

“JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERENCIAS EN EDUCACIÓN FÍSICA”

INICIACIÓN AL FLAMENCO

Isabel del Caño Hernández

3 de mayo de 2013

INDICE

- 1. QUÉ ES EL FLAMENCO**
- 2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN**
- 3. ELEMENTOS: CANTE – TOQUE – BAILE**
- 4. PALOS o estilos FLAMENCOS**
- 5. EL BAILE FLAMENCO**
 - 5.1 MOVIMIENTOS PRINCIPALES**
 - 5.2 PASOS BÁSICOS**
 - 5.3 ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS BAILES**
- 6. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS**
 - 6.1 PARA EL COMPÁS.**
 - 6.2 PARA EL BAILE**
- 7. ARTISTAS FLAMENCOS**
- 8. VOCABURALIO BÁSICO**
- 9. PÁGINAS WEB DE INTERÉS**

1. QUÉ ES EL FLAMENCO

Original de Andalucía, el flamenco es el resultado de un mestizaje cultural: gitano, árabe, cristiano y judío.

Es espejo y testimonio de numerosos siglos de vida española.

El flamenco llega a nuestros días como el arte o **manifestación cultural del pueblo andaluz que se expresa a través del cante, el toque y el baile.**

Conocido por su gran intensidad emocional, el flamenco se distingue por sus movimientos de brazos, zapateos, profundos cantes y rasgueos de guitarra.

Destacamos dos particularidades especiales:

- Expresión y comunicación de las experiencias y los sentimientos
- Música con ritmos muy marcados, con carácter.

Hoy en día el flamenco se aprecia y practica en todo el mundo.

En 2010 la Unesco declaró el flamenco **Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.**

Fernando Barros Lirola lo define así al flamenco: *“Es el resultado de la fusión de la música vocal, el arte de la danza y el acompañamiento musical, denominados respectivamente cante, baile y toque”.*

2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN

ORIGEN

Nació en Andalucía, (raíz folclórica), más concretamente en el **triángulo formado por Cádiz, Jerez de la Frontera y Sevilla**. La convivencia multicultural en esta zona hizo que el Flamenco naciera recogiendo elementos musicales de todas esas culturas: árabe, judía, cristiana y gitana.

También incorporaron influencias africanas que recogieron de los africanos negros que pasaban por Andalucía y de los caribeños que llegaban a España.

El flamenco casi siempre se asocia con los gitanos. Quizás porque es el grupo que más aportó a su nacimiento y desarrollo. Sin embargo, es un error aportar el arte del flamenco solo a los gitanos. Estos están en toda la península y, sin embargo, el flamenco es original de la cultura andaluza.

También es errónea aportar la fundamentación del flamenco a los árabes, puesto que en Valencia también estuvieron muchos años y allí no se canta flamenco.

Por lo tanto, el flamenco es una mezcla de culturas, pero no legado de una concreta.

RAÍCES MULTICULTURALES EN EL FLAMENCO, Según historiador José Luis Navarro García

Las raíces multiculturales en el flamenco se reflejan en todos sus aspectos: baile, cante y música de guitarra.

En el cante y la música, se encuentran influencias de:

- los cantos de la sinagoga
- los cantos gregorianos
- los cantos populares andaluces
- la música tradicional andaluza
- sonidos árabes
- ritmos africanos

En el baile, se encuentran influencias de tres culturas, principalmente.

- **La cultura de España y Andalucía.** Sus bailes tradicionales.
Aporta la gracia, elegancia, picardía, frescura y sal.
- **La cultura gitana, traen a Andalucía bailes de la India.**
Aporta el temperamento y la garra interpretativa.
- **La cultura negra africana**
Aporta la sensualidad de los contoneos y sus ritmos binarios

EVOLUCIÓN

• **Siglo XVIII**

Los primeros *documentos escritos* que hablan de flamenco como expresión musical aparecen a mediados del siglo XVIII, aunque sus raíces se remontan a épocas más antiguas.

La primera expresión del flamenco que se dio en ese siglo fue en:

- Lugares de trabajo
- Reuniones familiares.

A partir de ahí se extendió a:

- tabernas y fiestas, tomando de esa manera una dimensión pública.

- **Siglo XIX**

Después de esa primera época primitiva, en la que el cante flamenco y el baile se interpretaban en reuniones de amigos, en el seno de la familia, o en el trabajo, se llega a este período donde el flamenco se fragua hacia la profesionalización en varias etapas y lugares:

- **Primera mitad del XIX**

Bailes de candil

Desarrollados en reuniones y fiestas en las tabernas de los barrios de trabajadores, se organizaban por la noche, después del trabajo. Los locales se iluminaban con candiles de aceite y mecha que se repartían por las paredes, por eso se les llamaba *bailes de candil*, nombre que ha quedado para designar a esta primera etapa. Tenían aspecto popular no profesional, aunque había espectadores que acudían a verlo.

Bailes de las Zambras

En el Sacromonte de Granada, un paisaje muy distinto al anterior, barrancos y chumberas, cuevas en lugar de tabernas y los bailaores gitanos. Bailaban para un público, aunque en determinados momentos celebrasen a puerta cerrada sus fiestas rituales.

- Segunda mitad del XIX

Cafés cantantes

Baile, cante y guitarra, en los últimos años del siglo XIX se transforman en espectáculos profesionales.

En cambio trae consigo nuevas perspectivas estéticas, se fijan los estilos y se crean unas bases comunes a los tres componentes que el haga compatibles. El flamenco alcanza la madurez. El hecho se relaciona estrechamente con la existencia de los Cafés Cantantes.

El *Café Cantante* es un local donde se despachaban bebidas y se ofrecían recitales de cante, baile y toque flamencos.

