

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Estudios Interdisciplinarios
Enero - Mayo 2019

Humanidades en Acción: Flamenco Teoría y Práctica

Profa: Jeanne d'Arc S. Casas Panouze
flamencopr@gmail.com
ESIN 4056
Lunes & Miércoles 4:00-5:20 PM

Descripción del curso

El curso de Humanidades en Acción: Flamenco Teoría y Práctica, se impartirá a modo de conferencias, en un ambiente de discusión de ideas y tópicos. Este curso tiene como objetivo que el estudiante sea introducido en el estudio de la historia del flamenco desde sus orígenes y desarrollo hasta lo que se conoce de este arte hoy día. El curso cubrirá los aspectos musicales tales como el origen del cante, la guitarra y su relación con el baile. Además, los personajes vitales que lo propagaron y propiciaron la evolución de este arte. El estudiante tendrá la oportunidad de escuchar música, lo suficiente como para saber distinguir los palos (ritmos) principales y derivados del flamenco.

La parte práctica de este curso trata de una introducción a los fundamentos del baile flamenco. Los/as estudiantes practicarán estos fundamentos por medio del aprendizaje constructivo de la técnica que incorpora un conocimiento de anatomía básica, alineamiento corporal, flexibilidad, fuerza, coordinación y fluidez. El aprendizaje de los fundamentos del flamenco incluye también postura, técnica de pies y posiciones de brazos, marcajes, vueltas. La clase de fundamentos se dividirá en dos partes, la primera parte será la explicación y práctica extensa de los fundamentos mencionados. La segunda parte de la clase

cubrirá la aplicación de la técnica a una coreografía sencilla. Por medio de la coreografía el estudiante comprenderá la relación del cuerpo con el espacio que le rodea. Además aprenderá sobre la estructura del baile y su relación con el cante y guitarra.

Objetivos

El curso de Historia del Flamenco: Teoría y práctica, provocará al estudiante pensar de forma crítica sobre el periodo en el que nace este arte y su desarrollo. Identificará el flamenco como una disciplina interdisciplinaria y problematizará sobre el mismo.

El análisis y la reflexión le permitirá desarrollar un trabajo escrito a fin de curso que se enfocará en la relación entre la historia, teoría- práctica del flamenco, un tema asignado en clase y su interés personal o artístico.

Resumen de Objetivos:

- 1- Examinar la historia del flamenco desde sus orígenes y desarrollo hasta lo que se conoce de este arte hoy día.
- 2- Conocer los tres elementos (guitarra, cante y baile) que componen el arte flamenco y la conexión directa entre ellos.
- 3- Desarrollar un ambiente de discusión de ideas y tópicos en torno al flamenco como un arte interdisciplinario.
- 4- La experiencia corporal del flamenco: una vivencia testimonial.
Humanidades en movimiento.

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo

I Unidad: Los pilares del Flamenco: Elementos de formación

Semana: 28/30 de Enero- Los Calé en España

Semana: 4/6 de Febrero - Etimología

Semana: 11/13 de Febrero - Orígenes

II Unidad- El desarrollo: Del ritual al Arte

Semana: 20/25 de Febrero - Cafés Cantantes

Semana: 27 de febrero/ 4 de marzo- Época Teatral

Semana: 6/11 Marzo - Decadencia y Re-avivamiento: Aportación de Lorca en el Flamenco

Semana: 13/18 de Marzo - Hacia el Futuro

III Unidad- Elementos del Flamenco: Guitarra, Baile, Cante

Semana: 20/25de Marzo - La Guitarra

Semana: 27 de Marzo/15 de abril- El Baile

IV Unidad- El flamenco de Ida y Vuelta: El ingrediente latinoamericano

Semana: 17/22 de Abril - Cantes de Ida y Vuelta

Semana XI: 24/29 de abril- Flamenco & Puerto Rico

Semanas: 1/6 mayo- Proyectos de Investigación

Estrategias instruccionales

El curso es progresivo por lo cual se espera que el estudiante cumpla con el horario de clase. Se aplicará la política de ausencias establecida por el Facultad de Humanidades de la UPR. Tanto las tardanzas como las ausencias serán consideradas por la profesora en la evaluación de la nota final.

