

nivel **A2** audiolibro colección marca españa

Flamenco

COLECCIÓN MARCA ESPAÑA

Autora: Clara de la Flor

Coordinación editorial: Clara de la Flor

Supervisión pedagógica: Emilia Conejo

Glosario y actividades: Emilia Conejo

Diseño y maquetación: rosacasirojo

Corrección: Rebeca Julio

Fotografía de cubierta: Chicuelo en el Festival Internacional del Cante de las Minas (2010)

Fotografías: Clara de la Flor

Vídeo: BALABUSCA

© Canciones

«Mensaje». *Vivencias Imaginadas*, Vicente Amigo. 1995 Sony Music Entertainment (Spain), S.A.

«Medley [Viva Sevilla]». *Sevillanas*, Rocio Jurado. 1992 Polygram Ibérica S.A. y Juan Lebrón Producciones, S.A.

«Los tientos del cariño». *Las coplas del querer*, Miguel Poveda. 2010 Universal Music Spain, S.L.

«Tangos del Pepico». *Mi cante y un poema*, Estrella Morente. 2001 Virgin Records España, S.A.

«Banderas republicanas». *Antología*, Carmen Linares. 1996 Universal Music Spain, S.L.

«Tanguillos marineros». *Techari*, Ojos de Brujo. 2010 Warner Music Spain, S.L.

«Las doce acaban de dar», «Cada vez que nos miramos», «En tu puerta da la luna». *Integral*, Camarón de la Isla. 2010 Universal Music Spain, S.L.

«Amor de conuco». *Soy gitano*, Camarón de la Isla. 1989 Universal Music Spain, S.L.

«Barrio de Santa María». *Camarón de la Isla con la colaboración especial de Paco de Lucía*. 1969 Polygram Ibérica S.A.

«Soniquete». *Zyryab*, Paco de Lucía. 1990 Universal Music Spain, S.L.

«www.elpena.com». *Querencia*, Mayte Martín. 2001 Virgin Records España, S.A.

Locución: Luis García Márquez

© Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L., 2011

ISBN: 978-84-8443-729-1

Depósito legal: B-5477-2011

Impreso en España por T. G. Soler

www.difusion.com

Índice

Cómo trabajar con este libro	8
Introducción	11
Flamenco de la A a la Z	15
1. El origen del flamenco	19
2. La música y la riqueza rítmica	27
3. La puesta en escena	39
4. De lo popular a lo universal	43
5. Revolucionarios del flamenco	53
6. Discoteca flamenca	61
Notas culturales	65
Glosario en inglés, francés y alemán	66
Actividades	73

Paco de Lucía

Marca España Flamenco

*«El flamenco es un arte popular hecho
por profesionales»*

Carmen Linares

Cómo trabajar con este libro

Marca España es una serie de lecturas sobre temas de la cultura, la economía y la sociedad española. Cada libro aporta un panorama general sobre el tema en cuestión, que incluye su historia y la situación actual, y se acompaña de un vídeo que ilustra una o varias de las secciones analizadas en el libro.

Para facilitar la lectura, al principio del libro aparece un glosario básico de términos de flamenco en castellano «Flamenco de la A a la Z». Además, al final de cada página se incluye un glosario en español de las palabras y expresiones más difíciles, y al final del libro, un glosario de todas ellas traducidas al inglés, francés y alemán.

A lo largo del texto se han marcado en color verde algunas palabras y expresiones que hacen referencia a aspectos culturales del mundo del español. Estos se recogen y se explican en la sección de notas culturales que aparece al final del libro.

El libro termina con una sección de actividades que tiene la siguiente estructura:

- a) «Antes de leer». **Recomendamos realizar las actividades de esta sección antes de empezar a leer el texto**, ya que ayudarán a activar los conocimientos que tiene el lector sobre el tema y facilitarán la comprensión.
- b) «Durante la lectura». Son **actividades destinadas a pautar la comprensión** de los diferentes capítulos.
- c) «Después de leer». Se trata de propuestas variadas que **permiten poner en práctica la comprensión auditiva y de lectura, la expresión oral y escrita, la interacción oral y escrita y la mediación**. Tienen un carácter predominantemente abierto para que el propio lector (o el profesor que lee el libro con sus alumnos) pueda decidir cómo trabajar

con ellas según sus necesidades. En muchas de ellas se propone un repaso al contenido del libro. En cada caso, **el lector puede decidir si vuelve a leer el fragmento en cuestión o prefiere escuchar la grabación del CD correspondiente**. Igualmente, puede decidir si hace las actividades por escrito o de forma oral, en interacción con otros hablantes.

- d) «Vídeo». Esta sección contiene **propuestas para trabajar la comprensión audiovisual con el vídeo** que está incluido en el CD.
- e) «Léxico». Actividades para **la sistematización, la profundización y la ampliación del vocabulario**. Se tiene en cuenta que cada hablante tiene unos intereses y un bagaje personal específicos. Por eso se proponen especialmente actividades de carácter abierto y que favorecen el aprendizaje estratégico.
- g) Por último, la sección «Internet» propone **páginas web interesantes** para seguir investigando.

Introducción

Las palabras que abren este libro son de la cantaora Carmen Linares y resumen a la perfección la esencia del flamenco. El flamenco es un arte andaluz y gitano¹, y siempre ha sido un arte de pobres²; por eso es un arte del pueblo³. Pero también es una manifestación artística que se construye en los escenarios y en las salas de ensayo⁴ durante horas y horas de trabajo de músicos, bailaores y cantaores que investigan nuevas formas dentro de este arte. Ellos son los responsables de su evolución. Buscan, experimentan, combinan⁵, viajan, introducen nuevos instrumentos y nuevos movimientos. El flamenco es como una gran esponja⁶ que absorbe⁷ todo, pero nunca pierde su forma. La esencia flamenca se siente siempre, es inconfundible⁸.

