

Los alumnos deben llenar esta hoja y entregarla al supervisor junto con la versión final de su monografía.

Número de convocatoria del alumno

Nombre y apellido(s) del alumno

Número del colegio

Nombre del colegio

Convocatoria de exámenes (mayo o noviembre)

mayo

Año

2013

Asignatura del Programa del Diploma en la que se ha inscrito la monografía: Danza

(En el caso de una monografía en lenguas, señale si se trata del Grupo 1 o el Grupo 2.)

Título de la monografía: Los principios del Flamenco

Declaración del alumno

El alumno debe firmar esta declaración; de lo contrario, es posible que no reciba una calificación final.

Confirmando que soy el autor de este trabajo y que no he recibido más ayuda que la permitida por el Bachillerato Internacional.

He citado debidamente las palabras, ideas o gráficos de otra persona, se hayan expresado estos de forma escrita, oral o visual.

Sé que el máximo de palabras permitido para las monografías es 4.000, y que a los examinadores no se les pide que lean monografías que superen ese límite.

Esta es la versión final de mi monografía.

Firma del alumno:

Fecha:

Informe y declaración del supervisor

El supervisor debe completar este informe, firmar la declaración y luego entregar esta portada junto con la versión final de la monografía al coordinador del Programa del Diploma.

Nombre y apellido(s) del supervisor [MAYÚSCULAS]:

Si lo considera adecuado, escriba algunos comentarios sobre el contexto en que el alumno desarrolló la investigación, las dificultades que encontró y cómo las ha superado (ver página 13 de la guía para la monografía). La entrevista final con el alumno puede ofrecer información útil. Estos comentarios pueden ayudar al examinador a conceder un nivel de logro para el criterio K (valoración global). No escriba comentarios sobre circunstancias adversas personales que puedan haber afectado al alumno. En el caso en que el número de horas dedicadas a la discusión de la monografía con el alumno sea cero, debe explicarse este hecho indicando cómo se ha podido garantizar la autoría original del alumno. Puede adjuntar una hoja adicional si necesita más espacio para escribir sus comentarios.

Esta investigación nació de las experiencias personales de
. Como estudiante del baile flamenco, esta alumna
tiene la curiosidad de saber el origen del baile y
descubrir los factores que influenciaron en su desarrollo.
Tuvo algunas dificultades encontrando
diferentes fuentes de información pero al fin tuvo
suficiente para escribir.

El supervisor debe firmar esta declaración; de lo contrario, es posible que no se otorgue una calificación final.

He leído la versión final de la monografía, la cual será entregada al examinador.

A mi leal saber y entender, la monografía es el trabajo auténtico del alumno.

He dedicado horas a discutir con el alumno su progreso en la realización de la monografía.

Firma del supervisor

Fecha:

Formulario de evaluación (para uso exclusivo del examinador)

Criterios de evaluación	Nivel de logro					
	Examinador 1	Máximo	Examinador 2	Máximo	Examinador 3	
A Formulación del problema de investigación	1	2		2		
B Introducción	1	2		2		
C Investigación	2	4		4		
D Conocimiento y comprensión del tema	3	4		4		
E Argumento razonado	3	4		4		
F Aplicación de habilidades de análisis y evaluación apropiadas para la asignatura	2	4		4		
G Uso de un lenguaje apropiado para la asignatura	2	4		4		
H Conclusión	1	2		2		
I Presentación formal	2	4		4		
J Resumen	1	2		2		
K Valoración global	2	4		4		
Total (máximo 36)	20					

Resumen:

Las artes tal como la música y la danza son, en lo más común, parte de muchas culturas existentes. Casi todo tipo de arte es diferente a pesar no haber sido creada intencionalmente. Sin embargo, aun así se desarrolla al igual que el arte reconocida que es el Flamenco. El Flamenco es un tipo de arte no tiene origen específico y concreto, pero se asocia con los judíos, moros y mayormente con los gitanos y los andaluces. Sabiendo eso, ¿cómo es que el flamenco se origino y se desarrolló con la diversidad cultural presente de los gitanos y los españoles?

