

2015

EL FLAMENCO

Orígenes, historia y evolución

Juan Calavera Ambrosi
ACADEMIA CITTÀ DI ROMA

¿Qué es el Flamenco?

El Flamenco es un arte que se presenta en dos variantes: Música y Baile.

En la música, el Cante y la Guitarra ocupan el papel fundamental, aunque existen otros instrumentos (como la percusión) y acompañamientos (como las palmas) que generalmente están presentes y juegan un papel muy importante.

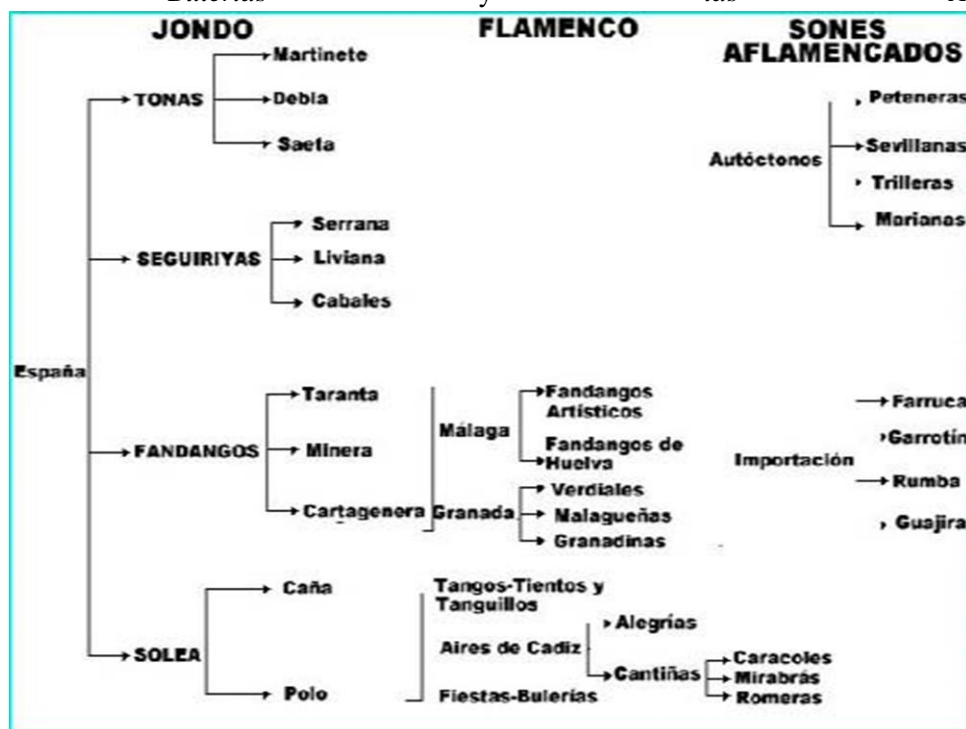
El Baile es muy expresivo y cada parte del cuerpo se tiene que mover de forma coordinada: Los pies, las piernas, las caderas, el talle, los brazos, las manos, los dedos, los hombros, la cabeza...

Para aprender flamenco, como en otras manifestaciones artísticas, son necesarios dos ingredientes: alma y técnica. Se pueden contar más de 50 "Palos" del flamenco. Cada una de las variedades del cante flamenco, denominados "Palos", tienen su propio ritmo, su propia armonía y, en caso de que sea un palo bailable, cada uno se interpretará con una danza diferente.

Podríamos agrupar los Palos en dos grupos o estilos:¹

1) Flamenco *Jondo* (=hondo): es un estilo serio que expresa sentimientos profundos y con frecuencia trágicos. Aquí se tratan temas como el amor, el desengaño o la pena, y se baila con una expresión muy profunda e intimista. Por ello, es el más difícil de comprender para aquellos que no están iniciados en el flamenco, y se representa más frecuentemente en círculos de expertos o en salas de teatro o concierto. Ejemplos de "Jondo" son: *Farruca, Martinete, Minera, Petenera, Soleá y Tiento*.

