

MÚSICA y más MÚSICA (IX)

Por Borja Iturbe, Profesor de Música

ESTILO MUSICAL: FLAMENCO

El Gramófono

HISTORIA: Estilo musical nacido en Andalucía, íntimamente ligado al mundo gitano, y con influencias árabe-moriscas. Hoy en día se considera que ha superado todo regionalismo. Los primeros testimonios de su existencia se remontan al siglo XVIII, llegando a ser un estilo estable a finales del XIX. El flamenco es, a la vez, cante, baile y guitarra. Aunque comienza cantándose “a palo seco”, el uso de la guitarra se generalizará a mediados del siglo XIX.

Ha sido protagonista en los “cafés cantantes”, tablaos, plazas de toros, teatros y zarzuelas. Los músicos nacionalistas españoles de finales del XIX y principios del XX se sumergieron en su sonoridad. Fue y sigue siendo fuente de inspiración de poetas y escritores. Ha llegado incluso a los conservatorios y universidades de diversas partes del mundo. Es considerado hoy como uno de los folclores más universalmente admirados.

Actualmente convive la tendencia de un flamenco puro o tradicional con esa otra tendencia cada vez más extendida que busca la fusión o mezcla con otros estilos como el pop, el jazz o el bossa-nova.

CONTEXTO SOCIAL: Estilo perteneciente al folclore andaluz muy vinculado también al mundo gitano. Tópicamente se ha asociado a la marginalidad, pero su evolución lo fue llevando a contextos muy variados. Sus muchos palos se relacionan con “paisajes” diferentes, desde las sevillanas de la elitista Feria de Abril, hasta las sentidas saetas de las procesiones de Semana Santa, pasando por los alegres fandangos de los tablaos. Andalucía lo siente suyo y, se dice, es un estilo que se lleva en la sangre.

FINES-OBJETIVOS: El flamenco busca la expresión directa de los sentimientos, la búsqueda de un escape en las alegrías y las penas, la expresión del mundo íntimo y apasionado del ser humano (de ahí el término “cante jondo”).

CARACTERÍSTICAS MUSICALES: El flamenco posee un estilo melismático (muchas notas o sonidos musicales para una sola sílaba de la letra).

Es una música con una gran libertad interpretativa, lo que hace que no se amolde del todo a la tonalidad, resultando una mezcla de modalidad y tonalidad. Los microtonos juegan un papel importante en la expresividad del cante. A pesar de poseer una gran libertad métrica y rítmica se clasifica en “palos”, que son sub-estilos con los que el flamenco se expresa. Los fundamentales son la *Seguiriya* (cante de la pena, cuatro versos, y compás de doce tiempos), *Soleá* (expresa todos los sentimientos, copla de 3 ó 4 versos, y compás de 3 tiempos), *Tangos* (ocho o cuatro tiempos), *Fandangos* (alegre, seis versos y tres tiempos), *Cantes libres* (sin tiempos), o *Bulerías* (complejo y para minorías, con ritmo ternario rápido).

GRUPOS O CANTANTES PRINCIPALES: Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Juanito Valderrama, Enrique Morente, José Mercé, Antonio Mairena.

Dentro del FLAMENCO-POP destacan: Ketama, Estopa, Kiko Veneno, Niña Pastori, Rosario, Andy y Lucas, El Arrebato, Melendi.

GRUPO MÚSICAL: CHAMBAO

Grupo malagueño nacido en el año 2002, que abanderará un estilo creado por ellos mismos llamado “Flamenco-chill”. Es una mezcla de flamenco con el estilo “Chill out” (fusión de música de ambiente y música tecno, caracterizado por la sensualidad y el intento de relajar). El término “chambao” que toman como nombre se refiere a la tienda de campaña montada en la playa para refugiarse del sol y el viento, señalando así su fuente de inspiración y el ambiente que tratan de recrear con su música.

Su último disco, *Con otro aire*, intenta apartarse de la etiqueta “Flamenco-chill”. Siguiendo en la línea de un flamenco fusión transcultural, Chambao busca abrirse al mundo utilizando instrumentos y sonoridades africanas y latinoamericanas, sin dejar nunca de lado la electrónica. De él extraemos el tema que escuchamos.

Lamari es su voz, y la que compone casi todos los temas de este disco, en el que además de transmitir una desbordante vitalidad, refuerza su conciencia social con varias canciones que hablan de justicia y solidaridad.

Además de una recopilación y un directo, han publicado otros 3 discos de estudio: *Flamenco Chill* (2002), *Endorfinas en la mente* (2004) y *Pokito a pokito* (2005).

LETRA

Miles de sombras cada noche trae la marea,
navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan.
Historias del día a día, historias de buena gente.
Se juegan la vida cansados, con hambre y un frío que pela.

Ahogan sus penas con una candela, ponte tú en su lugar,
el miedo que sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar.

