

Taller El flamenco y sus figuras principales: Paco de Lucía y Camarón de la Isla

Autor: Verónica Barrera

Introducción:

El flamenco es un conjunto de expresiones artísticas tales como el cante, el baile y el toque de guitarra flamenco. Al hablar de expresiones nos referimos a la expresión de las emociones ya que el flamenco es mucho más que cantar, bailar o tocar la guitarra.

El origen del flamenco no está claro, de hecho, no hay escritos sobre el flamenco hasta el siglo XVIII pues se transmitía de forma oral. Se sabe que el flamenco surgió en Andalucía pero no se sabe la fecha exacta de su origen. El flamenco fue influenciado por la cultura bizantina, árabe, judía y la gitana. El papel del pueblo gitano en el flamenco es fundamental, en los primeros testimonios escritos los gitanos aparecen en las fiestas flamencas que se realizaban y como se puede observar actualmente muchos de los artistas son de etnia gitana.

Hoy en día el flamenco es considerado como un símbolo de identidad nacional y sobre todo un símbolo andaluz.

Hay que destacar el uso de diferentes instrumentos dentro del flamenco como la guitarra flamenca y el cajón flamenco.

La guitarra flamenca fue creada por Antonio Torre Jurado (1817-1892), él fue autor de la transformación de la guitarra primitiva en la actual guitarra española. El flamenco ha dado grandes guitarristas como Sabicas, Paco de Lucía y Tomatito.

http://www.guitarkasmont.com/guit_espanyola.jpg

El cajón flamenco fue creado en Perú durante la colonización española debido a la prohibición de la Iglesia del uso del tambor, ya que se consideraba un instrumento pagano. Pasó a utilizarse en España gracias al gran Paco de Lucía que lo adoptó para el flamenco en 1977.

Imagen cajón flamenco

http://www.flamenco-world.com/magazine/about/cajon_flamenco/images/9_grande.jpg

Los „Palos” del flamenco

Los palos del flamenco son cada una de las variedades del cante flamenco. Son los diversos estilos que existen dentro del flamenco. Hay muchas variedades, es decir, muchos palos del flamenco, pero si es cierto que algunos son mucho más populares que otros. Entre los más conocidos podemos nombrar; las alegrías, las seguiriyas, la soleá, las bulerías, el fandango, los romances, los tanguillos, las malagueñas y las sevillanas, aunque estas últimas su origen no se encuentra en el flamenco sino en el folclore andaluz.

Los palos del flamenco normalmente se diferencian por el compás, por las estrofas y el número de sílabas de cada verso.

Las figuras principales del flamenco:

Paco de Lucía

Francisco Sánchez Gómez, “Paco de Lucía”, nació en el seno de una familia de artistas el 21 de diciembre de 1947. Su padre, Antonio Sánchez, guitarrista profesional le dio sus primeras lecciones de guitarra. Hay que destacar que Paco de Lucía se crió en un entorno propicio para el desarrollo de su maestría con la guitarra, pues después del trabajo su padre solía pasar tiempo en casa tocando la guitarra y haciendo demostraciones con sus compañeros de profesión.

Al igual que sus cuatro hermanos, a los once años de edad, tuvo que abandonar la escuela para dedicarse completamente a la guitarra.

Junto con su hermano Pepe, y cuando solo tenía catorce años, grabó el disco “Los chiquitos de Algeciras” en el que su hermano cantaba y él tocaba la guitarra. En 1962 ganaron el primer premio en un concurso flamenco celebrado en la localidad de Jerez de la frontera (Cádiz), como Paco no cumplía la edad necesaria para poder participar en el concurso, se creó un premio especial para él. Fue entonces cuando el mundo del flamenco se empezó a interesar por él.

En el año 1967 es cuando se produce la llamada *revolución flamenca*, al unirse Paco de Lucía al gran Camarón de la isla. El encuentro se produjo durante las giras del “Festival flamenco gitano”. En 1968 empezaron a grabar juntos hasta un total de trece discos. La unión de estos dos grandes artistas marcó un antes y un después en la historia del flamenco.

En 1973, Paco de Lucía graba el disco “Fuente y caudal” en el que se encuentra la rumba “Entre dos aguas”, que lo catapultó a lo más alto en el mundo del flamenco, y que le hizo popular no solo dentro de las fronteras españolas sino a nivel mundial. Este disco fue un éxito ya que Paco de Lucía incluye, como novedad, el uso de instrumentos musicales como los bongos y el bajo eléctrico.

Paco de Lucia recibió muchas críticas por parte de otros artistas y expertos del flamenco por la incorporación de otros instrumentos diferentes a la guitarra a la hora de interpretar el flamenco. Pero él afirmaba que para tocar flamenco no se necesitaban instrumentos puramente flamencos sino que el autor, el artista, debía transmitir su sentimiento flamenco a través de cualquier instrumento.

En 1990, grabó el disco “Zyryab” junto con otros artistas, y en 1993 sale al mercado „live in America”, un disco de algunas de sus actuaciones en directo.

