

Curso GB-09 EL FLAMENCO: EXPRESIÓN CULTURAL DE ANDALUCÍA /
FLAMENCO: AN EXPRESSION OF THE CULTURE OF ANDALUCÍA
(45 horas lectivas)

Prof. Dra. Assumpta Sabuco (assumpta@us.es)

Prof. Suplente: Dr. David Florido del Corral (dflorido@us.es)

Objetivos

Se planteará el flamenco como fenómeno cultural en sentido amplio; es decir, teniendo en cuenta las dimensiones musical, de sociabilidad, comunicativa, como manifestación lírica, así como sus vinculaciones con contextos laborales, rituales y festivos en Andalucía. Como resultado de esta aproximación, se plantea el flamenco como una manifestación que supera lo estrictamente artístico y que tiene la capacidad de generar identidad social en Andalucía, sobre bases étnicas, pero no exclusivamente sobre las mismas.

Para evidenciar este planteamiento, se recurre al análisis histórico, reconstruyendo los grandes procesos a través de los cuales el flamenco se ha ido conformando en el sur peninsular como manifestación cultural, hasta la actualidad.

En una primera parte del curso se pretende acercar al estudiante no familiarizado con la música flamenca las claves para que pueda entender el flamenco como un lenguaje musical y como modelo de comunicación con unas características específicas. A continuación, se hace lo propio con el baile.

En un segundo bloque, los estudiantes aprenderán las diversas fases constitutivas de la historia flamenco, y se les acercará a los debates sobre su vinculación con distintas tradiciones culturales, algunas de ellas muy alejadas en el tiempo y en el espacio. Ello servirá para conocer las raíces históricas para la génesis del flamenco en Andalucía, y para tener idea, aunque somera, de los debates que animan la bibliografía especializada sobre la ubicación histórica y cultural del flamenco.

Por fin, en un tercer bloque, se plantean las características del flamenco como expresión de sociabilidad y como modelo de comunicación, repasando su vigencia en contextos sociales y festivos diversos en la sociedad contemporánea, así como las características fundamentales de las letras como manifestación lírica.

Metodología

El curso se sustentará en la asistencia a las sesiones teórico-prácticas, en las que las explicaciones del profesor se complementan con diversos materiales audiovisuales que permiten un aprendizaje práctico. Así mismo, se facilitarán textos, esquemas y distinto material gráfico como complemento a las explicaciones.

Como norma general, las sesiones de dos horas se dividen en dos sub-unidades, cada una de ellas dedicada a contenidos teóricos y a ejercicios prácticos respectivamente, a fin de lograr un sistema de aprendizaje aplicado y en el que los estudiantes tengan más participación y protagonismo.

Como actividad complementaria, fuera del aula, los estudiantes deben realizar un ensayo, en alguna de las siguientes modalidades:

- a) Un análisis comparativo de dos espectáculos y/o situaciones donde se aprecie el flamenco como manifestación, ya comercial, ya social. 4/6 páginas. Se presentará

durante el curso una guía para la realización de este ensayo. Antes de la entrega definitiva, se podrán enviar al profesor borradores para su corrección.

b) Un trabajo bibliográfico sobre aspectos temáticos que interesen al estudiante. Este trabajo se puede realizar en grupo, y deberá ser expuesto en clase en la última semana del curso mediante una presentación. Para su realización, el/los estudiantes deben contactar con el profesor para proponer un tema, indicar objetivos y tema y seleccionar recursos bibliográficos.

