

Revista Digital “Práctica Docente”

Centro del Profesorado de Granada. www.cepgranada.org.

practicadocente@cepgranada.org

ISSN: 1885-6667. DL: GR-2475/05

DUENDE Y LITERATURA. APROXIMACIÓN AL FLAMENCO COMO MANIFESTACIÓN DE LA CULTURA POPULAR ANDALUZA

Margarita Blanco Samos

Flamenco

ESO

Resumen: Se esboza un recorrido por la historia y los cantes que forman parte del Flamenco. Un arte que es andaluz en su origen pero universal de vocación, no sólo por la multitud de culturas que se amalgaman en la tradición andaluza, sino también por la profundidad y humanidad de su expresión.

La palabra se alterna con el cante para tratar sobre una manifestación artística eminentemente popular que ha sabido atrapar a genios literarios y pictóricos a lo largo del tiempo y enriquecerse con sus aportaciones.

Palabras clave: Flamenco, tradición popular, literatura, cantes, duende

05/09. Registrado: 28.10.08. Publicado: 10.01.09

Margarita Blanco Samos

REVISTA DIGITAL “PRÁCTICA DOCENTE”. Nº 13 (ENERO/MARZO. 2009)
CEP DE GRANADA. ISSN: 1885-6667. DL: GR-2475/05

1. PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA

1.1. Justificación

El Flamenco es una de las manifestaciones más importantes de la cultura andaluza. Es un factor de identidad de nuestra tierra, al tiempo que un compendio de la tradición de numerosos pueblos, pues Andalucía ha sido tierra de acogida de múltiples y variadas civilizaciones.

A diferencia de otros fenómenos artísticos de resonancia también universal, el Flamenco no es fruto del genio de una figura individual, sino de la elaboración de todo un pueblo a lo largo de los siglos.

Actualmente, son muchos los grupos musicales que toman elementos del Flamenco para sus canciones, aunque mezclándolos con otros estilos más actuales, y que gozan de gran éxito entre el alumnado. Sin embargo es conveniente mostrar al alumnado qué es lo que se encuentra en el origen de dicha música, haciéndolo además de una manera amena e interactiva.

Para el alumnado que estudia Literatura, es interesante además situar el Flamenco en su contexto literario. Desde los autores clásicos a los actuales, pasando por los románticos europeos y la generación del 27, son incontables los escritores y artistas que han contribuido a la evolución del Flamenco o que se han visto influidos por él.

Finalmente, hay que destacar que para la consecución de los objetivos que a continuación se señalan, no son necesarios demasiados medios: un aula para acoger al alumnado y un micrófono para apreciar la guitarra y la voz del cantaor.

2. Objetivos

- a) Tener una noción de la Historia del Flamenco, lo que en gran medida equivale a tener una noción sobre la Historia de Andalucía.
- b) Situar al Flamenco en su contexto artístico: conocer la relación que han tenido con el Flamenco pintores como Romero de Torres, músicos como Manuel de Falla; o escritores como los Machado, Lorca, los románticos, Alberti, Salvador Rueda, Caballero Bonald, Félix Grande, etc.
- c) Tener una noción de algunos de los cantes en los que se divide el Flamenco. Su ritmo, métrica, temática, y otras características esenciales.
- d) Apreciar el cante en directo, sirviéndonos de él para ilustrar las explicaciones teóricas.

2.- LA EXPERIENCIA

2.1. Metodología

05/09. Registrado: 28.10.08. Publicado: 10.01.09

Margarita Blanco Samos
REVISTA DIGITAL "PRÁCTICA DOCENTE". Nº 13 (ENERO/MARZO. 2009)
CEP DE GRANADA. ISSN: 1885-6667. DL: GR-2475/05

a) Lugar y fecha: en el I.E.S Fray Luis de Granada el día 26 de febrero de 2008 para la celebración del día de Andalucía.

b) Tiempo: hora y media.

c) Intervinientes:

Conferenciante: Margarita Blanco Samos.

Cantaor: Juan Pinilla.

Guitarrista: Luis Mariano.

2.2. Contenidos

a) Recorrido histórico por el Flamenco. Relación entre Flamenco y Literatura.

El Flamenco nace en Andalucía, tierra donde confluyen innumerables tradiciones que saben convivir y enriquecerse mutuamente. Encontramos ecos de la música, pensamiento y poesía de los primeros cristianos de oriente, de los judíos y, sobre todo, de los árabes, pueblo que se instaló en Andalucía en el siglo VIII, y cuya cultura fue la predominante durante los siete siglos siguientes.

La expansión del Flamenco hacia el resto de España se produce a partir del Siglo XV. Dado su carácter popular, apegado a la tradición oral, y poco valorado históricamente, no hallamos fuentes escritas hasta el siglo XVII. Entre los textos más destacables de ese tiempo, encontramos *La Gitanilla*, una de las Novelas Ejemplares de Cervantes.

