

**OÍR, LEER, ENTENDER...
DISFRUTAR
EL CANTE FLAMENCO**

ACTIVIDADES PARA LA CLASE DE ESPAÑOL

AGUSTÍN YAGÜE BARREDO, 2002

DESTINATARIOS

- estudiantes de nivel intermedio o avanzado: nivel B2 / C1 del *Marco Común Europeo de Referencia*

OBJETIVOS PARA ESTUDIANTES:

- conocer una de las expresiones artísticas más características de España: el cante flamenco, en concreto, el cante jondo (“hondo”), en su vertiente cultural, más allá de estereotipos folclóricos. No se pretende un acercamiento al léxico o al vocabulario, puesto que las audiciones resultan muy difíciles, también para los nativos. Por esa razón tampoco se persigue un acercamiento exhaustivo a la comprensión de las audiciones.
- disfrutar de la música y valorar las manifestaciones culturales y artísticas de otros países.
- romper algunos tópicos respecto al cante flamenco
- comprensión lectora específica: debido a la dificultad de las audiciones se propone siempre (en un modo u otro) la lectura de las canciones
- reconocimiento de algunas características de la pronunciación del español

OBJETIVOS METODOLÓGICOS (PARA PROFESORADO)

1. Actividad de acercamiento al tema.

2. Activación de vocabulario y desarrollo de intuiciones. Para ello se muestra a los estudiantes una serie de fotografías, relacionadas con el flamenco, de las que puedan inferir algunas de las soluciones, para confirmar o no sus respuestas.

2.1. Se pretende aquí activar vocabulario, conocimiento compartido y desarrollo de actividades orales, escritas, auditivas y lectoras.

3. Actividad de comprensión lectora precisa, y comprensión auditiva: se pide a los estudiantes que interactúen en relación con lo que leen y que reaccionen ante la información; se propone además una reacción inmediata para el trabajo de comprensión lectora y auditiva.

4. Actividad optativa que propone una audición simple de un fragmento narrativo de la película *Flamenco*, de Carlos Saura –minuto 2:40-, preparado con la lectura.

6. Se propone un trabajo de comprensión lectora con un objetivo posterior, esto es decir, se ofrece al alumno una razón para completar la actividad)

7. Se proponen actividades de comprensión lectora para facilitar la comprensión auditiva posterior.

8. La actividad es opcional: se presenta un fragmento de la película *Flamenco* –0:27-, de Carlos Saura, para reforzar los contenidos de la lectura anterior y para preparar la audición.

9. Se propone un trabajo de audición atenta, con propósito definido. Puesto que la audición es muy compleja, no se propone la comprensión auditiva, sino una actividad simple: el alumno está arropado por las actividades de pre-audición y la clave procede de la lectura: las “tonás” no tienen música y las “seguiyas” sí. Se pretende conseguir que el estudiante tenga interés por saber qué dice la canción, y se le ha ofrecido un trabajo previo.

10. Se sugieren ahora unas actividades post-audición, que pueden ser utilizadas para repasar alguna estructura. Se han elegido las que se detallan, pero se podría haber optado por otras.

11. Se pretende un trabajo de comprensión auditiva precisa para captar uno de los rasgos complejos para la comprensión auditiva en situaciones reales: la relajación (la no pronunciación) de la –d- intervocálica en los participios en situaciones de habla informales o estándar: los ejemplos de los textos son “sentenciao”, “amarrao” y “desamparao”... Una vez que los alumnos “descubran” este fenómeno del español, no sólo peninsular sino también de otras zonas hispanohablantes, se les va a proponer otra actividad para consolidar este rasgo.

12. El profesor/a leerá la frase dos veces (para que los estudiantes reconozcan el sentido global), y dará unos segundos para que, en parejas, decidan la pronunciación más adecuada. Se les recuerda que en contextos cultos, muchos hispanohablantes sí pronuncian la –d-, pero no es habitual en contextos familiares. Se pretende una comprensión auditiva global y una reacción en función del contexto previsto.

Cuando hayan completado todas las frases, se dejará que los grupos pronuncien cada una de las frases según el criterio que creen que han de aplicar. El profesor prestará especial atención a los casos en que no pronuncien la –d-, porque la presencia de dos vocales seguidas más la tendencia a la diptongación de los anglófonos puede resultar un buen momento para la práctica de la pronunciación. Aquí se proponen algunos ejemplos.

13. Se propone un trabajo de pre-audición basado en la lectura. También se puede proponer a los estudiantes que observen el fenómeno de la pérdida de la –d-, que se observa en “nasío”.

14. Se presenta un fragmento de la película *Flamenco* –0:35-, de Carlos Saura, con el que pretende de nuevo ofrecer razones para estimular la audición y acostumar al estudiante a una audición difícil en condiciones “reales”. Asimismo se pretende que el estudiante tenga estímulos visuales para captar la plasticidad del flamenco y que intente describirlos en español.

15. Se propone una actividad de conocimiento cultural fundada en el contraste, para propiciar conocimientos previos y la interacción oral. El profesor/a sugerirá debates acerca de aquellas cosas que más hayan sorprendido a los estudiantes.

16. Se pretende, por vez primera, un trabajo específico sin disponer del texto previamente. Con casi total certeza, los estudiantes no dudan de que ésta es una canción también pesimista. Sólo tienen que buscar algunas palabras –audición fina- para justificar su opinión. El trabajo previo, las repeticiones frecuentes en los cantos flamencos y el ritmo lento pueden hacer que se sienta seguro en el trabajo.

Finalizada la primera audición y la lectura, se propone una segunda audición de confirmación.

