

El Flamenco

CUESTIONARIO: EL FLAMENCO

- ¿Qué es el flamenco?
- ¿Cuándo y dónde nace?
- ¿Cómo ha sido su evolución?
- ¿Qué variedades de flamenco conoces?
- ¿Conoces a algún artista de flamenco?
- ¿A qué tipo de público está dirigido?
- ¿De qué tratan las letras de las canciones?

EL FLAMENCO

El flamenco empieza como género a principios del siglo XIX en las provincias de Cádiz y Sevilla, aunque tiene sus orígenes en un largo proceso de sedimentación y fusión cultural que se inicia con la llegada de los gitanos al sur de España en el siglo XV. Incluye baile, cante y guitarra y se basa en una serie de elementos musicales y estéticos procedentes de la tradición andaluza. Ya por esa época, hubo una serie de maestros decisivos, gitanos en su inmensa mayoría. Hacia el año 1870, el cante, hasta entonces caracterizado por una existencia juglaresca, se convierte en un espectáculo público en salones llamados cafés cantantes, y allí se mantiene hasta 1920 aproximadamente. Por esa fecha, conquista el teatro y más tarde los festivales artísticos andaluces (Granada, Córdoba, Jerez, Sevilla, etc.).

Algunos de los estilos del flamenco (palos) parten de determinadas variantes rítmicas y métricas: la soleá con su compás más amplio y pausado, las alegrías, con la misma clave que la soleá aunque con un tempo musical más ligero y de carácter jovial, o las bulerías, aun más rápidas que las alegrías pero con una métrica muy similar. En cambio, existen una serie de estilos que no se adaptan a un esquema musical determinado. Estos son los llamados estilos libres, y en este grupo se integran palos como las tonás, las malagueñas, las tarantas, las granaínas y los fandangos naturales. También existen otras características que diferencian los palos, e incluso variantes dentro de los mismos, como el tipo de acompañamiento a la guitarra o la melodía que interpreta el cantaor. Cada uno de estos estilos se convierte, teniendo en cuenta sus peculiares características, en expresión de sentimientos que van desde la pena, la tristeza y el desgarro hasta lo lírico, lo alegre, lo humorístico y lo festivo.

Al igual que sus inicios, el desarrollo del flamenco se caracteriza por una continua hibridación que tuvo uno de sus momentos más destacados con la nueva manera de entender este arte a partir de los años 70. Los pioneros de este movimiento fueron Camarón de la Isla y Paco de Lucía, quienes introdujeron nuevas fórmulas a las bases y estilos propios del flamenco. Entre los llamados nuevos flamencos destacan, entre otros, Carmen Linares y Enrique Morente y José Mercé.

Esta tendencia se oponía a la imperante durante la década de los 50 y de los 60, cuando tras la iniciativa de Antonio de Mairena y otros cantaores se optó por la reinención del cante desde el respeto por la tradición. También durante la década de los 50 se inicia la fusión con otros estilos musicales, destacando la que surge de la mezcla del flamenco y del jazz.

Actualmente son muchos los ritmos que encontramos unidos al flamenco: rock, pop, blues... Como representantes de este llamado flamenco fusión podemos citar a los Mártires del Compás, Diego el Cigala, Niña Pastori, Kiko Veneno, Ketama, Chambao, Ojos de brujo, El bicho... La globalización de la cultura y el hecho de que este tipo de música se haya convertido en un fenómeno de masas ha propiciado, sin duda, esta peculiar evolución.

Audición 1.

Antonio Mairena: “Con los repiques” (1983).

Este cantaor, reconocido por la totalidad del mundo flamenco y premiado con numerosas distinciones, destacó por su variedad de estilos y su dedicación a la investigación.

*Maestranza de Sevilla, la del amarillo _____,
la que huele a manzanilla y a _____ de torero.
Que mi Sevilla es tan hermosa,
_____ y mora, mora y cristiana, la más graciosa.*

*La Giralda suspirando sus besos le da a Triana
como _____ volando se los devuelve a Santa Ana.
Que la Giralda muy agradecida
con los repiques de sus _____ los recibía.
El barrio de la Macarena se _____ con salero.
que cuando pasa por tus calles la más bonita del cielo,
que es la Esperanza, y es tan hermosa, que es tan hermosa
que donde pisa por sus _____ sale una rosa.
Ay, mi Sevilla, tus _____, qué maravilla.
Mucho te quiero
y eres la reina del mundo entero.
Si por _____ yo a ti te canto,
te lo mereces Sevilla mía por tus encantos.*

Audición 2

Camarón: “La leyenda del tiempo” (1979).

El disco al que da título esta canción supuso un antes y un después en la carrera de este artista, ya que en él acercó el flamenco al rock, al jazz y a los ritmos orientales. La letra es una adaptación de un poema de Federico García Lorca.

