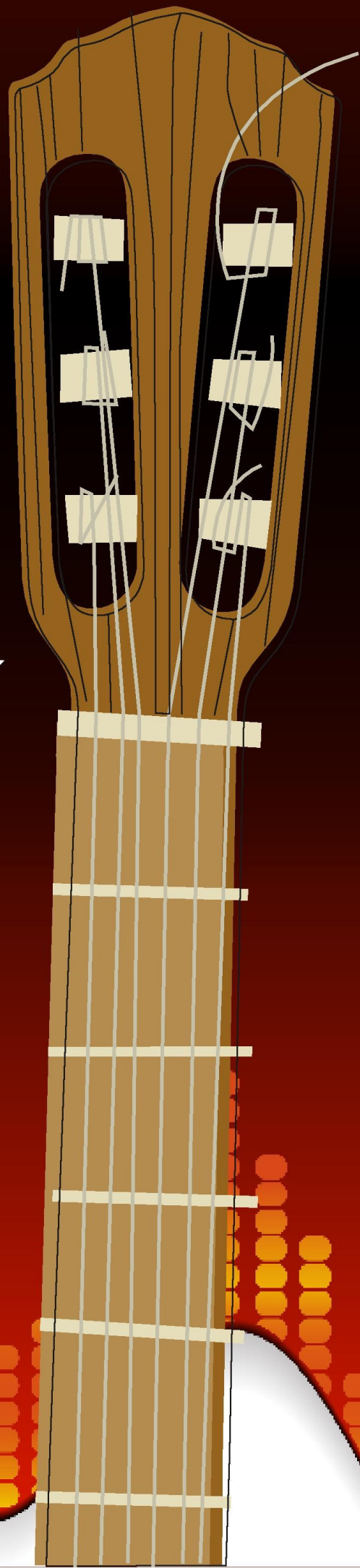

*Las Fronteras
entre los
Géneros:
Flamenco
y otras
Músicas de
Tradición Oral*

**José Miguel Díaz Báñez
Francisco J. Escobar Borrego
Inmaculada Ventura Molina
(Eds.)**

**Las fronteras entre los géneros:
flamenco y otras músicas de tradición oral**

**Boundaries between Genres:
Flamenco and Other Musical Oral Traditions**

José Miguel Díaz Báñez
Francisco Javier Escobar Borrego
Inmaculada Ventura Molina
(Eds.)

Boundaries between Genres: Flamenco and Other Musical Oral Traditions

III Interdisciplinary Conference on Flamenco Research - INFLA

II International Workshop of Folk Music Analysis - FMA

Sevilla, April 19th-20th 2012

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro pueden reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación.

© de los textos: sus autores

ISBN: 978-84-695-3211-9

Impreso en España

Comité Científico

Cristina Cruces,
Universidad de Sevilla, Spain.
José Miguel Díaz-Báñez,
Universidad de Sevilla, Spain.
Francisco Javier Escobar Borrego,
Universidad de Sevilla, Spain.
Emilia Gómez,
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain.
Francisco Gómez,
Universidad Politécnica de Madrid, Spain.
Joaquín Mora,
Universidad de Sevilla, Spain.

Revisores Adicionales

Christina Anagnostopoulou,
University of Athens, Greece.
Miguel Ángel Berlanga,
Universidad de Granada, Spain.
Baris, Bozkurt,
Izmir Institute of Technology/Izmir/Turkey
José Cenizo,
Universidad de Sevilla, Spain.
Darrell Conklin,
Universidad del País Vasco, Spain
Olmo Cornelis,
Universidad de Gante, Belgium.
Maria del Mar Galera,
Universidad de Sevilla, Spain.
Enric Gaus,
Escola Superior de Música de Catalunya, Barcelona, Spain.
Rosario Gutiérrez Cordero,
Universidad de Sevilla, Spain.
Rafael Hoces,
Conservatorio Profesional de Música de Granada, Spain.
Andre Holzapfel,
INESC Oporto, Portugal.
Olivier Lartillot,
*Finish Centre of Excellence in Interdisciplinary Music Research,
University of Jyväskylä, Finland.*
Sergio Oramas,
Universidad Politécnica de Madrid, Spain.
Aggelos Pikrakis,
University of Piraeus, Greece.
Polina Proutskova Goldsmith,
University of London, UK.
Rafael Ramirez,
Universitat Pompeu Fabra, Spain.
Manuel Tizón,
Universidad Politécnica de Madrid, Spain.

