PAPELES DEL FESTIVAL
de música española
DE CÁDIZ

Nº 4 Año 2009

Revista Anual

I Jornadas sobre Conciertos Didácticos

CONSEJERÍA DE CULTURA Centro de Documentación Musical de Andalucía

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO
(Director del Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Consejo de Redacción

ALFREDO ARACIL (Universidad Autónoma de Madrid)
MARTA CARRASCO (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo)
EMILIO CASARES RODICIO (Dir. del Instituto Complutense de Ciencias Musicales)
TERESA CATALÁN (Conservatorio Superior de Música de Madrid)
MANUELA CORTÉS (Universidad de Granada)
MARTA CURESES (Universidad de Oviedo)
MARCELINO DÍEZ MARTÍNEZ (Universidad de Cádiz)
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD (Universidad de Granada)
MARISA MANCHADO TORRES (Conservatorio Teresa Berganza, Madrid)
ANTONIO MARTÍN MORENO (Universidad de Granada)
MARÍA ISABEL MORALES SÁNCHEZ (Universidad de Cádiz)
MOCHOS MORFAKIDIS FILACTOS (Pres. Centros Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas)
DIANA PÉREZ CUSTODIO (Conservatorio Superior de Música de Málaga)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ (Robert-Schumann-Musikhochschule, Dusseldorf)

Secretaría

Mª. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ - IGNACIO JOSÉ LIZARÁN RUS
(Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Traducción de los Abstract: DIANA KELHAM

Depósito Legal: GR- **I.S.S.N.:** 1886-4023
Lugar de edición: Granada

Edita

JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura

Coordina

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL DE ANDALUCÍA
Carrera del Darro, 29 18002 Granada
www.juntadeandalucia.es/cultura/centrodocumentacionmusical
www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/secciones/secciones.cmd?idTema=60

“EL VIAJE DEL FLAMENCO” Y “FLAMENCO DEsGRANAo”: DOS CONCIERTOS DIDÁCTICOS

Alicia González Sánchez
(Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba)

Resumen:
En esta comunicación describimos la experiencia que hemos llevado a cabo en el IX Encuentro para la Promoción y Difusión del Patrimonio Inmaterial de Países Iberoamericanos, celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) del 5 al 10 de octubre de 2008.

Nuestra participación consistió en la realización de dos conciertos didácticos: “El viaje del Flamenco” y “Flamenco DEsGRANAo”, además de un taller de flamenco para niños.

Cada uno de ellos respondía a requerimientos diferentes:
“El viaje del Flamenco” es un concierto didáctico con narrador, realizado en dos plazas del centro histórico al aire libre y dirigido a público de todas las edades, en el que se recrea parte de la historia y evolución del Flamenco, prestando especial atención a los llamados “cantes de ida y vuelta” estableciendo un símil con el viaje que nosotros mismos habíamos realizado a la ciudad de Cartagena.

“Flamenco DEsGRANAo” es un concierto-taller concebido para cumplir uno de los objetivos del Encuentro: la participación de toda la comunidad en el mismo; por este motivo se realizó en el centro cultural Las Palmeras, situado en un barrio marginal de la ciudad y dirigido a un público que no tiene fácil acceso a la cultura, y aún menos al Flamenco.

El taller de Flamenco para niños, lleva el mismo título que el Concierto-taller: “Flamenco DEsGRANAo”. De cuatro horas de duración distribuidas en dos sesiones de dos horas cada una, el objetivo del mismo es “desgranar” el Flamenco en todos sus elementos: cante, toque, baile y percusión así como reconocer los diferentes palos.

Palabras clave: concierto didáctico, didáctica musical, conciertos familiares, flamenco.

Alicia González Sánchez

"El viaje del Flamenco" and "Flamenco DEsGRANAo": Two Educational Concerts

Abstract:
In this paper we are going to describe our experience in the IX Conference for the Sponsorship and Diffusion of Cultural Heritage of Latin American countries, held in Cartagena de Indias (Colombia) 5 – 10 October, 2008.

We participated in this Conference with two educational concerts: "El viaje del Flamenco" (The Journey of Flamenco) and "El Flamenco DEsGRANAo" (An Analysis of Flamenco), as well as a flamenco workshop for children.

