

HUELLA FLAMENCA

BÁRBARA PFLANZ

HUELLA FLAMENCA

BÁRBARA PFLANZ

HUELLA FLAMENCA

BÁRBARA PFLANZ

www.bienalgranada.com

Con la colaboración especial

Fundación "la Caixa"

alsa

100 años Alhambra

albacin GRANADA
AGENCIA

En el marco de la I Bienal de Flamenco de Granada, presentamos la exposición *Huella Flamenca*, un proyecto artístico y testimonial de la fotógrafa Bárbara Pflanz sobre el maestro Mario Maya. Esta muestra, que ve la luz por primera vez más de dos décadas después de su gestación, es un tributo necesario a una figura imprescindible del arte flamenco y a una amistad creativa que dejó una huella imborrable.

Granada, ciudad de arte y memoria, se convierte de nuevo en escenario privilegiado para rendir homenaje a quienes la han engrandecido con su talento. Mario Maya, revolucionario del baile flamenco, llevó la identidad gitana, la innovación escénica y la potencia emocional del arte jondo a las cotas más altas del reconocimiento internacional. La mirada de Bárbara Pflanz captura, con

respeto y complicidad, la esencia de aquel encuentro performativo que tuvo lugar en el Museo de las Cuevas del Sacromonte en 2003, y que ahora nos llega como legado visual, histórico y simbólico.

La Casa de Zafra, joya del Albaicín y testigo del tiempo, acoge esta exposición como espacio de memoria viva, donde pasado y presente dialogan con una intensidad que solo el flamenco puede alcanzar. Agradecemos a todos los que han hecho posible esta recuperación artística, y a quienes nos acompañan en este viaje de emoción, memoria y arte.

Juan Ramón Ferreira

Concejal de Cultura y Turismo de Granada

En el año 2003 Mario Maya fue invitado por su amiga Bárbara Pflanz para realizar una acción-performance.

Este acontecimiento ocurrió en el Museo Cuevas del Sacromonte. Este proyecto nos muestra los resultados gráficos de aquella aventura que hasta ahora, dos décadas después, no había visto la luz.

Bárbara Pflanz (Bárbara Nagasawa Pflanz) nació en 1945 en Alemania, concretamente en Traunstein, en la Alta Baviera, entre Múnich y Salzburgo. De 1960 a 1964 estudió Arte en la especialidad dibujo y pintura en la Escuela de Escultura en Berchtesgaden, estudios que continuaría en la Facultad de Bellas Artes de Múnich. A su finalización decidió fijar su residencia en Granada, entre 1968 y 1974. Posteriormente regresaría a su país para trabajar como restauradora. En 1989 volvería a residir en España. En el año 1999 viaja a Florida (EE. UU.) invitada del *“Museo of Contemporary Art Lake Worth, Palm Beach”* con sus dibujos *“Figuratively Speaking”*. Participa en varias ocasiones en los conocidos cursos de grabado que se desarrollaban en Alcalá la Real (Jaén), algunos de ellos impartidos por Joan Hernández Pijuán, Pavel Albert, Miguel Villarino y Ana Villén. Ha realizado más de treinta exposiciones, la mayoría en Granada, vinculada a la Galería Arrabal y Cía. En la actualidad trabaja con Espacio Omnia.

Mi vinculación con Bárbara surge tras un encuentro fortuito en la primavera del 2023 en la Plaza del Príncipe. Aquel mismo día la invité a que conociera Espacio Lavadero, y posteriormente le propuse una muestra para el mes de Agosto. Fue entonces cuando conocí el proyecto *“Huella Flamenca”*, del que me llamó la atención sobre todo que aquel trabajo hubiera quedado guardado como cápsula del tiempo. Precisamente en Espacio Lavadero, presentamos unos formatos mas pequeños: doce monotipos vinculados a este mismo proyecto acompañados de una de las ocho planchas de zinc y algunas fotografías de Thomas Busse.

Recuerdo que a la inauguración acudió por sorpresa Mariana Ovalle, viuda de Mario Maya y presidenta de la fundación. Fue entonces cuando Mariana nos propuso la idea de presentar el proyecto completo, y desde aquella tarde hasta ahora, no hemos cejado en el empeño de poder exhibir *“Huella Flamenca”* junto a otros trabajos donde se evidencia la amistad y la relación del genial bailar y Bárbara.