El flamenco es un arte muy visceral⁹, pasional y vistoso¹⁰, pero hay que conocerlo un poco para poder opinar, independientemente

GLOSARIO

¹ **gitano**: persona de un pueblo originario de la India, extendido por varios países, que mantienen en gran parte un nomadismo y han conservado rasgos físicos y culturales propios
² **pobre**: persona que no tiene recursos económicos, dinero ³ **pueblo**: conjunto de personas de un lugar, región o país; gente común y humilde de una población ⁴ **sala de ensayo**: local donde los artistas ensayan, es decir, practican ⁵ **combinar**: mezclar, unir ⁶ **esponja**: objeto elástico y suave que sirve para lavarse el cuerpo ⁷ **absorber**: impregnarse de un líquido u otra sustancia ⁸ **inconfundible**: característico, diferente, que no se puede confundir con otro ⁹ **visceral**: intenso, temperamental ¹⁰ **vistoso**: llamativo, atractivo

de los gustos personales. El flamenco es un ataque directo a las emociones y no deja indiferente¹¹ a nadie, para bien o para mal. Algunas personas lo entienden la primera vez que lo ven en directo y a otras personas no les gusta nada. Otras, incluso¹², se sienten incómodas¹³ cuando lo escuchan.

Este libro intenta acercar el flamenco a personas interesadas en él. Empezamos desde lo más básico y poco a poco profundizamos en la música, la historia, el baile, la cultura y el vocabulario de este arte. Para entender el flamenco es esencial mirar al pasado, escuchar el presente e imaginar el futuro, aunque en el flamenco, el futuro no es predecible¹⁴. La creatividad y la técnica de los nuevos artistas, sobre todo en el baile, han creado formas que han sorprendido a todos una y otra vez¹⁵.

El flamenco es un arte relativamente moderno, aunque su historia tiene miles de años. A lo largo de su camino ha encontrado muchas dificultades¹⁶: durante mucho tiempo estuvo marginado e infravalorado¹⁷ por las clases dominantes y por la mayoría de los intelectuales. En la España de los años sesenta y setenta, los jóvenes de izquierdas lo rechazaban porque lo asociaban con el folclore más tradicional y el **franquismo**.

Por otro lado, el flamenco siempre ha tenido normas muy estrictas. Se discute mucho sobre la pureza¹⁸, sobre qué es flamenco y qué no es flamenco. A partir de los años cincuenta del siglo pasado apareció un grupo de especialistas, los flamencólogos, que comenzó a decidir qué artistas eran buenos y cuáles malos. Estos especialistas buscan la «pureza» del flamenco y rechazan lo que va contra las reglas. Intentan conservar así lo que ellos consideran la esencia del flamenco. Pero hoy su opinión no es tan importante como antes. Casi todos los grandes artistas de flamenco se

GLOSARIO

¹¹ **indiferente**: (aquí) frío, que no siente nada ¹² **incluso**: aun, hasta ¹³ **incómodo**: desagradable, molesto ¹⁴ **predecible**: que se puede saber con antelación cómo va a ser ¹⁵ **una y otra vez**: muchas veces, continuamente ¹⁶ **dificultad**: problema, obstáculo ¹⁷ **infravalorado**: poco valorado ¹⁸ **pureza**: cualidad de puro

caracterizan por su libertad y por su rebeldía ante las normas. En este libro presentamos el trabajo de artistas como Paco de Lucía, Enrique Morente, Camarón, Mayte Martín, Mario Maya, Antonio Gades, Eva Yerbabuena o Israel Galván, y explicamos por qué son tan importantes para este arte.