2) Flamenco *Festero* (*sones aflamencados*): es un arte más alegre. Como la misma palabra lo dice, se interpreta en las fiestas y celebraciones en Andalucía. Los temas tratados son alegres, ya sean sobre el amor y los sentimientos, o evocando lugares, fiestas y escenarios flamencos, e incluso a veces cómicos. Ejemplos del Flamenco Festero son: *las Sevillanas, la Rumba, los Tanguillos, las Bulerías y las Alegrias*.

¹ WIKIPEDIA (2009) *Palos del flamenco*. [Consulta: 7 noviembre 2015]

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Palos_del_flamenco

Hay muchos más palos e interpretaciones, pero lo que sí es común a cualquier palo flamenco es que es sentimiento

Orígenes del Flamenco²

Sobre sus orígenes o influencias, solo podemos aventurarnos, pues se carece de antiguas referencias escritas donde se mencione el flamenco como tal. El único dato conocido, por transmisión oral, es que se trata de un arte muy antiguo y que encuentra su cuna en Andalucía, en la rivera del Guadalquivir.

En el flamenco encontramos numerosas influencias de culturas muy diversas. Por esta tierra pasaron diversas civilizaciones y culturas; fenicios, griegos, cartagineses, romanos, judíos, musulmanes, godos y gitanos se han ido asentado en esta tierra durante siglos, y con seguridad estas influencias han sido absorbidas en la música y en el baile de esta tierra, el flamenco.

En escritos griegos encontramos el estilo melismático, es decir, un grupo de notas cantadas sobre una misma sílaba, como característica típica del canto del sur de España, este estilo también lo tiene hoy el Flamenco.

De la época romana, encontramos las reseñas de Marcial y Juvenal (poetas latinos) sobre las *Puellae Gaditanae*, jóvenes bailarinas procedentes de Gades (Cádiz), que formaban compañía con músicos acompañantes. Lo más curioso es que en los relieves aparecen las *Puellae Gaditanae* con castañuelas, y con posiciones de pies y de brazos idénticas a las del flamenco actual. En cualquier caso, hoy lo conocemos sólo en el Flamenco.

Otras teorías apuntan que los palos del flamenco, es decir, cada una de las variedades tradicionales del cante flamenco, la *Seguiriya*, la *Saeta* y el *Fandango*, por ejemplo, encuentran su cuna en la liturgia semita (árabes y judíos). Estos son datos que hoy no podemos comprobar, sin embargo los parecidos son evidentes, como también ocurre en otros palos, alegrías, bulerías, soleá, farrucas, etc, donde los acordes nos recuerdan a los alegres ritmos judíos.

En la época de la España musulmana, la música *Andalusí* era resultante de la fusión de la música musulmana procedente del norte de África, con la cristiana y judía, ya existentes en la península. Aquí la influencia mora vino de nuevo a enriquecer el estilo. La *Granaína* con su indiscutible origen moruno, o la *Zambra*, que es un vocablo que originalmente designaba las antiguas reuniones de músicos andalusíes, son claros ejemplos de esta influencia.

La influencia gitana la encontramos tanto en el baile como en la música. Algunos caracteres del baile son muy similares a los de las regiones asiáticas de las que proceden los gitanos. También los ritmos flamencos diferentes a los europeos tienen caracteres que hoy sólo encontramos en la música India.

Pero en cualquier caso, lo que es evidente, es que el flamenco durante su larga historia ha sido permeable a las más variadas influencias, y que es tan puro como mestizo.

---

² ANDALUCÍA (2013). *Historia y orígenes del flamenco*.

<http://www.andalucia.org/es/flamenco/historia-y-origenes-del-flamenco/> [Consulta: 7 noviembre 2015]

Origen de la palabra 'flamenco'³

Existen múltiples teorías sobre el origen de la palabra "flamenco", aunque quizás la más difundida es la defendida por Blas Infante, (notario y político español, 1885-1936), en su libro "Orígenes de lo flamenco". Según el padre de la Autonomía andaluza, la palabra "flamenco" deriva de los términos árabes "**Felah-Mengus**", que juntos significan "**campesino errante**".

