

Flamenco y Músicas del Mediterráneo

Curso 2011-2012. OP, 6 cr. Prof. Dr. Miguel Ángel Berlanga. **1er cuatr. Martes/jueves, 10,30-12,30, aula 24.**
Tutorías: Mtes/Jueves, de 15 a 18 (2° cuatrimestre: martes y jueves de 11 a 14).

OBJETIVO PRINCIPAL: Familiarizarse con el flamenco a través de diversas perspectivas: histórica, socio-cultural y estética / musical. **METODOLOGÍA.** Clases: exposición de contenidos teóricos y prácticos, destinados a conocer el flamenco como arte musical y de la danza. Clases magistrales; lectura de archivos en pdf de textos; audiciones y videos comentados. Aprox. un tercio de las clases se basan en la exposición de ejemplos sonoros, fotografías o videos de documentales, conciertos, películas. Parte de los materiales (principalmente pdf) se dejarán en tablón de docencia de la asignatura (acceso con clave personal). Se recomienda encarecidamente *la audición por cuenta propia, de los principales cantes, y visualización de ejemplos de baile, para su identificación.* **SISTEMA DE EVALUACIÓN.** Examen escrito: exposición de un tema del programa (o parte de él): 5 pts; dos preguntas cortas equivalentes a pequeños apartados de tema: 2 pts; y comentario a audiciones y/o vídeos: 3 pts.

INTRODUCCIÓN

Plan de la asignatura. Objetivos. Enfoques adoptados. El flamenco como mundo artístico. Estética clásica y vanguardias flamencas. Una aproximación a la *estética flamenca*: elementos. Tradición y evolución.

I. APROXIMACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL

Tema 1. Herencias culturales. Lo andaluz popular, lo gitano y el sustrato mediterráneo.

Planteamiento del tema. **Lo andaluz popular**, símbolo de lo nacional. Andalucía. La base geográfica. Antigüedad. Expansividad de lo popular andaluz. Tradición, modernidad y cambio. El *orientalismo* del flamenco. **El sustrato mediterráneo.** Sobre la influencia árabe. Sobre la influencia sefardí. **Los gitanos.** Orígenes del pueblo gitano. Los rom y la música. Su música 'originaria'. La *Gypsiness* en las músicas populares: Balcanes y Hungría. Adaptabilidad, reinterpretación. El enfoque de Béla Bartok. Los gitanos desde su llegada a España. Los gitanos en Andalucía. Asimilación de elementos andaluces.

Tema 2. Músicas y bailes preflamencos. El flamenco y las músicas y bailes populares de tipo tradicional.

Planteamiento. Los bailes de candil andaluces, fiestas preflamencas. El ritual de las antiguas fiestas de baile. Cambios en las primeras fiestas flamencas. Un baile preflamenco. Un cante próximo al flamenco. Músicas *tradicionales*. Definición. Músicas tradicionales *en Andalucía*: Rasgos rítmicos y melódicos. Métrica, formas estróficas. Las sevillanas: música y baile. Música urbana tradicional: los carnavales de Cádiz. Tangos flamencos y tanguillos. Fandangos verdiales: fandangos de baile preflamencos. Aflamencamiento de los fandangos. Saetas. Sus tipos. Otras músicas preflamencas o próximas al flamenco. Romances, nanas, cantos de trabajo. Músicas americanas. Lo criollo y lo africano. Guajiras, tangos, peteneras. Reflexión final. Los orígenes del flamenco.

