

Seminario *Literatura aplicada y transferencia del conocimiento:*

la creatividad poética en producciones escénico-musicales

Fechas: 16-17 de septiembre de 2024.

Lugar de celebración: Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla (Aula de Grados y Aula Magna). C/ Palos de la Frontera, s/n, Sevilla, 41004.

Dirección y coordinación: Francisco Javier Escobar Borrego (Universidad de Sevilla).

Instituciones, entidades y marcos científico-académicos: Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla (Decanato, Investigación y Transferencia del conocimiento, Extensión Universitaria y Cultural, Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana), Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), Máster Universitario en Artes del espectáculo vivo y Fundación Tagore.

Departamento de
Literatura Española
e Hispanoamericana

Título de la actividad: *Literatura aplicada y transferencia del conocimiento: la creatividad poética en producciones escénico-musicales.*

Dirección y coordinación: Francisco Javier Escobar Borrego, catedrático de Literatura Española. Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.

Comité organizador y científico:

José Javier Martos Ramos, decano de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.

Fátima Roldán Castro, directora de Investigación y Transferencia del conocimiento. Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.

Juan Ignacio Guijarro González, coordinador de Extensión Universitaria y Cultural. Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.

Rocío Rojas-Marcos Albert, coordinadora de Extensión Universitaria y Cultural. Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.

Isidro Pliego Sánchez, vicedecano de Infraestructuras y Comunicación. Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.

Luis Ybarra, director de la Bienal de Flamenco de Sevilla.

Francisco Javier Escobar Borrego, catedrático de Literatura Española. Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.

Colaboración en el equipo de trabajo y gestión:

Carmen Rodríguez Vileya, Encargada Equipo de Conserjería. Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.

Maira Panarelli.

Ana Isabel Pernil González.

Christian Salas Sánchez.

Instituciones, entidades y marcos científico-académicos: Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla (Decanato, Investigación y Transferencia del conocimiento, Extensión Universitaria y Cultural, Departamento de Literatura Española e

Hispanoamericana), Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), Máster Universitario en Artes del espectáculo vivo y Fundación Tagore.

Naturaleza y características definitorias del Seminario: El objetivo medular de la presente actividad se concreta en un Seminario circunscrito a los nuevos horizontes y campos de aplicabilidad intermedial que ofrece la literatura en la práctica escénico-musical del flamenco conforme a los retos de la sociedad actual. En este sentido, la reflexión crítica centrada en las amplias posibilidades que proporciona la composición de versos para ser musicalizados en producciones performativas actuales —aunque con una mirada diacrónica a la luz de sus prístinos orígenes— abre un camino fértil a efectos de realización profesional y vocacional para los alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, sea en Grado o Máster (*vid. infra*).

Dicha labor compositiva de versos, con implicaciones y repercusiones en la difusión y transferencia cultural en la sociedad, está sustentada en la sólida y minuciosa lectura interpretativa previa de destacados modelos de referencia (desde San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Góngora o Lope de Vega hasta Lorca, Alberti, Rafael de León, Antonio Quintero, Lejárraga, Brossa, Valente o Alcántara) cuyos pensamientos culturales e imaginarios estéticos se han ido asimilando a lo largo del período de formación académica. Desde este prisma reticular y poliédrico en el plano de la creatividad interartística, ya sea porque, en el futuro, el alumno pueda brindar

versos a intérpretes con el objeto de ser integrados en producciones escénicas o bien porque pueda trabajar tanto en el dominio de la creación literaria como en la música y la danza, el estudio referido a la intersección, traducción y confluencia de tales lenguajes artísticos constituye un enfoque atractivo a efectos de transmedialidad y dinamismos interdiscursivos con vistas a la transferencia del conocimiento al compás del flamenco, la copla o la canción española.

El Seminario está destinado especialmente a los discentes de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla que estén interesados en estos procedimientos y mecanismos de creatividad interartística entre la métrica literaria y la musical-coreográfica — desde Grado a Máster (*Artes del espectáculo vivo*, con encuadre en la asignatura *Formas culturales andaluzas*, o *Escritura creativa*)—, pero también a otros alumnos en el marco de SICUE o extranjeros de los programas Erasmus, incluyendo la modalidad BIPs en la línea conceptual de *Transmediality and Pan-Hispanic Arts: Transtextuality, Transculturality, Transgenres*. Además, los ejes matrices del Seminario resultan de notorio interés para otros perfiles académicos vinculados a conservatorios de música y danza, centros de artes escénico-teatrales y marcos formativos afines.