17. Ejercicio simple de comprensión auditiva, que se propone aquí por ser el texto más fácil de entender.

CARACTERÍSTICAS DE ROSA MARÍA	CARACTERÍSTICAS DEL CANTANTE
coqueta, joven, guapa, alegre, presumida...	enamorado, pesimista, triste, celoso, desesperado...

Se propone aquí un trabajo de activación de vocabulario, sencillo par el caso de la descripción física, y bastante más compleja para los atributos psicológicos.

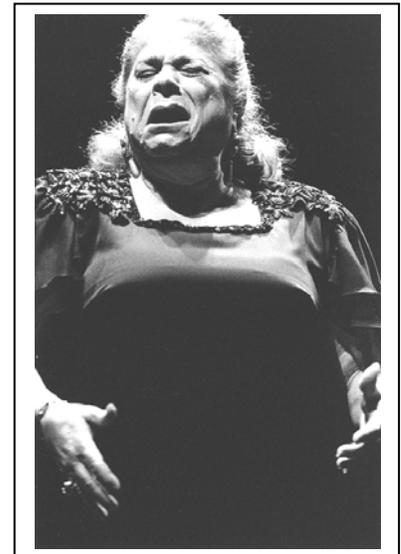
18. El conjunto de la actividad se orienta a la comprensión lectora, aunque la validación de la comprensión se va a producir mediante la comprensión auditiva. El profesor/a puede determinar si prefiere trabajar el léxico –opción A- o bien los pronombres –opción B-; el proceso en cualquier caso similar. No obstante, si se opta por los pronombres el profesor/a puede revisar el funcionamiento de los pronombres personales en español. Con el ejercicio se ha conseguido una lectura atenta y una audición precisa, y en este caso supone ya un avance sustancial respecto a las actividades propuestas al inicio del taller.

1 ¿Qué sabes del flamenco?

Comenta con tus compañeros/as y contesta si crees que las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

¿Y tú qué crees?	V	F	comprobación
1 El cante flamenco es siempre un canto alegre y festivo			
2 Siempre que hay cante flamenco, hay baile			
3 Todos los cantes flamencos tienen música (generalmente de guitarra)			
4 El cante flamenco existe desde hace 400 años			
5 El cante flamenco se debe sobre todo a los gitanos			
6 El cante flamenco tiene influencias de la India, Persia (Irán) y Pakistán, música religiosa, cantos judíos, la música de Cuba, etc.			
7 El cante flamenco se interpreta sólo en Andalucía			
8 Hay diversos tipos de cantes flamencos, y se suelen llamar "palos"			
9 Las mujeres no están autorizadas a cantar el cante jondo; sólo los hombres pueden hacerlo			
10 Entre 1960 y 1970 empiezan las primeras actuaciones públicas de flamenco en España (antes sólo se cantaba en círculos privados)			

2 Hablamos de flamenco

¿Qué os sugieren estas fotografías? ¿Alguna de ellas os ayuda para solucionar el cuestionario anterior? ¿Qué palabras se os ocurren para describir estas fotografías? ¿Algunas de esas palabras son diferentes a las ideas que teníais sobre el cante flamenco?

Anotad aquí las palabras o frases que se os ocurran:

Intentad escribir una frase que resuma el espíritu del cante flamenco. Comparadla con la de los compañeros/as. ¿Se parecen todas? ¿Se ajustan a las ideas que habíais sacado después del cuestionario?

3 Lo que dicen los expertos...

Lee a tu compañero/a el siguiente texto. Cuando él / ella crea que ha descubierto alguna información que confirme o desmienta una de las respuestas del cuestionario, levantará su mano y te dirá lo que ha descubierto. Confírmalo en el cuadro anterior. A continuación seguirá él/ella leyendo.

Es posible que antes del siglo XVIII (18) existiera alguna forma de flamenco en los hogares de los gitanos que vivían al sur de Andalucía. Sin embargo, no está demostrado y desde luego no son cantes conocidos. Hasta mediados del siglo XIX (19) el flamenco no se empieza a hacer público, con actuaciones en los cafés cantantes, que entonces se ponen de moda.

El flamenco nació de la fusión de diferentes culturas que pasaron por Andalucía y que quedaron en la memoria musical del pueblo andaluz: cantos hindúes y griegos, cantos religiosos medievales, melodías persas, cantos judíos, sones africanos y hasta música del Caribe, cuando muchos emigrantes (los indianos) regresaron a España a finales del siglo XIX.

Todos esos ingredientes dieron lugar a esa estructura musical que conocemos como flamenco, siempre muy flexible para adaptarse a la forma de interpretación del cantante (el "cantaor") y con una gran variedad de estilos, que son conocidos con el nombre de "palos".

En la actualidad, el flamenco ha recogido ritmos de jazz, rock y blues, aunque a juicio de los expertos, esas canciones han perdido ya su esencia flamenca.

4 ¿Cómo dice...?

Ahora vais a oír un pequeño texto que trata más o menos de lo mismo. Escucha con atención y subraya en el texto anterior las informaciones similares a las que oirás.

5 Comprobamos...

Tras la lectura y la audición, revisa ahora las respuestas del cuestionario. ¿Cuántos aciertos tuviste?