En el Siglo XIX el Flamenco adquiere gran protagonismo. El movimiento romántico exalta el valor de lo popular como fuente artística, y diversos autores europeos (Ford, Gautier, Merimée,...) vuelven su mirada a Andalucía. En nuestra tierra, poetas como Salvador Rueda escriben cancioneros y poemas flamencos. Los cafés cantantes proliferan, y en ellos el cante se da a conocer al gran público.

Ya en el Siglo XX, los eruditos (Menéndez Pidal, Demófilo Machado, etc.) consagran el Flamenco como disciplina digna de estudio, y poetas como los hermanos Machado lo difunden con entusiasmo. Mención especial merece el Concurso de Cante Hondo celebrado en Granada en 1922, auspiciado por artistas de la categoría de Lorca y Falla, entre otros.

En la actualidad, grandes poetas y estudiosos, como Félix Grande o Caballero Bonald, dedican gran parte de su tiempo y su talento a contribuir al conocimiento de este Arte. Y si los poetas se interesan por el Flamenco, también los flamencos se interesan por la Poesía, pues hoy se cantan a autores clásicos como S. Juan de la Cruz y Rosalía de Castro, e incluso a otros contemporáneos que cultivan el verso libre.

Es nuestra responsabilidad hacer que no decaiga el auge actual del Flamenco, y lograr que se profundice en su estudio, pues sólo se ama lo que se conoce.

b) Características del Cante en general. Estudio particular de algunos cantes.

El Cante Flamenco surge de forma anónima y carece de todo interés acomodaticio. Nace del pueblo y expresa sentimientos muy arraigados en nuestra

cultura. Nuestra forma de entender el amor, la muerte o la religiosidad se ven reflejados en las letras flamencas.

Esto no significa que nos encontremos ante un fenómeno local. La profundidad con la que se tratan los temas e inquietudes propios del ser humano, y la capacidad para expresarlos no sólo a través de las letras, sino también a través de la música, hace que nos encontremos ante un Arte universal, algo capaz de conectar con personas de cualquier parte del mundo.

En cuanto a los diferentes tipos de Cantes, aunque todos compartan características comunes métricas y estilísticas, cada uno tiene un ritmo y una personalidad que les son propios, y en todos ellos abundan los recursos literarios que los alumnos han estudiado a lo largo de los cursos de Literatura. Durante la conferencia, nos centramos sólo en algunos de ellos:

- Soleá.
- Tango.
- Siguiriya.
- Cantes de ida y vuelta.

2.3. Valoración

El alumnado disfrutó enormemente con la conferencia. Planteamos el acto de manera que cada pocos minutos se interrumpiera la lectura para dejar paso a la guitarra de Luis Mariano y a la voz de Juan Pinilla. Cada cante era alusivo a lo que se acababa de decir, de forma que los chicos y chicas gozaron de un refuerzo ilustrativo de poderosa fuerza, a través de un método que les era novedoso, lo que contribuía a captar su atención y a permitirles seguir el hilo de la conferencia prácticamente sin esfuerzo.

El recital Flamenco sirvió para que el alumnado comprendiera y valorara las letras populares de los cantes, llenas de las figuras literarias que en otro contexto hemos estudiado a lo largo del curso.

A ello contribuyó bastante el buen hacer de Juan Pinilla, que muy bien acompañado a la guitarra, demostró ser tan buen cantaor como comunicador. Fueron diez breves cantes que hipnotizaron al alumnado y que nos hicieron vivir algún momento mágico, como si el duende que se trató de describir con palabras – ése “poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo puede explicar”, en boca de Goethe – se hubiera posado invisible sobre todos los que tuvimos la oportunidad de estar presentes en este acto.

Bibliografía:

García Lorca, Federico, "Juego y teoría del duende", Madrid, 1933.

López Castro, Miguel, "Salvador Rueda y el flamenco" (Unidad Didáctica), Consejería de Cultura, Málaga Flamenco y Diputación de Málaga.

Varios Autores, "Didáctica del flamenco", col. Talleres de Cultura Andaluza II, Consejería de Educación y Ciencia.

□ Autoría

- Margarita Blanco Samos (tutora):

CENTRO: I.E.S Fray Luis de Granada

TLFO: ---

CORREO: margasamos@telefonica.net

PÁGINA WEB:

Agradecimientos:

Me gustaría dar las gracias a mi compañero Antonio Peña Mesa que me sugirió esta actividad y que me puso en contacto con Juan Pinilla.

Y a Juan Pinilla y Luis Mariano que con tan buena disposición acogieron la idea.

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons. Los textos aquí publicados puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite autor/-a y "Práctica Docente". No los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada