

Semestre de Otoño 2008
Span 360

FLAMENCO. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICO DIDÁCTICA

Profesor: Pepa Sánchez
E-mail: pepaheeren@hotmail.com
Martes y jueves: 17:30/18:50

Objetivos

Debemos considerar el flamenco como un conjunto de formas musicales, además de un hecho socio-cultural complejo. Por ello, esta asignatura tiene como finalidad presentar la gran riqueza musical de este arte andaluz, a través del estudio de la evolución y las características de sus cantes dentro de su contexto histórico y antropológico. Se analizarán todos aquellos aspectos comerciales del flamenco como espectáculo que conformaron la personalidad artística de cantaores, bailaores y guitarristas. Asimismo, al ser el flamenco un referente constante en la literatura española, en general, y andaluza, en particular, destacaremos la presencia del flamenco en la poesía y narrativa españolas, y señalaremos las contribuciones de poetas y escritores en el propio desarrollo del flamenco, haciendo hincapié en las letras de los cantes (nivel práctico) y en la construcción ideológica del arquetipo andaluz (nivel teórico).

Metodología

La asignatura está planeada con un carácter teórico-práctico para estudiantes no especializados en Flamenco. El interés radica pues en desarrollar, a nivel experimental, la capacidad de diferenciar los numerosos estilos que implican el desarrollo de lo jondo y, a nivel teórico, adquirir un conocimiento amplio de los factores extramusicales que afectan a esta manifestación artística andaluza.

Para ello, durante las clases se comentarán audiciones, proyecciones y textos complementarios, siendo frecuente la dedicación de parte de las horas lectivas a talleres de cante y compás.

Criterios de evaluación

Dado el fin práctico de la asignatura, la participación en clase supondrá un 30% de la calificación final.

Se realizarán dos exámenes, uno parcial y otro final, que tendrán un valor del 25% en la nota final del alumno. Dichos exámenes consistirán en una parte teórica que englobe los conceptos discutidos en clase y otra práctica, en la que el alumno demostrará los conocimientos musicales adquiridos a través de la audición y reconocimiento de los distintos palos del flamenco.

El 20% restante lo compondrá el trabajo que el alumno tendrá que entregar al final del curso. Se contempla la posibilidad de **presentar dicho trabajo en clase oralmente**. En tal caso, se evaluará la presentación teniendo en cuenta los siguientes aspectos: claridad expositiva, originalidad, dominio del idioma y estructura de los contenidos. Los alumnos que opten por la exposición oral del trabajo no necesitarán entregarlo por escrito. **El tema del trabajo de investigación será elegido libremente por el estudiante y su realización debe estar precedida por la entrega de una propuesta de trabajo (Outlook) el día 17 de marzo. Dicho ensayo habrá de tener una extensión de 4 a 6 páginas, escrito en el programa de WORD, usando la fuente UNIVERS 12, a doble espacio. Este ensayo tendrá que ser entregado en la semana anterior al examen final.**

El baremo de puntuación que se adoptará para la obtención de la calificación final sigue la siguiente división:

Examen Parcial:	25%
Examen Final:	25%
Trabajo Final:	20%
Participación en clase y tarea:	30%

Durante el curso es obligatorio leer *La Lola se va a los puertos* de los Machado. Para llevar un control de la lectura, será necesario entregar las sinopsis de cada uno de los actos en las siguientes fechas:

SINOPSIS ACTO I: 9 de marzo

SINOPSIS ACTO II y III: 13 de abril.

Dossier de lecturas

Dadas las características de este curso y la diversidad de fuentes a las que tendremos que recurrir, nuestro instrumento de trabajo será un dossier de lecturas ordenado según los temas de este programa y compuesto de material procedente de textos relacionados con la materia. Este dossier se podrá adquirir en una copistería próxima al centro y que señalaremos en la primera clase.

SELECCIÓN ARTÍCULOS

TEXTO 1: Demófilo. *Colección de cantes flamencos* (Prólogo)

TEXTO 2: Isidoro Moreno. “Los tres falsos problemas del flamenco”.

TEXTO 3: Cristina Cruces. “De cintura para arriba”.

TEXTO 4: Selección fragmentos de obras de viajeros románticos (Davillier, Ford, etc.)

TEXTO 5: Antonio López Oliveros. “El paisaje de Andalucía a través de los viajeros románticos: creación y pervivencia del mito andaluz desde una perspectiva geográfica”.

TEXTO 6: Antonio y Manuel Machado. *La Lola se va a los puertos*.

TEXTO 7: Ortega y Gasset. *Teoría de Andalucía*

TEXTO 8: Federico García Lorca. *Juego y teoría del duende*.

TEXTO 9: Enrique Baltanás. “La gitanofilia como sustituto de la maurofilia en el Romancero Gitano de Federico García Lorca”.