Las sesiones serán presenciales en el Aula de Grados y el Aula Magna de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla con la intención de facilitar a los alumnos el acceso al Seminario sin necesidad de desplazarse a un enclave alejado de su centro habitual

de estudio. Asimismo, se comunicará y se hará copartícipes del Seminario, para acciones coordinadas y concertadas entre literatura, música y artes coreográficas, a Extensión Universitaria y Cultural de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, así como a la Delegación de alumnos y otros marcos institucionales de este Centro. Es más, aunque el Seminario está especialmente concebido para los estudiantes universitarios y alumnos de conservatorios de música y danza o de centros de artes escénico-teatrales, teniendo en cuenta la proyección de dicho marco formativo en la sociedad, atesora interés añadido en el seno de tejidos asociativos circunscritos a la cultura, en general, y la literatura, música y danza en particular. Por ello, pueden acudir al Seminario asistentes relacionados con entidades literarias, musicales y performativas, con énfasis en el flamenco, por ejemplo, en relación a peñas y otras asociaciones de sociabilidad artística y humana.

Con el objeto de cuidar al máximo la calidad formativa y la voluntad de difusión cultural, el Seminario contará con expertos en la materia que proporcionarán claves de poética literaria y musical-coreográfica fruto de su experiencia profesional, pero con una mirada retrospectiva a la luz de los ámbitos y contextos originarios de la tradición escénica española. Dos perfiles profesionales sobresalen, en esencia, a la hora de llevar a cabo tales reflexiones críticas y transculturales en diálogo analítico con el coordinador y moderador de las sesiones y debates que será el proponente de esta actividad. El

primer perfil responde al de artistas de reconocido prestigio y acreditada experiencia profesional en las hibridaciones planteadas que hayan interpretado de manera creativa versos o textos en prosa poética grabados en registros fonográficos o integrados en producciones escénico-performativas. El segundo se concreta en investigadores especializados y escritores que hayan redactado o analizado versos para ser interpretados por destacados intérpretes (Campos y Carcelén, 2023).

Sobre este particular, si bien el encuadre cardinal se jalona sobre las relaciones híbridas entre literatura, música y danza flamenca — línea de interés tanto para la colección Flamenco de la Editorial de la Universidad de Sevilla (<https://editorial.us.es/colecciones-y-series/flamenco/96/0>) como de la revista *Enclaves. Revista de Literatura, Música y Artes Escénicas* (<https://revistascientificas.us.es/index.php/enclaves/about>)—, se tendrán en cuenta otros lenguajes artísticos y culturales (*vid. infra* el apéndice bibliográfico a efectos de estado de la cuestión y nuevas perspectivas críticas). Es el caso, por ejemplo, de diferentes músicas, con frecuencia arraigadas en la tradición oral y/o de orígenes populares, tales como la copla, la canción española, el musical folclórico o modalidades genéricas de Hispanoamérica (milonga, vidalita, guajira, habanera...), además de la música clásica —desde la antigua a la contemporánea— o la zarzuela.

Para atender estos objetivos cardinales durante el Seminario, en el plano metodológico y gnoseológico, se partirá, sobre todo, del comparatismo interdisciplinar y la intermedialidad, prestando atención a la intertextualidad y las relaciones fronterizas entre literatura, música y artes escénico-coreográficas. Seguiremos, en este sentido, la estela epistemológica y gnoseológica de Cooper (1991), Vázquez Medel (2010), Romera Castillo (2016), o Laín Corona y Martínez Cantón (2022), pero siempre desde una voluntad de difusión artístico-cultural y alta divulgación en la transferencia del conocimiento.