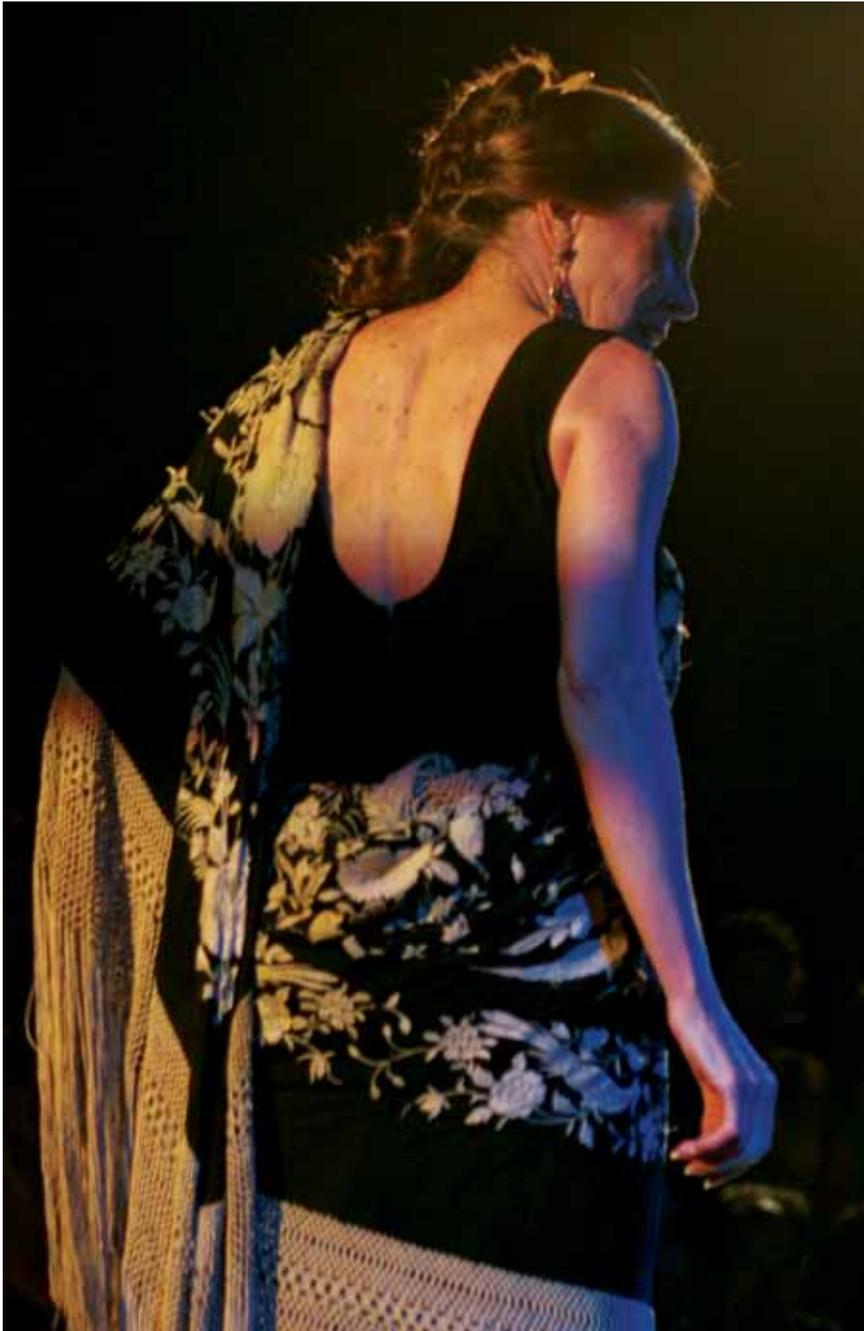
Además, hacemos una pequeña introducción a la música flamenca y al compás. Hablamos de los palos, que son los diferentes estilos en el flamenco. Pero, para entenderlos bien, recomendamos escuchar los temas propuestos en internet.

Al comienzo del libro hemos incluido un pequeño diccionario con los conceptos básicos del mundo flamenco, un código elemental para hablar sobre él y entender algunas de sus letras¹⁹ y sus costumbres.

Por último, proponemos una selección de discos. Algunos de ellos han marcado la historia del flamenco y otros los hemos escogido simplemente porque son muy bonitos. Esta breve lista es una invitación a escuchar a algunos de los mejores artistas de un arte que hoy es internacional.

GLOSARIO

¹⁹ **letra**: texto de una canción

Blanca del Rey

Flamenco de la A a la Z

Para entender este libro, te resultarán útiles algunas de las palabras propias del mundo del flamenco.

ángel: arte, talento natural, gracia¹. La expresión *¡qué ángel!* se utiliza para animar o «jalearse» a alguien que canta, baila o toca con mucha gracia.

arrancarse: empezar a cantar o bailar. Normalmente se hace de forma espontánea. «¡Arráncate!», le piden los otros músicos al bailaor o cantaor.

ayeo: queja², lamento. Muchas veces, los cantaores comienzan las canciones repitiendo *¡ay!*, *¡ay!*, *¡ay!*. Por eso se llama *ayeo*. Se dice, por ejemplo: «El *ayeo* de Camarón me conmueve³».

bailaor / bailaora: bailarín o bailarina de flamenco.

braceo: movimiento que hacen los bailaores con los brazos. Se puede decir, por ejemplo: «Esa bailaora tiene un braceo muy bonito».

calé: gitano, persona originaria de un pueblo gitano de la India.

caló: lenguaje de los gitanos españoles. Algunas palabras del español coloquial provienen del caló, por ejemplo: molar (gustar), currar o currelar (trabajar), parné (dinero), gachí (mujer), gachó (hombre), churumbel (niño). Todas ellas están aceptadas por la Real Academia Española.

GLOSARIO

¹ **gracia:** elegancia, belleza ² **queja:** lamento, llanto ³ **conmover:** emocionar

cantaor / cantaora: cantante de flamenco.

cante jondo: cante genuino andaluz. Transmite sentimientos hondos, es decir, profundos.

clásico español: danza española clásica o *ballet* clásico español. Se parece al flamenco, pero no es lo mismo. Sus movimientos son más ligeros, más académicos y menos intuitivos. Se hacen piruetas⁴ espectaculares y hay menos zapateado.

cuadro flamenco: grupo formado por un cantaor, un guitarrista, una bailaora o un bailaor y dos o más palmeros.

duende: *tener duende* es tener arte, tener una gracia natural.

falseta: parte melódica de la guitarra en una canción de flamenco.

flamenco / flamenca: sinónimo de amigo o amante.

flamencólogos: grupo de estudiosos del flamenco. Despectivamente⁵ se los llama «flamencólicos» (por un juego de palabras entre «flamenco», «melancólico» y «alcohólico»).

guasa: ironía con una cierta maldad⁶.

juerga: fiesta.

jalear: animar. Un jaleo es algo que se dice para animar el ambiente. Es una costumbre de origen judío: *jalel* quiere decir «animar» en hebreo. Algunas expresiones para animar son *jole!*, *¡qué ángel!*, *¡agua!*, *¡viva tu madre!*, *¡qué arte!* *Ole* es una expresión conocida en todo el mundo que se escucha mucho en las actuaciones de flamenco. Pero decir un *ole* en el momento justo⁷ es muy difícil.

palmas: son la esencia rítmica del flamenco y el instrumento principal junto con la guitarra. Dar palmas es juntar⁸ las dos manos para producir un sonido fuerte.

palmero: persona que acompaña la música, el cante o el baile flamenco con las manos, es decir, que da palmas.

palo: cada estilo musical dentro del flamenco.

payo: los gitanos llaman así a las personas que no son gitanas.