Each of these concerts responded to different prerequisites :

"El viaje del Flamenco" is an educational concert for audiences of all ages, to include a narrator, and held in two open-air venues in the historical area. The concerts represented part of the history and development of flamenco, with special attention to the flamenco songs "that cross the ocean and return with the influence of the Caribbean", and they make a comparison with the journey we had made to the city of Cartagena..

"Flamenco DEsGRANAo" is a concert-workshop created to fulfil one of the objectives of the Conference: the participation of the whole community. This was the reason for performing it in the Las Palmeras cultural centre, in an outlying area of the city, and aimed at an audience that does not have easy access to cultural activities, and even less so to flamenco.

The Flamenco workshop for children has the same title as the concert-workshop: "Flamenco DEsGRANAo". This four-hour workshop was divided into two sessions of two hours each, with the aim of "analysing" flamenco in all its aspects: singing, guitar-playing, dancing and percussion, as well as getting to know the different types of flamenco.

Keywords: concert didactic, teaching music, family concerts, "flamenco" .

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, la enseñanza del Flamenco ha estado relegada a la tradición oral en un círculo muy cerrado, generalmente familiar o vecinal: las fiestas familiares, las corralas de vecinos, las tabernas, los tabancos,…. a las que actualmente se han unido otras como los patios de los bloques de pisos, las asociaciones de vecinos, las peñas flamencas e incluso los conservatorios.

En esta evolución en la transmisión del Flamenco, no puede quedar atrás el uso de uno de los recursos más importantes con los que podemos contar: los conciertos didácticos.
Éstos han demostrado su validez como instrumento de la didáctica de la música, ¿lo pueden hacer también con el Flamenco?

En esta comunicación presentamos nuestra experiencia respecto al uso de los Conciertos Didácticos en el Flamenco en el marco del IX Encuentro para la Promoción y Difusión del Patrimonio Inmaterial de Países Iberoamericanos celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) del 5 al 10 de octubre de 2008.

EL MARCO: IX ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE PAÍSES IBEROAMERICANOS.

Estos Encuentros[1] son organizados por la ONG Colombiana "Corporación para la Promoción y Difusión de la Cultura", auspiciada por la UNESCO, como lugar en el que crear un espacio privilegiado para el estudio y análisis de la riqueza y potencialidades que subyacen en las formas de expresión del patrimonio. Los Encuentros son consecuencia de un trabajo de reflexión e investigación. Su objetivo principal son las exposiciones, diálogos entre participantes, el aporte de las culturas tradicionales al acervo patrimonial y cultural andino e iberoamericano, pretendiendo generar un espacio interdisciplinario para la reflexión, la valoración crítica, y la valoración del papel de los grupos generacionales en los procesos de producción y recreación de las culturas tradicionales en países de Iberoamérica.

Como objetivos específicos se proponen el promover encuentros pedagógicos, talleres, espectáculos, exposiciones, proyecciones audiovisuales y cinematográficas, e intercambios sobre música, danza, poesía y gastronomía de países iberoamericanos; permitiendo el acercamiento de los creadores a las reflexiones que se enmarcan en la temática de cada uno de los Encuentros, en este caso "Lenguas y tradiciones orales" incentivando la formación y cualificación de maestros, líderes culturales y de la ciudadanía.

Las conclusiones y reflexiones de los temas tratados son difundidas por medio de material audiovisual y la edición de unas Memorias.

La metodología del Encuentro se desarrolla mediante una serie de actividades participativas gratuitas que incluyen a la comunidad académica y productora del patrimonio. Está diseñado para ser desarrollado en actividades públicas con la

[1] AAVV: *Corporación para la promoción y difusión de la cultura*. (s/f). www.folclorandino.org [Consulta: Febrero de 2008].
Los países participantes en esta edición han sido: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Haití, Méjico, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

comunidad y tienen lugar tanto en espacios abiertos como cerrados y son de caracteres tan diversos como:

- Ponencias, resultados de investigaciones académicas desarrolladas en temas específicos de la problemática de este patrimonio y desarrollados por expertos representantes gubernamentales y de organismos internacionales;