Aquí están las respuestas:

- 1: falso:** algunas de las fotografías muestran una expresión muy trágica durante la interpretación
- 2: falso:** si acertaste la anterior, podrás haber deducido que lo trágico no siempre va bien con el baile (que mucho más festivo)
- 3: falso:** si te fijas bien, verás que en ninguna de las fotografías aparecen instrumentos musicales, aunque ciertamente lo más normal es el acompañamiento con guitarra y con palmas
- 4: falso:** tal y como dice el texto tiene apenas 200 años
- 5: verdadero:** así lo dice el texto: fueron los gitanos los que recogieron la música andaluza y crearon el flamenco (en otras partes del mundo hay gitanos, pero no hay flamenco). Es decir, que es un cante gitano que toma como base muchas de las tradiciones musicales andaluzas
- 6: verdadero:** así lo dice el texto
- 7: verdadero:** tal y como se explica en el la respuesta 5, el flamenco es un cante gitano y andaluz al mismo tiempo (aunque también se canta en algunas provincias cercanas)
- 8: verdadero:** como se recoge en el texto
- 9: falso:** varias mujeres aparecen en las fotografías cantando flamenco
- 10: falso:** en el texto se informa de que fue a mediados del siglo XIX, en los cafés cantantes; también de una de las fotografías de una actuación en Hollywood se puede deducir que en los años 1940 y 50 ya era conocido en todo el mundo.

6 Aprendiendo un poco más...

Ahora que ya conoces un poquito más del cante jondo, vamos a averiguar algo más sobre los tipos de cantes flamencos, que como ya sabes se conocen como “palos”. Aquí tienes la descripción de dos de esos “palos”. Lee con atención el texto porque luego intentaréis descubrir cuál son las que vais a oír.

seguiriyas

Es la segunda etapa en la historia del flamenco. Posiblemente las seguiriyas son una derivación de las “tonás”, especialmente de un tipo de éstas, las llamadas “plañideras”, que derivan de la palabra “plañir”, que significa llorar. Como se trata de un canto gitano, sólo se conocía entre familias gitanas, que eran comunidades muy cerradas. A principios del siglo XIX se empiezan a cantar en público, coincidiendo con la suavización de la represión contra los gitanos (y una cierta situación política y cultural después de la guerra de independencia contra los franceses).

Es un cante muy difícil, reservado a unas pocas familias gitanas, y cada cantaor le dio una interpretación personal, aunque todas coinciden en un largo y estremecedor lamento.

“tonás”

Las “tonás” son las muestras más antiguas del flamenco. Posiblemente derivan de canciones populares del siglo XVII, y de la palabra “tonada”, “tono”, “melodía”. Fueron creación genuina gitana sobre todo en Sevilla y Cádiz (y por esa razón permanecieron ocultas entre las familias gitanas y apenas hay datos de las “tonás”). Las “tonás” no se dieron a conocer hasta finales del siglo XVIII, cuando el rey Carlos III prohíbe la persecución a los gitanos. Representan claramente la fusión entre lo oriental y lo gitano andaluz.

Las letras aluden siempre a la vida de los gitanos errantes y con problemas, y siempre muestran resignación ante la injusticia, aunque suelen combinar la protesta y la resignación. Existen varios tipos, las más conocidas son las llamadas *martinetes* (que se cantaban en las fraguas –*forge*–) o las llamadas *carceleras* (en las cárceles).

Como casi todos los cantos originales, no tienen acompañamiento musical (ni tampoco baile), aunque en la actualidad se acompañan con golpes de yunque (*anvil*) y martillo. Se consigue así que la voz sola resulte más dramática, de acuerdo con la historia que se explica.

8 Vamos a ver...

Ahora vas a ver un baile flamenco (sin cante). En él verás la representación de uno de los “palos” anteriores: la seguiriya o la “toná” ... Intenta descubrir cuál es... y explica por qué.

9 Flamenco en directo

Ahora que sabéis un poquito más, vas a oír dos cantes flamencos muy difíciles: una “toná” y una “seguiriya”. Con lo que ya sabes debes determinar cuál es cada una de ellas. Si puedes, intenta apuntar alguna palabra que oigas...

10 Explícanoslo...

¿Cuál de las dos te ha gustado más?

Aquí tienes unas estructuras para practicar:

La que más me ha gustado... porque...

Lo que más me ha gustado... porque

La mejor / La peor de las dos es...

¿En qué crees que se diferencian o se parecen?

Aquí tienes unas estructuras para practicar:

Una... y la otra...

Una... mientras que la otra...

Las dos / Ambas... pero / aunque...

¡Concurso! ¿Cuántas palabras has entendido...? Anótalas aquí... Enseguida lo comprobaremos... Y recuerda que muchos españoles no entienden casi ninguna, porque es muy difícil... ¡No hace falta entender la música para disfrutarla!

--

1 1 Replay...

Audición. Vamos a oír de nuevo la “toná” y la seguriya... Para que sea más fácil aquí tienes las letras... No te preocupes, que cantan muy despacito.

toná

José Menese: *Fue “sentenciao” Juan García* (5 min.)

Ay, fue “sentenciao” (*sentenciado*) Juan García
desde el mosquetón (*antigua arma de fuego: quiere decir, como explica después, que fue sentenciado directamente por un disparo*)
primera noche de agosto,
sin juez ni defensor.
No era por miedo su llanto
porque... porque llorando salió.
Lloraba porque dejaba
lo que en su casa dejó.
(Ayes)
Lo sacaron “amarrao” (*amarrado, atado*)
Y “amarraíto” (*amarradito*) “queó” (*quedó*)
a dos pasos del camino,
y en el camino, amor...
Ay, y así murió Juan García,
testamento no escribió.
Ay, y así murió Juan García,
testamento no escribió.
Pero lo que Juan dejaba,
y el pueblo lo “arrecogió” (*recogió*)
Dije “verdá” (*verdad*). Como yo lo que dije era “verdá”,
como la verdá dolía, más “mandaíto” (*mandado; aconsejable, obligado*) era callar.

seguiriya

Camarón de la Isla: *Murió mi madre* (3 min. 10 seg.)

Ayy, murió mi "mare" (*madre*) sola, ay.
Solo me quedé.
"Desamparao" (*desamparado*) y sin calor de nadie.
¡Qué fatigas (*penas, dolores*) pasé!
Yo no quiero verte.
Yo no quiero verte, ay.
Ni escuchar tu voz.
Aunque te tenga presente
como una maldición.