GLOSARIO

⁴ **pirueta:** salto acrobático ⁵ **despectivamente:** negativamente ⁶ **maldad:** cualidad de malo

⁷ **justo:** (aquí) adecuado ⁸ **juntar:** unir

primo / prima: así se llaman los gitanos los unos a los otros, también cuando no son primos. Con esta forma se quiere expresar un sentimiento de cercanía, como de ser de la misma familia. También se puede usar en sentido amoroso.

quejío: pronunciación andaluza de *quejido* y uno de los conceptos básicos en el flamenco. Un *quejío* es una expresión de dolor. La repetición de los *¡ay!* (el *ayeo*) es un *quejío*.

soniquete: *tener soniquete* es dominar el compás flamenco. El soniquete es además sinónimo de una melodía que se puede cantar. También es el sonido de un zapateado.

tabla: local donde se puede ver flamenco en vivo. También se llama tabla al propio escenario, que originariamente era de tablas⁹ de madera.

tocaor: guitarrista.

zapatear: hacer percusión con los pies. Los zapatos de flamenco tiene clavos¹⁰ en la punta¹¹ y en el tacón¹² para producir ruido.

zapateo: zapateado.

zambra: típica fiesta gitana. También es un estilo o palo dentro de la música flamenca.

GLOSARIO

⁹ **tabla:** pieza de madera plana ¹⁰ **clavo:** pieza de metal, larga y delgada, con cabeza y punta, que sirve para introducirla en alguna parte, o para asegurar una cosa a otra ¹¹ **punta:** parte de delante del pie ¹² **tacón:** parte del zapato con mayor o menor altura que cubre la parte posterior del pie

1. El origen del flamenco

«Canto porque me acuerdo de lo que he vivido»
Manolito el de María

Miguel Poveda

El flamenco es un arte visceral y a la vez muy complejo. Por un lado, no necesita explicación. Es un arte profundo que va directo a las emociones porque transmite la experiencia de la vida y sentimientos cercanos al sufrimiento¹. La razón de este sufrimiento está en la historia del flamenco. Por otro lado, la complejidad del flamenco viene de sus formas: su cante es complejo, igual que su enorme riqueza rítmica; para tocar la guitarra flamenca hay que dominar su difícil técnica, y el baile es tan bello² como complicado porque una bailaora es también una percusionista.

Por eso, para disfrutar completamente de este arte y sentir la profundidad de los gestos³ de sus artistas, es necesario conocer el origen del flamenco y su complejidad rítmica. El flamenco tiene su propio lenguaje, y para entenderlo hay que conocer su historia.

El éxodo gitano: India, año 1000 d. C.

En esta época, el pueblo gitano vivía en el actual Pakistán, en la zona del río Indo. En esa región, la población estaba organizada en

GLOSARIO

¹ **sufrimiento**: dolor físico o psíquico ² **bello**: bonito, hermoso ³ **gesto**: movimiento que se hace con la cara u otra parte del cuerpo para expresar algo

castas (como en la India actual) y los gitanos formaban parte de las castas más bajas. Eran el pueblo *rom*, un pueblo pobre.

La historia de los gitanos no está escrita. Por eso hay diferentes teorías sobre su origen y sobre el comienzo de su nomadismo. Los arios conquistaron la zona de la India en el año 1500 a. C. Quizás entonces los *rom* comenzaron a ser nómadas. Pero la mayoría de los estudiosos piensa que el éxodo gitano hacia Europa comenzó entre los siglos vii y xiv d. C. Algunos estudiosos de su lengua –el romaní– creen que salieron de la India en el año 1000 d. C. Por eso comenzamos nuestro viaje en esa fecha.

Los *rom* viajaron por India, Afganistán y después Irán. En Irán se dividieron en dos grupos: unos cruzaron Armenia y después Bizancio; otros cruzaron Siria y llegaron al norte de África. Pero los dos grupos de gitanos llegaron a la península ibérica. El primer grupo atravesó⁴ Europa de este a oeste y entró en España por el norte, por los Pirineos. El segundo grupo atravesó el norte de África de este a oeste y entró en España por el estrecho de Gibraltar, en el sur.

Los gitanos provienen de los *rom*. Llegaron a España alrededor de 1425 y algunas familias se instalaron en Andalucía. El poeta y escritor español Félix Grande, gran estudioso de su historia, escribe en su libro *Memoria del flamenco* que los gitanos se quedaron en Andalucía porque por primera vez se sintieron realmente aceptados por la sociedad. Se sentían como en casa porque encontraron características comunes con los andaluces: «Miedo y dureza⁵, orgullo⁶ y flexibilidad, resignación⁷ y altanería⁸». Además, el autor cree que la vida en Andalucía era entonces tan dura que se formó una «instintiva⁹ conciencia de clase»: los gitanos se instalaron en las zonas más pobres y los payos pobres los ayudaron.