Una amistad de huella profunda

Bárbara Pflanz enamorada del Flamenco y de Granada se instala en una cueva del Sacromonte en abril del año 1968, su carácter alemán no le impidió relacionarse, integrarse e interactuar con las diversas familias que habitaban el popular barrio. A principio de los '70 conoce a Mario Maya forjándose una amistad intensa y creativa. Anterior a la performance *"Huella Flamenca"*, Bárbara había trabajado en una serie de dibujos sobre los ensayos que éste hacía con sus alumnos en el Auditorio *"La Chumbera"*. Este fue el germen que provocó la propuesta de Bárbara al bailaror.

Tal encargo consistía en la ejecución de un baile sobre unas planchas de zinc que quedarían grabadas por el mordiente del barniz sobre el metal, convirtiéndolas en planchas de grabado. A esta propuesta Mario respondió: "Todos los pintores estáis locos". Así pues, una tarde del mes de abril, Mario sube al Centro de Interpretación del Sacromonte para

improvisar unas bulerías sobre unas planchas que formaban cuatro metros cuadrados. Una vez terminada la acción incluso Mario Maya se planteó utilizar el grabado como escenografía o telón de fondo de alguno de sus espectáculos, pero esto nunca llegó a ser posible por el fallecimiento del artista.

El resultado de aquella acción es un grabado de gran formato, cuatro metros cuadrados divididos en ocho papeles de 50 x100 cm cada uno, de los que se hicieron varias tiradas en diferentes colores. La idea se fraguó en el año 2000, impulsada por el deseo de hacer un trabajo figurativo sobre lo que fue el barrio de los Gitanos: El Sacromonte de Granada.

El aguafuerte se ofrece como una técnica directa y pura para captar la maestría de Mario Maya. *"Huella Flamenca"* se corresponde con los elementos de tierra, aire y fuego, con el metal, símbolo de la migración del pueblo gitano.

No solo el proceso es atractivo y arriesgado, el resultado estético es de una belleza singular por las tonalidades que adquiere la estampación, así como por el gesto y la expresividad.

Esta acción nos lleva de alguna manera a otras propuestas de la historia reciente del arte contemporáneo. Por un lado, las conocidas *Antropometrías* o performances de Yves Klein, que a principios de los sesenta realiza con sus conocidas “*mujeres pincel*” donde la obra está provocada precisamente por el contacto en entre la tela y el cuerpo impregnado de pintura.

Por otro lado, este proyecto también me remite a las propuestas de Carl André, escultor minimalista que plantea una serie de placas de hierro dispuestas en el suelo para ser pisadas por los espectadores.

Ambos trabajos suponen una referencia a la propuesta que Bárbara desarrolla con “*Huella Flamenca*”.

Registrar desde la huella de la bota flamenca una experiencia y llevarla al plano vertical, disfrutar del gesto y deleitarnos en el proceso del grabado de una manera inmersiva.

Pflanz nos invita a leer como si de una partitura abstracta se tratara, este grabado experimental, al margen de la stampa popular o los clichés estereotipados del flamenco y el baile.

La propuesta expositiva se plantea como un desplegable de todo el proceso hasta llegar al resultado final.

Por un lado contamos como testigo gráfico con las fotografías de Thomas Busse, creador que se instala en Vegas del Genil a finales de los años ‘80. Aquí se desarrolló como artista visual en el campo de la pintura, escultura, maquinaria y fotografía. A finales de los ‘90 crea en su cortijo “*Casa Blanca*”, un lugar para artistas granadinos y extranjeros, donde realizan exposiciones y proyectos específicos.

El propio título nos remite a una expresión oída por Bárbara a un gitano a propósito del baile y el flamenco: “*La vida es una vuelta*”. Esta exposición contó con la participación de nuestro querido Alejandro Gorafe, con Alfonso Alcalá, Thomas Busse, Susana Manjock y Toru Nagasawa.

En la muestra hemos podido contar con una serie de monotipos de pequeño formato así como dibujos preparatorios y bocetos dedicados a Mario Maya así como las botas que amablemente nos ha cedido su viuda Mariana Ovalle a quien estamos muy agradecidos por su colaboración y entusiasmo en este proyecto.