Su auge ocupa la segunda mitad del siglo XIX.

El café cantante constaba de un salón amplio, decorado con espejos y carteles de toros. Disponía de un tablado para llevar a cabo las actuaciones.

La aparición del café cantante en España responde a un fenómeno común en Europa durante esos años. Se dieron en todas las provincias españolas, aunque variaba el tipo de espectáculo que se ofrecía, ya que no estaban exclusivamente dedicados al flamenco.

A los artistas les supuso cambios importantes:

- Se consolida el profesionalismo flamenco. El primer cantaor profesional que registra la Historia es Silverio Franconetti.
- Aumenta el número de cantaores.
- Los cantaores adquieren mayor dominio del oficio.
- Toma importancia el aspecto económico: cobraba más el que mejor cantaba.
- Algunos cantaores imprimieron su personalidad a determinados cantes y se crearon escuelas.

Con relación a los públicos, los cafés cantantes crearon afición al Flamenco, ya que lo pusieron al alcance de gran número de personas.

Algunos cafés cantantes andaluces:

Jerez de la Frontera: Café del Condo, Café de la Vera-Cruz.

Cádiz: Café de la Jardinera, Café del Perjil.

Málaga: Café del Turco, **Café de Chinitas**.

Sevilla: Café del Burrero, Café de Silverio.

Entre los años 20 comienza su decadencia, entre otras razones, por la aparición de otros espectáculos que compiten con él (por ejemplo, el cinematógrafo).

- **Siglo XX**

Siglo XX. Primera mitad.

- **Ópera flamenca.**
- **Teatros y Ballet flamenco:** Carmen Amaya, Antonio El Bailarín, Pilar López.

Tras la decadencia del Café Cantante, el flamenco tuvo que buscar otros cauces para manifestarse. Nace así la Ópera Flamenca:

- Organizados por empresarios profesionales.
- Se celebraban en Plazas de Toros y grandes Teatros.
- Se dedicaban tanto al cante, al baile como a la guitarra.

Los cantes más interpretados eran los Fandangos y Fandanguillos.

Carmen Amaya irrumpe en el baile flamenco rompiendo todos los cánones establecidos, de una forma pura y con las cualidades excepcionales que poseía.

Siglo XX. Segunda mitad.

-**Tablaos:** Farruco, Merche Esmeralda, Güito.

-**Vuelta a los teatros. Montajes:** Mario Maya, Antonio Gades, Carmen Cortés, Manuela Carrasco

Desde los años 50 se crea otra forma de acercar el flamenco al público: se trata de los Festivales Flamencos, tanto en tablaos flamencos como en teatros.

Son espectáculos de cante, baile y guitarra, que se organizan al aire libre y, por consiguiente, en época estival.

La organización la llevan organismos oficiales (ayuntamientos) y Peñas Flamencas.

Su objetivo primordial es difundir el Arte Andaluz.

El auge de los Festivales (en 1986 fueron más de 200) ocasiona una subida del nivel de vida del artista y acerca más público al Flamenco.

Antonio Gades, incorporó a la delicadeza expresiva de la danza de escuela la furia trágica del flamenco.

- **SIGLO XXI**

El flamenco llamado puro, el cante jondo, sigue teniendo cabida en la actualidad, con artistas como La Paquera de Jerez, considerada por muchos la reina de las bulerías; Alonso Núñez Núñez, más conocido como “Rancapino”; o José Menese, José Mercé entre muchos otros.

Podemos disfrutar del cante y del baile en teatros, conciertos, bienales, festivales flamencos...

La profesionalización del baile la encontramos en el Ballet nacional, compañías privadas y artistas relevantes como Cristina Hoyos, Sara Baras.

El Ballet Flamenco de Andalucía es el máximo representante institucional de arte jondo, que ha ejercido de embajador del flamenco desde su creación hace ahora 17 años.

Sara Baras y su compañía en el XXX Festival de Teatro de Málaga, enero de 2012, con la coreografía *La Pepa*.

Flamenco-pop y flamenco fusión: El flamenco se encuentra en un momento de mestizaje con otros ritmos como con rock, jazz, blues, salsa, músicas étnicas de otros lugares... creando así nuevas sonoridades.

Estos estilos se consiguen mezclando algunos aspectos y recursos del flamenco con la instrumentación y estructuras del Pop.

Una fusión que podemos observar en artistas como Pitingo, Chano Dominguez, Chambao, Miriam Méndez (pianista), etc.

3. ELEMENTOS: CANTE – TOQUE – BAILE

(Cante + toque + baile = tablao)

CANTE	TOQUE	BAILE
<p>-Acción de cantar cualquier canto andaluz. -“Cante flamenco”: cante andaluz- gitano. -“Cante jondo”: cante más genuino andaluz, de profundo sentimiento. -Al intérprete del cante flamenco se le llama <i>cantaor</i>. -Los “ales”, “olés” y “quejíos” son esenciales en el flamenco.</p> <p>-Algunos cantaores imprescindibles: Camarón de la Isla Carmen Linares Miguel Poveda Estrella Morente José Mercé</p>	<p>-Normalmente el toque se realiza con la guitarra flamenca. - Es menos pesada y su caja es más estrecha que la guitarra clásica, por lo que su sonoridad es menor y no eclipsa al cantaor.</p> <p>-Algunos guitarristas famosos: Paco de Lucía Tomatito Manolo Sanlúcar Vicente Amigo</p> <p>-Otros instrumentos al toque: -golpes en la caja de guitarra -nudillos en una mesa -cajón, caña, pandereta, castañuelas, botella de anís. -palmas, palmas contra cualquier parte del cuerpo. -taconeo.</p>	<p>- Manifestación artística en la que la expresión de sentimientos a través del cuerpo e improvisación son muy importantes. -A la persona que baila se le llama <i>bailaor</i> o <i>bailaora</i>. -Comprende movimientos de pies, cuerpo y brazos. -El baile se desarrolla en tablaos, teatros y otros lugares escénicos de todo el mundo.</p> <p>-Algunos artistas importantes: Antonio Gades Cristina Hoyos Antonio Canales Rafael Amargo Joaquín Cortés Sara Baras</p>

4. PALOS o estilos FLAMENCOS

¿Qué es un “Palo” flamenco?