Para esta investigación se utilizaran tres libros sobre el Flamenco. Uno de los libros será sobre la historia completa del flamenco, y se utilizara como referencia para guiar hacia una investigación más profunda. Después se usaran los libros restantes, artículos y partes de libro encontrados vía internet para investigar sobre temas más específicos, tal como el origen de los gitanos y otros contribuidores al Flamenco. También se utilizara la red para buscar información pertinente al desarrollo del flamenco, como lo sería un artículo sobre los que abrieron el arte Flamenco al profesionalismo. El resultado de la investigación fue satisfactorio, ya que se encontró información sobre el tema y resulto ser suficiente para contestar la pregunta. Lo que se encontró fue que de los grupos que tuvieron la mayor influencia hacia el desarrollo del Flamenco eran de culturas y sociedad muy distintas. Y aunque la mezcla de las culturas haya creado el arte del Flamenco, fue esa misma diversidad que cambio el flamenco Gitano autentico por el que se desarrolló hasta hoy en día.

Tabla de contenido

1. Introducción	1
2. El Flamenco	2
3. Grupos étnicos	3
4. El origen del Flamenco	5
5. El desarrollo del Flamenco	7
6. Conclusión	9

Introducción:

Las diferencias entre la cultura y la sociedad son de gran importancia ya que tienen el poder de justificar la guerra, de dar libertad, sufrimiento y felicidad. En este caso, sin embargo, la importancia de las diferencias culturales y sociales es su contribución al desarrollo de la danza.

La danza, es una de las formas más fáciles de conocer una cultura, y por eso se puede dividir en varias categorías, dos son preferibles. El primer tipo consiste de bailes que se aprenden al observar a los mayores de una comunidad, bailes comunitarios. Son bailes que no tienen reglas específicas, son usualmente fácil de seguir porque se repiten los mismos pasos, y mantienen el mismo ritmo durante una tanda. El segundo tipo trata con bailes de coreografía detallada, que consisten del aprendizaje de pasos y movimientos específicos y distintas maneras de seguir ritmos. Estos bailes tienen reglas más específicas, y son difíciles de aprender con solo observar, también se necesita mucha más práctica para poder dominar al baile. Estas dos categorías del baile, creo, representan el tipo de organización y valores de una cultura específica. Por ejemplo, la danza que es menos estructural al bailar puede representar a una cultura más liberal que se enfoca más en los sentimientos que causa el baile en vez de la estructura y la perfección. Esta comparación pondría al Ballet Folklórico de México en el lugar de la estructura, y la Cumbia que se baila en su costa en el puesto liberal. Lo mismo se podría decir del Flamenco, ya que hay una gran diferencia entre el flamenco de hoy con el flamenco original de los gitanos.

El Flamenco es la danza española que, comparada con los otros bailes españoles, predomina internacionalmente. Pero para llegar al piso internacional ha pasado por

muchos cambios con relación a la cultura, principalmente con las normas de la sociedad durante el tiempo de su origen y desarrollo. Si estos cambios, tal como la modificación del significado del flamenco y la forma en que se baila, canta, y toca, han sido producto de la cultura y la sociedad entonces, ¿de qué forma es que la diversidad cultural y social ha formado el flamenco y lo ha cambiado con el paso del tiempo?