Complementa al proyecto “*Huella flamenca*” la serie “*La vida es una vuelta*”, es un trabajo de 2015 que Bárbara presentó en la Galería *Arrabal & Cía*. Estas fotografías realizadas con luz en movimiento son denominadas como *Lumigramas*.

Miguel A. Moreno Carretero

De la pág. 16 a la pág. 20 fotografías documentales del momento previo y posterior a la performance. / Autor: Thomas Busse

BARRANCO DE LOS NEGROS

Las cosas que aquí fueron,
que son y que serán:
La vida de una gente
que aquí tenía su pan.

El yunque y el martillo,
el humilde camastro,
el sol de la mañana,
el cobre –ese otro astro–.

Las palmas, el jaleo,
el corazón, la sal
de este rincón del mundo
tan raro y singular.

De este rincón del mundo
asociado a una raza
que rompió con su grito
sus grillos, sus mordaza.

Y ahora asombra a la tierra:
danza, guitarra, son,
hondura en la garganta
y el ritmo en el tacón...

Barranco de los Negros,
Valle del Paraiso,
río que viene del alba
y se oculta sumiso.

26 de enero de 2002

Alfredo Lombardo
De su libro *Itinerario*

Pág. 26-30 fotografías documentales
Autor: Thomas Busse.

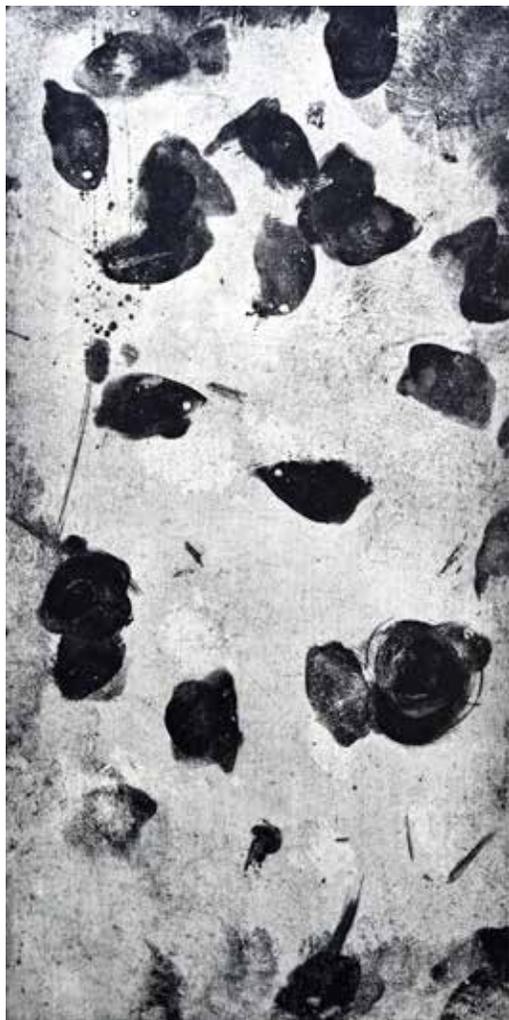

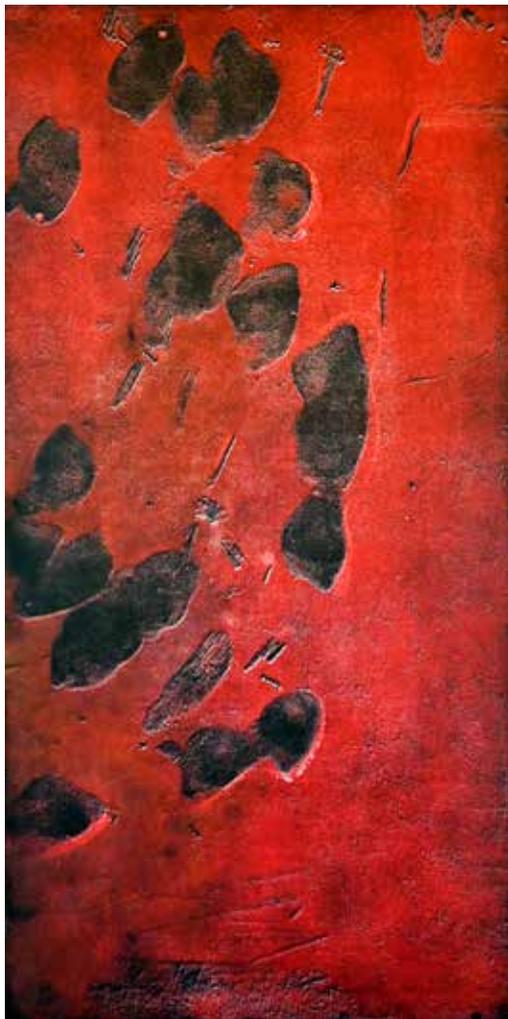

Huella Flamenca 2003
200 x 200 cm
Barniz blando y aguafuerte p/e

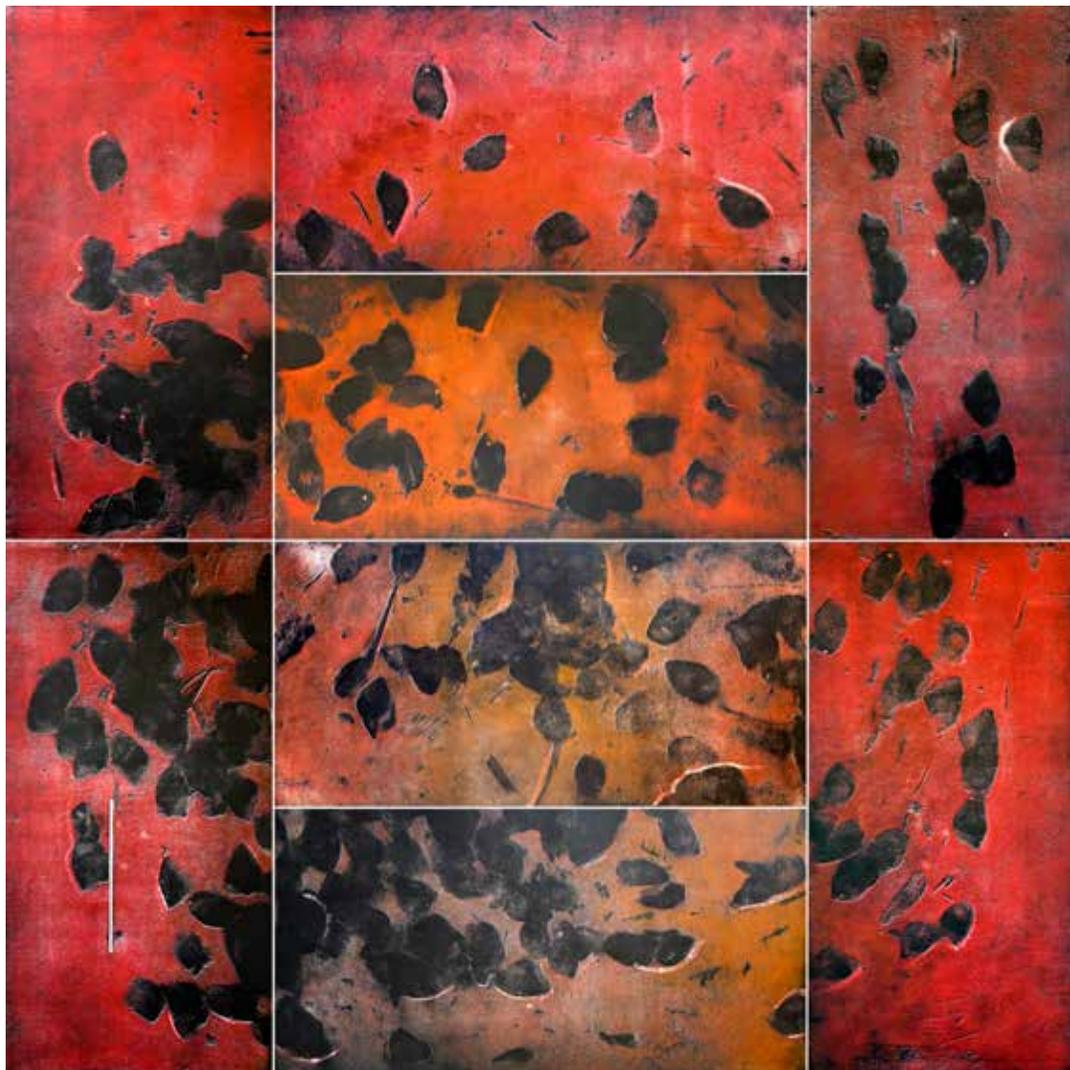

Huella Flamenca 2003
200 x 200 cm
Barniz blando y aguafuerte p/e.