- Se conoce como "Palo" cada una de las variedades tradicionales del cante flamenco.
- Este se le podría comparar a un árbol cuyo tronco se llamarían las matriciales, y las ramas las modalidades, según territorio, ciudades, pueblos, barrios y etnias.
- Cada palo flamenco expresa un tipo de sentimiento diferente. El cante jondo expresan sentimientos dolorosos y profundos. Los cantes fiesteros expresan alegría, sensualidad y pasión
- Los más importantes son soleares, Bulería, Seguirilla y Cantiñas, madre del compás de 12 tiempos.

El compás en los palos flamencos

- El compás unifica los tres componentes fundamentales del flamenco: el cante, el toque y el baile.
- La medida rítmica, dependiendo de los bailes o palos, está compuesta por compases simples o mixtos.
- Se entiende por ritmo una secuencia de tiempo con unos acentos determinados que se repiten dos o más veces.
- Los acentos que se marcan dan el énfasis a las interpretaciones.

-De tres tiempos (3/4): **1 2 3** **1 2 3** **1 2 3** **1 2 3** Sevillanas y Fandangos

-De cuatro tiempos (4/4): **1 2 3 4** **1 2 3 4** **1 2 3 4** **1 2 3 4** Tangos y Rumba

-De doce tiempos: **1 2 3** **4 5 6** **7 8** **9 10** **11 12** Soleá, Alegría, Bulería (mixto)

COMPÁS DE TRES TIEMPOS (TERNARIOS) cuatro compases de tres tiempos

$\frac{3}{4}$

Esquema rítmico a trabajar:

SEVILLANAS

-Varios tipos: boleras, corraleras, camperas, marineras, de feria, rocieras, flamencas,...

-Se acompañan con guitarra, palmas y castañuelas.

-Brazos expresivos y pies ligeros.

[Audio: sevillanas de Miguel Poveda](#)

[Video: Sevillanas Miguel Poveda y la Lupi](#)

FANDANGOS

-Es una danza cantada.

-Hay muchas variantes ,

-Hablan de amor, naturaleza.

-Se usan las castañuelas.

- Destacan:

- **Fandangos de Huelva** (más de 200); tienen características principales que los configuran como un grupo propio.

[Audio: Fandango de Huelva](#)

[Video: Pitingo y Juan Carmona](#)

- **Fandangos de Málaga**: se llaman **Verdiales**.

[Audio Malagueña-Verdial](#)

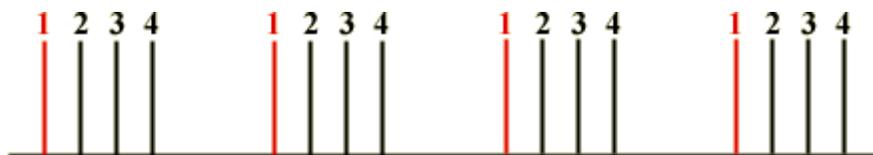
CANTES ABANDOLADOS

(fandangos más folklóricos)

- **Bandolá**
- **Verdiales (Fandangos de Málaga)**
- **Rondeña**
- **Jabera**
- **Zángano**

COMPÁS DE CUATRO TIEMPOS (TERNARIOS)

Compás binario 4/4

TANGOS

- (No es tango argentino)
- Genuino prototipo de cante festero y bailable.
 - Sus coplas constan de tres o cuatro versos octosílabos.
 - Contagian por su sencillez, ritmo y letras, que narran historias de amor, de celos, con picardía, retratando siempre aspectos de la vida cotidiana.
 - Baile muy sensual.
- [Audio: "Como el agua" Camarón.](#)

Familia de los Tangos

- TIENTOS:** Más lento que los tangos; letras más conmovedoras y profundas.
 - TANGUILLOS** (6 tiempos)
 - COLOMBIANAS:** con ritmos latinoamericanos.
- [Audio: Colombianas. Rocío Jurado](#)
- GARROTÍN:** toques de folklore asturiano. [Audio: "Preguntale a mi sombrero"](#)

FARRUCA

- Las letras aluden a tierras gallegas.
- Destaca el zapateo.
- Es un baile de hombre, sólo recientemente lo bailan las mujeres, con pantalones.
- Con complejidad técnica

[Audio: "Recuerdos".](#)

[Vídeo: Sara Baras](#)

ZAMBRA

- Dos estilos:
 - De los gitanos de Granada, bodas gitanas.
 - El creado por Manolo Caracol, para recrear el ambiente moruno de las cuevas del Sacromonte.
- Época de Lola Flores bailando al cante de Manolo Caracol.

[Audio](#)

Familia de la Zambra

- TARANTO:** cante minero, toque acompasado.

RUMBA flamenca

- Descendiente de la rumba cubana; la rumba flamenca ha ido evolucionando bajo un gran número de influencias hasta el boom de las últimas décadas, sobre todo de la rumba catalana.
- Ritmo y letras pegadizos y festeras.
- En el baile se utilizan pasos, remates y marcajes de los tangos, por su similitud de compás.
- Es un ritmo más rápido que los tangos, por eso se acortan los pasos.
- Su baile se caracteriza por ser un baile sensual y coqueto, rico en movimientos de pelvis, caderas y hombros.
- Es el ritmo de las músicas pop-flamenca.

