

Formación musical del cante flamenco: en torno a la figura de Silverio Franconetti (1830-1889)

Guillermo Castro Buendía

Tesis Doctoral. Universidad de Murcia. 2014

Cuatro años de intenso y laborioso trabajo han sido necesarios para lograr el propósito que me marqué tiempo ha, cuando decidí embarcarme en la búsqueda de los elementos musicales que definen y dan sentido al arte flamenco y entender a su vez el papel que Silverio Franconetti pudo jugar en todo ello a la hora de sentar unas bases estéticas en él. Esta tesis doctoral ve su publicación en forma de libro bajo el título de *Génesis musical del cante flamenco. De lo remoto a lo tangible en la música flamenca hasta la muerte de Silverio Franconetti (1830-1889)*, Libros con Duende, Sevilla, 2014, con retoques y múltiples añadidos que se han ido incorporando desde que fue defendida el 31 de marzo de 2014.

Principales aportaciones y repercusiones de mi trabajo

La principal aportación de mi trabajo se haya en el terreno histó-

rico-musical, ya que descubro los elementos musicales expresivos de la música flamenca que pueden detectarse en las músicas escritas hasta el siglo XV, por medio del estudio y análisis de las partituras conservadas de música de canto, baile y guitarra. A su vez hago un estudio de las fuentes de tradición oral conservadas en el entorno popular, utilizando las grabaciones de antiguos cilindros y discos de pizarra desde finales del siglo XIX y los escritos que mencionan danzas, cantos y otras músicas populares desde tiempos de Roma. De todo ello se hace un análisis comparado, concluyendo y demostrando que la música que hoy entendemos como “flamenco” se forma por un proceso de decantación de elementos musicales muy diversos que hunden su tradición en músicas peninsulares, y que cristalizan a mediados del XIX en formas flamencas llamadas *cañas*, *polos*, *serranas*, *playeras*, *rondeñas*, *malagueñas*, *cantes sin guitarra* y algunas *cantiñas*, algo después en *seguiriyas* y *soleares* y finalmente en *alegrías*, *tangos*, *peteneras* y *bulerías* rozando ya el siglo XX.

En lo que respecta al cante flamenco, este se forma musicalmente a partir de la amplia nómina de cantos tradicionales y populares

que existen en la Península. La naturaleza musical de los cantes flamencos y su forma de acompañamiento coincide con cantos tradicionales fuertemente arraigados en la cultura popular española, como son: fandangos, jotas, seguidillas, romances y cantos de trabajo. Estas modalidades nutrirán el repertorio de los artistas del género primero llamado andaluz y luego flamenco, transformándose posteriormente en los estilos flamencos antes mencionados.

En cuanto a su acompañamiento los antecedentes musicales más remotos del flamenco los encontramos en la música desde el siglo XV, en algunas folías. En el siglo XVI en pasacalles, romanescas; y luego en la del XVII en algunas jácaras, en las cuales aparece una de las bases armónico-rítmicas que nutrirá la forma de acompañamiento de los jaleos, soleares y bulerías en modo *frigio*. Igualmente la estructura musical del canario será el punto de partida del zapateado y las cantiñas en modo *Mayor*. La música para guitarra del siglo XVI-II y su lenguaje idiomático, con la técnica del rasgueo, será el antecedente más importante y la base fundamental del llamado “toque flamenco” de acompañamiento que se irá definiendo a lo largo del siglo XIX.

Silverio Franconetti. Foto cedida por el autor.

Sobre las posibles influencias de músicas de otras culturas, concluimos que la herencia musical de Al-Andalus que se conserva en el norte del continente africano tiene unas características expresivas, rítmicas y melódicas específicas y personales, que no coinciden en su mayoría con la música tradicional española y, por ello, tampoco con el flamenco, aunque haya ciertas semejanzas y algunos puntos en común. Esto supone una distancia musical importante, lo que obliga a descartar a la música árabe como base o germen de la música flamenca. Mayor distancia hay aún con la música hindú, por ello la aportación del pueblo gitano hay que considerarla en el aspecto interpretativo.

El papel de Silverio Franconetti como uno de los primeros empresarios en sacarle partido al flamenco y como codificador y creador de estilos de cante parece decisivo en el desarrollo del flamenco. Su personalidad artística dejó una impronta de gran relevancia en casi todas las modalidades en boga en su tiempo: cañas, polos, serranas, seguiriyas y soleares, transmitiéndose

sus formas de cante en sus discípulos y cantaores posteriores. No obstante, el papel de Silverio no puede considerarse exclusivo, pues otros importantes artistas antes que él y otros coetáneos colaboraron en el proceso de creación artística.