El Flamenco:

Antes de conocer la estructura del Flamenco es importante saber la definición de la palabra 'flamenco', el nombre de este arte, ya que esta palabra ha tenido varios significados con el paso del tiempo. Por ejemplo, a fines del siglo XVIII 'flamenco' era un sinónimo de 'gitano' y la 'ostentabilidad' y era visto muy negativamente.(Papenbrok 35) Después, salieron otras teorías sobre el significado de la palabra, como la que decía que 'flamenco' origino de la palabra 'flama' por la manera tan expresiva del arte. Sin embargo, la que más describe lo yo siento al bailar Flamenco es la que describe Marion Papenbrok, “ una actitud ante la vida que demuestra orgullo, confianza, y estilo”. (Haas 19; Papenbrok 35) Dejando a un lado lo espiritual del Flamenco, también es de gran importancia saber sobre la estructura del arte. Fuera de España lo que la mayoría de la gente llama Flamenco es el baile, sin embargo, el Flamenco requiere de tres cosas para estar completo; el cante, el baile, y el toque. Y en realidad, en Flamenco lo más importante es el cante, pero eso no fue siempre así.(Papenbrok 24) Otro componente muy importante en el Flamenco es la audiencia, que contribuye el jaleo y las palmas, ósea gritos que alientan al artista, y las palmas que siguen el ritmo.(Papenbrok 25) Es así entonces que los artistas logran compartir el Flamenco con los espectadores.

Grupos Étnicos:

i. Judíos

Los judíos fueron unos de los primeros grupos étnicos en viajar hacia el oeste. Los que llegaron a España se hicieron llamar sefardí y vivieron su mejor momento entre el siglo XI y XIII porque fue un tiempo de prosperidad económica. También ese fue un tiempo en el que el monarca los toleraba junto con su religión. Sin embargo, después del siglo XIII, cuando el monarca cambió, comenzó la persecución de los judíos sefardí. (Thiel-Cramer 17-19)

ii. Moros

Otros contribuyentes al desarrollo del Flamenco fueron los moros que invadieron la península ibérica en el año 711. Fue a causa de su influencia que la ciudad de Córdoba se convirtió en un centro de muchas riquezas monetarias e intelectuales tal como la ciencia, literatura, poesía, y la música. (Thiel-Cramer 19) Durante ese tiempo un millón de personas habitaban en Córdoba, entre ellos habían judíos, y otros grupos étnicos, pero cada grupo vivía en su propio distrito. Sin embargo, la integración y la mezcla de la cultura, específicamente la música y la danza no podían evitarse. Por eso, entre los moros, judíos y otros pocos, se desarrolló un estilo de música y danza diferente a la de Andalucía pero aun con su influencia. (Thiel-Cramer 22-25)

iii. Gitanos

Según la leyenda gitana, su llegada a Europa fue a causa de Bahram Gur, el rey de Persia, que en el año 400 pidió al rey del norte de la India que le enviara a diez mil músicos junto con sus mujeres para unas fiestas. El rey Bahram quedó tan encantado con ellos que les regaló tierras, ganado, y grano para que se quedaran. Sin embargo, a pesar

de haberse quedado, los gitanos no supieron que hacer con ello y el rey, al ver las pérdidas los echo de Persia. (“En camino desde India”) La verdad, no se sabe si esto sea real, pero la leyenda no contradice lo que se ha encontrado en investigaciones previas. Lo descubierto es que los gitanos salieron del norte de la India antes del año 1000, y se estima no llegaron a Europa hasta el año 1400 porque la primera mención de los gitanos en España ocurrió en el año 1425 cuando el rey Alfonso de Aragón recomendó al conde Juan de Egipto menor, líder de una familia gitana, para que fueran admitidos en los pueblos que encontraran a su paso. Sin embargo, en el año 1499, cuando los españoles notaron que su peregrinaje no tenía fin y no se veía que se adaptaran a las normas de la sociedad, comenzaron a dictarse leyes antigitanas y pragmáticas que perseguían su desaparición como cultura. Esto continuo por muchos años, tal como en La Gran Redada de 1749 en la que Fernando VI ordeno el apresamiento de todos los gitanos del reino, fueran hombres, mujeres, ancianos y niños. (“Una historia de persecuciones”)