[Audio: Rumbas de Camarón
"Caminando"
"Volando voy"](#)

--	--	--	--

DOCE TIEMPOS

Esquema rítmico a trabajar

Compás Mixto (12 tiempos)

SOLEÁ

- El cante madre
- Ritmo lento y cadencioso.
- Expresión de un sentimiento sereno.
- Letras que se acercan a los refranes.

[Audio: "Santa Cristina y Rufina"](#)

Familia de la Soleá

- SOLEÁ POR BULERÍAS
- CAÑA
- POLO
- ROMANCE
- BAMBERAS
- ALBOREÁ

BULERÍA

(más rápida que Soleá y Alegrías)

- Imprescindible en toda reunión flamenca.
- Uno de los cantes más frescos, donde los bailaores siguen el cante con picardía.

[Audio: La Perla. Bulería.](#)

Familia de la Bulería

- BULERÍA DE JEREZ.
[Audio "Madre mia"](#)
- JALEOS

CANTIÑAS

(más rápida que Soleá)

- Cante típico de Cádiz.
- Proviene de la antigua jota aragonesa, por la inmigración de aragoneses a Cádiz durante la guerra de la Independencia.
- Música alegre, festiva y con mucho ritmo.
- Cante preferido por bailaoras de los cafés cantantes.
- Palos que forman este estilo:
 - **CANTIÑAS.** Letras optimistas y alegres. [Audio Cantiñas](#)
 - ALEGRÍAS.** Siempre comienzan "Titititrán, tran, tran".
[Audio Alegrías](#)

- **CARACOLES.** Palabra caracoles como estribillo.
- ROMERAS
- MIRABÁS

SEGUIRIYA

- Uno de los palos más grandes del flamenco, en el que los sentimientos más profundos alcanzan su máxima expresión.
- Es un cante dramático, fuerte, con letras tristes y trágicas-
- En el compás solo se marcan las acentuaciones:
 - 3 -- 6 - 8 - 10 -12
- La guitarra marca el compás y el cante queda libre.

[Audio: "Un rayo cayó"](#)

5. EL BAILE FLAMENCO

En el flamenco el baile, el canto y la guitarra se funden en una sola expresión artística. Cuando los tres elementos están presentes el baile es lo que les une.

Depende completamente de la guitarra, que le presta el compás y el ritmo imprescindibles para su realización, de manera que su progreso va unido al de este instrumento.

La bailaora o bailaror interpreta los sentimientos que expresa el cantaor o cantaora en el canto. Para crear su baile, recurre al lenguaje del baile flamenco: movimientos de brazos y muñecas, contoneos, giros, zapateos, ritmos y contratiempos.

El bailaror o bailaora se convierte en músico también. La guitarra y la percusión que ejecuta en el zapateo se convierten en una pieza musical completa . La interpretación en el baile depende mucho del tipo de canto (alegre, jondo,..) que se esté interpretando.

Vamos a ver los movimientos principales del baile, que son los que crean los pasos principales del flamenco. Todos ellos requieren cierta técnica.

Sin embargo, existe un elemento principal, **el corazón**:

Es lo más difícil y lo más importante. El baile flamenco hay que sentirlo y hacérselo sentir al que lo contempla. Hay que saber dar salida a los sentimientos y a la expresión de nuestra personalidad. Para ello, hay que entender la música y dejarse llevar por ella. El flamenco no es un arte con reglas fijas. Aquí estriba su mayor dificultad.

Aspectos principales del baile flamenco:

- Movimientos principales.
- Pasos básicos.
- Estructura básica de los bailes.

5.1 MOVIMIENTOS PRINCIPALES DEL BAILE FLAMENCO

(ver más en “Orientaciones pedagógicas”)

<p>PIES</p> <p>Zapateado</p>	<p>-Marcaje de pasos con pies</p> <p>-Zapateado: Percusión rítmica que ejecutan los bailaores con los pies.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es el resultado sonoro y estético de percutir con los pies en el suelo. -Se usa el zapato de tacón que lleva en la punta y tacón clavos para magnificar el sonido. - Se zapatea con rodillas ligeramente flexionadas, la espalda recta y los pies en línea con la cadera. -El zapateo se ejecuta en partes específicas dentro la estructura básica del baile flamenco.. <p>El bailaror usa su zapateo realizar diferentes pasos básicos: “llamadas”, “cierres”, “escobilla”...</p> <p>-Movimientos básicos de zapateo: golpe, planta, tacón y punta</p>
<p>BRAZOS</p> <p>MANOS</p> <p>DEDOS</p>	<p>-El movimiento de los brazos en el flamenco (braceos) junto al movimiento de las manos y los dedos, es una de las características más distintivas de este baile. Es lo que da gracia, encanto y magia al baile flamenco.</p> <p>-En el braceo básico los brazos se mueven de manera semicircular de arriba hacia abajo por afuera del torso; o de abajo hacia arriba por el centro del cuerpo.</p> <p>- A medida que se mueven los brazos, las muñecas rotan de manera circular y los dedos se abren y se cierran como si fueran los pétalos de una flor.</p>
<p>CUERPO</p> <p>Control postural</p>	<p>-Vueltas, torsiones del cuerpo, movimientos de hombros y caderas, vaivenes,...</p> <p>-Estos movimientos se usan en casi todos los momentos de un baile flamenco y se ejecutan simultáneamente con desplazamientos en el espacio, otros movimientos de cuerpo y zapateos.</p>

