

Breves apuntes sobre el flamenco y su historia

Los orígenes del flamenco son inciertos. Aún no se conocen con exactitud los auténticos mecanismos sociales y culturales que hicieron posible el nacimiento de un arte popular donde se combinan los más ilustres sedimentos de la música oriental almacenados en Andalucía.

1º El flamenco es una cultura auténtica que tiene valores mestizos, cuenta con su parte árabe, judía, gitana y andaluza. No puede hablarse de cante flamenco antes de llegar los gitanos a Andalucía. Pero tampoco de un arte exclusivamente gitano debido a que en ningún otro lugar del mundo los gitanos cantan flamenco. A fines del S XVIII, después de que Carlos III promulgase el cese de hostilidades a los gitanos, el flamenco entra en su primera etapa de difusión fuera del hogar caló (gitano).

2º La difusión pública del arte flamenco se vio favorecida con el surgimiento del Romanticismo (primera mitad del S XIX) y su gusto por lo pasional, lo nocturno, lo misterioso y la revalorización de la cultura popular. En esta época ya se cuenta con la gama estilística fundamental que hoy conforma la música flamenca, gracias a la afloración de los principales palos genéricos de los que nacerán el resto de cantes.

3º De las ventas y las tabernas el flamenco pasa a los tablaos de los Cafés Cantantes a partir de 1842. Es la edad de oro del flamenco. Cobra un auge extraordinario y su afición se propaga a todos los sectores de la sociedad española incluida la aristocracia. El cante y el baile se profesionalizan. Destaca la presencia de Silverio Franconetti, hijo de italiano y andaluza, fue testigo de una época en la que los artífices del cante no ejercían en su mayoría como profesionales hasta que, a su vuelta tras unos años por América, comienza a cantar en Sevilla en un café cantante regentado por el mismo, interpretando con gran éxito un tipo de canto que acabara llamándose flamenco

4º El próximo salto que dio el flamenco tuvo como objetivo el teatro. Algunos flamencólogos ven esta etapa como un tiempo de decadencia, en el que el flamenco se diluye en los nuevos espectáculos de "varietes" y así se crea en 1925 la Ópera Flamenca. Esta época tuvo un protagonista indiscutible: Pepe Marchena, quien en los años 20 aparece en el panorama flamenco influyendo notablemente en el desarrollo del cante. Es una fórmula de representación que se basa en estampas mezclando canción española y cante flamenco, orquesta y guitarra, diálogos y baile. Otros estudiosos opinan que simplemente el flamenco se adaptó a las nuevas circunstancias. Lo que es indiscutible es la expansión que adquirió como consecuencia de las giras por el exterior que realizaban las compañías.

5º A fines de la década de los 50 se plantea la etapa de revalorización. Surge una nueva actitud y un nuevo pensamiento ante el arte flamenco. Se funda la Cátedra de Flamencología en Jerez de la Frontera, como una entidad académica con el fin de promover el estudio, la investigación y la difusión del flamenco. Dos personajes influyen indiscutiblemente en el flamenco actual: Camarón de la Isla, que trae una sonoridad nueva a los cantes y Paco de Lucía, quien aporta un nuevo tratamiento técnico a la guitarra.

6º En el último tercio del siglo XX se gesta una corriente musical moderna como movimiento lógico frente a la conservadora tradición flamenca. El experimento se inicia con el grupo de flamenco-rock Smash y continúa a través de otros grupos como Triana, Lole y Manuel, Ketama y las sesiones guitarrísticas de Paco de Lucía con guitarristas famosos de rock y jazz. También es fundamental el disco "La Leyenda del Tiempo". No son sucesos que deban causar tanta resistencia ya que se trata de aflamencar otras músicas. Situación que ya sucedió en siglos anteriores

con las alegrías (versión de la Jota aragonesa) y las sevillanas (de influencia castellana así como los cantes de ida y vuelta como las guajiras y colombianas (de influencia hispanoamericana).

Palos de flamenco

Clasificación por compás:

- 1º. Palos de 12 tiempos:

Grupo de la Soleá: Bulerías, Alegrías, Cantiña, Alboreá.

- 2º. Palos de 4 tiempos:

Grupo de los Tangos: Rumba, Colombiana.

- 3º. Palos de 3 tiempos:

Fandango, Sevillana.

- 4º. Cantes libres:

Granaína, Rondeña, Cantes de las Minas (Cartagenera y Taranta).

Elementos que lo constituyen:

Voz, palmas, guitarra y baile: El último de estos cuatro elementos en incorporarse a los cantes flamencos es la guitarra. En un principio, la voz era el único elemento que aportaba diseño melódico y más tarde, cuando se añadió la guitarra, se incorporó la armonía y se adoptó la textura de melodía acompañada. Los fraseos que realiza el guitarrista entre letra y letra se denominan falsetas. En el flamenco moderno es común el uso de algunos instrumentos más, como el bajo eléctrico y el cajón. El cajón es un instrumento de percusión peruano que, con ligeras modificaciones, introdujo Paco de Lucía y su grupo (Su percusionista era Rubén Dantas) y consiste en una caja de madera con un panel frontal suelto que se toca sentado sobre ella y que se adapta muy bien al flamenco porque no tiene una afinación determinada y proporciona un sonido sin armónicos muy seco. La flauta y el violín también tienen timbres afines al flamenco.