iv. En total

Geográficamente el Flamenco se desarrolló entre Cádiz, Granada, y Sevilla, también va incluido Jerez de la Frontera, que se encuentra en medio de las tres ciudades.(Papenbrok 21; “Nociones del baile”) Los grupos de mayor influencia fueron los judíos, moriscos, andaluces y gitanos. A pesar de ser de culturas tan diferentes, los gitanos y los judíos sufrieron por las persecuciones ordenadas por los reyes de España, y los moros no tenían mejor trato, especialmente porque alguna vez fueron invasores de España. Así que aunque no se asociaban físicamente, ellos compartían, como hermanos, la miseria que vivían por estar en España. La causa siempre siendo la discriminación por diferencias religiosas, económicas, culturales, sociales y otras causas que no eran

aceptadas por los líderes y la gente española. Por eso creo que el surgimiento del Flamenco fue algo inevitable. Las minorías no tenían derechos, y no eran bienvenidos en ningún lugar, así que era necesario poder expresar el dolor y quejarse de alguna manera. Esa debe ser una de las razones por la que el Flamenco es tan expresivo, es un baile que cuenta la historia de la mísera vida que estas etnias compartían, el Flamenco es un grito de liberación para escapar sufrimiento de la vida que a cada uno le tocó vivir.

El origen del Flamenco:

Así como en las culturas existen dos tipos de danza; informal y alegre o estructural e íntima, también los gitanos producían dos tipos de música. El primer tipo de música que los gitanos produjeron al asimilarse(a su manera) a Andalucía fue la música folclórica. La música era basada en el folklore alegre de Al-Andaluz y usualmente usaban el folclórico para divertir a las personas a cambio de un tipo de pago para poder alimentar al pueblo gitano. Esta forma de ganar dinero demuestra la manera libre que era la comunidad gitana. En lugar de conseguir trabajos en donde había una agenda específica vivían de una forma que les dejara el tiempo libre y sin restricciones. Eso es lo opuesto de los españoles, y ese aspecto es una de las diferencias que posiblemente hizo creer a los españoles que los gitanos no se habían asimilado.

Sin embargo, lo más importante es que ellos compartían esa música con toda la gente porque, en cambio, el otro tipo de música que producían, la “música intimista” según Ruiz, era un tipo de música llena de valores apreciados por la gente gitana. La música intimista se consideraba más humana, porque expresaba sentimientos aparte de la alegría, y solo se tocaba entre los gitanos. Y basado en su experiencia, eso era de

esperarse, porque con el trato que tantas generaciones recibieron de los payos, es claro que para los gitanos no fueran humanos, y menos que fueran dignos de escuchar sus sentimientos más profundos. La música intimista, y su significado para los gitanos también indica que cada parte de la vida era significativa y merecedora de ser recordada, mientras a los payos lo más entretenido es el baile y la música siempre alegre. A pesar de que los gitanos no fueron los únicos que aportaron la música y el baile del Flamenco, pero fueron los mayores contribuyentes a la música y especialmente la danza que constituye al Flamenco, algo que también cambia después.(Ruiz, 12)

La primera vez que se menciona el Flamenco es en una obra de Cervantes, “La Gitanilla” que es el primer precedente no oral que habla del baile Flamenco. Después, en el año 1740 un autor escribió sobre un baile acompañado por instrumentos de cuerda y percusión en Sevilla, y en 1789 otro escritor describió una juerga gitana con música “algo peculiar y diferente” a la de Andalucía. Fue hasta 1862 que se escribió sobre la existencia de los cantaores. Lo primero de lo que se habla en la historia fue del baile Flamenco, que irónicamente, a pesar de ser la primer parte no se volvió la parte más importante del Flamenco, en España, para serlo fuera de ello. Pero aun así, que hayan sido descubiertas estas partes en años diferentes demuestra el progreso del Flamenco antes de ser Flamenco. Así que, basado en la información, se puede inferir que el Flamenco comenzó con el puro baile, y que después agregaron música, seguido por cante sin música, hasta que se convirtió en una mezcla del baile, la música, y el cante. También se nota que en cuanto pasan los años, los gitanos se vuelven más abiertos sobre sus costumbres interfamiliares, tanto que dejan que un extraño, y payo escriba sobre ello. (“El Flamenco”)

El desarrollo del Flamenco:

El Flamenco en su mayoría se cantaba por los hombres, siempre la mayoría de los bailaores han sido mujeres, y los del toque también casi siempre han sido hombres.