5.2 PASOS DEL BAILE FLAMENCO

(Todos los pasos están siempre sujetos siempre a la medida del compás y del cante)	
LLAMADA	<ul style="list-style-type: none"> -Acción de llamar. - Señal para que el cantaor comience a cantar. - Movimientos con sonidos de pies claros y contundentes.
CIERRE	<ul style="list-style-type: none"> -Acción de cerrar una secuencia de movimientos, es decir, una parte del baile y dar entrada a otra. -Movimientos basados en percusiones fuertes y posturas determinantes.
REMATE	<ul style="list-style-type: none"> -Acción de rematar (subrayar o enfatizar) un movimiento o una combinación de movimientos. -Se utiliza para dar énfasis en la caída del cante, en los momentos en los que el cantaor respira y para finalizar una secuencia de pasos.
ESCOBILLA	Parte del baile dedicada al zapateado.
MARCAJE	<ul style="list-style-type: none"> -Acción de marcar o interpretar la letra del cante. -Suelen ser movimientos lentos, majestuosos, contenidos, en los que predomina la utilización de los brazos.
DESPLANTE	Actitud que se le da a la postura final de un paso.
PASEÍLLO	<ul style="list-style-type: none"> -Pasos que permiten desplazarnos por el escenario. -Se utilizan en la salida y en la letra del cante para unir las diferentes partes de los bailes y tomar tiempo entre ellas. -Está constituido por movimientos que conllevan desplazamientos. -Predomina la utilización de los brazos. -Se pueden acompañar de sonidos ligeros (plantas) para marcar el ritmo.
MUDANZAS	<ul style="list-style-type: none"> -Movimientos corporales que no llevan desplazamiento, es decir, las mudanzas se realizan en el mismo lugar. -Predominio de movimiento de brazos, torso y piernas. No existen percusiones con los pies.

5.3 ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS BAILES:

Todos los bailes tienen una estructura básica con estas cuatro partes: **SALIDA, LETRA, ESCOBILLA Y COLETILLA**

➤ **SALIDA**

La salida es el momento preciso en el que se empieza el baile. La salida se puede ejecutar de varias maneras.

- Antes del cante Baile comienza con la *falseta*:

La guitarra empieza con una parte melódica sin cante, conocida como *falseta*. El bailar comienza a bailar desplazándose en el espacio lentamente. Enfatiza los movimientos de los brazos, los giros y los paseos.

Baila siguiendo la melodía de la guitarra hasta que ejecuta un cambio sorpresivo. Ese cambio puede ser una llamada o una subida de pies. La llamada consiste en una combinación de sonidos con los zapatos. Se realiza para avisar al cantaor que ya puede comenzar el cante. La subida de pies es un zapateo breve que aumenta de velocidad hasta culminar con un cierre. El cierre indica el final de esta primera parte del baile y el comienzo de la siguiente parte.

- Justo antes del cante :

Justo antes de que el cantaor empiece a cantar, la bailaora realiza una llamada.

En este tipo de salida, la bailaora puede permanecer sentada en total quietud mientras la guitarra interpreta la *falseta*. Cuando el cantaor empieza a cantar el temple (el “Ay Ay Ay” o “Tiri Ti Tran”), ella empieza su baile.

Marca el ritmo con sus palmas mientras se queda sentada o camina lentamente por el espacio. Enfatiza los movimientos suaves de los brazos. También puede permanecer en completa quietud hasta el final del temple.

Al final del temple, la bailaora hace un cambio sorpresivo. Ejecuta la llamada, avisando al cantaor que ya puede comenzar a cantar.

- Después del cante:

Muchas veces el baile comienza después que el cantaor interpreta una letra completa (una estrofa del cante). En este tipo de salida, el bailar entra a escena sorpresivamente. O se levanta de su silla.

Ejecuta una combinación rítmica con sus zapatos, conocido como remate, para cerrar la parte cantada. Puede continuar con un zapateo breve o ejecutar una llamada para que comience la segunda letra del cante.

➤ **LETRA**

Las letras son el corazón del baile flamenco.

- Es el momento en que el bailarín siente la esencia del canto y la interpreta en su baile. Cada letra es un conjunto de versos del canto flamenco. Normalmente en un baile se interpretan una o tres letras.
- En las letras, el bailarín marca el tiempo del canto y los acentos del ritmo con los pies y movimientos de brazos. Estos movimientos son conocidos como **marcajes, paseos, desplantes y remates**.
- En el marcaje, el bailarín no hace sonidos fuertes con los zapatos, para no interrumpir el canto. En algunos instantes entre los versos, ejecuta breves sonidos rítmicos que se funden con la voz del cantador para crear un efecto dramático.
- Al final de la primera letra, el bailarín tiene varias opciones. Algunas de estas opciones son:
 - Pasa a la segunda letra haciendo un breve dibujo rítmico.
 - Hace un remate al terminar la primera letra y una llamada para comenzar la segunda letra.
 - Hace un remate al terminar la primera letra y una llamada para comenzar una escobilla.
 - Baila una falseta y la cierra para bailar la segunda letra.

➤ **ESCOBILLA** Donde se **zapatea**.

- Es la parte donde el bailarín ejecuta una composición rítmica entera con un zapateo.
- Un baile puede tener una o dos escobillas, una breve al principio después de la primera letra y otra más elaborada después de la segunda letra.
- Hacia el final de cada escobilla, el bailarín aumenta la velocidad del ritmo hasta culminar con un remate, cierre o llamada. La última escobilla de un baile normalmente hace la transición rítmica al final del baile.