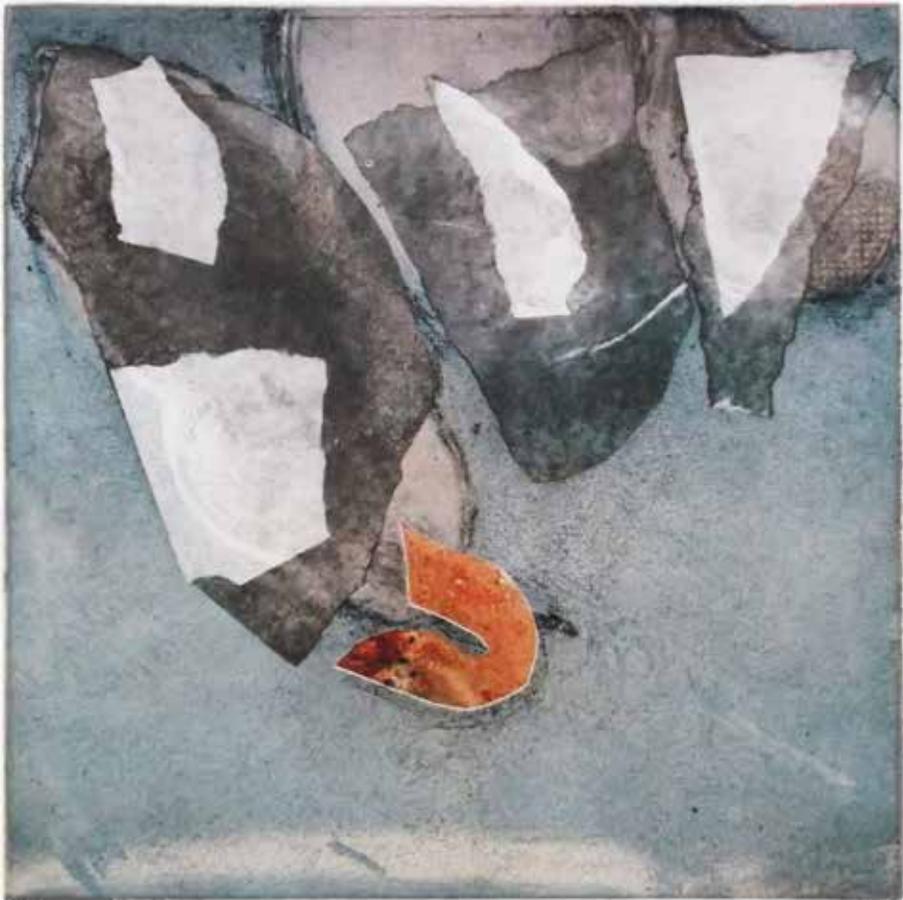

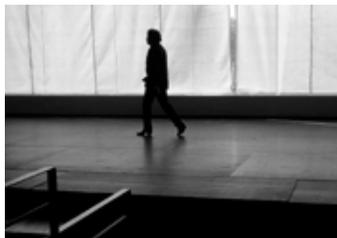

Por bulerías 2003
Monotipos por transferencia
24 x 24 cm
Págs. 50-53

Autorretrato 2003
Bárbara Pflanz

Taller de Mario Maya el 21 de marzo de 2003 en el Auditorio de La Chumbera (Sacromonte)
Fotografías de Bárbara Pflanz para estudio de dibujos a carboncillo.

Carboncillo sobre papel. 2003.