(Papenbrok 24) En el Flamenco se usaba el baile junto con los instrumentos, sin embargo para el cante eso era diferente. (“El Flamenco”) Todos los cantaores primeros interpretaban sin acompañamiento. (Papenbrok 42) Por esta razón, aunque ya presente en el baile, la guitarra no se introdujo al cante hasta principios del siglo XIX. La mayoría de las canciones cantadas se trataban de la persecución, el sufrimiento y la muerte. Esos temas eran de gran importancia para los gitanos, y por eso mismo cada cantaor escribía sus propias canciones, ya que para ellos aún existe la filosofía de que “dos personas no pueden sufrir de la misma manera” así que se abstenían de cantar canciones de otros. (Papenbrok 24)

Fue solo después del año 1782, cuando la persecución de los gitanos termino, que la música y el baile Flamenco salió de su lugar tradicional, entre el circulo de las familias gitanas. Para ese entonces los gitanos se sintieron con la confianza de salir y compartir su cultura, ya no tenían razón para esconderse. Sin embargo, los gitanos fueron los únicos que interpretaban el flamenco hasta que llego el año 1860; después de eso los payos, o gente no gitana, comenzaron a aprenderlo. (Papenbrok 35) El tiempo que paso entre estos dos eventos, es probable, fue el tiempo que tomo para aceptarse porque, aunque los hayan declarados libres de persecución, no significa que la gente fuera a aceptarlos ni a su cultura tan fácilmente. También es posible, que cualquier vínculo entre un gitano y un payo, en los tiempos, fuera una deshonra para cualquier lado.

Al igual, fue en este instante que el Flamenco dio un cambio drástico, porque en lugar de la danza, en España, lo que se volvió el elemento más significativo del Flamenco fue el cante. Este progreso puede ser visto como un reflejo de la sociedad española del tiempo, que era muy cercana a la iglesia, porque a pesar de que el baile fue lo primero y lo más importante, eso cambió a ser el canto. Y ese adelanto tiene sentido porque el baile Flamenco, para una persona no gitana era probablemente era demasiado sensual a comparación del folklórico andaluz que trataba mayormente de la alegría. Por consiguiente, aunque la decisión de librar a los gitanos fue buena el intercambio cultural trajo muchos cambios al arte del Flamenco.

La razón por la que esto ocurrió es en parte por la contribución de dos cantantes bien conocidos en el tiempo; Tomás el Nitri y Silverio Franconetti. Tomás el Nitri fue uno de los cantaores más reconocidos al ganar la primera Llave de Oro del Cantante; él le dio fama a las seguiriyas, una de las formas más importantes de cante Flamenco. (“Tomás el Nitri”) Durante ese tiempo, en 1880 Silverio Franconetti, que también pudo haber ganado ese premio, comenzó un café cantante en donde se ofrecía por primera vez el Flamenco como forma de entretenimiento. Poco después, muchos más cafés comenzaron a ofrecer entretenimiento Flamenco en lugar del folklórico de Andalucía. Ese momento es visto como el comienzo de la profesionalización del Flamenco. (Thiel-Cramer 80-81) La razón por el existo de los cafés cantantes probablemente sea debido a que al interpretar el Flamenco en unos de los lugares en el que solían tener solo el folklórico de Andalucía, los payos sintieron que les podía gustar la música y el baile sin tocar terreno gitano.

