

## Las mujeres y el flamenco (época de los cafés cantantes)

El flamenco es un género musical que surgió y se desarrolló en Andalucía en el siglo XVIII, en el seno de la comunidad gitana. Un periodo clave del desarrollo del flamenco fue la época de los cafés cantantes (1860 - 1920). Estos eran establecimientos en los que había un *tablaó* en el que se podía interpretar flamenco. Fueron muy aclamados por el público y su desarrollo ayudó a la profesionalización y popularización del flamenco.



1Sevilla, café cantante. Autor: Emilio Beauchy. Fondo fotográfico Universidad de Navarra.

### Letra

Los temas principales de este género musical son el mundo de las pasiones humanas desencadenadas por el amor, la exclusión social que vivía la comunidad gitana y la muerte. Los hombres eran los protagonistas de este género musical y las mujeres solían quedar relegadas al baile. Por eso en la mayoría de los versos sobre el amor las mujeres aparecen como madres o amantes. Y, como madres y amantes, a veces son buenas, virtuosas y dulces y otras veces son descritas como malas, de corazón frío y groseras. Las pasiones desencadenadas por el amor son tan variadas que los versos

tratan todos los sub-temas posibles: la infidelidad, la virginidad, el erotismo, las dudas, etc.

“Por el lujo y los brillantes  
te metiste a mujer mala,  
y te arrepientes ahora;  
y quieres ser la de antes,  
después de perder la honra.”

“Quien de alpargatas se fía  
y a mujeres hace caso  
no tendrá cuarto en su vía  
y andará siempre *descarzo*.”

“No hay besos más delicados  
que aquellos que da una *mare*.  
Desde que murió la mía,  
nadie ha sabido besarme  
como mi *mare* sabía.”

Sin embargo, la mayoría de los versos del flamenco no estaban escritos y se transmitían oral y anónimamente. Por ello, algunos expertos piensan que seguramente no todos estaban escritos por hombres. A menudo solo es necesario cambiar una palabra o una letra del verso para que pueda ser cantado por uno u otro género.

Además, hay registros de algunas canciones que fueron escritas por mujeres y muestran su descontento con su situación. No sólo no tenían las

mismas oportunidades que otras personas por formar parte de la comunidad gitana, sino que además eran discriminadas por ser mujeres. Eran las últimas en la escala social y lo sabían.

“Suerte negra, suerte perra

La suerte de la mujer,

Que lo que el alma le pide

Se lo prohíbe el deber”<sup>1</sup>

## Interpretación

Las actuaciones de flamenco se desarrollaban principalmente en los cafés cantantes o en la calle, y las mujeres estaban relegadas al espacio doméstico. Sin embargo, algunas mujeres tenían un talento excepcional para tocar la guitarra o el cante y lograron llegar a la escena pública. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿cómo aprendieron a tocar la guitarra o a mejorar su don natural de la voz?

Las mujeres utilizaban lo que tenían a su alcance para expresarse: interpretaban flamenco en casa. Ya que no podían ir a los cafés cantantes o tocar con la misma libertad que los hombres en la calle, encontraron la solución a ese problema dentro de su propio espacio. Además, utilizaban el hogar para transmitir el arte flamenco a sus hijos. Las mujeres desempeñaron un papel central en la familia, lo cual también explica por qué los padres casi nunca se mencionan en los versos flamencos.

---

<sup>1</sup> Laura Cervini, “Imagen y perspectiva femenina en el universo flamenco”, *Mujer, cultura y comunicación: realidades e imaginarios. IX Simposio Internacional de la Asociación Andaluza de Semiótica* (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2001): 4.

Por otra parte, cuando algunas mujeres tenían la oportunidad de tocar para un público más amplio, no siempre hacían exactamente lo que se les pedía. López Castro analiza cómo la interpretación que Juanita Reina - la Reina de la Copla - hizo de una pieza del maestro Quiroga algo diferente a lo que el compositor tenía en mente. En lugar de mostrar lo que podía ocurrir a las mujeres que no seguían la ruta marcada por la tradición, su interpretación reivindicó el derecho de las mujeres a seguir su propio camino.

Sin embargo, salir del ámbito familiar e intentar convertirse en una profesional del flamenco como algunos hombres hacían no era fácil. Muchas se ganaron la reputación de "el mal vivir" y fueron vistas como malos ejemplos para el resto de las mujeres. Algunas famosas intérpretes de flamenco fueron, por ejemplo, Tía Anica la Piriñaca, que comenzó su carrera cuando murió su marido, o la Perrata, que se convirtió en profesional siendo ya mayor. Otras como Fernanda y Bernarda de Utrera o la Paquera de Jerez nunca se casaron, por lo que tuvieron más libertad para desarrollar su arte.

