

Prof. Benito José Martínez Gómez

10

El Patrimonio musical.

10- El Patrimonio musical.

Índice

- a. Nociones básicas sobre la historia del flamenco.
- b. Variedad y tipos de cante flamenco.
- c. El flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad.

10- El Patrimonio musical.

I. Nociones básicas sobre la historia del flamenco.

- En un rápido ejercicio de imaginación podríamos trasladarnos hasta la **España árabe**, pues las modulaciones y melismas que definen al género flamenco pueden provenir de los cantos monocordes islámicos.

Hay también quien atribuye la creación de esta música a los **gitanos**, un pueblo procedente de la India y desperdigado, por su condición de errante, por toda Europa. En España entraron a principios del siglo XV, buscando climas más cálidos que los que hasta entonces habían encontrado en el continente. Tampoco se pueden olvidar los diferentes legados musicales que dejaron los deudos andaluces en el Sur de España, donde habían tenido vigencia las **melodías salmodiales y el sistema musical judío, los modos jónico y frigio inspirados en el canto bizantino, los antiguos sistemas musicales hindúes, los cantos musulmanes y las canciones populares mozárabes**, de donde probablemente proceden las jarchas y las zambras.

10- El Patrimonio musical.

I. Nociones básicas sobre la historia del flamenco.

Según las ideas más difundidas, en los principios no había baile ni guitarra, sólo cante, de forma que se ha llegado a pensar que el primer palo de la historia fue la toná, y que ésta **se asentó en el triángulo formado por Triana, Jerez y Cádiz.**

● El Casticismo.

✓ *En 1783 Carlos III promulgó una pragmática que regulaba la situación social de los gitanos.*

✓ *Tras la Guerra de Independencia Española (1808-1812) se desarrolló en la conciencia española un sentimiento de orgullo racial, triunfando en el gitano un modelo ideal de ese individualismo. La eclosión de las escuelas taurinas de Ronda y Sevilla, el auge del bandolerismo y la fascinación por lo andaluz manifestada por los viajeros románticos europeos, fueron conformando el costumbrismo andaluz, que triunfó en la corte madrileña.*

● Sobre los orígenes del término, parece ser que el más aceptado es el que refleja Blas Infante en su libro "**Orígenes de lo flamenco**". Así, la **palabra "flamenco" deriva de los términos árabes "Felah-Mengus", que juntos significan "campesino errante"**. Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, dice que "**los gitanos llaman gachós a los andaluces y estos a los gitanos los llaman flamencos, sin que sepamos cuál sea la causa de esta denominación**".

10- El Patrimonio musical.

I. Nociones básicas sobre la historia del flamenco.

● Los cafés cantantes

*Los cafés cantantes eran locales nocturnos donde los espectadores podían beber copas a la vez que disfrutaban de espectáculos musicales. En 1881 **Silverio Franconetti** abrió en Sevilla el primero, y así permitió el surgimiento del cantaor profesional.*

● La generación del 98 se declaró antiflamenquista, viendo en este folclore el origen de los males económicos y sociales del país.

● La ópera flamenca

Entre 1920 y 1955 los espectáculos flamencos pasaron a ser **celebrados en plazas de toros y teatros**, dado que solo tributaban el 3%. Además, Federico García Lorca y Manuel de Falla tuvieron la idea de convocar un **concurso de cante jondo en Granada en 1922**. Los ganadores fueron *El Tenazas* y *Manuel Ortega*, un niño sevillano que pasaría a la historia del flamenco como **Manolo Caracol**. A pesar del fracaso del concurso, permitió que con la Generación del 27, comenzase el reconocimiento al flamenco por los intelectuales.

Tras la Guerra Civil Española, se miró con recelo al mundo del flamenco, sin embargo **el régimen pronto acabó adoptando el flamenco como una de las manifestaciones culturales españolas por antonomasia**.

Fue la Edad de Oro de este género, con figuras como Antonio Chacón, Manuel Torre, La Niña de los Peines, Pepe Marchena y Manolo Caracol.

10- El Patrimonio musical.

I. Nociones básicas sobre la historia del flamenco.

El nacimiento de la flamencología.

*Entre los años 1950 y 1970, el flamenco pasó de ser un mero espectáculo para convertirse además en **objeto de estudio**: En 1954 Hispavox publicó la primera *Antología del Cante Flamenco*, Anselmo González Climent, publicó un ensayo llamado *Flamencología*, en 1956 se organizó el *I Concurso Nacional de Cante Jondo de Córdoba* y en 1958 se fundó en Jerez de la Frontera la primera *Cátedra de Flamencología*, en 1963 el poeta cordobés Ricardo Molina y Antonio Mairena publicaron *Mundo y Formas del Cante Flamenco*...*

Flamenco protesta durante el franquismo,

*El flamenco se convirtió en uno de los símbolos de la identidad nacional española durante el franquismo, ya que el régimen supo apropiarse de un folclore tradicionalmente asociado con Andalucía para promover la unidad nacional y atraer al turismo, constituyendo lo que se denominó como nacional-flamenquismo. A mediados de los 60 y hasta la transición comenzaron a aparecer cantaores que se oponían al régimen con el uso de letras reivindicativas. Entre estos se pueden contar: **José Menese y el letrista Francisco Moreno Galván, Enrique Morente, Manuel Gerena, El Lebrijano, El Cabrero, Lole y Manuel, el Piki o Luis Marín**, entre muchos otros.*

10- El Patrimonio musical.

