

Curso FB-21

EL ARTE FLAMENCO COMO PROCESO DE COMUNICACIÓN EN EL SIGLO XXI: ANÁLISIS INTERDISCIPLINAR Y ESTÉTICA MUSICAL / THE ART OF FLAMENCO AS A PROCESS OF COMMUNICATION IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH AND THE AESTHETICS OF MUSIC. (45 horas lectivas)

Objetivos

El presente curso ofrece una iniciación rigurosa al flamenco desde sus orígenes hasta su desarrollo actual, prestando especial atención al conocimiento de los estilos, así como de sus estructuras rítmicas y melódicas. Bajo este pórtico de entrada, el curso pone de relieve, en virtud de un enfoque interdisciplinar, las bases esenciales que permiten dotar al alumno de los conocimientos primordiales de la música flamenca y la literatura, con análisis de las coplas flamencas y otras directrices filológicas, por añadidura. En este contexto de aprendizaje, el alumno podrá identificar, en consecuencia, las distintas formas musicales y, desde una panorámica más amplia, comprender y valorar la interpretación y estética del flamenco, en su complejo proceso de comunicación, como emblema fundamental de la cultura andaluza. En la aplicación de tales directrices se atenderá, en un último sendero trazado, a la dimensión semiótica y sígnica que presenta dicha materia tanto por su naturaleza intrínseca como por su amplia y proteica derivación hacia la comunicación interdiscursiva en el siglo XXI.

Metodología

El curso presenta una naturaleza de tipo teórico-práctico, de tal forma que los intervalos de clase magistral se intercalan con interpretación por parte de profesor y alumnos del compás y tempo de palmas, toque de guitarra y fraseo en el cante. Se usarán, igualmente, medios audiovisuales, musicales y tecnológicos que habrán de facilitar, por ende, la tarea de transmisión de los pilares básicos del flamenco.

Temario

1. Orígenes del Flamenco. El Flamenco y la identidad andaluza. Transmisión y ámbitos. Tradición y vanguardia: la variabilidad del canon estético. El Flamenco

en el siglo XXI.

2. La distribución territorial del Flamenco: marco geográfico.
3. La expresión artística flamenca como ritual: cante, toque, baile y jaleos. Formas musicales o estilos flamencos (palos). Estudio monográfico.
4. La armonía en el Flamenco: fundamentos y características. Sistemas armónicos: modal y tonal. De la tradición a las últimas tendencias. La cadencia andaluza. El carácter de las diversas formas musicales del Flamenco.
5. El ritmo en el Flamenco: fundamentos y características. Compás y estructuras rítmicas. Tempo musical y desviaciones expresivas. Cauces y procedimientos para expresar el ritmo. Creatividad rítmica: contratiempos, silencios y otros recursos. Estilos festeros. El ritmo interior: sus repercusiones en el Flamenco. El ritmo y las nuevas tendencias. Contaminaciones rítmicas.
6. El cante. Tendencias principales e intérpretes. Periodos históricos y etapas. Técnicas de ejecución.
7. El toque. Escuelas fundamentales e intérpretes. Técnicas.
8. El baile. Tendencias e intérpretes. Recursos técnicos.
9. Los jaleos y los elementos percutivos: soporte rítmico y ritualidad. Tipología.
10. El lenguaje especializado del Flamenco. Elementos andaluces y gitanos de las coplas. Léxico andaluz y caló.
11. Flamenco y Literatura. La copla flamenca. Análisis filológico de los textos: temática, métrica y recursos retórico-poéticos. Los escritores y el Flamenco (Bécquer, los hermanos Machado, Lorca, Alberti...). La poesía del Flamenco en la actualidad.
12. Niveles semiológicos del Flamenco e interdiscursividad. Pluralidad signica e iconicidad en el Flamenco. La construcción cultural de Andalucía y el Flamenco: una lectura desde la Semiología y los Estudios Culturales.
13. La interacción del texto literario y otros discursos. Del signo textual al discurso audiovisual: relaciones entre Flamenco y cine.
14. El Flamenco en Internet. Tecnología musical y bases de datos: un acercamiento a la investigación.
15. Flamenco y creatividad: Taller de compás.

Bibliografía

A lo largo del curso podrá facilitarse bibliografía pertinente y específica para cada tema o con vistas a realizar trabajos o estudios de cada alumno, según sus necesidades o interés por aspectos concretos (históricos, filológicos o musicales). Como punto de partida, ofrecemos la siguiente relación bibliográfica esencial, actualizada y perteneciente a ámbitos diversos de análisis:

- ÁLVAREZ CABALLERO, Á. El baile flamenco. Madrid: Alianza, 1998.
- . El toque flamenco. Madrid: Alianza, 2003.
- . El cante flamenco. Madrid: Alianza, 2004.
- BLANCO GARZA, J.L. RODRÍGUEZ OJEDA, J.L. ROBLES RODRÍGUEZ, F. Las letras del cante. Madrid: Alianza, 1998.
- CENIZO, J. La madre y la compañera en las coplas flamencas. Pról. M. Roper. Sevilla: Signatura Ediciones, 2005.
- . Poética y didáctica del Flamenco. Sevilla: Signatura Ediciones, 2009.
- CRUCES, C. El Flamenco y la música andalusí. Barcelona: Ediciones Carena, 2003.
- . Antropología y flamenco, más allá de la música. Sevilla: Signatura Ediciones, 2003, 2 v.
- DÍAZ-BÁÑEZ, J.M., G. FARIGU, F. GÓMEZ, D. RAPPAPORT y G. TOUSSAINT. "El Compás Flamenco: A Phylogenetic Analysis". Proceedings of BRIDGES: Mathematical Connections in Art, Music, and Science (2004), 61–70.
- ESCOBAR BORREGO, F.J. "Musicología y Flamenco (a propósito de los conceptos teóricos de armonía y ritmo)". Litoral. Revista de la Poesía, el Arte y el Pensamiento, 2005, 167–179.
- . A contratiempo. Sevilla: FJT Music Solution, 2009.
- FERNÁNDEZ BAÑULS, J.A. – PÉREZ OROZCO, J.M. La poesía flamenca lírica en andaluz. Sevilla: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 1983. Reed. Sevilla: Signatura Ediciones, 2004.
- GAMBOA, J. M. Cante por cante. Discolibro didáctico del Flamenco. Madrid: New Atlantis Music; Alia Discos, 2002.
- . Una historia del Flamenco. Madrid: Espasa, 2005.
- y CALVO, P. Historia-Guía del Nuevo Flamenco. El duende de ahora. Madrid: Guía de Música, 1994.
- GRANDE, F. Memoria del Flamenco. Vol. I: Raíces y prehistoria del cante;

