haydn, Mozart, Bruckner, Brahms, Schubert, etc.. Y esto es lo maravilloso en la música clásica, que el oyente avezado conoce la forma básica y puede disfrutar de las variaciones individuales. En el flamenco es exactamente lo mismo. Los amantes del flamenco conocen todos los palos, que hay más de 120, por ejemplo „soleá“ -con la guitarra- y cada artista compone con la base de la „soleá“ su variación personal, *falseta* se llama, un toque inconfundible, y cuando se trata de un gran artista crea una nueva escuela.

El caso de Ketama se caracteriza por haber desarrollado algo nuevo sobre la base de su propia tradición gitana. Ketama ha contribuido a acuñar el término Nuevo Flamenco. Los más ortodoxos del flamenco pusieron el grito en el cielo, porque introducían elementos de la música pop , batería, bajo, etc.

Cuando empecé a ocuparme con Ketama y otros grupos, vi claro que Ketama proviene de una antigua dinastía de gitanos cuya lucha por la vida se realizó a través la música. El abuelo era guitarrista, tocaba para ganar dinero bajo condiciones muy difíciles durante la guerra e inmediatamente después; la siguiente generación se convirtió en los primeros guitarristas profesionales en Madrid, en los tablaos de los años 60. Y esa generación educaba a sus hijos e hijas de la misma manera para que se pudieran ganarse la vida con el flamenco a partir de los 13 o 14 años .Y esa gente que tocaba en los escenarios ya escuchaba a Jimmy Hendrix o Rolling Stones y tuvo el impulso de crear algo nuevo.

Dice la prensa sobre „HERENCIA FLAMENCA“

„...Qué alegría para el profano encontrarse con un documental que, lejos de la hagiografía para fans o del producto especializado, apuesta por la que uno ya intuía, que antes y detrás de la actual exitosa y acomodada figura de sus protagonistas hay una interminable saga de trabajadores que también han sabido lo que es el hambre, que se han dejado los dedos y las palmas por un trozo de pan...“

Fotogramas. Pere Vall Calificación: ***

„...En la película hay bastantes momentos de enorme intensidad emotiva. Los habichuela se merecían una obra como ésta, sincera, cálida y cómplice...
El Mundo. Alfredo Grimaldos

„El documental pasa la prueba con notable por una razón esencial: su director ha sido capaz de acumular en hora y media episodios claves de una vida dedicada al flamenco: la saga de los Habichuela. Cuenta con algunos momentos brillantes...“

La Opinión. Granada. Manuel Oña. Calificación ***

...expléndidos momentos de improvisación donde se abre paso el arte con mayúsculas...“

El País.

„...retrato emocional del pueblo gitano...“ Granada Hoy.

„...el martinete con Juan Carmona al martillo y yunque ponen los pelos de punta.“

Cinemanía. J.O. Calificación 2 y 1/2

„...cómo el duende se va pasando de padres a hijos...“

La Verdad de Murcia.

„...Michael Meert nos enseña de manera clara y directa la vida de estos grandísimos músicos flamencos con mucha y condensada documentación que descansa sobre un hilo conductor muy bien hilvanado.“

Sierra de Madrid. Miguel

„Michael Meert no se centra en su película „Herencia flamenca“ en el aspecto superficial del éxito, sino que, apoyado de un excelente material e imágenes antiguas maravillosas, cuenta la historia de una familia que vive con y para la música“

Christine Meyer. Kölner Stadt Anzeiger (7.04.2005)

'Herencia Flamenca'

„Los amantes del flamenco y los seguidores del grupo Ketama están acogiendo con entusiasmo la película 'Herencia Flamenca', del director alemán Michael Meert, que se presenta esta semana en Colonia, Munich y Berlín“ EFE .Berlin. En la presentación anoche en Berlín, Meert explicó a un público formado en gran parte por alemanes y jóvenes, que lo que había querido es mostrar un flamenco 'en el que se manifiesta la cultura calé, la rama del pueblo gitano que se fue a España, y su contribución a nuestra cultura europea'.
EFE (8.04.1005)

„Michael Meert presentó su magnífica película „Herencia flamenca“ cuyo título resume perfectamente lo que la película va mostrando, y alienta la fascinación que produce comprobar cómo los miembros de esta extensa saga son unos destacados artistas que adquieren su preparación por medio del contacto directo, el cariño y la confianza del entorno familiar“
Rafael Vega/ Valladolid.El Norte de Castilla (28.10.04)

El resultado es la gratificante sensación de trasladar los sentimientos y emociones a la pantalla de una familia que ha salido de un ambiente brutal y han tenido trascendencia internacional.
Angel Domingo/ Valladolid 29.10.04

'Herencia flamenca', una producción realizada alrededor del intercambio de inspiraciones y culturas entre el director y la familia Carmona. Después de la buena acogida que este documental ha tenido en la Seminci, el director alemán aseguró que su objetivo se poder hacer llegar la película al "gran público".
(Europa Press)

„Herencia flamenca desentraña el hechizo gitano que convierte a todos los Carmona en artistas“.
Norte de Castilla

De los Habichuela a Ketama

Hablar de flamenco es hablar de gitanos y de leyes, de palos y del compás, de arroces y de palmas. Hablar de flamenco es hablar de la poesía más pura que existe, que es la popular. Hablar de flamenco es hablar de Sabicas y de Camarón, de Jerez y de Sevilla, de Madrid, de Málaga y del Puerto de Santa María. Pero no se puede hablar de algo tan grande y tan enrevesado como es el flamenco sin hacer una parada en una de esas ciudades mágicas que fue durante ocho siglos símbolo y orgullo del reino nazarí: Granada. En sus calles empedradas y en sus cuevas se empezó a fraguar la historia de una familia gitana, los “Habichuela”, que llevan ya cinco generaciones de música y arte a sus espaldas y lo que es más importante, han estado presentes a veces como testigos y otras como protagonistas de la evolución de un arte tan rico y variado que comprende varias disciplinas al mismo tiempo.

La saga comenzó con el Habichuela Viejo, guitarrista y cantaor granadino, que actuaba en tabernas con su hija Marina y su otro hijo, José Carmona Fernández. Este último, es el padre de los guitarristas Juan, Pepe, Carlos y Luis Carmona “Habichuela”. Juan, el mayor, es uno de los mayores referentes vivos de la reciente historia de la guitarra flamenca, y junto a su hermano Pepe, protagonizaron junto con sus contemporáneos la asombrosa renovación de los años setenta, abriendo el camino a una generación entera de músicos entre los que se encontrarían más tarde y en un lugar privilegiado, sus propios hijos con uno de los grupos más influyentes e innovadores de lo que se ha llamado Nuevo Flamenco: Ketama.

Hijos del flamenco, Juan, Antonio y José Miguel Carmona son Ketama, “los Ketama” como les dicen por ahí, un grupo con más de un millón y medio de copias vendidas y con once discos originales que estuvieron en el momento indicado, los años 80, y en el lugar preciso, Madrid, defendiendo con unas guitarras y un cajón lo máspreciado que poseían: su sonido, un sonido nuevo, fresco y revolucionario que han paseado por los escenarios de medio mundo.

Bosco Usia