

SPAN/HIS 361 – HISTORIA DEL FLAMENCO

Descripción de la asignatura

Esta asignatura acerca al estudiante a la historia del arte flamenco, sus formas musicales y dancísticas, sus expresiones culturales, territorios y formas de producción artística. A través de materiales teóricos pero también fragmentos musicales y audiovisuales, se iniciará al estudiante en la complejidad y diversidad de formas que rodean a esta música de raíz en su historia desde el s. XIX hasta hoy día.

Objetivos de la asignatura y metodología

Partimos de la consideración del flamenco como un campo artístico con historia específica, formas y reglas propias, además de como una práctica socio-cultural con fuerte arraigo en Andalucía. Para acercarnos a esta doble vertiente, en la asignatura estudiaremos sus formas musicales y dancísticas, así como los diferentes contextos sociales en los que se desarrolla a lo largo de su historia. Desde disciplinas como la antropología, la sociología y la historia, veremos los valores estéticos propios de cada periodo histórico del flamenco, así como los contextos económicos, sociales y políticos que los caracterizan. Profundizaremos en aspectos como la universalidad (públicos, popularidad, comercialización), la estandarización (cánones, pureza, fusión), la idiosincrasia (personalidad artística, imagen pública del flamenco), entre otros. Serán estudiados a través de documentos (audios, vídeos, textos, pinturas, prensa, etc.) de diferentes épocas artísticas: cafés cantantes (último tercio del s. XX); ópera flamenca (principios del s. XX), época de la revalorización (desde los años '50 a los '80); época de la globalización (desde los años '90 hasta la actualidad).

Realizaremos diferentes aproximaciones al flamenco de forma práctica. En primer lugar, conoceremos los principales estilos o 'palos' flamencos: sus formas poéticas, ritmos y modalidades emocionales. Por otro lado, hablaremos del 'mundo del flamenco' en la ciudad de Sevilla: formas, ambientes y lugares donde se practica. También nos acercaremos a su cultura material: zapatos, vestuario, complementos, instrumentos, discos, libros, carteles, etc. Asimismo, se fomentará la participación del alumnado en actividades relacionadas con el flamenco que se organizarán en la Universidad Pablo de Olavide u otras entidades.

La asignatura está planeada con un carácter teórico-práctico para estudiantes no especializados en Flamenco. El interés radica en iniciarse, a nivel experimental, en el conocimiento de algunos de los numerosos estilos de este arte, así como conocer algunos de los ámbitos donde se desarrolla en la actualidad en la ciudad de Sevilla. A nivel teórico, se trata de adquirir un conocimiento amplio de los factores extramusicales (sociales, económicos, políticos, etc.) que afectan a esta manifestación artística andaluza

en diferentes periodos históricos. Para ello, durante las clases se comentarán audiciones, vídeos, textos e imágenes gráficas, cabiendo la opción de dedicar parte de las horas lectivas a ejercicios prácticos de canto y compás.

Para ello, las clases se desarrollarán en base a:

- Exposiciones del profesor en cada sesión. Estas se apoyarán en diapositivas que a su vez se subirán a la plataforma web de la universidad. Con esto se pretende sobre todo que el alumnado no tenga que estar tomando apuntes todo el tiempo, sino centrando su atención en lo que se está explicando; y que dispongan de un material básico para repasar los contenidos. Por otra parte, será muy bien valorada su participación durante las exposiciones: comentarios, preguntas, etc.
- Audiciones y vídeos. Las audiciones se acompañarán en algunos casos con diapositivas mostrando las letras de los cantos (con las correspondientes explicaciones) , para hacer más comprensible sus contenidos y para familiarizarse con la poética flamenca así como la forma dialectal andaluza que se utiliza en el canto.
- Comentarios de: A) textos. Frecuentemente, habrá que traer a clase por escrito un comentario sobre un texto propuesto o pieza audiovisual o musical que se indique. Ese comentario constará de tres partes: breve reseña del contenido, comentario personal y una, dos o tres preguntas al respecto, que serán contestadas por el profesor en las clases o en la corrección de los mismos. Aparte de esto, se dedicará un tiempo de clase a discutir cada texto o pieza musical/audiovisual; B) actividades relacionadas con la observación o con la asistencia a eventos relacionados con el flamenco: se escribirá y entregará al profesor una pequeña crónica.

Libros/material de clase

Textos:

AIX GRACIA, F. 2002 *El arte flamenco como campo de producción cultural. Aproximación a sus aspectos sociales*. Sevilla, Anduli,

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1972860>

2003 *Arte flamenco: ¿Industria cultural o cultura popular? Una aproximación desde los usos del patrimonio*. Parabólica, Arte-facto, Sevilla.

<http://www.parabolica.org/flamenco.htm>

2005 *Aproximación a las condiciones de producción artística en el baile flamenco actual*, en *Música Oral del Sur*, No 6, Granada: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3269484>

2005 *Flamenco, tecnología y cultura de masas: impulsos y aversiones constitutivas*, en Ruesga Bono, J. (Comp.) *Intersecciones. La música en la era electro-digital*. Sevilla, Arte/facto.