Al respecto de la influencia de la música académica en el flamenco, no hemos encontrado evidencias muy relevantes en este sentido. Parece que este traspaso más bien se ha dado al revés. Los compositores de zarzuelas, canciones andaluzas y repertorio dirigido a la música de salón en el siglo XIX parecen inspirarse en las músicas tradicionales y populares para crear sus obras, tal y como vino ocurriendo desde el siglo XVI en adelante. En este sentido es importante señalar que antes de que se publiquen partitu-

ras de estilos relacionados con el flamenco hay siempre algún antecedente fuera del ambiente académico. Se describen músicas, cantos y bailes en ambientes populares que son retomados luego bajo un prisma académico, lo que supone un alejamiento del verdadero espíritu de esta música, muchas veces excesivamente depurada o refinada, con ritmos muy elementales y poco ricos.

En conclusión, creo que mi trabajo, al mostrar de forma clara los antecedentes musicales en los que se basa el arte flamenco, contribuirá para descartar de forma definitiva teorías sin base como han sido el supuesto origen gitano en la llamada "época hermética" o el árabe del campesino errante "fe-lah-mengu", de mucho calado a lo largo de todo el siglo XX.

Guillermo Castro Buendía a la guitarra.

El Ballet Flamenco de Andalucía, en el espectáculo *Imágenes* (foto: Luis Castilla).

El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco incrementa sus visitas y consultas durante el Festival de Jerez

El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco (CADF), que amplía su horario de atención al público durante las fechas en las que se celebra el Festival de Jerez, ha obtenido durante la edición de este año un notable incremento de todos los parámetros que miden los usuarios de sus servicios: visitas a exposiciones, consultas de fondos en sala o en Puntos de Información del Flamenco (PIF), asistencia a los cursos y actividades programadas, etcétera.

El incremento más llamativo se produce en las consultas en sala que han pasado de 341 el pasado año a 536 en el actual, pero también han

crecido las realizadas por internet o en los PIF: de 497 a 581. Igualmente, el número de visitantes a sus exposiciones –*Miradas de bailaoras*, de Paco Sánchez, en la que su autor muestra, a través de 28 retratos realizados en monocromo, toda la fuerza, la energía y la personalidad con la que la mujer pisa los escenarios del flamenco; *Soleras de voz*, de Carmen Palop, y *Flamencas del pasado*, con postales y otros objetos procedentes de los fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco– han sido superiores: 2.767 visitas frente a 1.991 registradas en la última edición. Las presentaciones realizadas –el disco de Maizenita y un libro de Guillermo

Castro– han sido seguidas por 191 personas, casi 100 personas más, y los 7 cursos y talleres que se han desarrollado en las instalaciones del centro lo fueron por 170.

Con esta oferta de servicios y la respuesta obtenida en ellos, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte reafirma su apuesta por el Festival de Jerez, una apuesta que va más allá del importante patrocinio que se lleva a cabo por el Instituto del Flamenco de Andalucía, y que convierte al CADF en una sede más del evento jerezano, en un lugar de referencia al que acuden aficionados y estudiosos de 44 países.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, felicitó en la rueda de prensa de presentación del balance del Festival a Jerez “por esta nueva edición de su Festival, que, de nuevo, ha sido un magnífico escaparate para el flamenco. De nuevo hemos podido comprobar cómo este arte es capaz de atraer a público de lugares tan diversos y tan dispares como Finlandia, Alemania, Francia, Irlanda, Suiza, India, Japón... Todo ello lo hemos podido comprobar en las actividades que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, ha desarrollado en estas dos semanas intensas y fecundas en las que se ha desarrollado el Festival”, indicó.

Estas actividades se iniciaron con la inauguración, en el Teatro Villamarta, de la exposición *Memoria de Paco*, una muestra comisariada por Juan José Téllez y producida por el Instituto Andaluz del Flamenco que “es más que un recorrido de la vida y la obra de un artista a través de imágenes o de textos. Además de ello, esta muestra significa también

un retrato de un hombre que supo enaltecer el flamenco como nadie, que llegó a ser uno de los músicos españoles más venerados y que quiso poner su virtuosismo al servicio del flamenco”, afirma la directora del Instituto Andaluz del Flamenco.