En 1998 graba „Lucía”, un disco en el que expresa el dolor que siente tras la pérdida de su madre con la seguiriya „ Lucía” y así como la pérdida de su gran compañero Camarón con la rondeña „Camarón”.

Hay que destacar que Paco de Lucía también ha realizado contactos con el jazz, ya que el intentaba explorar todas las posibilidades de la guitarra flamenca.

Camarón de la Isla

Camarón es una figura imprescindible para poder entender el cante flamenco del siglo XX ya que fue uno de los mejores cantaores de la historia del flamenco.

José Monge Cruz, nació en San Fernando (Cádiz) en 1952 y murió en 1992.

Durante su juventud Camarón se inclinó por el mundo del toreo, pero al no tener éxito, finalmente se decantó por el cante flamenco, algo que no resultó extraño ya que dentro de su familia ya había figuras del cante flamenco.

Desde los doce años Camarón ganó innumerables concursos, de hecho se le consideraba un niño prodigio.

Como ya hemos dicho antes, en 1967 conoció a Paco de Lucía y juntos grabaron numerosos discos hasta el año 1977. A partir de 1978, Camarón empieza a grabar junto a su gran amigo Tomatito. Su primer disco sin Paco de Lucía se tituló “la leyenda del tiempo”. Con este disco Camarón recibió al igual que Paco de Lucía numerosas críticas. Camarón incluyó otros sonidos dentro de este disco lo que a los ortodoxos del flamenco no les gustó nada. Entre las novedades podemos subrayar el uso del bajo, de la batería, teclados, guitarra eléctrica, etc.

Camarón quería que el flamenco llegara a los más jóvenes por eso quiso darle un toque distinto a sus discos introduciendo rock y jazz. Con este disco Camarón abrió las puertas del flamenco al mestizaje musical entre diversas culturas.

El fenómeno que supuso Camarón para el mundo del flamenco fue en aumento pero por otro lado no podemos olvidar que fue entonces cuando Camarón comenzó a notar el consumo de drogas. A finales de los ochenta, se sometió a un tratamiento de desintoxicación.

En 1989 grabó el disco “Soy gitano” en el que como novedad se puede destacar la colaboración especial de la *Royal Philharmonic Orchestra* de Londres.

El 12 de Mayo de 1992 se anunció la salida de la que sería su última obra maestra “Potro de rabia y miel” en colaboración con Paco de Lucía.

En ese mismo año Camarón murió de cáncer de pulmón. A pesar de haberse rehabilitado de su adicción a las drogas, Camarón fue un fumador empedernido, que llegó a fumar hasta sesenta cigarrillos al día, la causa principal de su muerte.

El flamenco y las fiesta populares:

La Feria de abril:

La feria de abril se celebra en Sevilla (Andalucía). La feria no solo se celebra en Sevilla, hay muchos otros pueblos y ciudades donde celebran su propia feria. Algunas de las ferias más conocidas son; la feria del Caballo de Jerez de la Frontera, la feria de Málaga, la feria de Jaén, la de Granada, etc.

Antiguamente las ferias eran mercados donde se podía comerciar. Este gran evento se celebraba una vez al año durante una semana aproximadamente para que los comerciantes pudieran abastecerse de todo aquello que necesitaban pero que no podían comprar en las cercanías.

La feria de abril está formada por casetas y atracciones. Las casetas suelen estar decoradas y dentro de ellas se puede comer y bailar. Durante este gran evento la gente baila y canta sevillanas, y mucho de ellos se visten con los trajes típicos flamencos.

La Semana Santa

La Semana santa es la conmemoración cristiana anual de la Muerte, Pasión y Resurrección de Jesús de Nazaret. Comienza el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección aunque en algunas ciudades se inicia el Viernes de Dolores.

Durante esta época son habituales las procesiones que van acompañadas de penitentes y de orquesta musical. Además en Andalucía son famosas las Saetas. Las Saetas forman parte de los “palos” del flamenco. Normalmente se le canta una saeta al santo de una determinada procesión en medio de la calle mientras todo el mundo está en silencio. Se canta por el dolor de la muerte de Jesús o por la alegría de su resurrección.

Komitet Główny Olimpiady Języka Hiszpańskiego
Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
www.ojh.edu.pl

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

OŚRODEK
ROZWOJU
EDUKACJI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bibliografía

Todo sobre España, internet red 2000 S.L. [Web en línea]

<<http://www.red2000.com/spain/flamenco/1index.html>>

De flamenco, 2003 Tintes Flamencos S. L. [Web en línea] <

<http://www.deflamenco.com/indexes.jsp?cambio=s>>

Web oficial de turismo en Andalucía [Web en línea] < <http://www.andalucia.org/flamenco/>>

Sevilla web info, Historia del flamenco [Web en línea] <

<http://www.sevillaweb.info/ocio/flamenco/>>

Komitet Główny OJH
ojh@ojh.edu.pl
Collegium Novum UAM, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