Temario

1. Introducción: el flamenco como expresión musical, ritual, de sociabilidad. Su relación con la identidad cultural en Andalucía y tradiciones culturales que lo conforman.
2. Características básicas del flamenco como expresión musical: componentes del discurso musical, compás, estilos o palos. Formas de aprendizaje y de ejecución de la música flamenca: microcomposición, recursos expresivos, instrumentación. Aflamencamiento.
3. Características básicas del flamenco como expresión dancística: las oposiciones como trama estructural del baile flamenco, estructura organizativa del baile, evolución reciente de las formas de danza.
4. El flamenco en su dimensión social: el flamenco de 'uso'. Contextos ordinarios del flamenco: familia, vecindades, rituales festivos.
5. El origen del flamenco como cruce de miradas. Contexto histórico/cultural, desde la Ilustración al Romanticismo. La cuestión del término *flamenco*.
6. Reconstrucción histórica del flamenco comercial. Etapas: café-cantante, ópera flamenca, neoclasicismo, flamenco actual. Debates sobre la identidad del flamenco como música: flamenco y cultura andalusí, gitanismo, puristas y 'jondistas', flamenco y patrimonio
7. El flamenco como expresión literaria. Características básicas de su lenguaje y de la estructura de las coplas.

Actividades complementarias

En acuerdo con los estudiantes y según la disponibilidad y el objetivo de éstos, se organizarán actividades complementarias en distintos escenarios: Flamequería (taller de iniciación al flamenco); Peña Torres Macarena (asistencia a sesión de flamenco en vivo); conferencia musicada con guitarra flamenca.

Criterios de evaluación

- **Asistencia y participación** en las actividades de aprendizaje aplicado en cada sesión. Para ello se pasará una lista de control de asistencia. Se permite un máximo de cinco faltas no justificadas a lo largo del cuatrimestre, y es obligado que los estudiantes entreguen, dentro de las dos primeras semanas del curso, una ficha en la que hagan constar su nombre,

fotografía, su programa y correo electrónico. Durante las sesiones, el profesor estimulará la participación de los estudiantes en relación con las actividades y ejercicios planteados en clase.

Peso dentro de la calificación final: 20%

- Realización de un **trabajo** breve, en alguna de las dos modalidades presentadas (análisis de situaciones reales de flamenco o trabajo bibliográfico con presentación en clase) Se recomienda asistir a sesiones de tutoría para el seguimiento del trabajo por parte del profesor.

Los trabajos deben ser entregados a la finalización del cuatrimestre

Peso dentro de la calificación final: 40%.

- Realización **examen**, en el que se requiere que el estudiante sea capaz de analizar un tema transversal de la asignatura y sea capaz de comentar unas imágenes sobre flamenco, así como responder a conceptos/términos que hayan sido explicados en las clases.

Se harán dos ejercicios, con carácter eliminatorio. En la mitad del cuatrimestre, se realizará un examen parcial, y a la finalización del mismo un segundo examen. La calificación del examen será el resultado de la media aritmética de los dos ejercicios de examen.

Durante el curso se facilitarán ejercicios de cursos pasados y modelos de temas y conceptos a responder, para familiarizar a los alumnos con las exigencias de este ejercicio.

Peso dentro de la calificación final: 40%

Bibliografía

La presente bibliografía se debe entender como un catálogo de aquellos textos que pueden servir al estudiante para profundizar en los temas propuestos.

ANÓNIMO (Bachiller Revoltoso), 1995 [1750]. *Libro de la Gitanería de Triana de los años 1740 a 1750 que escribió el bachiller revoltoso para que no se imprimiera*. Prólogo y Edición de Antonio Castro Carrasco. Sevilla.

AIX GRACÍA, F. 2014: *Flamenco y Poder*. Madrid: Sociedad General de Autores.

BARRIOS, M. 2000 [1972]. *Ese difícil mundo del flamenco*. Universidad de Sevilla.

BORROW, G.H. 1999: *Los Zíncali: los gitanos de España*. Madrid. Turner.

CRUCES ROLDÁN, C. 2004/2002: *Más allá de la Música: Antropología y Flamenco (I) y (II)*. Signatura Ediciones. Sevilla.

CRUCES ROLDÁN, C. 2017: *Flamenco: negro sobre blanco. Investigación, patrimonio cine y neoflamenco*. Universidad de Sevilla e Instituto Andaluz del Flamenco.