Otra teoría afirmaba que flamenco era el nombre de un **cuchillo o navaja**. No obstante, en el sainete "El Soldado Fanfarrón", escrito por González del Castillo, (comediógrafo español 1763-1800), se puede leer: "El melitar, que sacó para mi esposo, un flamenco". En otra copla recogida por Rodríguez Marín, (poeta y folclorista español 1855-1943), dice: "Si me s'ajuma er pescao / y desenvaino er flamenco / con cuarenta puñalás / se iba a rematar el cuento". Sin embargo, esta hipótesis no ha llegado a trascender

Tampoco lo hizo en su día la que sentenciaba que el nombre se le había dado al género por el **ave llamada flamenco**. Esta teoría también pertenece a Rodríguez Marín, que justificó la idea argumentando que los cantaores practicaban el cante vestidos con chaqueta corta, eran altos y quebrados de cintura, por lo que se parecía al ave llamada con el mismo nombre (flamenco).

Como las anteriores, tampoco sigue sin corroborarse la teoría basada en que el **origen está en Flandes**, liderada por expertos como Felipe Pedrell, (compositor y músico español 1841-1922), que sostiene que el flamenco llegó a España desde esas tierras en la época de Carlos V, de ahí su nombre. Algunos añaden que en los bailes que se organizaron para dar la bienvenida a dicho monarca se jaleaba con el grito de ¡Báilale al flamenco! Esta teoría fue también defendida, aunque con matices, por el viajero romántico George Borrow y por Hugo Schuchard, entre otros. Según estos escritores, antiguamente se creía que los gitanos eran de procedencia germana, lo que explica que se les pudiera llamar flamencos.

Finalmente, Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, (padre de Manuel y Antonio Machado) dice que "los gitanos llaman gachós a los andaluces y estos a los gitanos los llaman flamencos, sin que sepamos cuál sea la causa de esta denominación".

Evolución del Flamenco y contexto socio-cultural^{4 5}

Entre 1765 y 1860. En esta época encontramos tres focos de importancia que crearían escuela: Cádiz, Jerez de la Frontera, y el barrio de Triana, en Sevilla. Es a partir de esta época cuando el baile flamenco, empieza a tener un sitio entre los bailes españoles que se desarrollan en las escuelas, representándose frecuentemente en patios, ventas y salones privados cuando se celebraban fiestas.

---

³ ANDALUCÍA (2013). *Origen de la palabra 'flamenco'*

<http://www.andalucia.org/es/flamenco/origen-de-la-palabra-flamenco/> [Consulta: 6 de noviembre de 2015]

⁴ SIGLO XVIII ESPAÑOL (2004). *Panorama político*.

<http://hispanoteca.eu/Literatura%20espa%C3%B1ola/Siglo%20XVIII/Panorama%20pol%C3%ADtico%20del%20siglo%20XVIII.htm> [Consulta: 8 noviembre 2015]

⁵ HISTORIA DE LA MÚSICA ESPAÑOLA. *Música hispánica*.

<http://www.spanisharts.com/musica/sigloXVIII.html> [Consulta: 8 noviembre 2015]

En lo que se refiere a la guitarra, al principio no solía acompañar al cante, que normalmente se realizaba a palo seco, sin más acompañamiento que el toque de palmas. Algunos compositores, como Julián Arcas, componen temas con sonidos flamencos que inician una nueva era.

Características del siglo XVIII

En Europa, el siglo XVIII, conocido como “siglo de la Razón o de las Luces”, es una mezcla entre Tradición y Revolución, simbolizado por la Ilustración y las Monarquías del Despotismo Ilustrado. Al final, cuando se rompiera el compromiso, desemboca en las Revoluciones.