- Mesas de trabajo en donde especialistas de la cultura discuten los temas de la agenda concluyendo recomendaciones para la salvaguarda del patrimonio;

- Talleres didácticos gratuitos en donde músicos, danzantes, artesanos y gastrónomos difunden la tradición, historia, y técnica del patrimonio cultural de las regiones que representan recreando y difundiendo expresiones culturales específicas;

- Muestras gastronómicas y artesanales: paralelas a la realización de los espectáculos de música y danza, se realizan muestras gastronómicas y artesanales en las que los expertos pertenecientes a las delegaciones de los países participantes exponen su producción y comparten con sus colegas y con la comunidad los saberes, las técnicas y tradiciones referentes a estas áreas de estudio;

- Exhibición de exposiciones de artistas de las delegaciones participantes en el Encuentro;

- Desarrollo del "Salón de Medios", espacio en el que se realiza un estudio crítico a la obra de diferentes autores audiovisuales, representantes de las delegaciones participantes, que centran su investigación en la Etnografía, relacionada con las expresiones culturales que conforman el patrimonio inmaterial. A partir de la proyección del material audiovisual seleccionado para cada Encuentro, se proponen discusiones como la importancia de estos productos para la difusión de la cultura y se discuten las diferentes miradas observadas en estas obras de autor.

- Mesas de trabajo reunidas en sesiones diarias que tienen como objeto la reflexión y proposición de mecanismos de enlace entre la academia, los creadores y gestores;

- Foros, paneles, coloquios, mesas técnicas y talleres académicos; en ellos se estudian temas de relevancia en la actualidad el patrimonio inmaterial como: postulación y ejercicio de las políticas culturales; la gestión financiera para el patrimonio; sostenibilidad y gestión de recursos, y

- Espectáculos de música y danza: es una de las principales actividades que ocurren en la realización de los Encuentros. Se celebran tanto al aire libre como en recintos cerrados, constituyendo una de las herramientas más eficaces para lograr la participación de toda la comunidad sede del evento.

NUESTRA PARTICIPACIÓN: LOS CONCIERTOS DIDÁCTICOS "EL VIAJE DEL FLAMENCO", "FLAMENCO DEsGRANAo" Y EL TALLER DEL FLAMENCO PARA NIÑOS.

El Encuentro tiene entre sus finalidades, llevar a cabo una labor de difusión del patrimonio oral de los países iberoamericanos. En esta edición participábamos grupos de: Venezuela, Colombia, República Dominicana, Perú, Bolivia, Ecuador y España.
Representado a España, participábamos dos grupos: "Mayalde" (de Salamanca) y "Flamenco de Graná" (de Granada).
Este grupo está integrado por el cantaor Álvaro Rodríguez, el guitarrista Isidoro Pérez, la bailaora Pilar Fajardo y Alicia González a la percusión, que además se encarga de la dirección del mismo.

Respondiendo a la metodología seguida en los Encuentros, se nos invitó a participar con un taller y un concierto.

Generalmente, los conciertos que se ofrecen en los Encuentros no tienen una finalidad didáctica concreta, sino la de mostrar el folclor de un país o una región iberoamericana. En nuestro caso y tras conocer nuestra trayectoria, la organizadora Doña Isadora de Norden nos pidió que nuestro concierto tuviera un carácter didáctico.

Para plantear correctamente un concierto didáctico, Neuman[2] nos da las siguientes pautas: hemos de conocer previamente el perfil del público al que va dirigido, seleccionar un programa según los objetivos pedagógicos que nos planteemos y adecuarlos al público e incluir algún tipo de presentación o guía para facilitar el acercamiento del público a la música con diferentes tipos de intervenciones.

Nuestro Concierto iba a tener tres representaciones, dos de ellas en plazas del centro histórico de la ciudad, y otra en el Centro Cultural "Las Palmeras", situado en un barrio de las afueras de Cartagena, en una zona marginal bastante deprimida.
Por tanto, el tipo del público que iba a asistir sería totalmente diferente al que asistiría a las plazas de la ciudad. Este hecho nos hizo tomar una decisión: la de realizar dos tipos de Conciertos aunque ambos tendrían carácter didáctico: uno tendría un hilo conductor de carácter poético con narrador y el otro sería un concierto-taller.