GLOSARIO

⁴ **atravesar**: cruzar ⁵ **dureza**: cualidad de duro, firmeza ⁶ **orgullo**: honor, dignidad ⁷ **resignación**: aceptación paciente de los problemas ⁸ **altanería**: arrogancia ⁹ **instintivo**: relativo a los instintos

La represión de los gitanos

Pero durante el siglo xv las cosas cambiaron. Los Reyes Católicos comenzaron un proceso de unidad religiosa y decidieron que el cristianismo debía ser la única religión. Se creó la **Inquisición**. Se expulsó¹⁰ a los árabes y se persiguió¹¹ a los judíos. Isabel la Católica obligó¹² a los gitanos «a huir¹³ o a servir¹⁴». Hasta 1525 los árabes y los judíos tenían que convertirse al cristianismo o irse del país. A los musulmanes españoles bautizados¹⁵ se los llamó moriscos y los judíos convertidos al cristianismo eran los conversos. Además, comenzó una hambruna¹⁶ terrible.

Durante casi los dos primeros siglos desde que llegaron a España, los gitanos sufrieron la ola de represión¹⁷, persecución y hambre que había en la península ibérica. En esos años nació el cante gitano-andaluz. Los gitanos mezclaron¹⁸ su música y su danza con las de los moriscos y los judíos. La raíz¹⁹ de su arte era común y, además, todas eran comunidades perseguidas. Según los autores de *Andalucía, su comunismo libertario y su cante jondo*, en esta región se encontraron «la desesperación²⁰ filosófica del islam, la desesperación religiosa del hebreo y la desesperación social del gitano».

El otro grupo de gitanos que cruzó Europa de este a oeste sufrió también mucha marginación durante su viaje. En 1417 llegaron a Rumanía y allí los acusaron²¹ de canibalismo, de raptar²² a niños y de violar²³ a mujeres. En Inglaterra, Enrique viii los obligó también a huir o a servir, como Isabel la Católica. En Alemania se prohibió a la población ayudarlos y a ellos circular

GLOSARIO

¹⁰ **expulsar**: echar, forzar a dejar un lugar ¹¹ **perseguir**: (aquí) condenar, actuar en contra de ¹² **obligar**: forzar a alguien a hacer lo que uno quiere ¹³ **huir**: irse ¹⁴ **servir**: obedecer, seguir las normas ¹⁵ **bautizar**: echar agua bendita sobre la cabeza de una persona (normalmente un bebé) para convertirlo en cristiano ¹⁶ **hambruna**: hambre generalizada ¹⁷ **represión**: medidas del poder para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales ¹⁸ **mezclar**: unir, combinar, fusionar ¹⁹ **raíz**: origen ²⁰ **desesperación**: pérdida total de la esperanza ²¹ **acusar de**: reprochar, culpar de ²² **raptar**: secuestrar, retener o llevarse a alguien contra su voluntad ²³ **violar**: ejercer violencia sexual, tener relaciones sexuales contra la voluntad de la víctima

La marginación de los gitanos en España continuó todavía hasta el siglo xviii. Los habitantes de la península ibérica rechazaban al pueblo gitano por sus diferencias culturales: la lengua caló, el nomadismo, la ropa y sus costumbres. Los gitanos se convirtieron así en personas rebeldes y encontraron el apoyo²⁴ de otros grupos marginados y de los andaluces pobres. Pronto empezaron a relacionarse bandoleros²⁵, mendigos²⁶, moriscos y gitanos.

Quizás fue Felipe ii el rey español más cruel²⁷ con ellos. Durante su reinado (1556-1598), separó a los gitanos y las gitanas para intentar terminar con ellos. Felipe iii prohibió su ropa y su lengua. Felipe iv les prohibió reunirse y casarse, y Carlos ii solo les permitía trabajar en el campo.

El origen del cante flamenco

Debido a esta represión, la cultura gitana se hizo cada vez más secreta. Por eso es difícil conocer el origen exacto del flamenco y de su cante.

El pueblo gitano no sabía leer ni escribir, era analfabeto, y por eso no ha tenido historia escrita hasta hace muy poco. Ha transmitido su cultura de una generación a otra de forma oral y el cante es su canal de transmisión más importante y más bonito. El cante cuenta la historia del pueblo gitano-andaluz. El flamenco también se llama arte gitano-andaluz porque el pueblo gitano decidió quedarse en Andalucía porque se sintió bien allí. A partir de ese momento, la cultura andaluza comenzó a mezclarse con la gitana.

«Cuando canto, me sabe²⁸ la boca a sangre²⁹» o «Canto porque me acuerdo de lo que he vivido» son palabras de algunos viejos cantaores. Dice Félix Grande que el cante no es teatro, sino autoterapia. Un cantao canta la memoria colectiva. Su dolor es

GLOSARIO

²⁴ **apoyo**: ayuda, comprensión ²⁵ **bandolero**: bandido, persona que roba por los caminos y fuera de las ciudades ²⁶ **mendigo**: persona pobre que pide dinero en la calle ²⁷ **cruel**: violento, salvaje, duro ²⁸ **saber**: tener gusto o sabor a ²⁹ **sangre**: líquido de color rojo que fluye por las venas

universal. La alegría y el llanto³⁰ tienen la misma raíz. El poeta español Federico García Lorca (1898-1936) decía que en el flamenco lo real y lo estético son la misma cosa. Este andaluz es una persona muy valorada en el mundo del flamenco porque escribió dos obras muy cercanas a él: *Romancero gitano* y *Poema del cante jondo*. En la primera, los gitanos son los protagonistas. En la segunda, Lorca rescata la tradición de la canción popular andaluza.