<http://www.parabolica.net/INTERSECCIONES.pdf>

2010 *Lo que puede un cuerpo y por qué lo puede . Genealogía de la política del cuerpo en el arte flamenco a través de la huella musical Africana*. Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía.

http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=630

- BLAS VEGA, J. Y RÍOS RUIZ, M. 1990 *Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco*. 2 vols. Madrid, Ed. Cinterco, S. L.
- BLAS VEGA, J. 1986 *Vida y cante de Don Antonio Chacón. La Edad de Oro del Flamenco (1969-1929)*. Córdoba, Ed. Ayto. De Córdoba.
- GARCÍA GÓMEZ, G. 1993. *Cante flamenco, cante minero. Una interpretación sociocultural*. Anthropos. Barcelona.
- GUTIÉRREZ CARBAJO, F. 1990 *La copla flamenca y la lírica de tipo popular*. (2 vols.) Sevilla, Ed. Cinterco.
- LÓPEZ RODRÍGUEZ, M. 1997. *Los nombres artísticos en el mundo flamenco*. "El porqué del apodo flamenco y de los cambios de nombre". Ed. Giralda, Sevilla.
- MACHADO Y ÁLVAREZ, A 1881 *Colección de cantes flamencos*, Sevilla, Imprenta y Litografía "El Porvenir"
- MOLINS, P., ROMERO, P. G. & MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 2008 *La noche española: flamenco, vanguardia y cultura popular, 1865-1936*. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- MITCHELL, T. 1990 *Flamenco Deep Song*. Ed. Yale University Press.
- NAVARRO GARCÍA J. L. y ROPERÓ NÚÑEZ, M. 1995 *Historia del Flamenco*. (5 vols). Sevilla, Ediciones Tartessos.
- ORTIZ NUEVO, J.L. 2002. *Las mil y una historias de Pericón de Cádiz*. Sílex Ediciones, Madrid.
- STEINGRESS, G. 1993 *Sociología del flamenco*. Jerez de la Frontera, Fundación Andaluza de Flamenco,
- 2005 *Silverio Franconetti en Uruguay. La aventura taurina del cantaor sevillano (1857-1864)*. <http://www.deflamenco.com/especiales/uruguay/silverio.pdf>
- TORRES, NORBERTO. 2005. *Historia de la guitarra flamenca*. Almuzara, Sevilla.
- TRIANA, FERNANDO DE. 1986. *Arte y artistas flamencos*. Ediciones Andaluzas Unidas. Bienal de Arte Flamenco, Sevilla.
- VERGILLOS GÓMEZ, J. 2002 *Conocer el flamenco*. Sevilla, Editorial Signatura.
- 2006 *Las rutas del Flamenco en Andalucía*. Sevilla, Fundación José Manuel Lara.
- WASHBAUGH, W. 1996 *Flamenco: passion, politics and popular culture*. Oxford, Berg Publishers.

Requisitos y Evaluación

El alumnado deberá realizar un ensayo a entregar junto con el examen final sobre un tema concreto relacionado con el flamenco y a consensuar con el profesor. Este ensayo representa el 20% de la nota y para su evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: claridad expositiva, originalidad, interés del contenido, dominio del idioma y estructura de los contenidos. Será valorada muy negativamente la utilización de fuentes sin citar, y por el contrario, muy positivamente, la reflexión crítica a partir de la lectura de textos. Dicho ensayo habrá de tener una extensión entre 2000 y 2200 palabras, usando la fuente Arial 12, a espacio y medio.

La realización adecuada de las tareas como comentarios de textos, de piezas musicales/audiovisuales y de espectáculos en directo supondrá un 20% de la nota.

Se realizarán dos exámenes, uno parcial y otro final, que tendrán un valor del 25% cada uno en la nota final del alumno. Dichos exámenes consistirán especialmente en una parte teórica que englobe los conceptos tratados en clase, y también podrán aplicarse los aprendizajes de las lecturas de la plataforma web de la universidad.

La participación en clase (atención, intervención en los debates, aportación de ideas, iniciativas extra-académicas, etc.) supondrá un 10% de la calificación final. Se pasará lista en cada clase, tanto la asistencia como la puntualidad se regirán por las reglas del CUI-UPO. Todas las actividades evaluables se regirán por principios de honestidad académica, por lo que será motivo de suspenso tanto copiar en los exámenes como plagiar total o parcialmente otros trabajos o textos.

Por tanto, el baremo de puntuación que se adoptará para la obtención de la calificación final sigue la siguiente división:

Tareas:		20% (textos y piezas musicales/audiovisuales)
Examen Parcial:		25%
Examen Final:	25%	
Ensayo:		20%
Participación		10%

Temario

I. Historia del flamenco

Origen del género: los cafés cantantes flamencos (último tercio del s. XX)

El flamenco en la era de su reproducción técnica (primer tercio del s. XX)

La época de la revalorización (desde los años '50 hasta los años '80 del s. XX)

La época de la globalización del flamenco (desde los años '90 el s. XX hasta la actualidad)

II. Los estilos flamencos

1. Cantes a palo seco
  - Romances, Tonás, Martinetes y Deblas
2. Cantes de compás ternario o *Ad Libitum*
  - Fandangos: Fandangos de Huelva y Fandangos abandolaos.
3. Cantes de Compás de Amalgama
  - Soleá
  - Cantiñas
  - Seguiriyas
4. Cantes de Compases de Cuatro Tiempos. Ascendencia Afroamericana.
  - Tangos y Tientos
  - Cantes de Ida y Vuelta: Guajira, Colombiana, Milonga, Vidalita, Rumba, Rumba Catalana.

III. Flamenco y sociedad

- Públicos
- Género
- El flamenco y las otras artes
- Flamenco, política y economía

Los contenidos del bloque I se tratarán durante el curso de forma lineal, mientras que el bloque II se intercalará en distintas sesiones a partir de vídeos y audiciones musicales. El bloque III será transversal a todo el curso.

Cada tema será desarrollado en dos o tres clases. El profesor indicará con antelación los textos que complementan las clases.

Examen intermedio (midterm): marzo

Examen Final: mayo (se concretará con antelación suficiente la fecha y hora concretas)

Este programa puede estar sujeto a cambios.