42 x 31 cm

Ilustración para 1,2,3 Fa, espectáculo de Mario Maya

Handwritten text: **2/20/2021**

Págs. 60-63
Carboncillo sobre papel
42 x 31 cm

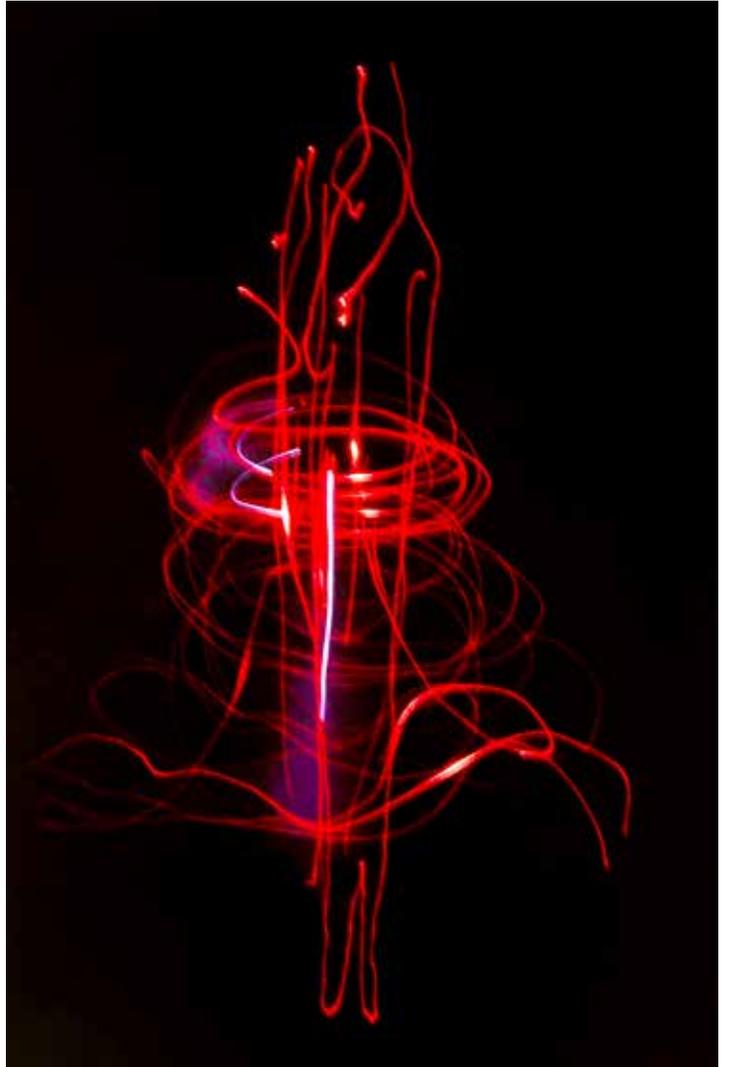

Planchas matrices de Zinc
50 x 100 cm/ud (8 unidades)
Págs. 66-69

Pág. 70-75 *La vida es una vuelta* 2015
Dibujos con luz (Lumigramas)
Fotografía impresión papel Hahnemühle de 320 g
Impresión: Thomas Busse

Agradecimientos:

Muy agradecida a la directiva del Museo Cuevas del Sacromonte, también a todas las personas que participaron con gran entusiasmo en este proyecto.

A Mariana Ovalle, Alfredo Lombardo, Thomas Busse y a Miguel Ángel Moreno.

Quiero agradecer especialmente a mi marido Toru Nagasawa, su apoyo incondicional en todo momento de este proyecto.

grf Bienal
Granada es Flamenco

ORGANIZACIÓN

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Granada

Doña María Francisca Carazo Villalonga

Concejalía de Cultura y Turismo

Don Juan Ramón Ferreira Siles

Director-Gerente de la Agencia Pública Albaicín

Francisco M. Maldonado Reyes

Exposición:

5/09/2025 _ 30/09/2025

Comisariado:

Miguel Ángel Moreno Carretero

Montaje:

Espacio Lavadero

Coordinación y vigilancia

Casa de Zafrá

Catálogo

Diseño del libro: Miguel Ángel Moreno Carretero

Textos: Juan Ramón Ferreira, Miguel Ángel Moreno Carretero y Alfredo Lombardo.

Fotografía: Thomas Busse, Bárbara Pflanz y Toru Nagasawa.

Fotomecánica e impresión: Imprenta del Arco

Copyright 2025

Todos los derechos reservados.