Seguramente ha sido más fácil ahora... ¿Qué te ha sorprendido más del cante? ¿Qué opinas de la pronunciación?

Vamos a leerlo en voz alta... Fíjate en los textos escritos y en lo que oyes... porque tienes que descubrir algunas palabras que los dos cantaroes pronuncian igual...

12 Así lo dicen...

A pesar de lo que se dice, muchos españoles no pronuncian siempre como se escribe... Lo acabas de oír y lo vamos a practicar. Vuestro profesor/a os va a leer unas frases... A veces pronunciará el sonido de la -d- y a veces no. Tenéis que comprobar si la forma en que lo ha hecho es la mejor...

(En televisión o en una conferencia)

La situación financiera de los mercados internacionales ha terminado en un mercado descenso del dólar.

(En casa)

¡Qué fastidio! Se ha acabado la sal y no me he acordado de comprar cuando he estado en el mercado.

(Entre amigos, en un bar)

¿No te has enterado? Estoy avergonzado, esta vez han perdido los Hurricanes por 26 a 12 y han tomado ventaja en la clasificación.

(En un juicio)

Se ha planteado un grave problema entre el acusado y mi defendido.

13 Más flamenco

Aquí tienes un texto de otro tipo de cante flamenco, denominado petenera. Entre los gitanos se decía que la petenera traía mala suerte si se cantaba (sobre todo en público)... Cuando las oigas, subraya las palabras que creas que son tristes.

petenera

Camarón de la Isla: *En la provincia de Cádiz* (3 min.)

En la provincia de "Caí" (*Cádiz, en el sur de España*)
ha "nasío" (*nacido*) la petenera
en un pueblo que le "disen" (*dicen*)
en un pueblo que le "disen"
Paterna de la Ribera.
En la provincia de "Caí"
ha "nasío" la petenera.
Soy como el peregrino,
soy como el peregrino

que vive sufrir errante.
Voy "crusando" (*cruzando*) los caminos,
en un sinvivir* constante
a cuestras** con mi destino.
En un sinvivir constante
a cuestras con mi destino.

* angustia, desazón, *anxiety*

** soportando, sin poder evitarlo

Las palabras relacionadas con la tristeza o los problemas son: sufrir, errante (*errant*), sinvivir (es una palabra que se usa muy poco, pero que se puede deducir su significado fácilmente), a cuestras con... (*on one's back*). Si son nuevas para ti, anótalas en tu cuaderno.

14 Y otra más

Este cante que vas a ver y oír es también una petenera. Intenta de nuevo encontrar palabras o ideas que te sugieran tristeza... Si puedes, hazlo sin leer el texto, pero si te resulta difícil aquí tienes la letra:

petenera

José Menese: *Sentenciao estoy a muerte* (3 min. 55 seg.)

¡Ay, ay, ay! "Sentenciao" (*sentenciado*) estoy a muerte,
si me ven hablar contigo.
Ya pueden los "mataores" (*matadores*),
"mare" (*madre*) de mi corazón,
prevenir (*preparar, avisar*) a los cuchillos.
"Sentenciao" (*sentenciado*) estoy a muerte,
si me ven hablar contigo.

¡Ay! Firme yo como la "piera" (*pedra*),
tanto tormento y dolor,
para que yo no lo sintiera,
compañera de mis carnes, ¡ay!,
para que yo no lo sintiera,
celdas en el corazón,
¡ay! es menester (*sería necesario*) que tuviera.

Las ideas / palabras que denotan "tristeza" son: *sentenciado, muerte, matadores, tormento, dolor, celdas.*

Ahora tu profesor/a parará el vídeo que acabas de ver en determinadas secuencias. En parejas o en pequeños grupos debéis redactar un pie de foto para cada una de las secuencias... Recuerda que lo que has aprendido: que la petenera tiene que ver mucho con problemas, tristeza, situaciones angustiosas... Quizá algunas de las palabras que has oído y apuntado te sean útiles ahora. Luego elegiremos los mejores pies de foto.

15 Cosas de la suerte

¿Sabías que según los gitanos, interpretar la petenera (especialmente en público) daba muy mala suerte al cantaor...? Por eso no ha sido muy frecuente oír peteneras...

Enumera (en español) cinco cosas que en tu país traen mala suerte...

1	
2	
3	
4	
5	

Comenta con tu compañer@ qué cosas piensas que traen buena suerte o mala suerte en la cultura española...

	buena suerte	mala suerte	nada
viernes 13			
ver un gato negro			
pisar con el pie izquierdo al levantarse			
pisar una caca de perro			
pasar por debajo de una escalera			
derramar accidentalmente la sal en la mesa			
martes 13			
ponerse un jerséi o una camiseta al revés			
un trébol (<i>clover</i>) de cuatro hojas			
encontrar una herradura (<i>horseshoe</i>)			
comer la sopa con la mano izquierda			
un número capicúa (<i>palindrome</i>)			
abrir un paraguas dentro de la casa			
comer lentejas el último día del año			
romper un espejo			
escribir con bolígrafo rojo			

16 Cosas en común

La canción anterior –la petenera- era un poco triste, también la toná y la seguiriya. Vamos a oír ahora otro tipo de canción flamenca: los tientos... Con ella vamos a intentar averiguar si esta canción también es pesimista. Con tu compañero/a intenta anotar las palabras que entiendas, y entre todos sacaremos una conclusión. Después tu profesor/a te dará la letra y la oiremos otra vez.

tientos

Camarón de la isla: *Moraíto como un lirio* (4 min. 28 seg.)