CRUCES ROLDÁN, C. 2001: *Flamenco y Patrimonio*. Biental de Flamenco de Sevilla. Sevilla.

CRUCES ROLDÁN, C. 1999: "Flamenco e Identidad Andaluza". En *Ponencias sobre "El hecho diferencial andaluz"*. Consejería de Relaciones con el Parlamento, Junta de Andalucía, pp. 121-148.

CRUCES ROLDÁN (Ed.), 1996: *El flamenco: identidades sociales, ritual y patrimonio cultural*. Centro Andaluz de Flamenco. Jerez de la Frontera

GARCÍA LORCA, F. 1984: *Conferencias, 1 y II*. Madrid. Alianza Editorial.

GELARDO NAVARRO, J. 1998: "El flamenco, ¿identidad andaluza o identidad de una clase (la de los desposeídos) en Andalucía? En STEINGRESS, G. y E. BALTANÁS (Eds.) 1998: *Flamenco y nacionalismo. Aportaciones para una sociología política del flamenco*. Sevilla. Universidad de Sevilla y Fundación Machado, pp. 223-238.

GONZÁLEZ TROYANO, A. (Dir.), 1987. *La imagen de Andalucía en los viajeros románticos y Homenaje a Gerald Brenan*. Málaga, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Málaga.

GRANDE, F. 1979. *Memoria del flamenco*. II Vols. Escasa Calpe, Madrid.

LARREA, A. 2004 [1974]. *El flamenco en su raíz*. Signatura Ediciones. Sevilla.

LAVAUUR, L. 1976: *Teoría romántica del cante flamenco*. Editorial Nacional. Madrid.

LEBLON, B. 1991: *El cante flamenco: entre las músicas gitanas y las tradiciones andaluzas*. Madrid, Ed. Cinterco.

LEBLON, B. 2003. *Gypsies and Flamenco*. Univ of Hertfordshire Press.

MOLINA, R. y A. MAIRENA. *Mundo y formas del cante flamenco*. Sevilla, Librería Al-Andalus.

MORENO NAVARRO, I. 1996. "El flamenco en la cultura andaluza". En CRUCES ROLDÁN (Ed.), 1996: *El flamenco: identidades sociales, ritual y patrimonio cultural*. Centro Andaluz de Flamenco. Sevilla, pp. 15-34.

MORENO NAVARRO, I. 2002: "El Flamenco, ¿de marcador de identidad mixtificado a cultura de resistencia?". En MORENO NAVARRO: *La globalización y Andalucía: entre el mercado y la identidad*. Sevilla, Mergablum, pp. 143-162.

NAVARRO GARCÍA, J.L. 1998: *Semillas de ébano. El elemento negro y afroamericano en el baile flamenco*. Portada Editorial. Sevilla.

NAVARRO GARCÍA, J.L. y ROPERO NÚÑEZ, M. (Dir.) 1995. *Historia del flamenco*. V vols. Tartessos, Sevilla

NAVARRO GARVÍA J.L. y E. PABLO LOZANO 2005. *El baile flamenco: una aproximación histórica*. Córdoba, Almuzara.

ORTIZ NUEVO, J.L. 1996. *A su paso por Sevilla: noticias del flamenco en Serva, desde sus principios hasta la conclusión del siglo XIX*. Ayuntamiento de Sevilla. Área de Cultura.

ORTIZ NUEVO, J.L. 1990: *¿Se sabe algo? Viaje al conocimiento del Arte Flamenco en la prensa sevillana del siglo XIX*. Ediciones el carro de la nieve. Sevilla.

PENNA, M. 1996: *El flamenco y los flamencos. Historia de los gitanos españoles*. Portada Editorial. Sevilla. 2 vols.

POHREN, D. 1970. *El arte del flamenco*. Morón de la Frontera, Sevilla. S.E.E.
[En 2005 hay edición en inglés actualizada: *The Art of Flamenco*]

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. 2006: *Bailes de Andalucía en Londres y París (1830-1850)*. Madrid. Ed. Arambel Editores.