El interés que el flamenco despierta a nivel internacional quedó de manifiesto también en el encuentro de negocios organizado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, en colaboración con el Instituto Andaluz del Flamenco y el Festival de Jerez. Un total de 31 empresas andaluzas del sector del flamenco participaron en esta cita de negocios, que contó con la asistencia de nueve directores y programadores de ocho países. Esta actividad forma parte del Plan de acciones de apoyo a la Internacionalización de las Industrias Culturales Andaluzas para 2015, diseñado por Extenda en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Los invitados internacionales, que procedían de Luxemburgo, Fran-

cia, Italia, Emiratos Árabes Unidos, China, Japón, Colombia y Brasil, formaron de una agenda de reuniones bilaterales con las empresas andaluzas. El objetivo de Extenda con este encuentro ha sido que las firmas de la comunidad pudieran dar a conocer, con fines comerciales, su oferta de espectáculos de flamenco a esta selección de profesionales.

El programa de la misión comercial se completó con actividades de networking con los invitados ya citados y una asistencia conjunta al espectáculo de inauguración del festival, que corrió a cargo de la artista Mercedes Ruiz con el espectáculo *Ella*, que resultó ganador del Premio del Público de este Festival de Jerez.

La delegación andaluza estuvo compuesta por empresas de las provincias de Sevilla, Almería, Granada, Málaga y Cádiz. Tras la finalización de los encuentros de negocios tanto los invitados y programadores internacionales como las empresas participantes calificaron el encuentro de muy productivo y con expectativas de negocio.

La directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco, junto al investigador Guillermo Castro Buendía y la representante de la editorial Libros con Duende, Rocío Navarro, en la presentación del libro de Castro Buendía en el CADF.

La nueva
ALBOREÁ

Revista del Instituto Andaluz del Flamenco

Año VIII. Número 31. Enero-marzo 2015

Edita:

JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Educación, Cultura y Deporte
©JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Producción:

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Instituto Andaluz del Flamenco

Consejero de Educación, Cultura y Deporte:

Luciano Alonso

Director de la Agencia Andaluza de

Instituciones Culturales:

José Francisco Pérez Moreno

Directora del Instituto Andaluz del Flamenco:

María de los Ángeles Carrasco Hidalgo

Dirección de 'La Nueva Alboreá':

Aída Rodríguez Agraso

Equipo de redacción:

Aída Rodríguez Agraso

María José García Ramos

Mª Eusebia López Martínez

Diseño y maquetación:

Oficina de Diseño. Gerencia Andaluza de Instituciones Patrimoniales

Carmen Fernández Montenegro

Francisco José Romero Romero

D.L.: CA-13/07

ISSN: 1887-5106

'La nueva Alboreá' es una revista gratuita que pretende difundir los diferentes aspectos relacionados con el mundo del arte flamenco. La totalidad de su contenido no debe interpretarse como el punto de vista del Instituto Andaluz del Flamenco o la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a menos que se especifique explícitamente.

Sumario

enero/marzo 2015

4 En presente

El Instituto Andaluz del Flamenco ha desarrollado una importante labor encaminada a la conservación, difusión y recuperación de nuestro arte más genuino.

16 De actualidad

Convocadas las subvenciones al tejido profesional, al tejido asociativo y a los festivales de pequeño y mediano formato.

28 El patrimonio

Incoado el expediente para declarar Bien de Interés Cultural la Zambomba de Jerez y Arcos.

38 Educación

Convocados los Premios Flamenco en el Aula a la elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos y al reconocimiento de experiencias y buenas prácticas docentes, y publicada la Resolución que regula las medidas de aprobación y acreditación de proyectos de investigación e innovación y desarrollo curricular, y de elaboración de materiales curriculares y recursos didácticos para la inclusión del flamenco en el sistema educativo andaluz.

52 En el recuerdo

En 2015 se cumplen cinco años del fallecimiento de Enrique Morente, cuyo legado y cuya trayectoria profesional, humana y vital siguen siendo homenajeados, reconocidos y recordados.

64 In memoriam

El flamenco llora la muerte de Juan de la Plata, Eduardo Márquez, La Sallago, Domingo Alvarado, Manuel Moneo, La Faraona, Pepito Vargas y Sebastián Escudero.