Si quieres hacerte una idea de la pasión y el anhelo de las mujeres en el flamenco, te recomendamos las piezas musicales de Dolores de la Huerta, una intérprete muy famosa y alabada de la época de los cafés cantantes. No existen grabaciones de su época, pero Carmen Linares grabó un disco haciendo una recopilación de sus obras y de mujeres en el flamenco, que se puede encontrar [aquí](#). ¡Feliz escucha!

## Women and flamenco (*Cafés cantantes* era)

Flamenco is a music genre that was first developed in Andalusia in the 18<sup>th</sup> century, within the gypsy community. A key period of the development of flamenco was the era of the *cafés cantantes* (1860 – 1920s). They were establishments where there was a *tablaó* in which flamenco could be performed. They were very acclaimed by the public and its development helped the professionalization and popularization of flamenco.



2Sevilla, café cantante. Author: Emilio Beauchy. Fondo fotográfico Universidad de Navarra.

### Lyrics

The main topics of this music genre are the world of human passions that is unchained by love, the social exclusion that this community lived, and death. Men were the main characters of this music genre and women were usually relegated to the dancing. That is why in most of the verses on love women appear as mothers or lovers. And as mothers and lovers, sometimes they are good, virtuous and sweet and other times are evil, cold-

hearted and rude. The passions unchained by love are so varied that verses can be about infidelity, virginity, eroticism, doubts, etc.

“Por el lujo y los brillantes  
te metiste a mujer mala,  
y te arrepientes ahora;  
y quieres ser la de antes,  
después de perder la honra.”

“For luxury and glitter  
you became a bad woman,  
and you regret it now;  
and you want to be the same as  
before,  
after losing your honor.”

“Quien de alpargatas se fía  
y a mujeres hace caso  
no tendrá cuarto en su vía  
y andará siempre *descarzo*.”

“Whoever trusts espadrilles  
and listens to women  
will have no money in his way  
and will always walk barefoot.”

“No hay besos más delicados  
que aquellos que da una *mare*.  
Desde que murió la mía,  
nadie ha sabido besarme  
como mi *mare* sabía.”

“There are no more delicate kisses  
than those given by a mother.  
Since mine died,  
no one has known how to kiss me  
as my mother knew how.”

However, most of the verses of flamenco were not written down and were anonymous, which leads some experts to believe that they did not have to be necessarily written by a man. It is usually as easy as changing one word or letter of the verse to make it suitable for the other genre to sing it.

Moreover, there are some records of songs that were written by women that show their discontent with their current situation. Not only they did not have the same opportunities as other people for being part of the gypsy community, but on top of that they were discriminated against because they were women. They were the last ones on the social scale, and they knew it.

"Suerte negra, suerte perra  
La suerte de la mujer,  
Que lo que el alma le pide  
Se lo prohíbe el deber"<sup>2</sup>

"Black luck, bitch luck  
The luck of the woman,  
That what the soul asks of her  
Is forbidden by duty"

## Performance

Performance of flamenco was mainly developed on *cafés cantantes* or on the street – women were relegated to the domestic space. However, some women were exceptionally talented at playing guitar or singing and they did make it to the public arena. But then, how did they learn to play the guitar or to improve their vocal natural gift?

They used what they had to express themselves: they performed flamenco at home. If they could not go to the *cafés cantantes* or play as freely as men did on the street, they found the solution to that problem within their own space. Moreover, they used this space to transmit the art of flamenco to

---

<sup>2</sup> Laura Cervini, "Imagen y perspectiva femenina en el universo flamenco", *Mujer, cultura y comunicación: realidades e imaginarios. IX Simposio Internacional de la Asociación Andaluza de Semiótica* (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2001): 4.

their children. Women played a central role in the family, which is something reflected in the fact that fathers are almost never mentioned in flamenco verses.

When some women got the chance to play to a broader audience, they did not always do what there were told. López Castro analyses how the interpretation that Juanita Reina – the *Queen of the Copla* – made of a piece by Maestro Quiroga was not the one the writer originally had in mind. Instead of showing what could happen to women who did not follow the traditional route, her interpretation offered them the space to reclaim the right of women to follow their own path.

Nevertheless, neglecting the family arena and trying to become a flamenco professional as some men was not easy, they earned the reputation of “*el mal vivir*”, and they were seen as bad examples for other women. Some famous flamenco performers were, for instance, Tía Anica La Piriñaca, who started her career when her husband died or La Perrata, who became a professional when she was old. Others such as Fernanda y Bernarda de Utrera and La Paquera de Jerez were never married, so they had more freedom to develop their art.

If you want to get a glimpse of the passion and yearning of women in flamenco, we recommend you to listen to some Dolores de la Huerta pieces. She was a very famous and praised interpreter from the *cafés cantantes* era. There are no recordings from her time, but Carmen Linares recorded an album making a compilation of women in flamenco, which can be found [here](#).