RÍOS RUIZ, M. y BLAS VEGA, J. 1988. *Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco*. Madrid: Cinterco.

ROPERO NÚÑEZ, M. 1984. *El léxico andaluz de las coplas flamencas*. Universidad de Sevilla

STEINGRESS, G. 1993. *Sociología del cante flamenco*. Fundación Andaluza de Flamenco. Jerez de la Frontera.

STEINGRESS, G. 1998: *Sobre flamenco y flamencología*. Signatura Ediciones. Sevilla

STEINGRESS, G. 1996: "Ambiente flamenco y bohemia andaluza. Unos apuntes sobre el origen post-romántico del género gitano-andaluz". En CRUCES ROLDÁN (Ed.), 1996: *El flamenco: identidades sociales, ritual y patrimonio cultural*. Centro Andaluz de Flamenco, pp. 83-110.

STEINGRESS, G. 2006. "...y Carmen se fue a París. Un estudio sobre la construcción artística del género flamenco 1833-1865". Almuzara, Córdoba.

STEINGRESS, G. y E. BALTANÁS (Eds.) 1998: *Flamenco y nacionalismo. Aportaciones para una sociología política del flamenco*. Universidad de Sevilla y Fundación Machado. Sevilla.

UTRILLA ALMAGRO, J. 2007. *El flamenco se aprende. Teoría y didáctica para la enseñanza del flamenco*. Córdoba: Ediciones Toro Mítico.

WASHABAUGH, W 2005: *Flamenco: pasión, política y cultura popular*. Paidós, Barcelona.
[Versión inglesa: *Flamenco: passion, politics and popular culture*. Oxford Berg, 1996]

WASHABAUGH, W. 2012. *Flamenco Music and National Identity in Spain*. Ashgate.

ZOIDO NARANJO, A. 2009: *La ilustración contra los gitanos. Antecedentes, historia y consecuencias de la Prisión General*. Signatura Ediciones. Sevilla.

ZOIDO NARANJO, A. 1999: *La prisión general de los gitanos y los orígenes de lo flamenco*. Portada Editorial. Sevilla.

Recursos web.

<http://www.flamencopolis.com>

<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00363> [link a UNESCO, Inscripción del Flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Incluye textos y vídeo] Link al vídeo en youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=qEJAQuEgGzQ&feature=player_embedded

Flamenco History (Morón)

1. http://www.youtube.com/watch?v=azeOBNe_ahl
2. <http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=PSC6ICnShLM>

Flamenco History (Jerez)

<http://www.youtube.com/watch?v=sy1CON72lac> “El cante duele”. Documental, 2012, sobre la familia de *los Morao* (Jerez de la Frontera)

Protoflamenco

<http://flamenco002.blogspot.com.es/2012/06/antecedentes-ritmico-armonicos-de-la.html>

El cabrero: cantaor rebelde: <http://www.youtube.com/watch?v=FV4aXg5OEsw>

Rocío Márquez: apoyo a los mineros de León y Asturias:

<http://www.youtube.com/watch?v=hWNfiEQg8GE>

Revolución del flamenco, años 70: Camarón, Flamenco Rock, Ricardo Pachón:

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/tiempo-leyenda-documental-sobre-revolucion-flamenca-camaron-isla/629733/>

Flamenco: a personal journey (part 1 of 10)

<https://www.youtube.com/watch?v=IIM2lqf8suc>.

Documental sobre la experiencia que un norteamericano, Tao Ruspoli, tiene en Andalucía con el flamenco, gracias a su aprendizaje de guitarra flamenca (subtítulos en inglés).

Manuel.

<https://www.youtube.com/watch?v=vk9SGV19dg0&feature=c4-overview-vl&list=PL62CECFACE8EADC9E>

Documental sobre la persona, y bohemia, visión de Manuel Molina (guitarrista) sobre el flamenco (subtítulos en inglés).