Comité Organizador

José Miguel Díaz-Báñez,
Universidad de Sevilla (Chair).
Francisco Javier Escobar,
Universidad de Sevilla.
Emilia Gómez,
Universitat Pompeu Fabra.
Francisco Gómez,
Universidad Politécnica de Madrid.
Joaquín Mora,
Universidad de Sevilla.
Inmaculada Ventura Molina,
Universidad de Sevilla.

ÍNDICE

Preface	10
El flamenco y su diálogo con otras músicas de tradición oral: una cuestión de género....	11
CRISTINA CRUCES ROLDÁN. Hacia una revisión del concepto “nuevo flamenco”. La intelectualización del arte.....	13
GUILLERMO CASTRO BUENDÍA. El Romance de La loba parda y la Bulería corta de Jerez.....	27
JUAN ZAGALAZ. Flamenco - Jazz: una perspectiva analítica de sus orígenes. La obra temprana de Jorge Pardo. 1978 – 1981.....	39
INMACULADA MARQUÉS, JOSÉ MIGUEL DÍAZ-BÁÑEZ, JOAQUÍN MORA. EL canto (cante) al Cristo de la Cárcel en Mairena del Alcor.....	51
M ^a CARMEN LÓPEZ CASTRO. Estudio de métodos para la transcripción y el análisis del piano flamenco.....	61
ANTONIO BONILLA ROQUERO. El zapateado flamenco: naturaleza formal y señas de identidad.....	71
MARCO ANTONIO DE LA OSSA MARTÍNEZ. Federico García Lorca y la música: el flamenco y la música tradicional.....	85
INÉS MARÍA LUNA LÓPEZ. El flamenco como expresión de lo sublime: la colección de cantes flamencos de Antonio Machado y Álvarez.....	97
MIGUEL ÁNGEL BERLANGA. Nuevas propuestas para la historia del baile flamenco.....	105
MARÍA GABRIELA ESTRADA The legacy of Félix Fernández García in the development of ballet and Spanish dance...	113
MARÍA JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ ¿Tradición o renovación?: Un estudio a través del cante flamenco de Antonio Chacón y Enrique Morente	119
LUCÍA BALLESTEROS AGUAYO. La música flamenca como propedéutica para una epistemología en María Zambrano.....	139
BENJAMÍN PEREA DÍAZ. La audición de flamenco en los más pequeños.....	159
EMILIA NAVARRÓN CUEVAS, CARLOS SEPÚLVEDA GARCÍA DE LA TORRE, CARMEN NARANJO HERNÁNDEZ. Estrategias didácticas para el uso del flamenco como vehículo de participación social en personas con trastorno mental.....	169
JAIME TRANCOSO GONZÁLEZ. Arturo Pavón, desde sus inicios con Pepe Pinto hasta la añoranza a Manolo Caracol.....	179

JOREN SIX, OLMO CORNELIS. A Robust Audio Fingerprinter Based on Pitch Class Histograms Applications for Ethnic Music Archives.....	191
EMILIA GÓMEZ, JORDI BONADA, JUSTIN SALAMON . Melodic Transcription of Flamenco Singing from Monophonic and Polyphonic Music Recordings	199
OLIVIER LARTILLOT. Retentional Syntagmatic Network, and its Use in Motivic Analysis of Maqam Improvisation	211
DARRELL CONKLIN. Antipattern discovery in Basque folk tunes.....	219
FRANCISCO GÓMEZ, AGGELOS PIKRAKIS, JOAQUÍN MORA, JOSÉ MIGUEL DÍAZ- BÁÑEZ, EMILIA GÓMEZ, FRANCISCO ESCOBAR, SERGIO ORAMAS, JUSTIN SALAMON. Automatic Detection of Melodic Patterns in Flamenco Singing by Analyzing Polyphonic Music Recordings.....	225
POLINA PROUTSKOVA. Does singing style correlate to social behaviour? - A revision of the Cantometric descriptor vocal tension and its correlation to the subordination of women in society...	235