*El sueño va sobre el tiempo flotando como un _____.
Nadie puede abrir _____ en el corazón del sueño.
El tiempo va sobre el sueño _____ hasta los cabellos.
Ayer y mañana comen oscuras flores de _____.
El sueño va sobre el tiempo flotando como un _____.
Nadie puede abrir _____ en el corazón del sueño.
Sobre la misma columna, abrazados sueños y tiempo.
Cruza el _____ del niño la lengua rota del viejo.
El sueño va sobre el tiempo flotando como un _____.
Nadie puede abrir _____ en el corazón del sueño.
Y si el sueño _____ muros en la _____ del tiempo,
el tiempo le hace creer que nace en aquel momento.
El sueño va sobre el tiempo flotando como un _____.
Nadie puede abrir _____ en el corazón del sueño.*

Audición 3.

Chambao: "Playas de Barbate" (2002).

El disco colectivo en el que se incluyó este tema lleva el nombre del nuevo estilo musical que creó este grupo: Flamenco-*chill*.

*Y esto que canto y es verdad
y ocurre por las noches.
Y es que por las noches
son más _____ que el hambre.
Van cortando el aire
con el corazón a cien,
por las noches y en las playas,
las playas de Barbate miles de _____
y _____ en alta mar.
Y es que en alta mar...
Por las playas de Barbate,
suena una _____
que rompe el silencio
que la noche lleva.
Son _____ de la noche
que juegan con su vida
y tienen mucho que perder.
Son instrumentos del viento,
del viento que les lleva a jugarse
el _____ por las playas de Barbate.
Por las playas de Barbate,
suena una _____
que rompe el silencio
que la noche lleva.*

Audición 4.

Bebo Valdés y Diego el Cigala: "Lágrimas negras" (2003).

Esta fue la carta de presentación de un disco en el que se recogen versiones flamencas de clásicos, cantadas por Diego el Cigala, con el acompañamiento al piano de Bebo Valdés.

*Y aunque tú me has echado en el _____,
y aunque tú has muerto mis ilusiones,
en vez de _____ con justo encono
en mis sueños te colmo de bendiciones.*

*Sufro la inmensa pena de tu _____
Siento en dolor profundo de tu partida
Y lloro sin que tú sepas que el _____ mío
Tiene lágrimas negras como mi vida.
Viendo el Guadalquivir las gitanas lavan.
Los niños en las _____ viendo los barcos pasar.
Agua del limonero,
si te _____ la cara
tienes que darme un beso.
En el Guadalquivir mi gitana lavaba
_____ de blanco y oro, que yo te daba.
Agua del limonero
Si te _____ la cara
Tienes que darme un beso.
Tú me quieres dejar.*

*Yo no quiero sufrir.
Contigo me voy, gitana,
aunque me _____ morir.*

Audición 5.

Los Mártires del Compás: "Kay" (2004).

Bajo la denominación de Flamenco-Billy, este grupo pone música a letras irónicas, e incluso irreverentes, inspiradas en la realidad social actual, mezclando e flamenco con *jazz*, *blues*, *pop*, *reggae*, *ranchera*, *rock*...

*Porque no te den amores,
Encarna no tengas pena,
que las _____
lloran todo el año
y solo las quieren por primavera.
Y todas miran pa'l cielo,
y todas miran pa'l suelo,
pero ninguna de ellas mira
a la carita de los _____.
Sevilla qué cosas tiene,
qué cosas tiene Sevilla.
Con una feria tan grande
y unas _____ tan chicas,
donde siempre caben los mismos...
Y cuando llega la feria
y se colocan los trajes...
Con su corbata _____
y esas lagrimitas de cera...
Y por la calle como un perro,
voy _____ a los coches,
voy _____ a los caballos
y las pataítas de la gente.
Sevilla qué cosas tiene,
qué cosas tiene Sevilla.
Con una feria tan grande
y unas _____ tan chicas,
donde siempre caben los mismos...*

Audición 6.

Ojos de brujo: "Sultanas de merkaílo" (2003).

Este grupo se caracteriza por la fusión de estilos, buscando los puntos de encuentro entre el flamenco con otros estilos musicales como *reggae*, *hip hop*, *rock* y distintos estilos de música electrónica.

*Agüita cristalina es lo que quiero,
fuentes de Alhambra mora pa' mis adentros,
_____ de cariño sin posesiones.
¡Ay! Somos _____ de mil amores.
Dunas y arena fina de cobre dorao
Levantán la mañana _____ y morado
Sultanas de las calles y de los montones
Fuego y metales calientes de mil canciones.
Corazones llenos, bolsillos vacíos,
tesoros de _____ y fuego, sultanas de merkaílo.
Mi casa donde me encuentro _____ por los caminos,
"sound system" en las paradas, _____ con chatitos de vino .
Y es que la vida es así, la vida es así...*

Cada una vive como puede o como le dejan vivir.

Pasa, pasa, tristeza, pasa, pasa

Pasa por un momento y entra calor

Fuego y _____, ¡pasa!

Pasa, pasa, tristeza, pasa, pasa

Pasa por un momento y entra calor

Fuego y _____, ¡pasa!

Siguiendo la cadencia _____

Espera en compañía que llegue el alba

Viajeros de la noche y de las pasiones..

Fuego y _____ calientes de mil canciones.

Pasa, pasa.

_____ de verdad no tiene precio ni se compra, ni se vende.

Rumba y entra calor.

Libre, "Techari" que no manda ni obedece "jala, jala".

Pasa, pasa, "jala, jala" "jala, jala, jala".

Rumba y entra calor, fuego y _____, ¡pasa!