"Moraíto" (*moradito*) como un lirio,
"moraíto" como un lirio,
mi "cuerpesito" (*cuerpecito*) lo tengo,
"moraíto" como un lirio.
Si Dios me diera la muerte,
se acababa al fin el martirio.
Noche triste, alegre son,
noche triste, alegre son,
contemplamos los humanos.
Noche triste, alegre son.
Noche triste, alegre son.
Unos con mucha alegría
y otros con pena y dolor.
Unos con mucha alegría

y otros con pena y dolor.
Que yo el mío cogeré,
que yo el mío cogeré,
sigue tú por tu camino,
que yo el mío cogeré,
déjame vivir mi sino (*destino*)
que yo disfruto con él.
Libre quiero ser,
libre quiero ser,
como el pájaro que canta, primita,
al amanecer.
Como el pájaro que canta, primita,
al amanecer.

17 Un poquito de alegría

No todo es tristeza en el cante jondo (aunque en la mayoría de los casos sí). También hay algunas canciones alegres. Uno de esos tipos recibe el nombre de "tangos", pero no tiene nada que ver con el famoso baile argentino. Escucha la canción con atención e intenta rellenar las palabras que faltan en el texto...

tangos

Camarón de la isla: *Rosa María* (2 min. 15 seg.)

Flores silvestres del
y agua de la clara
así puedo comparar los colores de tu
Rosa María, Rosa María
si tú me quisieras, qué feliz sería.
Tengo celos de las flores,
del espejo en que te miras
del con que te peinas
y del que respiras
y del aire que
Rosa María, Rosa María
si tú me quisieras, qué feliz sería.
Tienes alegría y belleza y finura en el andar,
y hasta tu es y distinta a las demás.
Rosa María, Rosa María
si tú me quisieras, qué sería.
Rosa María, Rosa María.

Vas a oír de nuevo la canción, y tienes que imaginarte cómo es Rosa María y también los sentimientos del cantante. Junto con tu compañero/a deberás encontrar adjetivos / pequeñas frases apropiados para cada uno de ellos... Luego los compartiremos con toda la clase... Seguro que aprendemos palabras nuevas.

CARACTERÍSTICAS DE ROSA MARÍA	CARACTERÍSTICAS DEL CANTANTE

Aquí tienes algunas estructuras para justificar tu selección:

Creo que Rosa María (presente de indicativo + información) porque (presente de indicativo + información): *Creo que Rosa María es muy guapa porque el cantante la compara con las flores / Considero que el cantante está triste porque Rosa María no le quiere.*

Pienso que Rosa María (presente de indicativo + información) porque si no (condicional + información) *Pienso que Rosa María es muy divertida porque si no en la canción no diría que su risa es bonita. Opino que el cantante es muy celoso porque si no no diría que tiene celos del peine.*

18 Un poquito de "arte"

Te toca hacer ahora de compositor en este cante por soleares. Comenta con tu compañero/a, y decide dónde van las palabras que se han perdido. Luego escucha la canción y cuenta los aciertos.

soleares

Camarón de la Isla: *Por mala lengua que tienes* (4 min. 11 seg.)

Por lengua que tienes
al irás a parar
al irás a parar
al irás a parar
que solo/
y dudas de la
Tu tiene
de que yo no vaya a verte
de que yo no vaya a verte
que tiene mu (*muy*) mala
y habla mal de mi gente.
Que la me la quite
yo le estoy pidiendo a Dios
yo le estoy pidiendo a Dios
yo le estoy pidiendo a Dios
porque si tú no la tienes
tampoco la quiero yo.
....., yo a ti te
porque sé que tu querer
no es cariño por dinero...
porque sé que tu querer
no es cariño por dinero.

quiero mentiras la culpa

mala dices infierno

infierno

"verdá"

Flamenca

lengua infierno

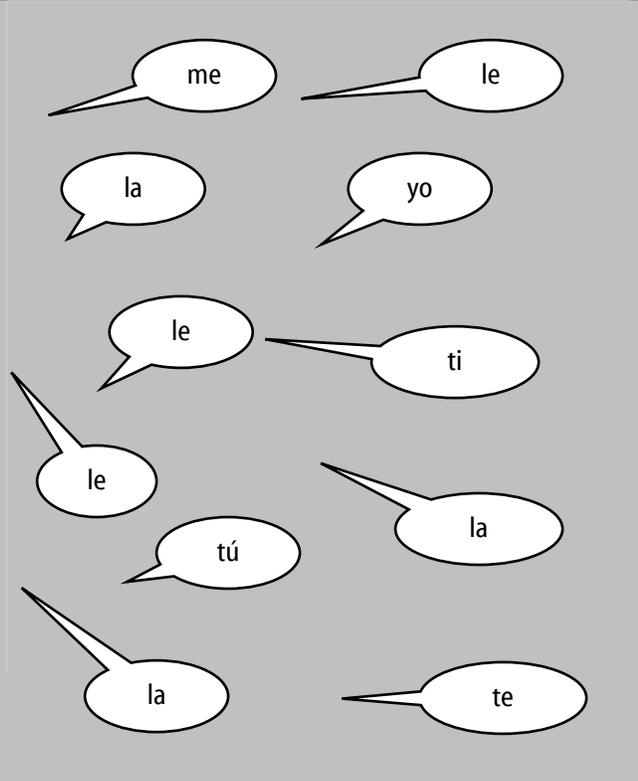
"salú" "mare" (*madre*)

soleares

Camarón de la Isla: *Por mala lengua que tienes* (4 min. 11 seg.)