El flamenco y su diálogo con otras músicas de tradición oral: una cuestión de géneros*

En el estado de la cuestión circunscrito a las músicas de tradición oral sobresale un objeto de estudio que ha despertado la atención de un considerable número de investigadores: las fronteras entre los géneros. En efecto, la caracterización genérica constituye una línea matriz esencial a la hora de definir la naturaleza, cualidades y rasgos que definen una música de tradición oral en virtud de *propiedades de preferencia*, en términos de la Etnomusicología actual. De hecho, cuestiones técnicas como el maridaje entre distintos géneros de una música específica, la hibridación o neutralización de las *formas*, así como la codificación de *estilemas* concretos resultan cruciales cuando nos adentramos en las señas de identidad que definen el hecho musical objeto de nuestro análisis. Además, en consonancia con este enfoque analítico inmanente aplicado a una música tradicional específica, cabe poner de relieve cómo buena parte de los rasgos que hacen posible su naturaleza genérica pueden estar, al tiempo, presentes –aunque con las analogías y divergencias esperables– en otra música que se ha transmitido en el imaginario mediante reglas mnemotécnicas gracias al *arte de la memoria*, en feliz expresión desde el humanista Giordano Bruno hasta llegar, andando el tiempo, a la obra contemporánea del compositor Luigi Nono.

Pues bien, en este contexto musical –sea en un plano diacrónico o sincrónico–, se contextualizan los arquetipos reconocibles a propósito del flamenco y su diálogo con otras músicas de tradición oral. Tal proceder nos permite, de un lado, trazar visibles paralelismos entre las variantes poético-musicales que se localizan en la aclimatación de un romance concreto –así el de *La loba parda*–, el canto (cante) al Cristo de la cárcel en Mairena del Alcor, en determinadas muestras recogidas por Demófilo en su cancionero y Federico García Lorca entre la literatura y la música, o en las distintas modalidades de los fandangos de Huelva y el zapateado. Estas formas genéricas del flamenco, por otra parte, ofrecen, a su vez, parámetros comunes respecto a los patrones localizables en variados testimonios como el folclore vasco u otras manifestaciones susceptibles de análisis, sea mediante el método del *cantometric*, según los postulados teóricos de Lomax, los histogramas, el análisis musicológico aplicado al jazz –a partir de la obra de Jorge Pardo–, o el reconocimiento y análisis de los parámetros que hacen posible la improvisación en la música étnica.

Incluso esta armónica variedad de registros musicales no se limita sólo al ámbito vocal sino que se expande hacia géneros instrumentales polifónicos como la guitarra, el saxofón o el piano –entre otros–, en las lábiles fronteras entre la tradición oral y la propuesta de perpetuar la música en el pentagrama mediante el ejercicio técnico de la transcripción. Lo mismo sucede con el notable protagonismo que adquiere en estas páginas la danza, no ceñida únicamente al flamenco sino con sutiles ramificaciones hacia otros géneros relacionados con el ballet y la danza española.

Como se ve, estas perspectivas críticas conllevan, de entrada, la aplicación de un enfoque de comparatismo entre las artes, lo que justifica la presencia, en este volumen, de estudios como los dedicados a la pervivencia y reescritura de Antonio Chacón como modelo por Enrique Morente mediante *palingénesis*, y la revisión del concepto *nuevo flamenco* como proceso de intelectualización, entre otros trabajos. No quisiéramos olvidar tampoco, en este sentido, una sección del volumen que hemos propuesto para dar cabida a la necesidad de estudiar la música de tradición oral no sólo con el rigor académico exigible sino también mostrando una especial sensibilidad hacia grupos humanos y sociales a los que no se le ha prestado todavía la suficiente atención en lo que al hecho musical se refiere. Estos son: los niños –verdadera esperanza de nuestras generaciones futuras– y, con especial atención, personas con trastorno mental tan importantes tanto por la cuestión humana como por tratarse de un necesario objeto de estudio en el campo de las

---

* La presente monografía se enmarca en el Proyecto de Excelencia *Análisis Computacional de la Música Flamenca* (P09-TIC-4840), subvencionado por la Junta de Andalucía (2010-2013).