Por su historia, el flamenco es a veces muy serio y otras muy alegre. Y por eso muchos flamencos creen que para cantar bien hay que haber sufrido antes. Por la misma razón, algunos flamencos piensan que el cante no se enseña y no se puede aprender. Los más ortodoxos dicen que para aprender flamenco no hay que escuchar discos, hay que vivirlo.

Durante los siglos xvi y xvii los grupos de gitanos que se quedaron en Andalucía tomaron la forma de vida andaluza. En ese tiempo se formaron los barrios conocidos como «gitanerías» en Sevilla y Cádiz. Se cree que el cante nació allí. El escritor andaluz José Manuel Caballero Bonald explica que el cante nació dentro de algunas familias gitanas de la Baja Andalucía, entre el sur de Sevilla, Cádiz y el oeste de Málaga, que comenzaron a utilizar el cante como «medio de intercomunicación de sus propias y desconsoladas³¹ experiencias». Según él, hay grandes diferencias entre estos gitanos y los gitanos que siguieron viajando. Piensa que la mayoría de los gitanos andaluces se sienten hoy más cercanos a sus paisanos³² que los gitanos nómadas.

El flamenco nace de la unión de muchos factores. Su origen es naturalmente mestizo: es gitano y es andaluz. Y su primera forma de expresión es el cante, que al principio era un ritual familiar o un lamento de los gitanos que estaban en la cárcel³³. El cante es un grito³⁴ de resignación, de dolor y de rebeldía.

GLOSARIO

³⁰ **llanto**: acción de llorar ³¹ **desconsolado**: muy triste ³² **paisano**: persona que ha nacido o vive en el mismo lugar que uno ³³ **cárcel**: prisión, lugar donde se encierra a los criminales ³⁴ **grito**: elevación de la voz para expresar un sentimiento

En el siglo xix, el Romanticismo cambió la imagen del gitano. Este se convirtió en un personaje aventurero, mágico e independiente, y su nomadismo en un desafío³⁵ al orden social. Los nobles y las clases populares comenzaron a sentir simpatía por los gitanos. Las tabernas y los elegantes salones adoptaron el «estilo flamenco».

Así comenzaron los primeros cantes públicos y el flamenco se empezó a escuchar en las tabernas, en los burdeles³⁶ y los cafés-cantantes. Entonces, la guitarra se convirtió en el instrumento fundamental y el zapateado de los bailarines puso ritmo a la melodía. El zapateado es una expresión de rebeldía y de sumisión³⁷ al mismo tiempo.

GLOSARIO

³⁵ **desafío**: provocación, reto ³⁶ **burdel**: casa dedicada a la prostitución ³⁷ **sumisión**: obediencia, aceptación de las normas

pista 03

El pueblo gitano: otra forma de entender la vida

El pueblo gitano, tradicionalmente analfabeto, ha transmitido su historia de forma oral. Esta historia, como la del flamenco, está llena de injusticias¹, misterios y miedo. Los gitanos han sufrido durante siglos el trato² brutal de los gobernantes y la marginación de la sociedad. Por estas razones, los gitanos son muy cautelosos³, e incluso desconfían⁴ del poder.

Para los gitanos, la familia es muy importante. Además, tienen una fuerte conciencia de que todos son de un mismo pueblo. Esto se ve en el lenguaje: se llaman «primo», «tío» o «sobrino» según la edad de cada uno. En las letras del flamenco también se utiliza la palabra *primo* con mucha frecuencia.

Además, los gitanos sienten muchísimo respeto por la gente mayor y los cuidan⁵ hasta sus últimos días. También hay un enorme respeto por los muertos, que se ve en el flamenco. Normalmente, los cantaores nombran a los autores de las canciones que van a cantar, pero hacen sus propias versiones. Por eso es habitual encontrar diferentes versiones de una misma letra.

GLOSARIO

¹ **injusticia**: situación que no es justa ² **trato**: relación ³ **cauteloso**: prudente ⁴ **desconfiar**: no confiar en, sospechar, dudar de ⁵ **cuidar**: ocuparse de alguien con cariño

El espectáculo *Flamenco sin fronteras*, de Miguel Poveda

Notas culturales

Introducción

Franquismo: Ideología política de derechas de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

1. El origen del flamenco

Inquisición: El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue una institución que fundaron los Reyes Católicos en 1478 para garantizar la práctica exclusiva del catolicismo en sus reinos. Se abolió definitivamente en 1834.

2. La música y la riqueza rítmica

Juanito Valderrama (1916-2004): Cantaor de flamenco y copla. Su tema más conocido es *El emigrante*, un homenaje a los exiliados españoles tras la Guerra Civil.

4. De lo popular a lo universal

Lola Flores (1923-1995): Actriz y cantante de copla muy famosa.
Bando republicano : La Segunda República Española (1931-1936) fue un período político en el que hubo importantes reformas sociales, educativas y políticas. Durante la Guerra Civil (1936-1939) este bando era el defensor de la República y la democracia.

Triana: Barrio muy popular y tradicional de Sevilla.

Señorito andaluz: Término que se usa para hablar de los hombres de clase alta en Andalucía.

Falange Española: Partido político español de ideología fascista que surgió durante la Segunda República Española. El título de su himno es *Cara al sol*.

Cuevas del Sacromonte: El Sacromonte es un barrio de Granada. En sus cuevas vivían muchas familias gitanas.

6. Discoteca flamenca

Tres cubano: Tipo de guitarra que tiene tres grupos de cuerdas dobles.