Por último, los enfoques implementados en las sesiones del Seminario entran en diálogo científico tanto con el Proyecto internacional “¡Anda Lucía!”. *Estudio e interpretación de música flamenca compuesta fuera y dentro de España*, Universidad Veracruzana, SIREI DGI 28092202215 (en el que el director del Seminario participa en calidad de miembro activo) como con la línea *Música y poesía* del Grupo de investigación *Andalucía Literaria y Crítica: Textos inéditos y relecciones* (HUM-233), al que está adscrito dicho coordinador. En cuanto a esta afinidad profesional y especialización para con el Seminario propuesto, se puede tener en cuenta la trayectoria científico-académica del director, expuesta, de manera resumida, en los siguientes enlaces telemáticos:

http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=5684

<https://orcid.org/0000-0001-5400-2712>

<https://us.academia.edu/EscobarBorregoFranciscoJavier>

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=103519>

<http://pacojescobar.blogspot.com.es/>

PROGRAMA

16 de septiembre de 2024

Lugar de celebración: Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla (Aula de Grados)

INAUGURACIÓN (10-10.30h)

José Javier Martos Ramos (decano de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla)

Juan Ignacio Guijarro González y Rocío Rojas-Marcos Albert (coordinadores de Extensión Universitaria y Cultural de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla)

Luis Ybarra (director de la Bienal de Flamenco de Sevilla)

Francisco Escobar (director y coordinador del Seminario)

CONFERENCIAS Y DEBATE CRÍTICO

10.30-11.30h: Manuel José Gómez Lara, *El musical folclórico: primer modelo de cultura de masas en España.*

11.30-12.30h: Ana Sánchez Acevedo, *¡Tra, tra! Cosmofolclores y neoflamenguismos en la escena española contemporánea.*

12.30-13.30h: Inés M.ª Luna, «*Que hasta el corazón me llora por seguiriyas, por soleares y por tarantas*»: *el flamenco en la creación de la canción española.*

Pausa

17.00-18h: Álvaro Beltrán Benjumea Cobano, *Mikaela y los poetas: compromiso e intelectualidad musical en la España de la dictadura.*

CLAUSURA DE SESIONES

18-19h: Patricia Guerrero, *Interpretar a Lorca en la sociedad actual: claves para una coreografía escénica.*

Diálogo analítico: Francisco Escobar

17 de septiembre de 2024

Lugar de celebración: Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla (Aula de Grados)

CONFERENCIAS Y DEBATE CRÍTICO

09.30-10.30h: M.^a del Rosario Martínez Navarro, *Carmen se pone flamenca: la actualidad del mito en las artes escénicas*.

10.30-11.30h: Inmaculada Bustos, *Fondo y forma de la copla flamenca*.

11.30h-12.30h: Emilio J. Gallardo-Saborido, *Copla flamenca y performatividad escénica en el teatro de Antonio Quiroga*.

12.30-13.30h: José Cenizo Jiménez, *Del poema al cante: una simbiosis mágica*.

Pausa

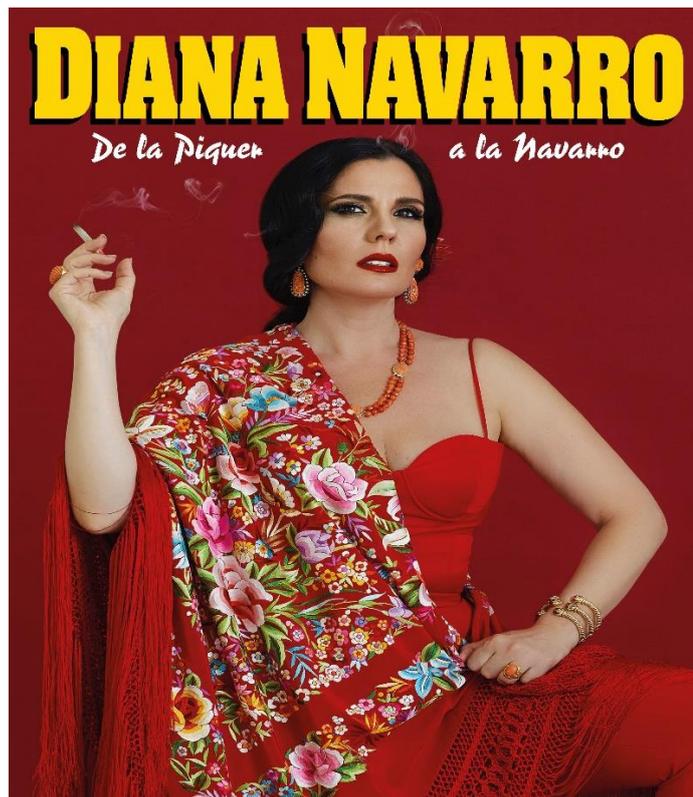
17.00-18h: Araceli López Serena (directora de la Editorial Universidad de Sevilla), Rocío Plaza Orellana (codirectora de la colección Flamenco de la EUS) e Ildefonso Vergara Camacho (doctor en Flamenco y director comercial regional en Andalucía de Cadena Ser), *La colección Flamenco: investigación y transferencia del conocimiento.*