PROGRAMA GENERAL

I. Evolución del Flamenco

1. La prehistoria flamenca: desde sus orígenes hasta el siglo XIX.
2. La primera codificación del flamenco: el siglo XIX y los Cafés Cantantes.
3. La edad moderna:
 - La Ópera Flamenca.
 - Concurso Nacional de Cante de Granada.
 - Concurso Nacional de Córdoba.
 - Festivales Flamencos y Peñas.

II. Los Cantes Flamencos

1. Cantes a palo seco
 - Romances.
 - Tonás, Martinetes y Deblas
 - Cantes de Trilla
 - Nanas
 - Pregones
2. Cantes de compás ternario o *Ad Libitum*
 - Fandangos: F. de Huelva, F. Verdial y F. Personal.
 - Cantes de Levante: Minera, Cartagenera, Taranta y Murciana.
 - Cantes de Acompañamiento Libre: Granaína y Malagueñas.
3. Cantes de Compás de Amalgama
 - Caña, Polo, Petenera y Romances
 - Soleá (Alcalá, Triana, Serneta y los puertos)
 - Soleá por Bulería
 - Bulerías
 - Seguiriyas, Cabales y Machos
4. Cantes de Compases de Cuatro Tiempos
 - Tangos (Tientos)
 - Cantes de Ida y Vuelta: (Guajira), Colombiana, Milonga, Vidalita, Rumba.

III. Literatura y flamenco

- El dialecto andaluz en las coplas flamencas.
- Características comunes en la copla popular y flamenca.
- Temas específicos de la copla flamenca.
- La España romántica. Exotismo.
- Antonio Machado y Álvarez (Demófilo).
- Flamenco y anti-flamenquismo. La Generación del 98.
- Idealismo andaluz. Antonio y Manuel Machado.
- Intelectuales primitivistas. La Generación del 27.

IV. Género: La mujer y el flamenco

TEMARIO Y PROGRAMACIÓN SEMANAL DEL CURSO

Semana 1. 2-8 de febrero

HISTORIA:

- **La prehistoria flamenca.**
- **La primera codificación del flamenco:** Academias y salones de baile en el siglo XIX.

- ✓ Proyección: *Rito y geografía del baile. Hacia 1900.*
- ✓ Entrega Texto 1: Antonio Machado y Álvarez “Demófilo”. *Colección de cantes flamencos*

Semana 2. 9-15 de febrero

MÚSICA:

- **El flamenco como tradición oral. El fandango.**

- ✓ *Audición y visionado de cantes y coreografías por fandangos.*

Semana 3. 16-22 de febrero

CULTURA:

- **Comienzos de la Flamencología: Demófilo.**

- ✓ *Comentario de la lectura de Demófilo.*

HISTORIA:

- **Cafés cantantes.**

Semana 4. 23 de febrero-1 de marzo (28 de febrero: Día de Andalucía)

DANZA:

- **Flamenco y Género.**

- ✓ *Visionado de coreografías de baile.*
- ✓ *Análisis del baile flamenco por géneros.*
- ✓ Entrega Texto 4: *Miscelánea de textos de Ford, Estébanez Calderón, Davillier, etc.*

Semana 5. 2-8 de marzo

CULTURA:

- **El Exotismo y los viajeros Románticos del siglo XIX:** La creación del arquetipo andaluz.
 - ✓ *Análisis de la lectura de los textos de los viajeros románticos.*

MÚSICA & DANZA:

- **Cantes de Cádiz: cantiñas.**
 - ✓ *Audición y visionado de cantes y coreografías por cantiñas.*

Semana 6. 9-15 de marzo

- Repaso y aclaración de dudas.
- Examen parcial. **11 de marzo**

Semana 7. 16-22 de marzo

HISTORIA:

- **Ópera Flamenca (primera etapa).**
- ✓ Proyección: *La Argentinita*.
- ✓ Entrega Texto 7: Ortega y Gasset. *El alma andaluza*

Semana 8. 23-29 de marzo (Asistencia a un espectáculo de flamenco)

CULTURA:

- **Etnocentrismo. José Ortega y Gasset y el arquetipo andaluz.**

Semana 9. 30 de marzo-5 de abril (5 de abril: Domingo de Ramos)

MÚSICA:

- **Romances y tonás.**
- ✓ Audición y visionado cantes y bailes por tonás.

Semana 10. 6 -12 de abril (SEMANA SANTA)

Semana 11. 13- 19 de abril

CULTURA:

- **Antonio y Manuel Machado: *La Lola se va a Los Puertos*.**
- ✓ *Análisis de la obra y los personajes*

HISTORIA:

- **La Ópera Flamenca (segunda etapa): El Franquismo y la Copla**
- ✓ Proyección: Película *La Lola se va a Los Puertos*. Juan de Orduña (1947)

Semana 12. 20-26 de abril

MÚSICA:

- **Siguiriyas y soleares.**
- ✓ Audición y visionado cantes y bailes por siguiriyas y soleares.