Ciencias de la Salud.

De estos casos mencionados se colige, en consecuencia, cómo la formalización metodológica procedentes de distintas disciplinas –desde la filología y la filosofía, pasando por el análisis musicológico y la acústica, hasta cristalizar en la tecnología computacional– permite esclarecer cuestiones que atañen a las fronteras genéricas entre músicas de tradición oral, en un principio bien disímiles pero que, por su denominador común basado en el enraizamiento en la memoria del ser humano, quedan hermanadas no sólo ya por una cuestión de principios musicales sino por una proyección de sesgo socio-cultural y antropológica que afecta a cuestiones como el ritual o acto performativo. En este sentido, se suelen llevar a cabo estilos como una saeta, en un contexto sacro y de espiritualidad, los fandangos de Huelva en su vertiente coral o cané, la bulería *corta* jerezana e incluso, en otro orden de cosas, la integración de la mujer en determinadas culturas en las que la música adquiere un destacado papel como agente socializador.

Por tanto, el libro que el lector tiene entre sus manos constituye el granado resultado de un punto de encuentro cabal entre el flamenco y otras músicas de tradición oral como las mencionadas. Este evento, en concreto, se ha podido gestar gracias a una acción integrada entre el III Congreso Interdisciplinar *Investigación y flamenco (INFLA)* y el II Encuentro Internacional de Análisis de música folclórica (*FMA*), celebrados, al unísono, en la Universidad de Sevilla los días 19 y 20 de abril de 2012. De hecho, un nutrido elenco de investigadores de diferentes Universidades procedentes de Gran Bretaña, Bélgica o Grecia –por mencionar algunos ejemplos representativos– acudió a este marco académico con el propósito de analizar y someter a tela de juicio sus enfoques de trabajo aplicados a estas músicas de tradición oral, para las que conceptos como *oralidad*, *cultura popular* y otros de cierto calado tejían, ya de entrada, el puente de diálogo necesario entre tan distintas y similares al tiempo (permítase el oxímoron) manifestaciones artísticas.

Sin embargo, la presente monografía no recoge, en cambio, las intervenciones del Congreso en su estadio de redacción primigenio, sino que los autores han ofrecido una cuidada reelaboración de sus estudios a partir del habitual sistema de revisión de pares y tras un proceso previo de discusión con el objeto de ir tejiendo y articulando un libro unitario ceñido a este tema marco –la fronteras entre los géneros–, que permitirá, en los sucesivos encuentros académicos, proponer otras líneas de trabajo con carácter monográfico, como puedan ser, por mencionar un objeto de estudio que está siendo objeto de análisis por nuestro Grupo de Investigación, las músicas del Mediterráneo. Por lo demás, tanto nuestro Proyecto de excelencia –que nos ofrece el mecenazgo académico e institucional necesario– como el programa de Doctorado de nuestra Universidad avalan, *de facto*, proyectos impresos de esta naturaleza científica. Tanto es así que voces consagradas de la investigación aplicadas a las músicas de tradición oral como las que aquí se presentan dialogan, en armonía y concierto, con nuevas promesas pero hechas realidad, habiendo sido formadas, en varios casos, tanto en dicho programa de Doctorado como en el seno del Grupo de Investigación.

En suma, sirva esta monografía como verdadero estímulo y acicate para futuras investigaciones sobre el flamenco y su diálogo con otras músicas de tradición oral, en definitiva: una cuestión de géneros.

Los Editores.