II. LAS CLAVES MUSICALES DEL FLAMENCO. LA MÚSICA, EL COMPÁS, EL BAILE, EL TOQUE

Tema 3 (Clases prácticas). La Música y el compás en el flamenco. Clasificaciones de los cantes

Introducción. La originalidad musical del flamenco. La importancia del compás. Flexibilidad y precisión en el ritmo flamenco (en el cante, toque y baile). Definiciones. Ritmo, pulso, célula ciclo rítmico, compás. Compases flamencos básicos. El compás de tango, binario. El compás de fandango, ternario. Los compases de amalgama. a) Compás de Petenera. b) Compás de Soleá. c) Compás de Seguiriya. La sonoridad musical flamenca. Escala y modo. Melodía, armonía, acordes. Melodía y armonía en el flamenco. La armonía modal mediterránea. El modo frigio. El modo mixolidio. Modos mayor y menor. Los cantes flamencos según sus sonoridades. Cantes en sonoridad frigia. En sonoridad Mayor. En sonoridad menor. En sonoridad mixolidia. Otras. Algunas clasificaciones de los cantes. Según su ritmo. Según el ritmo y el modo musical. Otras.

Tema 4. (Clases prácticas) El baile flamenco. Códigos y pasos del baile.

Introducción. Códigos del baile flamenco. Significados profundos. Baile de mujer, baile de hombre. Elementos del baile flamenco. Elementos físicos. Brazos. Manos. Cuerpo. Pies: golpe, punta, tacón, media planta, encaje. Elementos coreográficos. Los pasos del baile. Marcaje. Remate. Cierre. Grupo de pies. Escobilla. Redobles. Coletilla. Desplante. Vueltas flamencas. Pasos de desplazamiento. Llamada. Subida.

Tema 5. La guitarra flamenca

Introducción. Apuntes históricos. Características distintivas de la guitarra flamenca. El toque flamenco. Posturas. Técnica de la mano derecha. El lenguaje de la guitarra flamenca. Elementos comunes en los toques: Cierre. Compases rasgueados. Melodías. Falsetas. Remate. Llamada. Finalización del toque. Parámetros generales de

los acompañamientos básicos al cante. Melodía. Armonía. Ritmo. Los 4 toques básicos. Toque por soleá. Por seguiriyas. Por tangos. Por fandangos. Evolución de la guitarra flamenca. La emancipación de la guitarra solista.

PARTE III. BLOQUE HISTÓRICO

Tema 6. Una historia del flamenco bajo la perspectiva del baile. Historia resumida del baile español hasta la aparición del baile flamenco. Desde la antigüedad hasta la escuela bolera. Elementos preflamencos en las danzas barrocas. La irrupción histórica del flamenco: 1770-1860. Elementos preflamencos en el teatro a principios del siglo XIX. Fiestas protoflamencas y primeras fiestas flamencas. El flamenco entra en las academias de baile. El flamenco llega a Madrid. Bailes en los cafés cantantes: primera decantación del baile flamenco 'clásico'. El paso hacia los grandes escenarios. Los intelectuales y el flamenco: el triunfo frente a los antiflamencistas: Lorca, Falla y los hermanos Machado. El baile flamenco y el ballet clásico español. Hitos y artistas en el siglo XX.

Tema 7 (para elaboración de trabajos personales). **La popularización e internacionalización del flamenco**

El flamenco, primera industria cultural de Andalucía. Tendencias en el baile. Flamenco y copla. Flamenco y pop, flamenco y rock. Flamenco y jazz. Festivales flamencos internacionales. Popularidad del flamenco en diversos lugares. Los EEUU. Iberoamérica. Japón. China. Europa. Países árabes del Mediterráneo.

BIBLIOGRAFÍA.