Glosario

ESPAÑOL	INGLÉS	FRANCÉS	ALEMÁN
1 gitano	gypsy	gitan	Zigeuner
2 pobre	poor	pauvre	Arme
3 pueblo	people	peuple	Volk
4 sala de ensayo	rehearsal room	salle de répétition	Probesaal
5 combinar	to blend	mélanger	kombinieren
6 esponja	sponge	éponge	Schwamm
7 absorber	to absorb	absorber	aufsaugen
8 infundible	unmistakable	unique	unverwechselbar
9 visceral	gutsy	viscéral	leidenschaftlich
10 vistoso	visually powerful	attirant	effektiv
11 indiferente	indifferent	indifférent	gleichgültig
12 incluso	even	même	sogar
13 incómodo	uneasy	gêne	unbehaglich
14 predecible	predictable	prévisible	voraussagbar
15 una y otra vez	over and over again	à plusieurs reprises	immer wieder
16 dificultad	obstacle	difficulté	Hindernis
17 infravalorado	under-rated	sous-estimé	unterbewertet
18 pureza	purity	pureté	Reinheit
19 letra	lyrics	paroles	Text

Flamenco de la A a la Z

1 gracia	style, elegance	charme	Grazie
2 queja	complaint	plainte	Klage
3 conmovedor	to move (feelings)	émouvoir	bewegen/ergreifen
4 pirueta	pirouette	pirouette	Pirouette
5 despectivamente	pejoratively	avec mépris	abwerfend
6 maldad	wickedness	méchanceté	Bosheit
7 justo	right	juste	passend
8 juntar	to bring together	joindre	zusammenbringen
9 tabla	plank	planche	Brett
10 clavo	tack	clou	Nagel

ESPAÑOL	INGLÉS	FRANCÉS	ALEMÁN
---------	--------	---------	--------

11 punta	toe (of shoe)/point	bout	Spitze
12 tacón	heel	talón	Absatz

1. El origen del flamenco

1 sufrimiento	suffering	souffrance	Leiden
2 bello	beautiful	beau	schön
3 gesto	gesture	geste	Geste
4 atravesar	to cross	traverser	durchqueren
5 dureza	toughness	dureté	Härte
6 orgullo	pride	fierté	Stolz
7 resignación	resignation	résignation	Resignation
8 altanería	haughtiness	arrogance	Hochmut
9 instintivo	instinctive	instinctif	instinktiv
10 expulsar	to expel	expulser	vertreiben
11 perseguir	to prosecute	persécuter	verfolgen
12 obligar	to make someone do sth	obliger	zwingen
13 huir	to leave/to flee	fuir	flüchten
14 servir	to serve	obéir aux règles	diene
15 bautizar	to baptize	baptiser	taufen
16 hambruna	famine	famine	Hungersnot
17 represión	repression	répression	Unterdrückung
18 mezcla	mixture	mélanger	Mischung
19 raíz	root	racine	Ursprung
20 desesperación	desperation	désespoir	Verzweiflung
21 acusar de	to accuse of	accuser de	beschuldigen
22 raptar	to kidnap	enlever	entführen
23 violar	to rape	violer	vergewaltigen
24 apoyo	help	soutien	Unterstützung
25 bandolero	highwayman/outlaw	brigand	Wegelagerer
26 mendigo	beggar	mendiant	Bettler
27 cruel	cruel	cruel	grausam
28 saber	to taste like	avoir le goût de	schmecken
29 sangre	blood	sang	Blut
30 llanto	weeping	pleurs	Weinen/Klage
31 desconsolado	inconsolable	triste	tröstlos

ESPAÑOL	INGLÉS	FRANCÉS	ALEMÁN
³² paisano	compatriot	compatriote	Landsmann
³³ cárcel	prison	prison	Gefängnis
³⁴ grito	scream	cri	Schrei
³⁵ desafío	mistrust	défi	Herausforderung
³⁶ burdel	brothel	bordel	Bordell
³⁷ sumisión	submission	soumission	Unterwerfung

El pueblo gitano: otra forma de entender la vida

¹ injusticia	injustice	injustice	Ungerechtigkeit
² trato	treatment	traitement	Behandlung
³ cauteloso	cautious	prudent	vorsichtig
⁴ desconfiar	to mistrust	se méfier	misstrauen
⁵ cuidar	to look after	s'occuper (de)	sich kümmern um

2. La música y la riqueza rítmica

¹ riqueza	wealth, richness	richesse	Reichtum/Vielfalt
² presencia	presence	présence	Anwesenheit
³ aportación	contribution	apport	Beitrag
⁴ similitud	similarity	similitude	Ähnlichkeit
⁵ ronco	hoarse	rauque	heiser
⁶ roto	broken	cassé	gebrochen
⁷ contenido	restrained	contenu	zurückhaltend
⁸ herramienta	tool	outil	Mittel
⁹ hacer falta	be necessary	falloir	bedürfen
¹⁰ cómodo	at ease	à l'aise	behaglich
¹¹ amalgama	amalgam	amalgame	Verschmelzung
¹² dar lugar a	to give rise to	donner lieu à	hervorrufen
¹³ depender de	to depend on	dépendre de	abhängen von
¹⁴ dar una palmada	to clap	faire des "palmas"	in die Hände klatschen
¹⁵ pozo	well	puits	Brunnen
¹⁶ clavel	carnation	oeillet	Nelke
¹⁷ sudor	sweat	sueur	Schweißausbruch
¹⁸ tropezar	to bump into	tomber sur	auf jemanden stoßen
¹⁹ temblar	to tremble	trembler	zittern
²⁰ huerto	market garden	potager	Gemüsegarten