Por mala lengua que tienes
al infierno irás a parar
al infierno irás a parar
al infierno irás a parar
que solo dices mentiras
y dudas de la "verdá" (*verdad*).
Tu "mare" (*madre*) tiene la culpa
de que yo no vaya a verte
de que yo no vaya a verte
que tiene mu (*muy*) mala lengua
y habla mal de mi gente.
Que la "salú" (*salud*) / quite
yo estoy pidiendo a Dios
yo estoy pidiendo a Dios
yo estoy pidiendo a Dios
porque si no tienes
tampoco quiero yo.
Flamenca, a / quiero
porque sé que tu querer
no es cariño por dinero...
porque sé que tu querer
no es cariño por dinero.

19 Con mucho “arte”

Un conjunto complejo de actividades como el que se ha presentado aquí –y que podría proseguir– ha de contemplar una actividad final de carácter global e integrador, que se debe decidir en función de los estudiantes a los que se dirige. Se sugieren unos ejemplos posibles, adecuados a estudiantes adolescentes:

- En parejas, elaborar un cuestionario por escrito para preguntar a otros estudiantes de la clase acerca del cante jondo (similar a la actividad 1, pero con mayor precisión en contenidos y mayor precisión sintáctica)...
- En parejas o pequeños grupos, inventar una letra para un cante flamenco de acuerdo con un determinado tipo. Para ello se puede consultar la “Pequeña enciclopedia del cante flamenco” que se adjunta al final (letras tristes, sociales, de amor, etc.)
- En pequeños grupos, elaborar un mural (en español para la clase o bilingüe para el centro) sobre lo que han aprendido del cante flamenco
- En grupos, recopilar fotografías para una exposición y redactar pies de foto para cada una de ellas (se pueden conseguir fotografías variadas en la sección “galería” del website <http://www.flamenco-world.com>)
- En parejas, investigar más acerca de campos inexplorados: por ejemplo, puede ser interesante y curioso hacer un listado de los nombres de cantaores y cantaoras (en el website mencionado existe una enciclopedia de cantaores ordenada alfabéticamente)
- colectivamente toda la clase, organizar un concurso de cante flamenco. Por ejemplo, los alumnos discuten y establecen una serie de criterios (dramatismo, tema, facilidad de comprensión, interpretación, originalidad de la letra, etc.). Con ellos, puntúan las canciones (las vuelven a oír) y determinan un ganador o varios ganadores en distintas categorías.
- etc.

Nota final: Se recuerda que el objetivo primordial de esta sesión era un acercamiento al cante jondo. No se trata de explicar gramática u otros aspectos de la lengua. Lo que se han tratado aquí ha sido un pretexto para el trabajo auditivo, si bien se ha pretendido que durante todas las actividades los alumnos practiquen todas las destrezas.

pequeña enciclopedia del CANTE JONDO

“tonás”

Las “tonás” son las muestras más antiguas del flamenco. Posiblemente derivan de canciones populares del siglo XVII, y de la palabra “tonada”, “tono”, “melodía”. Fueron creación genuina gitana sobre todo en Sevilla y Cádiz (y por esa razón permanecieron ocultas entre las familias gitanas y apenas hay datos de las “tonás”) y no se dieron a conocer hasta finales del siglo XVIII, cuando el rey Carlos III prohíbe la persecución a los gitanos. Representan lo más obvio de la fusión entre lo oriental y lo gitano andaluz.

Las letras aluden siempre la vida de los gitanos errantes y con problemas, y siempre muestran resignación ante la injusticia, aunque suelen combinar la protesta y la resignación. Existen varios tipos, las más conocidas son las llamadas *martinetes* (que se cantaban en las fraguas) o las llamadas *carceleras* (en las cárceles).

Como casi todos los cantos originales, no tienen acompañamiento musical (ni tampoco baile), aunque en la actualidad se acompañan con golpes de yunque y martillo. Se consigue así que la voz sola resulte más dramática, de acuerdo con la historia que se explica.

toná

José Menese: *Fue “sentenciao” Juan García* (5 min.)

Ay, fue “sentenciao” (sentenciado) Juan García
desde el mosquetón *

primera noche de agosto,
sin juez ni defensor.

No era por miedo su llanto
porque... porque llorando salió.

Lloraba porque dejaba

lo que en su casa dejó.

(Ayes)

* *antigua arma de fuego: quiere decir, como explica después, que fue sentenciado directamente por un disparo*

Lo sacaron “amarrao” (amarrado, atado)

Y “amarraíto” (amarradito) “queó” (quedó)

a dos pasos del camino,

y en el camino, amor...

Ay, y así murió Juan García,

testamento no escribió.

Ay, y así murió Juan García,

testamento no escribió.

Pero lo que Juan dejaba,

y el pueblo lo “arrecogió” (recogió)

Dije “verdá” (verdad). Como yo lo que dije era “verdá”,

como la “verdá” dolía, más “mandaíto” (mandado;

aconsejable, obligado) era callar.

seguiriyas

Es el segundo núcleo de fundación del flamenco, y posiblemente es una derivación de las "tonás", especialmente con un tipo de ella las llamadas plañideras, que derivan de la palabra plañir llorar. Como canto gitano que es, sólo se conocía en círculos gitanos (comunidades muy cerradas). A principios del siglo XIX se empiezan a conocer, coincidiendo con la suavización de la represión contra los gitanos (y una cierta situación política y cultural después de la guerra de independencia contra los franceses). Es un cante muy difícil, reservado a unas pocas familias gitanas, y cada cantaor le dio una interpretación personal, aunque todas coinciden en un largo y estremecedor lamento.

seguiriya

Camarón de la Isla: *Murió mi madre* (3 min. 10 seg.)