CLAUSURA DEL SEMINARIO

Lugar de celebración: Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla (Aula Magna)

19-20h: Diana Navarro, *Versos cantados y representación escénica actual: de la copla al flamenco.*

Diálogo analítico: Francisco Escobar

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERLANGA, M. Á. (1998). *Los fandangos del Sur: conceptualización, estructuras sonoras, contextos culturales*. Granada: Biblioteca Universitaria.
- BADÍA FUMAZ, R. y MARÍAS, C. (2024). "El laberinto intermedial. Posibilidades de análisis de las relaciones entre literatura y música". *Signa* 33, 159-175.
- BEYHOM, A. (2003). *Systématique modale. Musique, musicologie et arts de la scène*. París: Sorbonne Université.
- BOJARSKA, P. (2021). *Vidalita flamenca, el cante nacido de una canción del folclore rioplatense*. Varsovia: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia.

- BOUHADIBA, F., ed. (2019). *La modalité au prisme de la modernité: créativité musicale et cheminements culturels entre apports, hybridations et mutations identitaires*. Túnez: Éditions Sotumédias.
- BURGOS, A. (2020). *Juanito Valderrama: "Mi España querida"*. Madrid: La Esfera de los Libros.
- CAMPOS, A. y CARCELÉN, J. F., eds. (2023). *Nueva poesía flamenca: La pluma EnCantada. Antología*. Zaragoza: Los Libros del Gato Negro.
- CENIZO JIMÉNEZ, J., ed. (2004). MAIRENA, A. y R. MOLINA, *Mundo y formas del cante flamenco*. Sevilla: Giralda.
- CENIZO JIMÉNEZ, J. (2005). *La madre y la compañera en las coplas flamencas*. Sevilla: Signatura Ediciones.
- COLLIER, S. (1988). *Carlos Gardel: su vida, su música, su época*. Buenos Aires: Plaza & Janés.
- COOPER, L. B. (1991). *Popular Music Perspectives: Ideas, Themes, and Patterns in Contemporary Lyrics*. Bowling Green: Bowling Green State UP.
- CRUCES, C. (2003). *El flamenco y la música andalusí: argumentos para un encuentro*. Barcelona: Carena.
- CHAACHOO, A. (2011). *La música andalusí. Al-Alá: Historia, conceptos y teoría musical*. Córdoba: Almuzara.
- DE SANTIAGO, M.ª V. (2006). *La danza española como espectáculo cosmopolita. Ciudad de México 1939-1949*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.

- ESCOBAR, F. J. (2019). "Contar la música de un Pájaro negro: realidad y ficción en un poema en prosa de Félix Grande". *ILCEA* 35, 1-22.
- ESCOBAR, F. J. (2023a). "Tradición escénica popular y versos musicalizados con sabor a copla y cine: Pervivencia de la guitarra flamenca en Ciudad de México". En *América como horizonte: intercambios, diálogos y mestizajes de la escena popular española*, E. Encabo e I. Matía (eds.), 139-158. Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert.
- ESCOBAR, F. J. (2023b). "Volver a las fuentes: *ars sonora* y creatividad literaria en el contexto escénico-teatral de Buenos Aires (con datos inéditos de Esteban de Sanlúcar, Concha Piquer, Angelillo y Paco de Lucía)". En *Flamenco en América Latina. Hibridaciones culturales, tradiciones escénico-performativas y sociabilidad*, E. J. Gallardo, F. J. Escobar y F. C. Ruiz (eds.), 121-150. Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert Verlag.
- FERNÁNDEZ, L. (2011). "La bimodalidad en las formas del fandango y en los cantes de Levante: origen y evolución". *Revista de investigación sobre flamenco "La madrugá"* 5, 37-53.
- GALLARDO-SABORIDO, E. J. (2010). *Gitana tenías que ser: las Andalucías imaginadas por las coproducciones filmicas España-Latinoamérica*. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2010.

