

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Centro de Estudios para Extranjeros

SPAN 360: FLAMENCO: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICO – DIDÁCTICA
History of Flamenco: Theory and Practice

This course is taught in Spanish. Open only to students with a High Intermediate or Advanced level of Spanish.

3 semester credits (45 contact hours)

PROFESORADO:

ÓSCAR ARNULFO GONZÁLEZ BARRADA (oagonbar@upo.es)

1.- OBJETIVOS:

- Ofrecer al alumno una primera aproximación al flamenco en todas sus manifestaciones artísticas y desde una óptica multidisciplinar. Serán tratados aspectos sociológicos, antropológicos, literarios, musicológicos y estéticos que permitan un completo acercamiento al tema tratado.
- Conocer y distinguir los diferentes estilos (“palos”) fundamentales del flamenco, atendiendo a su rítmica, su planteamiento armónico y melódico así como a su evolución histórica.

2.- FORMATO DE LAS CLASES:

El desarrollo del temario se realizará a través del sistema habitual de clase – conferencia, en la que se provocará en todo momento la participación y el diálogo con el alumnado. Será constante el uso de textos y material audiovisual para reforzar y enriquecer la vertiente teórica. Con la idea de que el curso adopte una perspectiva práctica se prevé, para afianzar los conocimientos rítmicos, armónicos y melódicos de los diferentes estilos flamencos, la colaboración de José Guerrero “Tremendo” y Rubén Martínez, profesionales del Taller de Flamenco de esta universidad.

3.- SISTEMA DE EVALUACIÓN:

El alumnado será evaluado de forma continua. Se valorará de forma muy positiva la asistencia así como la participación en las clases. Igualmente el alumno / a tendrá que realizar cada dos temas un breve trabajo cuya temática se definirá en las clases y tendrá relación, con textos aportados al alumno /a, material audiovisual trabajado o temática propuesta por el profesor. Igualmente se realizarán dos exámenes, el primero hacia la mitad de la asignatura y el segundo al final de la misma. La calificación final resultante sería:

- 10 % asistencia y participación en las clases.
- 30 % trabajos.
- 60 % exámenes (30 % cada uno)

4.- TEMARIO Y CRONOGRAMA (Las fechas de los exámenes pueden variar ligeramente, cualquier cambio se avisaría con suficiente antelación):

Presentación.

TEMA 1.- ¿QUÉ ES EL FLAMENCO? ORIGEN DEL FLAMENCO. ETAPA HERMÉTICA

- *Texto 1: Flamenco y Flamencología. Flamenco: valor universal y leyenda.* Gerhard Steingress.
- *Texto 2: El cante flamenco. Origen Histórico.* José Martínez Hernández.
- *Texto 3: El cante flamenco. Testimonios Escritos.* José Martínez Hernández.
- *Texto 4: El flamenco contado con sencillez: El Origen y Su desarrollo (Etapa Hermética).* Carlos Arbelos.

Visionado de la película “Flamenco” de Carlos Saura.

TEMA 2.- LA EDAD DE ORO DEL FLAMENCO. LA ÉPOCA DE LOS CAFÉS CANTANTES.

- *Texto 5: El cante flamenco. Edad de Oro o Clásica. Época de Transición. Granada, 1922.* José Martínez Hernández
- *Texto 6: El flamenco contado con sencillez: La Edad de Oro en los Cafés Cantantes.* Carlos Arbelos.

Visionado del documental “La luz del Flamenco”.

TEMA 3.- EL FLAMENCO TEATRAL: LA ÓPERA FLAMENCA

- *Texto 7: El cante flamenco. La Ópera Flamenca.* José Martínez Hernández.
- *Texto 8: El flamenco contado con sencillez. La Ópera Flamenca.* Carlos Arbelos.

TEMA 4: VOLVIENDO LA MIRADA. EL NEOCLASICISMO FLAMENCO.

- *Texto 9: El cante flamenco. Etapa de Renacimiento.* José Martínez Hernández.
- *Texto 10: El flamenco contado con sencillez.* El proceso de revalorización. Carlos Arbelos.

TEMA 5: EL FLAMENCO EN LA ACTUALIDAD.

- *Texto 11: El cante flamenco. Etapa Contemporánea.* José Martínez Hernández.
- *Texto 12: El flamenco contado con sencillez. El encuentro con otras músicas.* Carlos Arbelos.

EXAMEN

Visionado del documental “Francisco Sánchez: Paco de Lucía”.

Visionado de la película “Camarón”.

TEMA 6: LA POESÍA FLAMENCA.

- *Texto 13: El cante flamenco. La copla flamenca, una poesía popular.* José Martínez Hernández.

TEMA 7: CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS FLAMENCOS: RITMO, MELODÍA Y ARMONÍA EN EL FLAMENCO.

Varios textos sobre los diferentes estilos del flamenco.

Visionado de la película “El Amor Brujo” de Carlos Saura

Participación de José el Tremendo (cantaor) y Rubén Martínez (guitarrista).