Ayy, murió mi "mare" (madre) sola, ay.
Solo me quedé.
"Desamparao" (desamparado) y sin calor de nadie.
¡Qué fatigas (*penas, dolores*) pasé!
Yo no quiero verte, ay.
Yo no quiero verte, ay.
Ni escuchar tu voz.
Aunque te tenga presente
como una maldición.

soleares

La soleá es el fruto de la aparición pública de las tonás y las seguiriyas. Se empiezan a conocer entorno a 1830 y nace como un cante pensado para acompañar al baile y siempre con guitarra. En esto se diferencia de otros cantes, pues parece que desde su nacimiento tiene un papel público (posiblemente en los cafés cantantes: cafés con actuaciones musicales) no cerrado a la comunidad gitana.

soleares

Camarón de la Isla: *Por mala lengua que tienes* (4 min. 11 seg.)

Por mala lengua que tienes
al infierno irás a parar
al infierno irás a parar
al infierno irás a parar
que solo dices mentiras
y dudas de la "verdá" (verdad).
Tu "mare" (madre) tiene la culpa
de que yo no vaya a verte
de que yo no vaya a verte
que tiene "mu" (muy) mala lengua
y habla mal de mi gente.

Que la "salú" (salud) me la quite
yo le estoy pidiendo a Dios
yo le estoy pidiendo a Dios
yo le estoy pidiendo a Dios
porque si tú no la tienes
tampoco la quiero yo.
Flamenca, yo a ti te quiero
porque sé que tu querer
no es cariño por dinero...
porque sé que tu querer
no es cariño por dinero.

bulerías

Las bulerías proceden directamente de la soleá, y constituyen un cante para acompañar al baile (aunque algunas únicamente se cantan: son las denominadas bulerías por soleá. Su nombre deriva de “burlería” (burla, engaño), y la mayoría tienen un carácter festivo. En general, pues, las bulerías para bailar (o bulerías al golpe) tienen un carácter festivo, y suelen admitir improvisaciones. A pesar de todo lo anterior, las bulerías son uno de los “palos” más difíciles y estrictos del flamenco.

bulerías

Camarón de la Isla: *Luna llena* (3 min. 48 seg.)

Quién me contaría a mí
de que está hecha la luna
si de moñas (*adornos o lazos que llevan las mujeres en la cabeza*) de jazmines
o de sabanillas de cuna.
La luna llena.
La luna llena.
Tú eres errante,
tú eres flamenco y canastera.
En lo alto del monte
le dice piropos un olivo a una estrella.

Y por ser la más guapa y celosa
la luna se ha “pintao” (*pintado*) los ojillos color aceituna.
La luna no tiene sueño
tiene la luz encendida.
Yo le canto desde el Puerto.
Puerto de Santa María (*población costera en Cádiz*)
La luna llena.
La luna llena.
Tú eres gitana,
tú eres errante y canastera.

tangos

gitanos y tientos Tienen origen gitano y se remontan a mucho tiempo atrás. El tango gitano nació como oposición al dramatismo de la toná y la seguriya, y se distingue por su carácter festivo y bailable. Los tientos son una versión más pausada de los tangos, y son menos festivos porque se acercan a las soleares. Los tangos acogen muchas influencias, entre ellas la que representan los tanguillos malagueños, que incorporan aires cubanos.

tangos

Camarón de la isla: *Rosa María* (2 min. 15 seg.)

Flores silvestres del campo
y agua de la luna clara
así puedo comparar los colores de tu cara
Rosa María, Rosa María
si tú me quisieras, qué feliz sería.
Tengo celos de las flores,
del espejo en que te miras
del peine con que te peinas
y del aire que respiras

Y del aire que respiras.
Rosa María, Rosa María,
si tú me quisieras, qué feliz sería.
Tienes alegría y belleza y finura en el andar,
y hasta tu risa es bonita y distinta a las demás.
Rosa María, Rosa María
si tú me quisieras, qué feliz sería.
Rosa María, Rosa María.

tientos

Camarón de la isla: *Moradito como un lirio* (4 min. 28 seg.)

"Moradito" (moradito) como un lirio,
"moradito" como un lirio,
mi "cuerpecito" (cuerpecito) lo tengo,
"moradito" como un lirio.
Si Dios me diera la muerte,
se acababa al fin el martirio.
Noche triste, alegre son,
noche triste, alegre son,
contemplamos los humanos.
Noche triste, alegre son.
Noche triste, alegre son.
Noche triste, alegre son.
Unos con mucha alegría
y otros con pena y dolor.

Unos con mucha alegría
Y otros con pena y dolor.
Que yo el mío cogeré,
que yo el mío cogeré,
sigue tú por tu camino,
que yo el mío cogeré,
déjame vivir mi sino (destino)
que yo disfruto con él.
Libre quiero ser,
libre quiero ser,
como el pájaro que canta, primita,
al amanecer.
Como el pájaro que canta, primita,
Al amanecer.

fandangos

Guardan cierta relación con la solea. Tienen gran expresividad y carecen apenas de normas, de modo que el resultado depende de la interpretación del cantaor. No obstante, muchos de los fandangos se aligeran y se alejan del

espíritu flamenco: son los llamados fandanguillos.

Normalmente se asocian con los trabajos rurales (de campo o del mar. Sobresalen los fandangos de Huelva, con un gran influjo folclórico, ajustados al baile y con acompañamiento de castañuelas, y también de flauta y de caña rociera.

fandangos

Camarón de la Isla: *En el fondo se clavó* (2 min. 31 seg.)

Se clavó,
a un pozo tiré una "piera" (piedra)
y en el fondo se clavó.
Lo mismo que tu cariño
se clavó en mi corazón
cuando éramos dos niños.