➤ **IDA O COLETILLA:** estribillo o coletilla del canto

- La parte final del baile.
- Se caracteriza por su aceleración de ritmo.
- Se canta una última letra, conocida como estribillo, y este se compone de **paseillo, remates y cierre**.
- Cada palo culmina con un tipo de letra específico. Las alegrías y soleares se suelen terminar con bulerías. Las farrucas y los tientos se terminan con tangos.

6. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

6.1 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA COMPÁS

Lo importante es que interioricen el compás, aunque sea a un ritmo muy lento. Se comienza por Tangos (4/4) y avanzar el compás por Alegrías (12 tiempos)

tres tiempos (3/4): 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Sevillanas y Fandangos (Ritmo vals)	cuatro tiempos (4/4): 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Tagos y Rumba	Doce tiempos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Soleá, Alegría, Bulería Seguir el siguiente audio "Alegrías Solo compás"
---	--	--

Orientaciones para trabajar cualquier compás:

-Forma de marcarlos: - Palmas

- Pies

- Golpes

El acento puede quedar doblemente marcado con golpe más fuerte de palma +pie

-Ejercicios de Compás, en progresión:

-Señalar con distintos colores las acentuaciones o tiempos.

-Marcar los compases, acompañando con los números que los nombran, en voz alta.

-Hacer el acento en silencio, sin marcarlo: interiorizarlo.

-Marcar el acento con el pie o en silencio.

-Realizar un mismo compás a distintas velocidades

-Marcar todos a la vez un determinado compás varias veces. Acabar y empezar a la vez.

-Alternar la realización de compases entre los diversos grupos de la clase.

-«Entrar» a marcar el compás en diferentes momentos.

-Hacer el compás con una música o cante del palo o estructura correspondiente.

-Reconocer el compás en distintas canciones o músicas.

-Reconocer en lo oído el comienzo y el final de los compases.

6.2 ORIENTACIONES PEDAGOGICAS PARA BAILE

Tratar sobre los movimientos que componen el lenguaje flamenco sin un soporte visual es más difícil de asimilar, puesto que para ello hay que practicarlo. No obstante, frente a la corta práctica realizada podremos seguir unas orientaciones y así ponerlo práctica, tanto personalmente como con los alumnos. El flamenco es muy creativo. Hay que estudiar técnicas, pero no sigue unas reglas estrictas.

Tras haber interiorizado el compás, vamos a acompañarlo de movimientos ligeros, intentando llevar el compás aprendido.

BRAZOS, MANOS, DEDOS

Si algo caracteriza al baile flamenco es el movimiento de **brazos y muñecas**. Requiere técnica, práctica y arte.

Movimiento de muñecas:

Rotan de manera circular, alternando ambas direcciones. A la vez, y los **dedos se abren y se cierran** comenzando por el dedo meñique, como abriendo un abanico, moviendo todos los dedos.

Movimiento de brazos:

Al mismo tiempo que se mueven las muñecas hay que mover los brazos. No es fácil, pero una vez conseguido, nuestros brazos habrán ganado carácter, personalidad y arte.

Los brazos suelen mantenerse altos, sobre la **cabeza**, y redondeados.

En el **braceo** básico los brazos se mueven de manera semicircular de arriba hacia abajo por afuera del torso; o de abajo hacia arriba por el centro del cuerpo.

*Ejercicios en progresión:

Con los dos brazos elevados y firmes:

- Bajar brazo derecho por fuera del torso y a subir por fuera./Idem. izquierdo
- Bajar brazo derecho por dentro del torso y a subir por fuera./Idem. Izquierdo
- Bajar por fuera del torso los dos brazos a la vez. / Bajar por dentro del torso los dos brazos a la vez.

Con los brazos bajados y firmes:

- Subir brazo derecho por fuera del torso y bajar por fuera del torso/ Idem. Izquierdo
- Subir brazo derecho por dentro del torso y bajar por dentro del torso/ Idem. Izquierdo
- Subir por fuera del torso los dos brazos a la vez. / Subir por dentro del torso los dos brazos a la vez.
- Combinar los movimientos de brazos con el acompañamiento del movimiento de las muñecas.

Una vez dominado el movimiento de brazos habrá que **coordinarlo con los pies**. Al principio cuesta un poco, pero después sale solo.

MARCAJE DE PIES Y ZAPATEADO

Marcaje de pies

Para marcar pasos sin desplazamiento, dando al cuerpo un movimiento ligero.

*Ejercicios en progresión:

- Marcando, sin desplazamiento, paso delante con pie derecho y vuelta a posición inicial /paso delante con pie izquierdo y posición inicial (repetir varias veces)
- Marcando, sin desplazamiento, paso lateral con pie derecho y vuelta a posición inicial /paso lateral con pie izquierdo y posición inicial (repetir varias veces)

Zapateado

También es una parte imprescindible del flamenco

Tipos de percusiones de pies: **golpe, planta, tacón y punta.**

Importante: Se zapatea con las **rodillas** ligeramente flexionadas, para golpear firmemente, amortiguar el golpe y evitar lesiones. La **espalda** debe mantenerse recta y los pies en línea recta con la **cadera**.

*Ejercicios en progresión:

1º- Pasos de corta duración, en compases de 3/4 ó 4/4.

- Marcando el compás solo con golpe (de todo el pie), sin hacer los acentos.
- Marcando el compás con golpe y marcando el acento.
- Marcando el compás con golpe y marcando el acento con planta o con tacón o con punta.
- Marcando el compás desplazándose, caminando.
- Marcando el compás desplazándose, caminando y marcando el acento

2º Composición rítmica de pasos.

- Planta-tacón con pie derecho +planta-tacón con pie izquierdo, sucesivamente.
- Golpe-golpe con pie derecho+ planta-tacón con pie izquierdo
- +
- Golpe-golpe con pie derecho+ planta-tacón con pie izquierdo, sucesivamente
- Tacón pie derecho + tacón pie izquierdo, sucesivamente.