5.- BIBLIOGRAFÍA:

- ÁLVAREZ CABALLERO, ÁNGEL (2003): *El toque flamenco*. Madrid: Alianza Editorial.
- ÁLVAREZ CABALLERO, ÁNGEL (2004): *El cante flamenco*. Madrid: Alianza Editorial.
- ARBELOS, CARLOS (2003): *El flamenco contado con sencillez*. Madrid: Maeva.
- ARREBOLA, ALFREDO (Ed.) (1993): *Antología de la poesía flamenca*. Málaga: Ágora.
- BLAS VEGA, JOSÉ; RÍOS RUIZ, MANUEL (1988): *Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco*. Madrid: Cinterco.
- CRUCES ROLDÁN, CRISTINA (1993): *Clamaba un minero así...: identidades sociales y trabajo en los cantes mineros*. Murcia. Universidad de Murcia. Secretariado de publicaciones.
- FERNÁNDEZ, LOLA (2004): *Teoría musical del flamenco: ritmo, armonía, melodía, forma*. Madrid: Acordes Concert.
- GARCÍA GÓMEZ, GÉNESIS (1993): *Cante flamenco, cante minero: una interpretación sociocultural*. Barcelona: Anthropos.
- GELARDO, JOSÉ; BELADE, FRANCINE (1985): *Sociedad y cante flamenco: el cante de las minas*. Murcia: Editora Regional.
- GRANDE, FÉLIX (1985): *Agenda flamenca*. Sevilla: Editoriales Andaluzas Unidas.
- GRANDE, FÉLIX (1999): *Memoria del Flamenco*. Madrid: Alianza Editorial.
- RÍOS RUIZ, MANUEL (2002): *El gran libro del flamenco. Volumen I. Historia. Estilos*. Madrid: Editorial Calambur.
- RÍOS RUIZ, MANUEL (2002): *El gran libro del flamenco. Volumen II. Intérpretes*. Madrid: Editorial Calambur.
- STEINGRESS, GERHARD (1993): *Sociología del cante flamenco*. Jerez de la Frontera (Cádiz): Centro Andaluz de Flamenco.
- STEINGRESS, GERHARD (1998): *Sobre Flamenco y Flamencología*. Sevilla: Signatura Ediciones de Andalucía.
- STEINGRESS, GERHARD; BALTANÁS, ENRIQUE (1998): *Flamenco y nacionalismo : aportaciones para una sociología política del flamenco : actas del I y II Seminario Teórico sobre arte, mentalidad e identidad colectiva*

(Sevilla, junio de 1995 y 1997). Sevilla: Fundación Machado.

- STEINGRESS, GERHARD (2006): *Y carmen se fue a París: un estudio sobre la construcción artística del género flamenco: (1833 – 1865)*. Córdoba: Almuzara.
- SUÁREZ JAPÓN, JUAN MANUEL (2004): *Escritos flamencos*. Cádiz: Federico Joly y Cia.
- TORRES, NORBERTO (2005): *Historia de la guitarra flamenca: el surco, el ritmo y el compás*. Córdoba: Almuzara.
- VERGILLOS, JUAN (2002): *Conocer el flamenco: sus estilos, su historia*. Sevilla: Signatura.

6.- DISCOGRAFÍA:

- AMIGO, VICENTE (1991): *De mi corazón al aire*. CBS / Sony
- CASTELLÓN, AGUSTÍN “SABICAS” (1990): *Grandes figuras del flamenco. Vol. 14. Le chant du monde*.
- CHACÓN, ANTONIO (2002): *Grabaciones disco pizarra. Años 1913 – 1940*. Discmedi.
- CRUZ, ANTONIO “MAIRENA” (1990): *Grandes cantaores del flamenco. Vol. 9. Le chant du monde*.
- FERNÁNDEZ, FERNANDO “TERREMOTO” (1990): *Grandes cantaores del flamenco. Vol. 4. Le chant du monde*.
- FLORES, MIGUEL “CAPULLO DE JEREZ” (1989): *Poderío*. DRO
- NÚÑEZ, ANTONIO “CHOCOLATE” (2005): *Mis 70 años con el cante*. Universal.
- MENDEZ, FRANCISCA “LA PAQUERA DE JEREZ” (2004): *Galería del cante flamenco. La Paquera de Jerez*. Trotamusic.
- MONGE, JOSÉ “CAMARÓN DE LA ISLA” (1971): *El Camarón de la Isla con la colaboración especial de Paco de Lucía*. Polygram.
- MONGE, JOSÉ “CAMARÓN DE LA ISLA” (1981): *Como el agua*. Polygram.
- MONTROYA, RAMÓN (1990): *Grandes figuras del flamenco. Vol. 5. Le chant du monde*.
- MORENO, MANUEL “EL PELE” (1998): *La fuente de lo jondo*. Pasarela.
- MORENTE, ENRIQUE (1990): *Morente – Sabicas*. BMG.
- PAVÓN, PASTORA “LA NIÑA DE LOS PEINES” (2003): *Antología. La época dorada del flamenco. Vol. 23. Tecnodisco*.
- PAVÓN, TOMÁS (2003): *Antología. La época dorada del flamenco. Vol. 24. Tecnodisco*.
- PEÑA, JUAN “EL LEBRIJANO” (1970): *El Lebrijano con la colaboración especial de Paco de Lucía*. Polygram.
- SÁNCHEZ, FRANCISCO “PACO DE LUCIA” (1973): *Fuente y caudal*. Polygram.
- SÁNCHEZ, FRANCISCO “PACO DE LUCÍA” (1987): *Siroco*. Polygram.
- SÁNCHEZ, FRANCISCO “PACO DE LUCÍA” (1998): *Luzia*. Polygram.
- SERRAPÍ, MANUEL “NIÑO RICARDO” (1990): *Grandes Figuras del flamenco. Vol. 11. Le chant du monde*.

- SOTO, MANUEL “EL SORDERA” (1990): *Grandes cantaores del flamenco. Vol. 16. Le chant du monde.*
- TORRE, MANUEL (1996): *La leyenda del cante. 1909 – 1930.* Sonifolk.
- VALLEJO, MANUEL (2003): *Antología. La época dorada del flamenco. Vol. 25.* Tecnodisco.
- VV.AA (2005): *Cilindros de cera.* Centro Andaluz de Flamenco.