

El Flamenco 1

00:00:00

Hola, les doy la bienvenida a este segundo capítulo de la serie de podcast relacionado con Andalucía, sus costumbres y tradiciones. En el primer Podcast te hablé de Jerez, de las fiestas, de la vendimia de Jerez y una parte esencial de la cultura y de las tradiciones de Jerez es el flamenco. No se puede entender la ciudad

00:00:26

de Jerez sin el flamenco. Y de la misma forma tampoco se puede entender el flamenco sin pensar en Andalucía, tanto el flamenco como Andalucía. Estos dos, estas dos partes, son como las dos caras de una misma moneda, digamos en este podcast lo voy a dividir en dos partes en la primera parte.

00:00:52

Voy a hablar, voy a intentar dar una definición de lo que es el flamenco.

00:00:58

Voy a hablar un poco de la historia del flamenco.

00:01:01

Y después hablaré de los principales palos flamencos. Los palos flamencos son los diferentes estilos del flamenco.

00:01:10

Antes de empezar tengo que decir que yo no soy ningún experto en flamenco, yo no soy ningún flamencólogo, ni siquiera me atrevería a decir que soy un aficionado propiamente dicho, sino que simplemente soy alguien que está interesado en el tema y me gustaría compartir lo que he averiguado acerca del flamenco con todos ustedes en este breve espacio de tiempo.

00:01:39

Espero que este podcast se despierte su interés por el flamenco y que se animen a conocer más acerca de este arte.

00:01:47

Empezaré hablando del concepto de flamenco. ¿Qué es el flamenco? Como es lógico, es muy difícil dar una definición de lo que es el flamenco.

00:01:59

He tomado una definición de la página web del Ministerio de Cultura de España, donde se nos dice que el flamenco es una expresión artística resultante de la fusión de la música vocal, el arte de la danza y el acompañamiento musical, denominado denominados respectivamente,

cante, baile y toque. Eso sería una definición muy básica de lo que es el flamenco. En un sentido más amplio,

00:02:32

estudiosos como por ejemplo Cristina cruces, antropóloga social de la Universidad de Sevilla, nos dice que el flamenco es una manera de reunión, de comunicación, de sociabilidad.

00:02:47

Está asociado a fiestas de ciclo

00:02:50

vital, como por ejemplo bautizos, bodas, fiestas populares, etcétera. El flamenco, entonces, es una manera de relacionarse y de vivir.

00:03:04

Tradicionalmente el flamenco se ha transmitido de forma oral. Entonces esto ha dificultado un poco explicar su origen para hablar ahora de la historia de el flamenco.

00:03:20

En general, hay un acuerdo en que el flamenco surge de una mezcla, de un proceso de asimilación de las diferentes culturas musicales andaluzas.

00:03:35

Empieza aproximadamente a mediados del siglo XIX y el flamenco bebe de las diferentes culturas que existen en Andalucía, como el canto litúrgico bizantino, sistemas musicales de la India, cantos y música musulmanas transmitidos por los moriscos, cantos judíos de carácter sinagoga, perdón y cantos mozárabes.

00:04:03

Es como toda la cultura andaluza, el flamenco es una música de mezcla, es resultante de una mezcla de culturas.

00:04:16

De acuerdo con la flamencología más tradicional de este sustrato musical, el cantaor gitano andaluz empezó a producir los primeros cantes.

00:04:28

Esta flamencología tradicional se basa en la obra del escritor argentino Anselmo González Climent. Anselmo fue un investigador y fundador de los estudios flamencos, sobre todo con el Libro Flamencología, publicado en 1955.

00:04:49

En su podcast sobre el flamenco, otro estudioso del flamenco, Álvaro de la Fuente, nos cuenta que

00:04:59

según la flamencología, existen 3 etapas fundamentales hasta aproximadamente los años 50 del siglo XX. La primera etapa es una etapa de tradición oral. Se incide en el origen gitano del cante flamenco.

00:05:19

Aparece el cante gitano andaluz a partir de unos cantes gitanos primitivos que aparecen en el siglo XIX por cantaores como el Fillo y el Planeta.

00:05:35

Habría un triángulo que estaría formado entre las ciudades de Ronda, en la provincia de Málaga, el Barrio de Triana, en Sevilla, y Cádiz, con centro en Jerez, Jerez de la frontera, en la provincia de Cádiz. Esta sería la etapa de gestión en los hogares de los gitanos.

00:05:56

Andaluces; iría desde principios del siglo XIX hasta aproximadamente

00:06:02

1860. La segunda etapa sería la etapa de los cafés cantantes, que iría de 1860 a 1910 y está protagonizada por cantaores no gitanos como Silverio Franconetti en Sevilla, y por último hay una etapa teatral que va de 1910 a 1936, cuando aparecen los cánticos folclóricos.

00:06:29

aflamencados, esta es la etapa protagonizada por el cantaor jerezano.

00:06:34

Antonio Chacón.

00:06:37

La flamencología tradicional incide entre la diferencia entre cantaores gitanos y no gitanos y esta corriente favorece a los cantaores gitanos porque tienen esta pureza y calidad que no tienen los cantaores en los gitanos.

00:06:58

Después tenemos la historia del flamenco según la flamencología moderna. Según Álvaro de la fuente, la flamencología moderna utiliza el método científico y la investigación científica para tratar de los orígenes del flamenco. Algunos investigadores son Faustino Núñez, Gregorio Valderrama o Guillermo Castro.

00:07:22

Aquí también se incide en el flamenco como una música mestiza.

00:07:27

En este sentido, coincide con la flamencología tradicional en que

00:07:34

en el origen del flamenco intervienen diferentes elementos, por ejemplo, tonadas gitanas andaluzas, música procedente de América. Hay que decir que la influencia de América es fundamental en la génesis del flamenco, con un continuado ida y vuelta entre España, sobre todo.

00:07:55

de las ciudades de Sevilla y Cádiz a América y de vuelta a Sevilla y Cádiz. También existe una influencia de la música académica. También los ritmos africanos son importantes y hay que tenerlos en cuenta. Y folklore español como fandangos, jotas, Seguidillas, romances, etcétera, con el fandango indiano americano como germen del flamenco.

00:08:23

Es interesante destacar que estas corrientes teóricas descartan el elemento morisco como base o germen del flamenco, aunque puede que haya tenido su influencia en la música flamenca. Álvaro de la fuente nos da el ejemplo de la música que se hace hoy en día en el norte de África, que tiene poco que ver con el flamenco.

00:08:49

Esta corriente teórica también señala que la influencia gitana del flamenco se entiende en el contexto del romanticismo europeo del siglo XIX, para darle un toque exótico a todas las artes, incluyendo el flamenco.

00:09:08

Bien, a continuación voy a hablar de los palos flamencos, es decir, los diferentes estilos flamencos. Existen más de 50 palos flamencos. Entonces es difícil poder hacer una clasificación exhaustiva en un podcast de tan poca

00:09:27

duración, pero se pueden clasificar de diferentes formas. Podemos clasificar los palos flamencos en cantes jondos, cantes Festeros y cantes libres.

00:09:43

Cante jondo, es decir, profundo.

00:09:47

Este tipo de cantes son los más antiguos y profundos y transmiten sentimientos de dolor, de queja o fatalismo. Ejemplos de estos palos son la solea, la seguiriya y la toná.

00:10:02

La soleá procede de un cante para acompañar al baile desde principios del siglo XIX. La soleá actual es un cante muy importante en el flamenco y varía según la zona geográfica y es uno de los palos más interpretados.

00:10:24

La seguidilla es también uno de los cantes más hondos y dramáticos del flamenco, y cada tema tiene poca letra, hay poca letra, pero tiene mucho quejío, un quejío es un lamento, es una queja en la seguidillas, pues se encuentran muchos “ay” para expresar.

00:10:48

un quejío o un lamento.

00:10:52

Algunos teóricos piensan que los orígenes de las seguiriyas están relacionados con los velatorios, porque en el siglo XIX las mujeres eran contratadas para cantar estas seguiriyas en los velatorios.

00:11:09

Lógicamente, como el tema principal en un velatorio es el duelo, las letras de las seguiriyas están relacionadas con la muerte, aunque los estudiosos del flamenco no lo han confirmado.

00:11:23

Pero sí, sí es cierto que es un estilo flamenco muy sentido.

00:11:32

A continuación hablaré de los cantes festeros, que son los palos más alegres y bailables con un espíritu festivo. Aquí se incluyen las alegrías, las bulerías, los tangos o también las rumbas. Los tangos flamencos. No todos los tangos vienen de Argentina. Los tangos flamencos, pues es uno de los palos más alegres y festeros.

00:12:00

Y también es uno de los palos básicos.

00:12:05

Hay teorías que apuntan a que los tangos nacieron en Cádiz y Sevilla. Los tangos de Triana son muy importantes y otras teorías sitúan el nacimiento del tango en Cuba, en La Habana. Pero como dije antes, el tango es un cante de ida y vuelta. Puede ser un resultado de una de una interacción entre

00:12:34

Andalucía, Cádiz y Sevilla,

00:12:36

y La Habana en Cuba.

00:12:40

Las bulerías son el palo perfecto para cerrar una noche flamenca porque tienen un ritmo, un ritmo rápido y dinámico y son ideales para la fiesta y la improvisación.

00:12:55

Cuando hay bulerías, pues los que participan en la fiesta bailan de forma improvisada y se dice que se marca una “pataíta” [patadita] por bulerías, una pataíta por bulerías es bailar una bulería de forma improvisada.

00:13:13

También me gustaría decir algo de el fandango. Parece ser que es el palo más antiguo del flamenco, anterior incluso a este arte, como en casi todos los palos del flamenco, el amor y el desamor es el tema más habitual de los fandangos. También otros temas de los fandangos son el canto a la tierra, la exaltación de la mujer.

00:13:40

la religión y el fatalismo.

00:13:43

El escritor peruano afincado en Sevilla Fernando Iwasaki

00:13:50

tiene un artículo acerca del fandango que se llama “Fandango llamó a Borondongo”, donde nos habla de los orígenes de la palabra fandango.

00:14:02

Nos dice que en el diccionario de autoridades de 1737 se define el fandango como un baile introducido por los que han estado en los reinos de las Indias.

00:14:15

Entonces parece ser que el fandango llegó de Hispanoamérica y desde el punto de vista musical, el fandango es una música muy importante en Colombia, donde se canta y se baila en diferentes festivales y también en México. El fandango es parte esencial.

00:14:39

del folclore de este país.

00:14:43

La palabra fandango puede tener diferentes significados según los países. Por ejemplo, en Colombia puede ser una reunión con baile, en Argentina es sinónimo de bullicio y desorden. ¿Pero de dónde viene la palabra fandango? De acuerdo con Fernando Iwasaki en su artículo.

00:15:06

la palabra fandango es africana, tiene un origen africano, entonces aquí también se demuestra que el flamenco, pues también tiene influencias de África.

00:15:23

Por último, tenemos los cantes libres. Estos cantes conservan el dramatismo del cante jondo, pero con una menor carga trágica y con más flexibilidad en cuanto al ritmo. Entre estos cantes libres encontráramos la malagueña y la granadina.

00:15:45

Las malagueñas, pues, es un grupo de fandangos que, como dice, el nombre, proceden de Málaga. A diferencia del fandango, el toque de la malagueña es más lento y sostenido desde el punto de vista musical, la malagueña es un cante que no se ajusta al.

00:16:04

paso y en el marco flamenco, a esto se les llama Cantes libres.

00:16:10

Las granaínas, pues, suelen incluirse también en los estilos malagueños, aunque las granaínas derivan de los fandangos de Granada, donde se desarrollaron y se popularizaron a finales del siglo XX.

00:16:26

Bien, pues este es el final de la primera parte de este podcast relacionado con el flamenco. Espero que haya sido de su interés y que les anime a escuchar la segunda parte, donde hablaré de las principales figuras históricas del flamenco, figuras, el cante, del baile y de la guitarra. Por ahora me despido de todos ustedes.

00:16:51

Hasta la próxima, muchas gracias y adiós.