CUERPO

Control postural

La colocación hay que cuidarla desde el principio, si nos acostumbramos a una buena posición.

El **cuerpo** debe colocarse muy recto, con gallardía, aunque también debe quebrarse y estirarse cuando el paso lo requiera. Estos movimientos tienen que ser armoniosos, naturales, no forzados; sintiéndose identificado con la plástica del movimiento.

La **cabeza** también es importante. Deberá mantenerse alta, acentuará el sentido de los pasos y el baile ganará en expresividad.

Existe multitud de movimientos corporales, creativos, que podemos introducir en el baile flamenco.

Estos movimientos se usan en casi todos los momentos de un baile flamenco y se ejecutan simultáneamente con desplazamientos en el espacio, otros movimientos de cuerpo y zapateos.

Para comenzar a practicarlos, los más significativos para practicar son el caminar, de forma recta y con gallardía, como se ha mencionado anteriormente, y las vueltas.

Propuesta de ejercicios en progresión:

- Vueltas:

Algunas de las más simples y utilizadas:

- .Colocando pie izquierdo sobre pie derecho y girar.
- .Colocando pie derecho sobre pie izquierdo y girar.
- . Haciendo rotar un pie en el sitio mientras el otro marca pasos en el giro.
- . Vuelta quebrada: quebrando el cuerpo hacia el lado que giremos

-Caminar con la planta del pie. En un escenario o bailando se avanza de este modo.

-Movimientos de hombros: nunca deben estar subidos o contraídos, sino relajados, tirando hacia abajo. En algún momento de marcaje de la música se suelen usar movimientos rotatorios, subidas alternativas de derecho-izquierdo...

- Caderas: realizando pasos cazados se marcan de forma elegante; también marcando o exagerando los pasos, flexionando más la rodilla correspondiente.

7. ARTISTAS FLAMENCOS

ALGUNOS ARTISTAS FLAMENCOS SIGINIFICATIVOS				
	DEL CANTE		DEL BAILE	DEL TOQUE
HISTÓRICOS	CARMARÓN DE LA ISLA ENRIQUE MORENTE NIÑA DE LA PUEBLA NIÑA DE LOS PEINES ANTONIO MAIRENA ROCIO JURADO JUANITO VALDERRAMA		CARMEN AMAYA ANTONIO GADES (Profesionalización del baile, primeras compañías artísticas) VICENTE ESCUDERO LOLA FLORES EL GÜITO PASTORA IMPERIO ANTORIO EL BAILARÍN LA CHUNGA	RAMÓN MONTOYA MANOLO DE HUELVA ANIYA LA GITANA LA ANTEQUERANA
ACTUALES	MIGUEL POVEDA DIEGO EL CIGALA MAITE MARTÍN EL CABRERO MARIA TOLEDO	JOSÉ MERCÉ ESTRELLA MORENTE REMEDIOS AMAYA CARMEN LINARES	<u>EVA LA YERBABUENA</u> ROCIO MOLINA RAFAEL AMARGO RAFAELA CARRASCO LEONOR LEAL RUBÉN OLMO SARA BARAS JOAQUÍN CORTÉS	PACO DE LUCIA VICENTE AMIGO MANOLO SANLÚCAR ENRIQUE MELCHOR CELIA MORALES LUCIA TOLEDANO TOMATITO
FLAMENCO/ POP, FUSIÓN (mezcla algunos aspectos y recursos del Flamenco con la instrumentación y estructuras del Pop)	PITINGO MARÍA MÉNDEZ (Bach por flamenco) NIÑA PASTORI ROSARIO Y LOLITA FLORES PASTORA SOLER CHAMBAO ESTOPA		MARÍA PAGÉS “LOS VIVANCOS”	CHANO DOMINGUEZ

8. VOCABULARIO BÁSICO

ABANDOLAOS: Cantes o fandangos de Málaga.

AFICIONADO: Persona amante del Flamenco y que lo conoce.

AFILLA: Un tipo de voz dentro del Cante Flamenco, ronca y rasgada.

AFLAMENCARSE: Fenómeno por el cual una copla o canción adquiere características flamencas.

ALANTE: (cante de): El cante que se ejecuta para ser oído.

ALBOREÁ: Cante Flamenco. Usual en las bodas de rito gitano. Pertenece al grupo de los cantes influidos por la Soleá.

ALEGRÍAS: Cante y baile flamencos. Compás mixto. Propio de Cádiz, del grupo de las Cantiñas.

ARRANCARSE (por): Iniciar un cante o un baile.

ARTISTA: Cantaor, bailaor o tocador profesionales.

ATRÁS (cante de): Cante que se ejecuta para ser bailado.

BAILAOR: Artista que baila flamenco.

BAMBERAS: Cante flamenco de origen folklórico.

BRACEOS: Movimientos del baile flamenco, ejecutados con los brazos.

BULERÍAS: Cante y baile flamencos. Compás mixto. Ritmo muy vivo.

CABALES: (1) Remate de las seguiriyas. (2) Personas muy entendidas en el cante.

CAÍDA: Final de un cante.

CAMPANILLEROS: Cante que se ha aflamencado debido a la interpretación personal de algunos artistas.

CANTAOR: Artista que canta flamenco.

CANTE: Canto flamenco, andaluz.

CANTIÑAS: Cantes propios de Cádiz, de compás mixto, entre las que destacan: Caracoles, mirabrás, alegrías, romeras y cantiñas propiamente dichas.

CAÑA: Cante flamenco muy antiguo.