A fines del siglo XIX el Flamenco se extendió por toda Andalucía y en el siglo

XX comenzaron a surgir profesionales del cante, baile, y el toque. Sin embargo, alrededor del mismo tiempo los payos empezaron a interpretar el Flamenco, y como consecuencia emergió la comercialización que resulto ser dañino para el Flamenco autentico de los gitanos. Esto afecto especialmente en el cante, ya que bajó la calidad original que le daban los gitanos. (Papenbrok 43-45; “El Flamenco”) El cante, era una expresión sincera de la persona cantando, especialmente porque el gitano cantaba las canciones que escribía, y nada más. Pero, con la comercialización eso dejo de ocurrir, porque los payos y algunos gitanos dejaron de escribir y de improvisar las canciones, y fue ahí donde seguramente se perdió la autenticidad del cante gitano. Lo mismo ocurrió con el baile flamenco, que solía ser casi pura improvisación. Cuando se profesionalizo ya no era todo improvisado.

Conclusión:

La diversidad cultural y social es lo que ha formado y cambiado el Flamenco con el paso del tiempo. La forma en la que ocurrió este cambio ha sido mayormente causa del tipo de vida que la gente vivía. El Flamenco se creó con la diversidad de distintas culturas metidas en una región, pero también fue esa diversidad que lo cambio con el tiempo. Lo que se convirtió en Flamenco es lo contrario a lo que es el Flamenco porque según los orígenes del flamenco el baile debe ser una expresión de libertad, libertad para llorar, gritar, amar, sentir lo bueno lo malo y demostrar que hay más que solo apariencias dentro de cada persona. Sin embargo, el Flamenco que emergió después de los cafés, aunque no en lo total, ya no llevaba cosas tal como fue al principio, y dejo de ser un baile y cante improvisado para ser uno en el que la rutina se practicara. Esto demuestra las diferencias entre los gitanos y los payos los gitanos eran libres, mientras los españoles no estaban

acostumbrados a esa libertad. Aunque, la coreografía del Flamenco sea solo una pequeña parte de lo que podría llegar a ser, aun es el Flamenco, y es el que se conoce hoy. Así que a pesar de todo, la cultura y las normas sociales seguirán cambiando este arte, para que acomode más que solo a los gitanos y a los españoles y así poder abarcar internacionalmente.

Bibliografía

López Ruiz, Luis. Guía del Flamenco.

Madrid: Ediciones Akal, 2007.

<books.google.com>

"EL FLAMENCO." La mar de musicas. Enero 20. 2013

<<http://eibarkolasalleirratia.org/lamardemusicas/?p=308>>

"Fundacion Secretariado Gitano." En camino desde la India. Enero 20. 2013

<http://www.gitanos.org/la_comunidad_gitana/en_camino_desde_la_india.html.e
s>.

"Fundacion Secretariado Gitano." Una historia de persecuciones y sufrimiento.

Enero 20. 2013

<http://www.gitanos.org/la_comunidad_gitana/una_historia_de_persecuciones_y_sufrimiento.html.es>.

Haas, Ken, and Gwynne Edwards. Flamenco! New York: Thames & Hudson, 2000.

"Nociones del baile flamenco." Centro de baile Jerez. Enero 20. 2013

<<http://www.academiadebailejerez.com/>>.

"Pentecostalidad." ¿De donde vienen los gitanos? Enero 20. 2013

<<http://www.pentecostalidad.com/mundo-mainmenu-93/pent-y-sociedad-mainmenu-57/152-ide-donde-vienen-los-gitanos>>.

Schreiner, Claus, Madeleine Claus, Reinhard G. Pauly, and Marion Papenbrok.

Flamenco: Gypsy dance and music from Andalusia. Portland, Or.: Amadeus P, 1990.

Thiel-Cramér, Barbara. Flamenco: The art of flamenco, its history and development until our days. Lidingö: Remark, 1991.

"Tomas el Nitri." Horizonte Flamenco. Enero 20. 2013

<<http://www.horizonteflamenco.com/pagina.php?n=nitri>>.