I. Nociones básicas sobre la historia del flamenco.

La fusión flamenca

A raíz de los 70 aparecen nuevas personalidades que transforman el flamenco: son La cantante **Rocío Jurado**, quien en su faceta en los "Fandangos de Huelva" y en las Alegrías fue reconocida a nivel internacional por su perfecta tesitura de voz en estos géneros; el virtuoso guitarrista algecireño **Paco de Lucía** y el largo cantaor isleño **Camarón de la Isla**; **Juan Peña El Lebrijano**, quien maridó el flamenco con la música andalusí, y **Enrique Morente**, quien a lo largo de su dilatada carrera artística ha basculado entre el purismo de sus primeras grabaciones y el mestizaje con el rock, o la trianera **Remedios Amaya**.

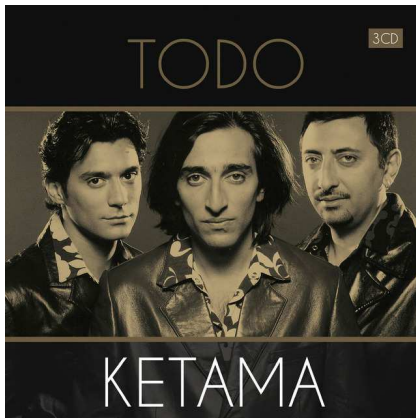
El nuevo flamenco

En los años 1980 surgió una nueva generación de artistas flamencos: Entre ellos destacan **Pata Negra**, que fusionaron el flamenco con el blues y el rock, **Ketama**, de inspiración pop y cubana; **Rosario Flores**, hija de Lola Flores, o la reconocida cantante **Malú**, sobrina de Paco de Lucía e hija de Pepe de Lucía; **José Mercé**, **El Cigala**, **Arcángel**, **Miguel Poveda**, **Mayte Martín**, **Marina Heredia**, **Estrella Morente** o **Manuel Lombo**...

Actualmente existe la **Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco**, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y actualmente se construye en Jerez de la Frontera la **Ciudad del Flamenco**, que albergará el Centro Nacional de Arte Flamenco, dependiente del Ministerio de Cultura

10- El Patrimonio musical.

I. Nociones básicas sobre la historia del flamenco.

Rocío Jurado, Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Juan Peña El Lebrijano, Ketama, José Mercé, Arcángel y Malú.

10- El Patrimonio musical.

II. Variedad y tipos de cante flamenco.

● Según la métrica de la música

- ✓ **Métrica de 12 tiempos** (amalgama de compases de 6/8 y 3/4). Que a su vez se dividen en los que usan el:
 - ✓ *Compás de soleá*: soleá, soleá por bulerías, bulerías, bulerías por soleá, alegrías, caña, polo, mirabrás, caracoles, romera, cantiñas, bambera, alboreá, romance, zapateado catalán.
 - ✓ *Compás de seguiriya*: seguiriyas, cabales, liviana, serranas, toná-liviana.
 - ✓ Y en la *guajira* y la *petenera*, que usan la citada amalgama de forma simple.
- ✓ **Métrica binaria y cuaternaria**: taranta o taranto, tientos, mariana, danza, tangos, zambra, farruca, garrotín, rumba, danzón, colombiana, milonga.
- ✓ **Métrica ternaria**: fandango de Huelva, fandango malagueño, sevillanas, verdiales.
- ✓ **Métrica polirrítmica**: tanguillo y zapateado.
- ✓ **Métrica libre** (ad líbitum): toná, debla, martinete, carcelera, cantes camperos, saeta, malagueña, granaína, media granaína, rondeña, cantes de las minas (minera, taranta, cartagenera, levantica, murciana).

10- El Patrimonio musical.

II. Variedad y tipos de cante flamenco.

Según la métrica de las coplas

- ✓ **El romance:** coplas de tres o cuatro versos de ocho sílabas, con rima preferentemente asonantada en los versos pares.
- ✓ **La seguidilla:** coplas de tres o cuatro versos alternos de cinco y siete sílabas, con rima en los versos cortos.
- ✓ **El fandango:** coplas de cinco versos de siete u ocho sílabas, rimando las pares y las impares por separado. A la hora de la ejecución se repite uno de los versos.