- GALLARDO-SABORIDO, E. J. (2019). “Una controvertida fascinación escópica: Visiones de lo gitano en el teatro de Antonio Quintero y Pascual Guillén”. *Historia social*, 93, 123-143.
- GALLARDO-SABORIDO, E. J., ESCOBAR BORREGO, F. J. y F. C. RUIZ-MORALES, coords. (2023). *Flamenco en América Latina: hibridaciones culturales, tradiciones escénico-performativas y sociabilidades*. Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert Verlag.
- GAMBOA, J. M. (2013). *La correspondencia de Sabicas, nuestro tío en América. Su obra toque por toque*. Madrid: Ediciones El Flamenco Vive.
- GÓMEZ LARA, M. J. y J. RODRÍGUEZ, coords. (1997). Monográfico *Fiesta y Cultura: La Semana Santa de Sevilla, en Demófilo*. *Revista de Cultura Tradicional de Andalucía*, 23.
- GÓMEZ LARA, J. M. y J. JIMÉNEZ (2001). “La Copla”. En *Conocer Andalucía. Gran Enciclopedia andaluza del siglo XXI*. Vol. 9, G. Cano (dir.), 281-295. Sevilla: Tartessos.
- HIDALGO, F. (2010). *Carmen Amaya*. Barcelona: Carena.
- LAÍN CORONA, G. y MARTÍNEZ CANTÓN, C. I. (2022). “Introducción: ‘Éstas que me dictó rimas sonoras’. Aproximación a las relaciones entre música y poesía”. *Pasavento* 10.2, 331-337.
- LUNA LÓPEZ, I. M.^a (2019). *Flamenco y Canción española*. Sevilla: Editorial de la Universidad de Sevilla, Colección Flamenco.

- MACÍAS, G. (2017). *Perspectivas sonoras del Flamenco en la Ciudad de México. Un ejercicio de desorientalización*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- MARTÍNEZ NAVARRO, M.^a del R. (2023). "Carmen: de la fábrica de tabacos al cine y a la cultura pop". *Versión Original: Revista de cine*, 330, 54-57.
- MURCIANO, A. (1994). "Mi vida y el cante" (*Memorias flamencas de Juanito Valderrama*). Jaén: Diputación.
- ORTEGA, J. F. y PARDO-CAYUELA, A. (2022). "El flamenco en los escritos de Rafael Mitjana". *Revista de investigación sobre flamenco "La madrugá"* 19, 71-86.
- PLESCH, M. (2009). "The *topos* of the Guitar in Late Nineteenth and Early Twentieth-Century Argentina". *The Musical Quarterly* 92.3-4, 242-278.
- PLAZA ORELLANA, R. (1999). *El flamenco y los románticos: un viaje entre el mito y la realidad*. Sevilla: Bienal de Arte Flamenco.
- PLAZA ORELLANA, R. (2005). *Bailes de Andalucía en Londres y París (1830-1850)*. Madrid: Arambel.
- ROMERA CASTILLO, J., ed. (2016). *Teatro y música en los inicios del siglo XXI*. Madrid: Verbum.
- SÁNCHEZ ACEVEDO, A. (2019). "Grandes obras en (la) crisis: subjetividades, precariedad y prácticas escénicas". *En Narrativas precarias: crisis y subjetividad en la cultura española actual*, Ch. Claesson (coord.), 235-278. Gijón: Hoja de Lata.

- SÁNCHEZ ACEVEDO, A. (2021). "Para una práctica plebeya (¿de la *performance*?): María Galindo y Mujeres Creando". *Cuadernos del CILHA*, 35; <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8472471>.
- SÁNCHEZ, E. (2015). "Florencio Castelló: un cómico andaluz en el exilio". En *Apuntes de cine*, V. Guarinos (ed.), 211-222. Madrid: Delta.
- SARTORIO, S. E. (1996). *En torno a Esteban*. Buenos Aires: s. e. (texto inédito).
- VALENZUELA, S. (2017). *Armonía modal, modo de mi y flamenco*. Tesis Doctoral, M. Á. Berlanga (dir.). Granada: Universidad.
- VÁZQUEZ MEDEL, M. Á. (2010). "Nuevos horizontes en los estudios literarios en el siglo XXI". En *Literatura y Comunicación*, M. Nieto (ed.), 35-60. Madrid: Castalia.
- ZACARÍAS, M. (2015). *"Aguascalientes, su duende"*. *Estudio, registro y análisis de la danza española*. Ciudad de México: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura / Escuela Nacional de Danza "Nellie y Gloria Campobello".