CARACOLES: Cante flamenco del grupo de las Cantiñas de Cádiz.

CARCELERAS: Cante flamenco del grupo de las tonás. Se interpretan sin guitarra («a palo seco»).

CARTAGENERA Cante flamenco del grupo de los Cantes de Levante, de ejecución libre.

COLOMBIANAS: Cante flamenco del grupo de los Cantes de ida y vuelta.

FALSETAS: Ejecuciones a la guitarra que efectúa el tocaor para completar los espacios entre los tercios del cante.

FANDANGO: Cante flamenco procedente del folklore, de muchas formas y variantes en toda Andalucía.

FARRUCA: Cante de origen folklórico no andaluz que se ha aflamencado.

GARROTÍN: Cante de origen folklórico no andaluz que se ha aflamencado.

GRANAÍNA: Cante flamenco. Es el fandango de Granada. De ejecución libre. Suele rematarse con la MEDIA GRANAÍNA.

GUAJIRA: Cante flamenco procedente del folklore cubano. Del Grupo de los Cantes de Ida y Vuelta.

JABERA: Cante flamenco del grupo de los Cantes Abandolaos (Cantes de Málaga).

JALEAR: Acto de acompañar al cante con palmas o exclamaciones.

JONDO: Adjetivo que se aplica al cante flamenco más puro.

LAÍNA: Tipo de voz en el cante flamenco (fina).

LIVIANAS: Cante flamenco del grupo de las seguiriyas.

MACHO: Estribillo de algunos cantes.

MALAGUEÑAS Cante flamenco libre propio de la zona de Málaga, expresión flamenca del Fandango de este nombre.

MARIANA: Cante flamenco que procede del aflamencamiento de una canción andaluza. Compás semejante al de los Tientos.

MARTINETE: Cante flamenco del grupo de las Tonás (a palo seco) que puede llevar acompañamiento de yunque y martillo.

MILONGAS: Cante flamenco de origen hispanoamericano, del grupo de los cantes de Ida y Vuelta.

MIRABRÁS: Cante flamenco del grupo de las Cantiñas de Cádiz.

NATURAL: Una clase de voz propia del cante flamenco. Voz de pecho.

PALMAS: Forma de acompañar el cante. Las hay de varios tipos: sordas, redoblás, naturales. Llevan el son en el acompañamiento.

PALO: Nombre que recibe cada estilo de cante.

PALO SECO (a): Cantes sin acompañamiento de guitarra.

PETENERA: Cante flamenco, parece ser que oriundo de Paterna de la Rivera (Cádiz).

PLAYERAS: Nombre antiguo de los cantes por seguiriyas.

POLO: Cante flamenco muy antiguo, cercano a la Caña.

QUEJÍOS: Ayes que se ejecutan en el cante, al principio, en medio o al final.

ROMERA: Cante flamenco del grupo de las Cantiñas de Cádiz.

RONDEÑA: Cante flamenco del grupo de los Cantes Abandolaos (Málaga).

RUMBAS: Cante afluencado del grupo de los cantes de Ida y Vuelta.

SAETA: Cante flamenco de origen religioso-popular que se interpreta en Semana Santa durante los desfiles procesionales.

SALÍA: Comienzo del cante.

SERRANAS: Cante flamenco del grupo de las seguiriyas.

SEVILLANAS: Cante y baile folklóricos afluencados de origen andaluz.

SEGUIRIYA: Cante flamenco, trágico y triste, llamado en un principio «playera».

SOLEARES: En singular, Soleá. Cante flamenco a compás. Compás mixto. Tiene diversas variantes.

SON: Acompañamiento del cante o baile mediante palmas y otros procedimientos (palilleos, nudillos, golpes, etc.)

TABLAO: Escenario dispuesto para la actuación de los artistas.

TANGOS: Cante flamenco a compás de 4/4, rítmico y alegre, de probable origen americano.

TANGUILLO: Tango del carnaval o Tango de Cádiz. Cante que interpretan los Coros en Carnaval.

TARANTAS: Cante flamenco del grupo de los Cantes de Levante o de las minas. Ejecución libre.

TARANTOS: Cante flamenco perteneciente al grupo de los Cantes de Levante, a compás de 4/4.

TEMPLE: Cantiñeos que usa el cantaor para encontrar el tono que la guitarra le da.

TEMPORERAS: Cante flamenco de tipo laboral campesino.

TERCIO: Cada uno de los versos de que consta una copla del cante.

TIENTOS: Cante flamenco con el mismo compás que los Tangos, pero de ritmo más lento.

TOCAOR: Guitarrista flamenco.

TONÁS: Cante flamenco sin guitarra. Dentro de este grupo se encuentran los martinetes, las deblas.

TRILLERAS: Cante flamenco de origen andaluz que se cantaba en las faenas del campo. También llamados cantes de Trilla.

VERDIALES: Cante flamenco emparentado con el folklore, del grupo de los abandolaos, que interpretan las PANDAS

9. PÁGINAS WEB DE INTERÉS

El flamenco en la escuela

<http://flamencoprimaria.blogspot.com.es/>

<http://gadesflamencoenelaula.wordpress.com/>

<http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/publicaciones-educativas>

<http://ares.cnice.mec.es/flamenco/>

<http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/comunidadprofesional/sites/default/files/flamencoeducacionobligatoria.pdf>

Para profundizar en el conocimiento de los distintos palos flamencos:

<http://flamencodelahistoria.com/>

Blogs explicativos:

<http://mariajesusmusica.wordpress.com/?s=flamenco>

<http://eugeniamusica.wix.com/flamenco>

<http://musicamingot.blogspot.com.es/search?q=flamenco>

<http://iniciacionalflamenco.blogspot.com.es/>