● **Según la procedencia geográfica**

- ✓ *Cantes de Cádiz y los Puertos;*
- ✓ *Cantes de Málaga;*
- ✓ *Cantes de Levante;*
- ✓ *Cantes de ida y vuelta.*

● **Según la textura musical**

- ✓ Los cantes "**a palo seco**" (**a capella**, sin acompañamiento de guitarra) son las *carceleras*, *la debla*, *el martinete*, *los pregones*, *la saeta*, *las tonás* y *las trilleras*. **El resto suele acompañarse con guitarra.**

10- El Patrimonio musical.

II. Variedad y tipos de cante flamenco.

● *Según su origen musical*

- ✓ **Romances y seguidillas** son: corríos, toná, seguiriya, saeta, martinete, carcelera, debla, liviana y cabales.
- ✓ **Fandangos** son: fandangos, malagueña, verdiales, jabera, rondeña, granaína, media granaína, bandolá, jabegote, minera, murciana, cartagenera y taranta.
- ✓ **Coplas y canciones andaluzas** del siglo XVIII son: tangos, tientos, tanguillos, caña y polo.
- ✓ **Cantes camperos andaluces** son: serranas, trilleras, nanas, marianas, campanilleros, cachuchas, El vito y las sevillanas corraleras.
- ✓ **Cantiñas de baile** son: soleá, bulerías, petenera, alboreá y todas las cantiñas (alegrías, mirabrás, caracoles y romeras).
- ✓ **Cantos negros americanos** son las: colombianas, rumba, guajira, milonga. Algunos autores consideran que el fandango, los tanguillos, las bulerías y la seguiriya también tienen origen africano.⁴⁶
- ✓ **Folclore español no andaluz son:** farruca, garrotín y jota flamenca.

10- El Patrimonio musical.

III. El flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad.

● *La UNESCO ha incluido al Flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El sentimiento jondo que le viene a cualquier aficionado de cualquier parte del mundo cuando un cantaor entona una soleá ya tiene el respaldo de la mayor institución cultural que vela por el mantenimiento de la cultura y los valores tradicionales. (...) El Flamenco es el Guadalquivir de la cultura andaluza, que nos identifica dentro y fuera de nuestras fronteras. Está presente en nuestras fiestas públicas y privadas. Es herencia de nuestros mayores a través de las más antiguas herramientas de transmisión de la cultura: la oralidad. Es industria cultural, motor económico, objeto de estudio y reclamo turístico. Es presente, pasado y futuro, tradición y vanguardia y una de las manifestaciones culturales más ricas y complejas del mundo. Por todo ello, la UNESCO le ha otorgado su máximo reconocimiento (...) Un reconocimiento que ya le había concedido nuestra comunidad autónoma al incluirlo en el nuevo Estatuto de Autonomía y con el que las instituciones públicas nos comprometimos a proteger, estudiar y difundir el arte jondo. (...)*

El nuevo compromiso que hemos adquirido con la UNESCO velará por el mantenimiento de nuestra tradición jonda a la par que la promocionará dentro y fuera de Andalucía. Por nuestra parte, además, seguiremos velando por la profesionalización del sector, por el refuerzo de la actividad del tejido asociativo y por el mantenimiento de festivales y reuniones de cante jondo en los centros neurálgicos y en los nuevos espacios del Flamenco.

(Instituto Andaluz del Flamenco)

10- El Patrimonio musical.

III. El flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad.

● 16 de noviembre, Día Internacional del Flamenco.

Así aparece descrito el flamenco en la página web de la UNESCO:

*El flamenco es una expresión artística resultante de la fusión de la música vocal, el arte de la danza y el acompañamiento musical, denominados respectivamente cante, baile y toque. **La cuna del flamenco es la región de Andalucía**, situada al sur de España, aunque también tiene raíces en otras regiones como Murcia y Extremadura. El cante flamenco lo interpretan, en solo y sentados generalmente, un hombre o una mujer. Expresa toda una gama de sentimientos y estados de ánimo –pena, alegría, tragedia, regocijo y temor– mediante palabras sinceras y expresivas, caracterizadas por su concisión y sencillez. El baile flamenco, danza del apasionamiento y la seducción, expresa también toda una serie de emociones, que van desde la tristeza hasta la alegría. Su técnica es compleja y la interpretación es diferente, según quien lo interprete: si es un hombre lo bailará con gran fuerza, recurriendo sobre todo a los pies; y si es una mujer lo ejecutará con movimientos más sensuales. El toque de la guitarra flamenca ha trascendido, desde hace mucho tiempo, su primitiva función de acompañamiento del cante. Éste se acompaña también con otros instrumentos como las castañuelas, y también con palmas y taconazos. El flamenco se interpreta con motivo de la celebración de festividades religiosas, rituales, ceremonias sacramentales y fiestas privadas. Es un signo de identidad de numerosos grupos y comunidades, sobre todo de la comunidad étnica gitana que ha desempeñado un papel esencial en su evolución. La transmisión del flamenco se efectúa en el seno de dinastías de artistas, familias, peñas de flamenco y agrupaciones sociales, que desempeñan un papel determinante en la preservación y difusión de este arte.*