A. BIBLIOGRAFÍA SOBRE MÚSICAS MEDITERRANEAS Y TRADICIONALES EN ANDALUCÍA

- ALONSO, Celsa. *La Canción Andaluza*. Madrid, Ed. ICCMU, 1996. Col Música Hispana Antologías, .3
- BERLANGA, Miguel A. *Bailes de Candil Andaluces y Fiesta de Verdiales. Otra visión de los Fandangos*. Málaga, Diputación, 2000. Col Monografías, n.15.
- . *Lo Andaluz Popular, Símbolo de lo Nacional*. (Coordinador, Editor) Granada, Universidad/Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2009. ISBN: 978-84-338-5051-5.
- . "Música y religiosidad popular en Andalucía: Las Saetas". *III Jornadas Nacionales Folklore y Sociedad*. Madrid, 2006
- . "El uso del Folklore en la Sección Femenina de Falange". En *Dos décadas de culturas artística en el Franquismo (1936-1956)* Granada, 2001
- CARO BAROJA, Julio. *Ensayo sobre la literatura de cordel*. Madrid, Istmo, 1990.
- CARRILLO ALONSO, Antonio. *La poesía tradicional en el cante andaluz. De las jarchas al cantar*. Sevilla, Editoras Andaluzas Unidas, 1988. Col. BCA n. 78.
- CORTÉS, Manuela. *Pasado y presente de la música andalusí*. Sevilla, Fundación el Monte, 1996
- CRIVILLÉ i BARGALLO, Josep. *Historia de la música española 7. El folklore musical*. Madrid, Alianza, 1983.
- FRENK, Margit. *Lírica española de tipo popular*. Madrid, Cátedra, 1977/*Estudios sobre lírica antigua* Castalia.
- GUTIÉRREZ CARBAJO, F. *La copla flamenca y la lírica de tipo popular*. Madrid, Cinterco, 1990. 2 vol.
- MANUEL, Peter. «Modal harmony...». *Yearbook for Traditional Musics*, 1989, pp. 70-93.
- . "From Scarlatti to Guantanamera: Dual Tonicity in Spanish and Latin American Musics". *Jornal of the American Musicological Society*, vol 55, n.2, Sumer 2002.
- SCARNECCHIA, Paolo. *Música popular y música culta*. Barcelona, Icaria, 1998.
- TURINA, Joaquín. *La Música Andaluza*. Sevilla, Alfar, 1982.

B. BIBLIOGRAFÍA SOBRE FLAMENCO.

- ALVAREZ CABALLERO, A. *Historia del Cante Flamenco*. Madrid, Alianza, 1986.
- . *El baile flamenco*. Madrid, Alianza, 1998.
- BAUMANN, Max P. (Ed.) *Music, Languages and Literature of the Roma and Sinti*. Berlín, Otto-Friedrich University, 2000.
- BERLANGA, Miguel A. "Tradición y renovación: reflexiones en torno al antiguo y nuevo Flamenco". Revista electrónica TRANSIBeria I: <http://www2.uji.es/trans/TRANSIBeria1/%20Berlanga.html>
- . *Músicas trashumantes. Música de las Culturas gitanas desde la India hasta Europa. Año europeo del diálogo intercultural. Valle del Nansa (Cantabria, 2-10 de Agosto de 2008)*. Festival Internacional de Santander. Marcos históricos. Fundación Marcelino Botín. Introducción y Notas al Programa. 2008, pp. 17 a 38.
- . "Apuntes para la historia del baile flamenco (I): bailes preflamencos". *Extramuros*, 45, mayo 2010: 20-22.
- . "Apuntes para la historia del baile flamenco (II): dos siglos de historia del baile". *Extramuros*, n. 46 2011. ----. "La originalidad musical en el flamenco: libertad creativa y sometimiento a cánones". *Nueva Alboreá*, nº 10: 32-34 (2009)
- . "El Flamenco en la Universidad". Granada, *Extramuros*, 2007: 58-61.