Muchos no llegan, se hundén sus sueños,
papeles mojados, papeles sin dueño.
Muchos no llegan, se hundén sus sueños,
papeles mojados, papeles sin dueño.

Frágiles recuerdos a la deriva desgarran el alma,
calados los huesos el agua los arrastra sin esperanza.

La impotencia en su garganta con sabor a sal
y una bocanada de aire le da otra oportunidad.

Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar,
el miedo que sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar.
Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar,
el miedo que sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar.

Muchos no llegan, se hundén sus sueños,
papeles mojados, papeles sin dueño...

ANÁLISIS AL ESCUCHAR LA CANCIÓN

ANÁLISIS DE LA LETRA

ESTILO DE LA LETRA: Letra coloquial e informal. Posee espontaneidad y poco orden en la comunicación de ideas. Muestra un desahogo personal, una expresión de sentimientos referido a dramas relacionados con el mundo de la inmigración.

Habla de un sujeto colectivo no concreto que el oyente interpretará como aquellas personas que vienen de África y atraviesan el mar para llegar a Europa buscando otra oportunidad. La estrofa b interpela al oyente con la frase “ponte tú en su lugar” después de expresar un sentimiento de inconformismo ante la injusticia en primera persona (“tanta injusticia me desespera”) o de personificar el mar.

RIMA Y MÉTRICA: Estrofas de 4 versos agrupados 2 a 2. Métrica variable. La rima de las estrofas es asonante o libre, siendo consonante en el estribillo.

ANÁLISIS MUSICAL

ESTRUCTURA MUSICAL: Intro-a-b-C-puente instrumental-a'-b'-b'-C-puente instrumental-C

TIMBRE: Esta canción utiliza instrumentos de diversas culturas: varios instrumentos de cuerda como el kanun (semejante a un salterio turco), el laúd o el saz (de la zona de Oriente Medio), o de viento como la flauta árabe. La percusión es producida por la darbuka (egipcio), la dahola (más grave que la darbuka, de Oriente Medio), el riq (pandero árabe), el davul (gran tambor de Oriente Medio) o el gunguru (campanas indias).

Las palmas y las guitarras españolas (una rítmica y otra haciendo punteos), nos recuerdan la sonoridad flamenca.

Suenan, además, el bajo, sintetizadores, batería y programaciones.

Sumándose a la voz principal hay coros en el estribillo. Por último, comienza y termina la canción con voces árabes cantando y hablando.

RITMO Y TONALIDAD: ritmo de rumba (ritmo binario). Tonalidad de la menor y sonoridad modal en las estrofas. La canción se mueve fundamentalmente en el modo menor (La menor y Re menor), realizando la llamada “cadencia flamenca” en el estribillo: una progresión de acordes típicamente flamenca: La menor - Sol mayor - Fa mayor - Mi mayor.

ANÁLISIS DE ESTILO: La fusión y mezcla está en la esencia de esta canción. El flamenco se muestra en las tonalidades usadas en el estribillo, las guitarras, las palmas y el ritmo de rumba. La música electrónica tiene su presencia importante en algunos momentos. El color modal de la intro instrumental nos lleva a sonoridades antiguas y orientales. Y, como ya dijimos, la utilización de instrumentos étnicos de distintas culturas logra la intención de fusión transcultural que se consigue también con el puente instrumental de estilo oriental y las voces árabes.

ANÁLISIS DEL VIDEO-CLIP

Se puede ver y descargar el vídeo en numerosas páginas web. Una posible es: www.yatv.com

Aparecerá el mar sólo al final, como llamando a la esperanza. Antes de llegar al mar se nos muestra el desierto, los mercados del norte de África, carreteras,... Tonos rojizos e imágenes casi veladas. Varios personajes, además de la cantante y el resto del grupo: una joven subsahariana, una familia de Oriente Medio y varias personas del Norte de África.

Sin mostrar las historias que relata la letra, el vídeo nos acerca a los rostros que hay detrás de los recuerdos, las ilusiones, o los sueños que se hunden antes de hacerse realidad.

PARA TRABAJAR EN EL AULA

Actividad 1 (VALORES)

“¿Qué sientes?” Después de escuchar la canción describe los sentimientos que te sugiere y comunica.

Actividad 2 (VALORES, GEOGRAFÍA, ECONOMÍA)

“Las razones de la inmigración”. Haz una lista con las razones que crees que llevan a millones de personas a salir de su casa y su país para llegar a Europa. Ponlo en común en clase y haced una lista común.

Actividad 3 (VALORES, ÉTICA Y ED. CIUDADANÍA)

“Infórmate”. Haz un dossier con recortes de noticias de prensa que encuentres a lo largo de 2 semanas sobre inmigrantes llegados a España o Europa (cayucos, pateras, aeropuertos, repatriaciones,...). Pega los recortes en hojas, y escribe debajo una pequeña explicación personal de la información que dan.