Para la época en la que se crearon las tres escuelas de flamenco en España (Cádiz, Jerez, Sevilla), podemos destacar algunos hechos importantes referentes al arte y culturas:

- Hay una primera toma de contacto del Clasicismo y cada vez se aleja más del Barroco.
- En las últimas décadas del siglo, el prerromanticismo se opone al neoclasicismo.
- Respecto a la literatura, podemos destacar la literatura de creación, interesándose más por el ensayo y la sátira. La lírica deja de ocupar un lugar central. Priva la prosa y el sentido común.
- Destacan las obras filosóficas y las fábulas moralizadoras.
- Romanticismo: temas emotivos, nocturnos y lacrimosos.
- En España, la monarquía de los Borbones condicionó la música. Introdujo la homofonía, con disonancias aprendidas de la música italiana, en lugar del antiguo contrapunto.

-Compositores españoles del XVIII

Vicente Martín Soler

Mateo Albéniz

Entre los extranjeros en España destaca el napolitano Domenico Scarlatti (1685-1757), maestro de clave y autor de sonatas. Discípulos suyos fueron Sebastián de Albero (1722-1756) y el padre Antonio Soler (Olot, 1729-1783), afinado en El Escorial y autor de Sonatas y Quintetos de cuerda y tecla, marcados por el violonchelista de la Capilla Real Luigi Boccherini (1743-1805).

Entre 1860 y 1910 se ingresa en una época más prolífica que se ha llegado a llamar *La Edad de Oro del Flamenco*. En esta época florecen los cafés cantantes, desarrollando el flamenco todas sus facetas: la instrumental, la de cante y la de baile, hasta fijar definitivamente lo que pudiéramos considerar clasicismo de lo "jondo". El baile adquiere un gran esplendor, siendo éste el mayor atractivo para el público de estos cafés cantantes y se da un gran impulso a la guitarra, como complemento fundamental e indispensable para el cante y para el baile.

Características del siglo XIX⁶

Durante el siglo XIX España se transformó profundamente, ya que se modernizó la agricultura y nació una industria moderna. Además, la vieja monarquía absoluta se sustituyó por una parlamentaria y constitucional. También desaparecieron la Inquisición y los derechos señoriales, y la antigua sociedad feudal provocó la llegada de una sociedad de clases, compuesta por

---

⁶ WEBSABER. (2012) *Historia de España: siglo XIX*.

<http://www.websaber.es/historia/espana/sigloxix/historiaespanasigloxix.htm> [Consulta: 9 noviembre 2015]

burgueses y obreros. Todo este proceso de renovación fue denominado Revolución Industrial y liberal-burguesa.

El enfrentamiento entre absolutistas y liberales burgueses provocó contrarrevoluciones absolutistas, guerras civiles, pronunciamientos y luchas entre los mismos liberales que condujeron a la caída de la monarquía y al origen de la Primera República en España, para concluir la centuria con la Restauración Borbónica mediante el hijo de Isabel II, Alfonso XII. El sistema parlamentario fue decayendo poco a poco y desembocó, a comienzos del siglo siguiente (en 1917), en una gran crisis durante el reinado de Alfonso XIII.

Compositores españoles del XIX

Destacan Isaac Albéniz, Tomás Bretón, Pau Casals, Enrique Granados, Amadeo Vives.

Entre 1910 y 1955, el cante está marcado por lo que ha llegado a llamarse la etapa de la *Opera Flamenca*, donde mandan los cantes más ligeros como los fandangos y cantes de ida y vuelta (de influencia sudamericana, que trajeron los cantaores que habían sido emigrantes en Latinoamérica). Este camino nuevo que había tomado el flamenco no gusta a todo el mundo y en **1922** un grupo de intelectuales, como *Falla* y otros artistas de la *Generación del 27* crean en Granada un Concurso, con la finalidad de buscar nuevos valores que cultiven el cante jondo auténtico. **A partir de 1915**, se produce un ciclo de baile teatral de excepcional calidad, llevando el baile español y flamenco por todos los escenarios del mundo.

Características del siglo XX:⁷

En la España del siglo XX, se puede destacar: la monarquía de Alfonso XIII; la Segunda República; la Guerra Civil; la dictadura de Franco; la Transición y la democracia.