ESPAÑOL	INGLÉS	FRANCÉS	ALEMÁN
²¹ regar	to water	arroser	gießen
²² hierbabuena	mint	menthe	Minze
²³ perejil	parsley	persil	Petersilie
²⁴ barriga	belly	ventre	Bauch
²⁵ indigestión	indigestion	indigestion	verdorbener Magen
²⁶ conuco	small farm	potager	Obst-, Gemüsegarten
²⁷ lucero	dark horse	cheval brun	Schwarzes Pferd
²⁸ compartir	to share	partager	jemanden an etwas teilhaben lassen
²⁹ reírse de	to laugh at	se moquer de	lachen über
³⁰ soledad	loneliness	solitude	Einsamkeit
³¹ solemne	solemn	solennel	feierlich
³² elevado	elevated	élevé	erhaben
³³ mariposa	butterfly	papillon	Schmetterling
³⁴ muchacho	young person	garçon/fille	Bursche/Mädel
³⁵ serpiente	snake, serpent	serpent	Schlange
³⁶ encadenado	chained	enchaîné	angekettet
³⁷ cuadrar	to fit	s'ajuster	übereinstimmen

El cajón: peruano de nacimiento, flamenco de adopción

¹ caja	box	boîte	Kiste
² cuerda	string	corde	Saite
³ gira	tour	ournée	Tournee

3. La puesta en escena

¹ actuar	to perform	jouer	auftreten
² protagonista	main character, lead	protagoniste	Hauptdarsteller
³ atento	attentive	attentif	aufmerksam
⁴ espectacular	spectacular	incroyable	spektakulär
⁵ destacar	to stand out	se distinguer	hervortreten
⁶ equivaler a	to be equivalent to	équivaloir à	entsprechen
⁷ acompañamiento	backing instrument	accompagnement	Begleitung
⁸ punteo	plucking	un solo de guitare	Zupfen
⁹ aumentar	to increase	augmenter	steigen
¹⁰ distinguir	to distinguish	distinguer	wahrnehmen

ESPAÑOL**INGLÉS****FRANCÉS****ALEMÁN**²⁵ **iluminación**

lighting

éclairage

Beleuchtung

²⁶ **vestuario**

wardrobe

costumes

Kostüme

²⁷ **ternura**

warmth

tendresse

Sanftmut

6. Discoteca flamenca¹ **imprescindible**

essential

indispensable

unentbehrlich

² **batería**

drums

batterie

Schlagzeug

³ **homenaje**

homage

hommage

Ehrung

⁴ **inédito**

new

inédit

neu/originell

⁵ **desconocido**

unknown

inconnu

unbekannt

⁶ **instrumentación**

instrumentation

instrumentation

Instrumentierung

⁷ **apertura**

opening up

ouverture

Öffnung

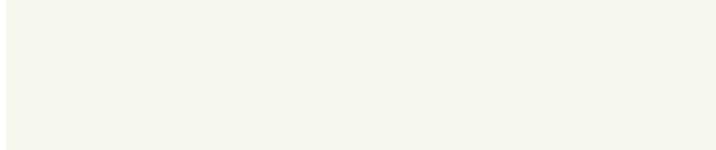
actividades

ANTES DE LEER

1. ¿Cuáles de estas palabras están relacionadas con el flamenco? Si quieres, puedes añadir otras que no aparecen aquí.

alegría pena sufrimiento dolor enfado indiferencia ironía humor
 protesta elegancia diversión sufrimiento profundidad pasión fuerza
 debilidad tristeza temperamento

2. Mira las fotografías del libro. ¿Qué emociones expresan los artistas? Intenta describir cómo se sienten.

3. ¿Qué sabes sobre flamenco? Haz este test. Al final del libro, vuelve a la actividad y corrige tus respuestas, si es necesario.

1. Cuando alguien tiene talento y gracia natural para el flamenco se dice que tiene:	2. El flamenco nace en:
a) el diablo	a) Andalucía
b) duende	b) Cataluña
c) alas	c) Madrid
3. Los gitanos vienen de:	4. Las personas que bailan flamenco se llaman:
a) Oriente Medio	a) bailaores
b) La India	b) danzantes
c) Europa del Este	c) bailarines
5. La percusión en el flamenco clásico se hace con:	6. Los instrumentos más importantes son:
a) tambores	a) La guitarra y el saxofón
b) las palmas de las manos	b) El cajón y el bajo
c) las palmas y los pies	c) La guitarra y el cajón

7. Un poeta español muy relacionado con el flamenco y Andalucía es:

- a) Federico García Lorca
- b) Miguel de Cervantes
- c) Rafael Alberti

8. El guitarrista flamenco más famoso es:

- a) Manolo Sanlúcar
- b) Tomatito
- c) Paco de Lucía

9. ¿Quién era Camarón de la Isla?

- a) Un guitarrista
- b) Un cantaor
- c) Un bailaor

10. Los estilos de flamenco se llaman:

- a) bailes
- b) palos
- c) tipos

DURANTE LA LECTURA

Introducción

4. Resume las características fundamentales del flamenco en un breve texto de dos o tres líneas.

Capítulos 1 y 2

5. ¿Qué tiene en común la historia de los gitanos, los judíos y los musulmanes?

6. Si has leído el capítulo 2 y escuchado el CD, ¿has podido distinguir las diferencias entre los palos? ¿Cuáles te gustan más?