

Universidad de Sevilla/Facultad de Geografía e Historia

Curso GB-09

EL FLAMENCO: EXPRESIÓN CULTURAL DE ANDALUCÍA
(45 horas lectivas)

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

Prof. Suplente: Dr. Ian Scionti (imscionti@yahoo.com)

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 subunidades, 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.

Universidad de Sevilla/Facultad de Geografía e Historia

Como actividad complementaria, fuera del aula, los estudiantes deben realizar dos ejercicios breves de análisis de espectáculos y/o situaciones donde se aprecie el flamenco como manifestación, ya comercial, ya social.

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 origen del flamenco como cruce de miradas. Contexto histórico/cultural, desde la Ilustración al Romanticismo. La cuestión del término flamenco.
5. 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.
6. El flamenco en su dimensión social: el flamenco de 'uso'. Contextos ordinarios del flamenco: familia, vecindades, rituales festivos.
7. El flamenco como expresión literaria. Características básicas de su lenguaje y de la estructura de las coplas.

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.

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

- CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE. 2002. *Guía del Flamenco de Andalucía*. Sevilla, Junta de Andalucía. Incluye 2 CDs.
- CRUCES ROLDÁN, C. 2004/2002: *Más allá de la Música: Antropología y Flamenco (I) y (II)*. Signatura Ediciones. Sevilla.
- 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
- 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.
- INFANTE, B. 1990: *Orígenes de lo flamenco y el secreto del cante jondo*. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía. Sevilla.
- 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.
- MOLINA, R. y A. MAIRENA. *Mundo y formas del cante flamenco*. Sevilla, Librería AlAndalus.
- 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. (Dirs.) 1995. *Historia del flamenco*. V vols. Tartessos, Sevilla
- 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
- RÍOS RUIZ, M. y BLAS VEGA, J. 1988. *Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco*. Madrid: Cinterco.
- 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.
- 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]
- 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.flamencoentusmanos.es/> [requiere registro gratuito]
<http://www.andalucia.org/flamenco/>

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son:

- 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 el que se analicen, comparativamente, dos espectáculos y/o situaciones en el que el flamenco sea la manifestación principal. A lo largo de las sesiones de clase se explicará la estructura, contenidos y condiciones del trabajo, y se aportará una guía para su realización. Así mismo, se recomienda asistir a

Universidad de Sevilla/Facultad de Geografía e Historia

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