Características musicales de la década de 1940:

La década de 1940 fue un tiempo de intensa labor de reorganización de la vida musical española, que había quedado muy desarticulada tras la Guerra Civil. Se creó la Orquesta Nacional, se reformó el Conservatorio de Madrid, se fundó el Instituto Español de Musicología, se produjo y consolidó todo un repertorio y un público sinfónico, y surgieron intérpretes muy relevantes.

A partir de 1955 nos encontramos con un *Renacimiento del Flamenco*, siendo *Antonio Mairena* su figura principal, con su rigor interpretativo, y un afán de investigación y de divulgación de la ortodoxia del cante. El baile en esta época se desarrolla en los tablaos, que son los herederos de los cafés cantantes anteriores, contando con verdaderas personalidades del baile, que alternan sus actuaciones no sólo en los tablaos, sino en teatros, festivales y otros escenarios. Los guitarristas, acompañando al cante y al baile adquieren un mayor protagonismo, alcanzando este arte su madurez. El guitarrista ya no es sólo acompañamiento, sino solista. *Paco de Lucía* marca el inicio de una nueva etapa de esplendor sin precedentes, dando a la guitarra una dimensión universal. Junto a él habría que citar a otros que verdaderos virtuosos de este instrumento, como *Manuel Cano*, *Victor Monge Serranito* y *Manolo Sanlúcar*.

---

⁷ PLANETA DE LIBROS (2012). *Breve historia de España en el siglo XX*.

http://www.planetadelibros.com/pdf/Breve_historia_de_Espana_Intro+Cap1Breve_historia_de_Espana_en_el_siglo_XX.pdf [Consulta: 11 de noviembre de 2015]

El Flamenco hoy en día⁸

El flamenco sigue evolucionando para convertirse en universal. De un lado notamos nuevas tendencias de mestizaje y mezcla con otros estilos musicales de la mano de algunos artistas. En este punto hay bastante polémica; por un lado, existen los defensores de la conservación de la ortodoxia flamenca, (como ya en su día lo hizo Falla, y que sirvió para conservar tan valioso patrimonio), mientras, hay otros más interesados en su evolución y su permeabilidad.

De otro lado, importantes artistas han llevado el flamenco por los cinco continentes, llegando a una nueva era donde los medios de comunicación son testigos de su gracia, su fuerza y su duende. Por ello no podemos ya más que afirmar que el Flamenco es una manifestación artística exclusivamente de Andalucía, pudiendo hoy asistir en Andalucía a espectáculos del más auténtico purismo y clasicismo flamenco interpretados por una bailaora japonesa o un guitarrista italiano, ante el respeto de un gran público de entendidos, al mismo tiempo que los más grandes artistas andaluces llevan el flamenco a importantes escenarios en todo el mundo.

Entre los mejores cantaores de flamenco destacan:

Miguel Poveda, Enrique Morente, Camarón de la Isla, Diego el Cigala, Antonio Chacón, Niña de la Puebla, Carmen Linares, Manolo Caracol, Niña de los peines, Antonio Mairena.

Conclusión

El flamenco era un arte desconocido para mí antes de realizar el trabajo, además de parecerme poco atractivo. Desconocía por completo la existencia de los palos, y me ha sorprendido que hubiera tanta variedad.

Además, el flamenco tiene más historia de la que parece, e incluso se le llega a dar menos importancia de la que debe. Por ello, es labor de todos, en cierta medida, difundir y expandir el flamenco, como buen arte español que es.

Personalmente, el flamenco no me gusta, pero, tras documentarme mientras hacía el trabajo, ahora lo veo y lo percibo de distinta manera.

Para finalizar, el flamenco me ha parecido más interesante y llamativo de lo que esperaba.

---

⁸ El ECONOMISTA. (2010). *Los mejores cantaores de flamenco*.

<http://listas.economista.es/musica/412-los-mejores-cantaos-de-flamenco> [Consulta: 7 noviembre 2015]