Vol. II: Desde el Café Cantante a nuestros días. Madrid: Espasa-Calpe, 1979; 1999. Reed. Punto de Lectura, 2007.

GUTIÉRREZ CARBAJO, F. La poesía del Flamenco. Córdoba: Almuzara, 2007.

HURTADO, A. y HURTADO D. El arte de la escritura musical flamenca (reflexiones en torno a una estética). Sevilla: Colección Investigación X Bienal de Flamenco, 2001.

----- . La llave de la música flamenca. Sevilla: Signatura Ediciones, 2009.

MACHADO Y ÁLVAREZ, D. Colección de cantes flamencos. Madrid: Editorial Cultura Hispánica, 1975; Sevilla: Portada Editorial, 1996.

MOLINA, R.; MAIRENA, A. Mundo y formas del cante flamenco. Sevilla; Granada: Librería Al-Andalus, 1963. Reed. J. Cenizo. Sevilla: Giralda, 2004.

NAVARRO, J. L. Historia del baile flamenco. Sevilla: Signatura Ediciones, 2008-2009, 4 v.

----- y ROPERO NÚÑEZ, M., eds. Historia del Flamenco. Sevilla: Tartessos, 1994-1996, 5 v.

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

ROPERO NÚÑEZ, M. El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1978.

----- . El léxico andaluz de las coplas flamencas. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1984.

----- y CENIZO, J., eds. Litoral. La poesía del Flamenco, 238 (Málaga, 2004).

STEINGRESS, G. Sociología del cante flamenco. Jerez: Centro Andaluz de Flamenco, 1993. Reed. Sevilla: Signatura Ediciones, 2005.

TORRES, N. Guitarra Flamenca. Sevilla: Signatura, 2004, 2 v.

Direcciones electrónicas con contenidos y enlaces:

- Centro Andaluz de Flamenco

<http://www.centroandaluzdeflamenco.es/flamenco/>

- Agencia para el Desarrollo del Flamenco

<http://www.juntadeandalucia.es/cultura/aadf/>

- Página web de Francisco Javier Escobar Borrego

<http://pacojescobar.blogspot.com/>

<http://www.myspace.com/pacoescobar1>

www.pacoescobar.es

<http://www.jondoweb.com/pacoescobar.htm>

- Página web de José Miguel Díaz-Báñez
www.personal.us.es/dbanez/
- Proyecto COFLA (Grupo de Investigación sobre Tecnología Computacional aplicada al Flamenco).
<http://mtg.upf.edu/~egomez/cofla/>
- Congreso Interdisciplinar Investigación y Flamenco (InFLa)
<http://congreso.us.es/iflamenco/>
<http://congreso.us.es/infla2010/>

Actividades complementarias

Dada su naturaleza interdisciplinar, el curso conjuga la exposición teórica, con el propósito de asentar las bases fundamentales y el marco contextual necesario, y la práctica mediante la participación en audiciones y visionado de flamenco (conciertos, films, documentales, etc.), asistencia a actuaciones en directo e invitación a debates sobre la realidad artística flamenca. El profesor de la materia enseñará, en virtud de instrumentos musicales y percutivos, los ritmos y armonías de los estilos de forma monográfica: soleá, seguiriya, bulerías, tientos, tangos, etc. Además, contará con la colaboración de diversos artistas a fin de que realicen actuaciones en directo. Otras actividades complementarias propuestas son las siguientes:

- Vivencia y convivencia en una peña flamenca.
- Visita al Centro Andaluz de Flamenco y a otras instituciones.
- Organización de un Congreso interdisciplinar sobre Investigación y Flamenco, a celebrar en la Universidad de Sevilla con reconocidos especialistas.
- Participación en clases y actividades del programa de Doctorado de Flamenco de la US así como de los Proyectos CoFla (Investigación Computacional de la Música Flamenca) y Génesis y evolución de la música flamenca: un estudio interdisciplinar con métodos computacionales.
- Visita al Museo del Baile Flamenco.

Criterios de evaluación

Como primer criterio fundamental cabe destacar que la asistencia al curso es de carácter obligatorio. Se llevará a cabo, además, una evaluación continua de las tareas encomendadas por el profesor en

clase al tiempo que se realizarán dos exámenes: uno hacia la mitad del curso y otro al final. Por último, el alumno podrá realizar un trabajo optativo, dirigido por el profesor, sobre algún aspecto específico y técnico del flamenco, concebido como un acercamiento o aproximación a la labor investigadora. La nota final se obtendrá de la siguiente manera: exámenes (nota media de los dos que harán), 60%; asistencia, interés, participación, actitud y realización de trabajos específicos, 40%.