Actividad 4 (VALORES, ÉTICA Y GEOGRAFÍA)	“Muchos no llegan”. Un reto difícil: busca los datos con el número de personas que han muerto o desaparecido estos últimos años intentando llegar a España (cruzando el Estrecho o intentando llegar a Canarias).
Actividad 5 (LENGUA Y LITERATURA, MÚSICA)	La etimología u origen del término “Flamenco”: Este término se aplicó al estilo musical en 1870. Pero también llamamos “flamenco” a un ave, al idioma que hablan en Holanda, a la gente que era de Flandes allá por el siglo XVI. Investiga si tienen algo que ver estos significados. Intenta descubrir en qué se relacionan. <i>Pistas: Originalmente se aplica a la persona nórdica, de tez encarnada; de ahí la aplicación al ave. Posteriormente los compositores de la Polifonía sacra más floreciente del Renacimiento fueron los de la Escuela Flamenca. Más adelante se llamó flamencos a los moriscos alistados en los tercios de Flandes, y quizá de manera picaresca y contrastante a los gitanos que equivocadamente suponían procedentes del Norte. Finalmente, algunos cantos de los judíos que emigraron a Flandes, prohibidos en España, eran también llamados flamencos.</i>
Actividad 6 (VALORES, ÉTICA Y ED. PARA LA CIUDADANÍA)	Debate. Las decisiones políticas relativas a la inmigración no son sencillas ni pueden ser simples. Imaginad que sois políticos y debéis tomar una decisión de política migratoria en España, pero antes necesitáis llegar a un consenso grupal. Apuntad en grupos pequeños los pros y contras de las diversas soluciones que se os ocurran. Llevad el resultado al grupo grande y haced un debate intentando respetar las distintas opiniones. Extrae una conclusión personal después de todo lo pensado y hablado.
Actividad 7 (GEOGRAFÍA Y VALORES)	El mapa de África. África es un mundo inmenso y rico. Vamos a acercarnos a este continente con respeto y curiosidad. Dibuja el mapa de África con todos sus países. Elige uno de ellos, dibuja su geografía e investiga los datos sociales, económicos y culturales de ese país.
Actividad 8 (VALORES, GEOGRAFÍA, ECONOMÍA)	“Vamos a caminar”. Recorramos en la imaginación y el cuaderno el trayecto que han recorrido y siguen recorriendo miles de personas para llegar a Europa. Por ejemplo, imaginémonos que somos un chico o chica de Zambia (o del sur de Sudán, o de Guinea Ecuatorial). Dibuja en un mapa el recorrido que harías, marcando las ciudades más importantes, los kilómetros que caminarías, los lugares peligrosos que atravesarías (desierto, selva, país en guerra), y las distintas lenguas que te encontrarías. Seguidamente haz un plan de viaje con el equipaje que llevarías y el dinero que necesitarías. Calcula cuánto tiempo te llevaría. Finalmente haz planes de cómo darías el último paso: cómo cruzarías a Europa, teniendo en cuenta los riesgos.
Actividad 9 (MÚSICA)	“Instrumentos del mundo”: Después de escuchar atentamente la canción haz una lista de los instrumentos que reconoces. Complétala con las aportaciones de tus compañeros y, una vez terminada, haz una pequeña investigación para saber más de los instrumentos étnicos.
Actividad 10 (VALORES, LENGUA Y LITERATURA, PLÁSTICA)	Visualizar el vídeo. Posibles actividades con él: -Describe, con tus palabras, los distintos paisajes que aparecen. -En el vídeo hay bastantes personajes. Alguno de ellos se repite, como la joven subsahariana. Haz una redacción en la que te imagines quién es, su nombre, cómo es su vida, los sueños que le mueven y las razones que tiene para salir de su tierra. -Si tuvieras que hacer el vídeo, ¿qué secuencia de imágenes introducirías? ¿cómo expresarías lo que dice la canción? Haz un posible guión.
Actividad 11 (VALORES, ED. PARA LA CIUDADANÍA Y LENGUA Y LITERATURA)	“El lenguaje crea realidad”. Utilizamos muchos términos para referirnos a los inmigrantes. Algunos de ellos son peyorativos, como “ilegales” o “sin papeles”. Como constatamos cada día que vemos la realidad con las “gafas” de nuestras palabras, vamos a hacer en clase dos diccionarios. Uno de palabras “prohibidas”, de palabras que hablan mal de las personas, de palabras que nos comprometemos no usar. Y otro diccionario de palabras positivas, que hablan bien de la gente, que hacen el mundo mejor.
Actividad 12	“Más música”. En estos últimos años varios músicos han compuesto canciones que hablan de la inmigración, denunciando injusticias o llamando a la solidaridad. Escuchad alguna de estas canciones: -“Mucha gente” (El Arrebato) / “Emigrantes” (Orishas) / “Inmigrante” (Watis) “Clandestino” (Manu Chao) / “Un muchacho de mi edad” (Pedro Guerra)
PARA SABER MÁS	www.horizonteflamenco.com www.folcloreyflamenco.com www.chambao.es