- BLAS VEGA, J. *Magna Antología del Cante Flamenco*. Madrid, Hispavox, 1992.
- BLAS VEGA, J. - RIOS RUIZ, M. *Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco*. Madrid, Cinterco, 1988
- CRUCES ROLDAN, C. *Más allá de la música. Antropología y Flamenco*. Sevilla, Signatura Ed. 2002.
- . *El Flamenco y la Música Andalusí*. Barcelona, Ediciones Carena, 2003.
- DONNIER, Philippe. *Flamenco. Relations temporelles et processus d'improvisation*. Tesis doctoral dirigida por Bernard Lortat-Jacob en la Universidad de París X. París, pro manuscrito, 1996. 2 t.
- FALLA, M. «El Cante Jondo», en *Escritos sobre música y músicos*. Madrid, Espasa Calpe, 1988.
- FERNÁNDEZ, Lola. *Teoría Musical del Flamenco*. Madrid, Acordes Concert, 2004.
- GAMBOA, José Manuel. *Una historia del flamenco*. Madrid, Espasa-Calpe, 2005.
- GARCÍA, Génesis. *Cante flamenco, cante minero. Una interpretación sociocultural*. Barcelona Anthropos, 1993
- GARCIA MATOS, M. *Sobre el Flamenco. Estudios y notas*. Madrid, Cinterco, 1984.
- GOBÍN, Alain. *Le Flamenco* (París, Presses Universitaires de France, 1975). Col. Que sais-je?
- GÓMEZ, A. *Cantes y estilos del flamenco*. 2003.
- GRANDE, Félix. *García Lorca y el Flamenco*. Madrid, E. Mondadori, 1992.
- HERNÁNDEZ J., José M. *La Música Preflamenca* Consejería de Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía. Sevilla, 2002.
- HERRERO, G. *De Jerez a N. Orleans. Análisis comparativo del Flamenco y del Jazz*. Granada D.Quijotee 1991
- HURTADO TORRES, A. & D. *El arte de la escritura musical flamenca*. Sevilla, Biental de Flamenco, 1998.
- . *La llave de la música flamenca*. Sevilla, Signatura, 2009.
- LEBLOND, B. *El Cante Flamenco entre las músicas gitanas y tradiciones andaluzas*. Madrid, Cinterco, 1991
- LEFRANC, P. *El Cante Jondo. Del territorio a los repertorios: tonás, seguiriyas, soleares* Sevilla, Signatura, 1999
- MACHADO Y ALVAREZ, A. *Cantes Flamencos*. Madrid, Demofilo, 1982.
- MANUEL, Peter. «Evolution and Structure in Flamenco Harmony». *Current Musicology*, n.2, 1986.
- MARRERO, Vicente. *El enigma de España en la danza española*. Madrid, Rialp, 1959.
- MARTIN SALAZAR, J. *Los Cantes Flamencos*. Granada, Diputación, 1991.
- MITCHELL, Timothy J. *Flamenco Deep Song*. New Haven and London, Yale University Press, 1994.
- MOLINA, R. - MAIRENA, A. *Mundo y formas del cante Flamenco*. Sevilla - Granada, Al-Andalus, 1979.
- NAVARRO Gª, José Luis *Cantes y Bailes de Granada*. Málaga, Arguval, 1993 Col. Aldaba.
- . *De Telethusa a La Macarrona, bailes andaluces y flamencos*. Sevilla, Portada Editorial, 2002.
- . *El Ballet Flamenco*. Sevilla, Portada Editorial. 2003.
- NAVARRO, J / PABLO, E. . *El baile flamenco. Una aproximación histórica*. Córdoba, Almuzara, 2005.
- ORTIZ NUEVO, José Luis. *¿Se sabe algo? Viaje al conocimiento del Arte Flamenco en la prensa sevillana del XIX*. Sevilla, El carro de la nieve, 1990.
- PABLO, Eulalia, / NAVARRO, JL. *Figuras, pasos y mudanzas. Claves para conocer el baile flamenco*. Córdoba, Almuzara, 2007.
- ROSSY, H. *Teoría del cante jondo*. Barcelona, Credsá, 1966.
- SALINAS RODRIGUEZ, José Luis. *Jazz, Flamenco, Tango: las orillas de un ancho río*. Catriel.
- STEINGRESS, Gerard. *Sociología del Cante Flamenco*. Jerez, Fundación Andaluza de Flamenco, 1993.
- SCHUCHARDT, H. *Los Cantes Flamencos* Sevilla, Fundación Machado, 1990.
- TORRES, Norberto. *Hª de la Guitarra Flamenca. El surco, el ritmo y el compás*. Córdoba, Almuzara, 2005