A continuación detallaremos las características de cada uno de ellos.

"El viaje del Flamenco" se ofreció en dos escenarios al aire libre, la plaza de San Diego y la plaza de la Proclamación. En las dos ocasiones se compartió el escenario

[2] NEUMAN, Víctor: "La formación del profesorado y los conciertos didácticos". *Profesorado, revista de curriculum y formación del profesorado*, 8 (1) (2004). http://www.ugr.es/~recfpro/ [Consulta: Junio de 2005]

con otros grupos: en la plaza de San Diego con la cantante de bullerengue Etelvina Maldonado y en la plaza de La Proclamación con todos los grupos participantes: Alaxpacha y Grupo de danzas de Alfredo Domínguez de Bolivia; de Colombia Ekobios, Etelvina Maldonado, Grupo Mayombe, los decimeros Rafael Pérez y Alfredo Martelo y los trovadores Pedrito Fernández y Cristian Vidales; Mayalde de España; de Perú tradiciones de Huamanga; de República Dominicana los Chuineros de Baní y de Venezuela el grupo Los Chimbangueles. Fuimos el penúltimo grupo en actuar.

"El viaje del Flamenco" es un concierto para cuadro flamenco (cantaor, guitarrista, bailaora y percusión) y narradora. En él se recrea parte de la historia y evolución del Flamenco estableciendo un símil con el viaje que nosotros mismos habíamos realizado a la ciudad de Cartagena.

Los objetivos que pretendíamos alcanzar con el concierto eran los siguientes:

* Acercar el Flamenco al público cartagenero.

* Conocer los distintos elementos del cuadro flamenco: cante, toque, baile y percusión.

* Reflexionar sobre la aportación americana a este arte.

* Conocer distintos palos del Flamenco.

* Participar de forma activa en un concierto de Flamenco.

El programa ofrecido a lo largo de cuarenta minutos, se seleccionó buscando la diversidad y riqueza del Flamenco, con cantes, con y sin acompañamiento instrumental, otros de carácter dramático y también festeros. Fue el siguiente:

- Pregón, interpretado por el cantaor

- Colombianas, interpretadas por el cantaor acompañado por guitarra y percusión.

- Alegrías para cantaor, guitarrista, bailaora y percusión.

- Cartageneras, cantaor y guitarrista.

- Guajiras, cantaor, guitarrista, bailaora y percusión.

- Soleares, cantaor y guitarrista.

- Tangos de Graná, cantaor, guitarrista, bailaora y percusión.

El hilo narrativo cuenta la historia de Álvaro, un joven vendedor de uvas de Granada que a la luz de lo que le cuentan sobre Colombia decide hacer un viaje a ese país, tras visitar aquellas tierras, decide regresar a su Granada con una visión de la vida y una forma de cantar diferente a la que tenía cuando partió.

La aceptación del público fue muy buena. En el concierto ofrecido en la plaza de San Diego, junto a la Facultad de Bellas Artes, el público asistente estaba configurado casi en su totalidad por jóvenes estudiantes; en el caso del concierto de la plaza de la Proclamación, era familiar, con asistentes de todas las edades. En ambos casos la participación fue total y al finalizar se dirigieron a nosotros para poder felicitarnos y demandarnos más información.

"Flamenco DEsGRANAo" es un concierto-taller que se realizó en el Centro Cultural Las Palmeras, situado en una zona deprimida de la ciudad, en la que el ayuntamiento de Cartagena está llevando a cabo una labor muy importante de integración de los jóvenes a través de la música y la danza.
En este caso participamos con otros grupos: los decimeros Rafael Pérez y Alfredo Martelo y los trovadores Pedrito Fernández y Cristian Vidales de Colombia y los Chuineros de Baní de República Dominicana.

Nuestro taller de treinta minutos de duración, pretende desarrollar una audición activa. Comenzamos con el cante, seguimos con el toque y el baile terminando con el compás, hasta llegar a tener una visión de conjunto de todos los elementos del Flamenco. El público forma parte activa en todo momento de este taller.

Los objetivos que pretendemos alcanzar son los siguientes:

* Disfrutar el flamenco en vivo.