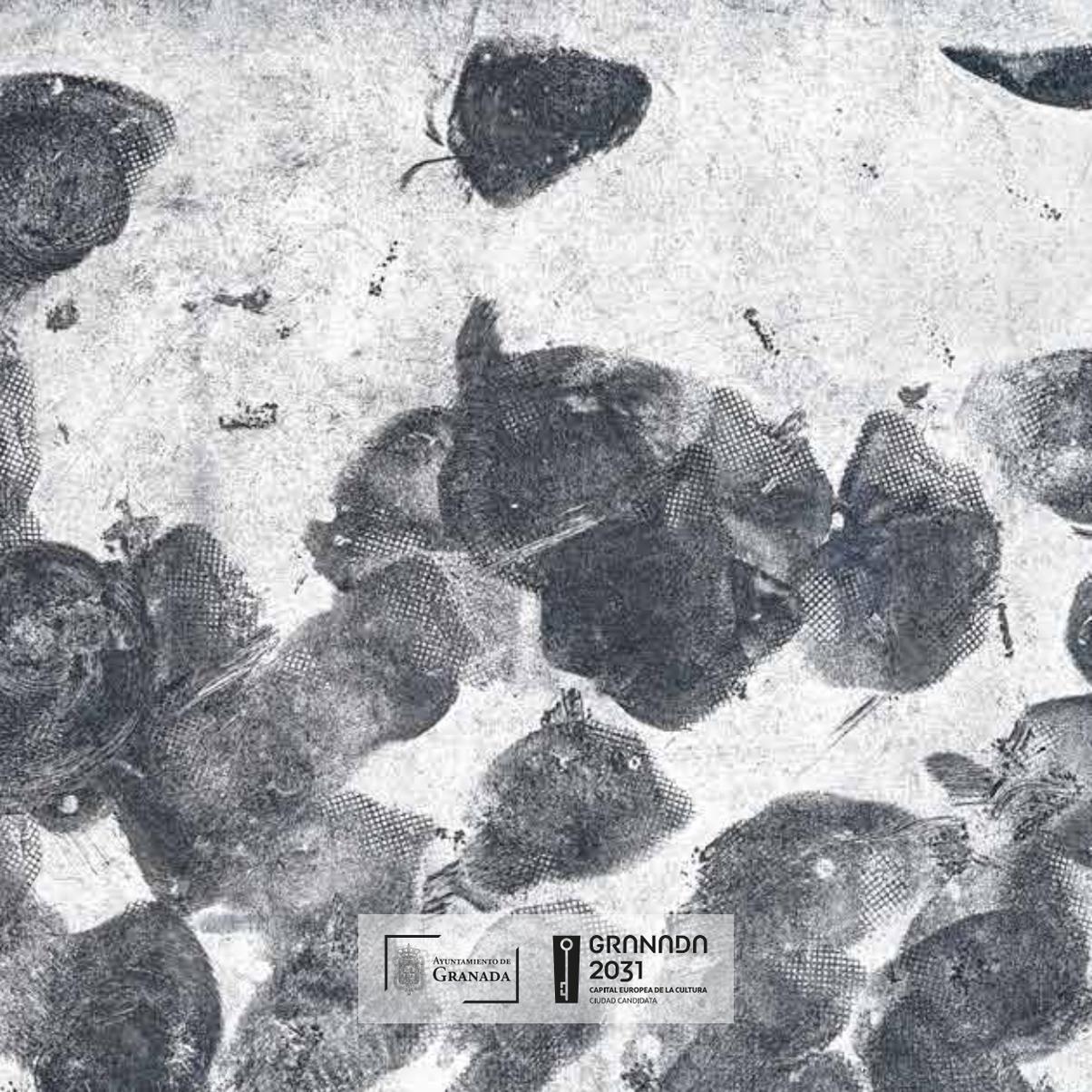
No está permitida la reproducción de parte alguna de esta obra, ni su almacenamiento o transmisión por ningún medio, ya sea mecánico o electrónico, incluida su fotocopia, grabación o almacenamiento de información sin el permiso expreso y por escrito del propietario del copyright.

Scarpia ediciones

Espacio Lavadero / Calle Santa Catalina Baja, 3. Granada
espaciolavadero@gmail.com / 626 599 178

ISBN: 978-84-943369-6-6

Depósito Legal: GR 1141-2025

GRANADA
2031
CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA
CIUDAD CANDIDATA