Te criaste en un jardín,
Rosa, qué bonita eres.
Te criaste en jardín.
Yo quise robarte un día
y me dio pena de ti
por ser niña todavía.

tarantos

Son los fandangos de Almería, relacionados con los cancioneros moriscos. Entre este grupo destacan las tarantas, que se relacionan históricamente con el cante en las minas, desde los movimientos revolucionarios mineros de 1898. La taranta, en efecto, estuvo vinculada a los movimientos de protesta social y las reivindicaciones laborales.

tarantos

Camarón de la Isla: *Los dos se juegan la "vía"* (3 min. 50 seg.)

Ay, la "vía", (*vida*)
cuando van a trabajar
los hombres se juegan la "vía":
los marineros en el mar,
y los mineros en la mina, ay.
¡Sin saber si volverán, ay!
De la muerte caminamos,
a cuestras con la sentencia,
de la muerte caminamos.
La llevamos con "pacencia" (*paciencia*)
y cuenta nunca echamos, (*no somos conscientes o lo admitimos con resignación*)
aunque se tenga experiencia, ay.

malagueñas

Es otro tipo de fandango, muy enriquecido a lo largo de su historia. Se empezó a difundir a mediados del siglo XIX en los cafés cantantes. Sus letras son generalmente fúnebres (una característica común a muchos tipos de fandangos).

malagueñas

Antonio Mairena: *A mí me da sentimiento* (5 min. 8 seg.)

De quererte "toa" (<i>toda</i>) mi "vía" (<i>vida</i>) a mí me da sentimiento. De quererte yo "toa" mi "vía". Pero yo paso "toel" tormento de que sé que no eres mía. Y así voy pasando el tiempo. Loco y no sentir...	Yo quisiera de momento, ay, ay, estar loco y no sentir porque el sentir, porque el sentir, causa pena, ay, ay; tanta, que no tiene fin. Y el loco vive sin ella, ay.
--	--

“granaínas”

Otro tipo de fandango, éste de las tierras de Granada. Es el tipo de fandango más próximo a sus orígenes moriscos, y algunas de sus melodías conservan la raíz árabe, pero también ha sido un

palo que se adornó mucho y se aproximó así a la copla.

“granaínas”

Luis Caballero: *Serrana, que te olvidara* (3 min. 27 seg.)

Serrana, que te “olviara” (olvidara)
me mandaste a decir.
Serrana, que te “olviara”.
Cuando el parte llegó a mí
yo ya de ti no me acordaba...
Me mandaste a decir...

Que ni la Peña del Alhelí
la Alhambra ni el Sacromonte
“olviaran” aquel hombre
que murió en el Albaicín...
*(todos ellos lugares geográficos
de la provincia de Granada)*
Yerbabuena era su nombre.

petenera

Procede de la provincia de Cádiz, y se origina a principios del siglo XIX. En general, los gitanos suelen considerar que cantar una petenera suele traer mala suerte, y por eso no se acostumbra a interpretar en público. Las influencias de las peteneras son muchas, incluidos ritmos cubanos, y se tiene constancia también de que han pervivido entre los judíos sefarditas (los expulsados de España en 1492) en los Balcanes y Turquía.

petenera

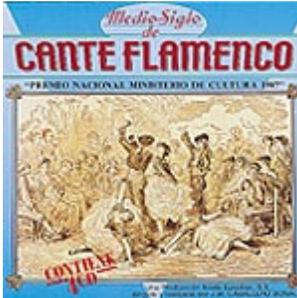
Camarón de la Isla: *En la provincia de Cádiz* (3 min.)

En la provincia de “Caí” (*Cádiz, en el sur de España*)
ha “nasío” (nacido) la petenera
en un pueblo que le “disen” (dicen)
en un pueblo que le “disen”
Paterna de la Ribera.
En la provincia de “Caí”
ha “nasío” la petenera.

Soy como el peregrino,
soy como el peregrino
que vive sufrir errante.
Voy “crusando” (*cruzando*) los caminos,
en un sinvivir constante
a cuestras con mi destino.
En un sinvivir constante
a cuestras con mi destino.

músicas

Las canciones usadas en esta actividad proceden de las siguientes fuentes (se incluye –sin ánimo de publicidad- una posible referencia para la compra de esos discos online):

VIARIOS: "MEDIO SIGLO DE CANTE FLAMENCO"
4 CDS (1998)
BMG MUSIC SPAIN, S.L.

Fue sentenciado Juan García
A mí me da sentimiento
Serrana que te olvidara

<http://www.elcorteingles.es/musica/producto/producto.asp?referencia=05160140504>

CAMARÓN DE LA ISLA: "SON TUS OJOS DOS ESTRELLAS"
(REEDITADO EN 2005)
UNIVERSAL MUSIC

En la provincia de Cádiz
Se murió mi madre
Por mala lengua que tienes

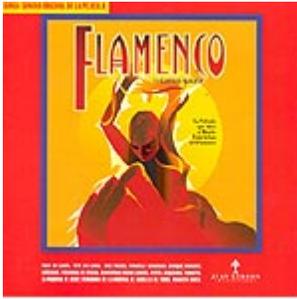
<http://www.elcorteingles.es/musica/producto/producto.asp?referencia=05166385160>

CAMARÓN DE LA ISLA: "ROSA MARÍA"
(1976)
UNIVERSAL MUSIC

Moraíto como un lirio
Rosa María
En el fondo se clavó
Los dos se juegan la vía

<http://www.elcorteingles.es/musica/producto/producto.asp?referencia=05166385152>

VARIOS: BANDA SONORA DE LA PELÍCULA "FLAMENCO", DE CARLOS SAURA
(VOLUMEN II).
JUAN LEBRÓN PRODUCCIONES, 1995

Sentenciado estoy a muerte

<http://www.flamencoexport.com/flamenco-music/miscellaneous-artists/flamenco-de-carlos-saura-vol2.html>