* Conocer y reconocer los elementos de un cuadro flamenco.

* Participar de forma activa como un miembro más del cuadro.

* Observar las diferentes técnicas que desarrollan la voz, la guitarra, el baile y la percusión.

* Familiarizarse con los diferentes palos del Flamenco.

Los contenidos trabajados en el concierto-taller "Flamenco DEsGRANAo" son:

- El cante, el toque y el baile.

- La clasificación de los palos según su compás:

    - Libre: Cantes de Trilla.
    - Ternario: Fandangos.
    - Binario/Cuaternario: Tangos y Colombianas.
    - Amalgamado o mixto: Guajiras y Alegrías.

La participación del público asistente fue también muy buena. Se integraron totalmente en el concierto-taller. Fue una experiencia muy interesante el ver cómo iba aumentando poco a poco el número de personas que asistían al Centro Cultural,

que mantiene sus puertas abiertas durante toda la actuación para que nadie se sienta cohibido de acercarse y participar de las actividades cuando lo desee. Este público, de todas las edades, nos proporcionó numerosas muestras de cariño e interés por el Flamenco.

EL TALLER DE FLAMENCO PARA NIÑOS "FLAMENCO DEsGRANAo"

Mediante este juego de palabras, DEsGRANAo, se aunan la procedencia de la profesora del taller[3], de Graná, la fruta y la acción de desgranarla, al igual que en sentido metafórico se iba a hacer con el Flamenco, desgranarlo en todos sus elementos para conocerlo mejor. Hay que tener en cuenta, que para los participantes de este taller el Flamenco es una música exótica, de un lugar bien lejano y sobre el que existen muchos mitos. No obstante en este taller, comprueban el parentesco musical y poético que hay entre éste arte y otras expresiones musicales propias de su región geográfica.

El taller se desarrolló en dos sesiones de dos horas cada una, en dos aulas de la Facultad de Bellas Artes de Cartagena de Indias, que reunían los requisitos necesarios para poder llevarlo a cabo de forma óptima.

Aunque estaba dirigido a niños, fue tal el éxito de inscripción y el interés que despertó que se permitió la participación de adultos, que en su mayoría eran estudiantes y profesores de la facultad, así como los familiares (padres, madres, abuelos y abuelas) de los niños a los que en principio iba dirigida la actividad.

La primera sesión se desarrolló con el apoyo del guitarrista flamenco, la percusión y diverso material audiovisual.

Trabajamos los siguientes contenidos:

* La historia del Flamenco.
* Los elementos del cuadro flamenco.
* Los principales palos y su clasificación.

La segunda sesión contó con el apoyo del guitarrista flamenco, el cantaor, la bailaora y la percusión. Se desarrolló en un aula con el suelo de madera, lo que permitía a la bailaora mostrar los diferentes tipos de taconeo.
Profundizamos en los conceptos trabajados la sesión anterior y ampliamos los referidos al baile que fueron los que más interés despertaron entre el público asistente. Respecto al baile, pero el colombiano, ese día contamos con la

[3] Alicia González, la profesora que impartió el taller y autora de esta Comunicación, es natural de Granada.

participación de dos niños, que a la búsqueda de nexos entre el Flamenco y la música colombiana, bailaron un fandango propio de su tierra que ayudó a realizar un análisis comparado de los dos tipos de fandango[4].
Ésta sesión también se dedicó a la preparación del alumnado que asistiría al día siguiente al Concierto Didáctico "El viaje del Flamenco".

CONCLUSIONES

Nos planteábamos al comienzo de esta comunicación si el Concierto Didáctico era una herramienta válida para hacer llegar, para hacer sentir, para transmitir la emoción del Flamenco. A la vista de los resultados obtenidos no nos queda ninguna duda, la participación del público cartagenero ha sido la misma que nos han mostrado otros públicos en nuestras experiencias como profesores de talleres, o intérpretes de Conciertos Didácticos de Flamenco.

El Flamenco, lenguaje universal que nos emociona en Andalucía, en Madrid o en Cartagena de Indias.

[4] Hemos de señalar que no hemos observado ningún tipo de relación entre el fandango colombiano y el fandango flamenco, salvo la denominación, claro está.