CULTURA:

- ✓ Análisis comparativo del film de Juan de Orduña y la obra de los Machado.
- ✓ Entrega Texto 8: Federico García Lorca. *Juego y duende del flamenco*.

Semana 13. 27 de abril-3 de mayo FERIA DE ABRIL (Día 1: Día del Trabajo)

Semana 14. 4-10 de mayo

LITERATURA:

- **Lorca y la gitanofilia.**
- ✓ *El duende. Ejercicio de debate*

Semana 15. 11-17 de mayo

- Repaso y aclaración de dudas.

Semana 16. 18-22 de mayo

- **Examen final.**

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- BLAS VEGA, JOSÉ Y MANUEL RÍOS RUIZ. *Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco*. 2 vols. Ed. Cinterco, S. L. Madrid, 1990.
- BLAS VEGA, JOSÉ. *Vida y cante de Don Antonio Chacón. La Edad de Oro del Flamenco (1969-1929)*. Ed. Ayto. De Córdoba. 1986.
- CRUCES ROLDÁN, CRISTINA. *El Flamenco. Identidades Sociales, Ritual y Patrimonio Cultural*. Centro Andaluz de Flamenco, Jerez de la Frontera. 1996
- FELKEL, ROBERT W. "The theme of love in Mozarabic jarchas and in cante flamenco". *Revista Hispánica de Cultura y Literatura*, Niwot, 4:1, 1988, 23-40.
- FERNANDEZ BAÑÚLS, J. A.- PÉREZ OROZCO, J. M. *La poesía flamenca lírica en andaluz*, Sevilla Consejería de Cultura - Ayuntamiento, 1983.
- GUTIÉRREZ CARBAJO, FRANCISCO. *La copla flamenca y la lírica de tipo popular*. Ed. Cinterco. Sevilla, 1990. 2 Vols.
- LÓPEZ RODRÍGUEZ, MANUEL. *Los nombres artísticos en el mundo flamenco*. "El porqué del apodo flamenco y de los cambios de nombre". Ed. Giralda. Sevilla. 1997.
- MACHADO Y ÁLVAREZ, ANTONIO. *Colección de cantes flamencos*, Sevilla, Imprenta y Litografía "El Porvenir", Sevilla 1881.
- MARTÍN SALAZAR, JORGE. *Los cantes flamencos*. Diputación Provincial de Granada. 1991
- MENENDEZ PIDAL, R. *Flor nueva de romances viejos*, Madrid. Espasa Calpe, 1938.
- MITCHELL, TIMOTHY. *Flamenco Deep Song*. Ed. Yale University Press. 1990
- NAVARRO GARCÍA JOSÉ LUIS Y MIGUEL ROPERO NÚÑEZ. *Historia del Flamenco*. 5 vols. Ediciones Tartessos. Sevilla. 1995
- ORTÍZ NUEVO, JOSÉ LUIS. *Pensamiento político en el cante flamenco* (antología de textos desde los orígenes a 1936). Editoriales Andaluzas Unidas, S.A. Sevilla, 1985.
- ORTÍZ NUEVO, J.L. *A su paso por Sevilla* (Noticias del flamenco en Serva, desde sus principios hasta la conclusión del siglo XIX). Biblioteca de temas sevillanos. Área de Cultura – Ayto. de Sevilla, 1996.
- PÉREZ DE GUZMÁN, TORCUATO. *Los gitanos herreros de Triana*. Ed. Biblioteca de temas sevillanos. Sevilla. 1982
- RODRÍGUEZ MARÍN, F. *Cantos populares españoles escogidos, ordenados e ilustrados por...* 5 vols. Sevilla, Francisco Álvarez y Cía., 1883-3.
- RONDÓN RODRÍGUEZ, JUAN. *Recuerdos y confesiones del cantaor Rafael Pareja de Triana*. Ed. La Posada (Colección Demófilo), Córdoba. 2001.
- SÁNCHEZ GARRIDO, PEPA. *Cantes y Cantaores de Triana*. Ed. Bienal de Flamenco. Sevilla. 2004.
- SCHUCHARDT, HUGO. *Los cantes flamencos* (Die cantes flamencos, 1881) trad. Gerhard Steingress, et al Fundación Machado, 1990.
- STEINGRESS, GERHARD. *Sociología del flamenco*. Jerez de la Frontera: Fundación Andaluza de Flamenco, 1993.
- SOLER DÍAZ, RAMÓN Y LUIS SOLER GUEVARA. *Antonio Mairena en el mundo de la siguiriya y la soleá*. Ed. Fundación Antonio Mairena. Málaga, 1992.
- TRIANA, FERNANDO DE. *Arte y artistas flamencos*. Ediciones Andaluzas Unidas. Bienal de Arte Flamenco. Sevilla 1986.
- V.V. A.A. *Silverio Franconetti; 100 años que murió y aún vive*. Ed. Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Área de Cultura. Sevilla, 1988.