Requerimientos:

- Ropa cómoda
- Pelo recogido
- Falda mujeres
- Zapato cerrado

Sistema de evaluación

Asistencia/ participación	25%
Reflexiones escritas semanales	25%
Presentación oral	20%
Trabajo escrito y presentación final de danza	30%
	100 %

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”.

Ley 51: Acomodo Razonable

Los estudiantes que reciban servicios de **Rehabilitación Vocacional** deben comunicarse con el (la) profesor (a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor (a).

Bibliografía

Álvarez Caballero, Ángel (1981), *Historia del cante flamenco*, Alianza Editorial, Madrid.

(1993) *Arte Flamenco*, Orbis-Fabbri, Madrid.

(1994) *El cante flamenco*, Alianza Editorial, Madrid.

(1999) *El baile flamenco*, Alianza Editorial, Madrid.

(2003) *El toque flamenco*, Alianza Editorial, Madrid.

Barrios Rodríguez, Manuel (1989), *Gitanos, moriscos y cante flamenco*, Castillejo, Sevilla.

Blas Vega, José (1987), *Los cafés cantantes de Sevilla*, Cinterco, Madrid.

(1990) *Vida y cante de D. Antonio Chacón*, Cinterco, Madrid.

Blas Vega, José y Ríos Ruiz (1988), *Manuel Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco*, Cinterco, Madrid.

(1989), *Maestros del Flamenco*, Planeta de Agostini, Madrid.

Caba, Carlos y Pedro (1988), *Andalucía, su comunismo y su cante jondo*, Universidad de Cádiz, Cádiz.

Caballero Bonald, José Manuel (1988), *Luces y sombras del flamenco*, Algaida, Sevilla.

Cano, Manuel (1986), *La guitarra, historia, estudios y aportaciones del arte flamenco*, Universidad de Córdoba, Córdoba.

Cansinos Assens, Rafael (1985), *La copla andaluza*, Editoriales Andaluzas Unidas, Sevilla.

Cruces Roldán, Cristina (1996), *El Flamenco. Identidades sociales, ritual y patrimonio cultural*, Centro Andaluz de Flamenco, Jerez de la Frontera.

(2014), *El flamenco y la música andalusí*, Carena, Barcelona.

De la Plata, Juan (2002), "La Aportación de Jerez a los Orígenes de la Historia del Cante", *Revista de Flamencología*, Año VII. Núm. 16, 2º semestre 2002. PP 55-64.

(2001), *Los gitanos de Jerez: Historias, Dinastías, Oficios y Tradiciones*. Jerez de la Frontera : Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóricos Andaluces.

Devorah Bennahum, Ninotchka (2008) Antonia Mercé "La Argentina", Wesleyan University Press, USA.

Estébanez Calderón, Serafín (1984), *Escenas Andaluzas*, Virgilio Márquez, Córdoba. (1847).

Falla, Manuel de (1972), *Escritos sobre música y músicos*, Espasa-Calpe, Madrid.

Fernández Bañuls, J. Antonio y Pérez Orozco, J. María (1983), *La poesía flamenca: lírica en andaluz*, Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, Sevilla.

- Fernando el de Triana (1978), *Arte y artistas flamencos*, Demófilo, Madrid (1935).
- Gamboa Rodríguez, José Manuel (2002), *Cante por cante (Discolibro didáctico de Flamenco)*, ALNFLCD-1, Madrid.
- García Gómez, Génesis (1993), *Cante flamenco, cante minero*, Antrophos- Editora Regional de Murcia, Barcelona-Murcia.
- (1996), *José Menese. Una biografía jonda*, El País- Aguilar, Madrid.
- García Lorca, Federico (1977), "Juego y teoría del duende", en *Obras Completas*, Tomo III, Prosa, Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores.
- García Matos, Manuel (1987), *Sobre el flamenco. Estudios y notas*, Cinterco, Madrid.
- Gelardo, José y Belade, Francine (1985), *Sociedad y cante flamenco. El cante de las minas*, Editora Regional de Murcia, Murcia.
- Gómez, Agustín (2012), *El flamenco a la luz de García Lorca*. Ed. Alzamora, España.
- González Sánchez, Mónica (2011), *Estructura básica del baile flamenco*, Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethus, Cádiz.
- Grande, Félix (1979), *Memoria del flamenco*, Espasa- Calpe, Madrid.
- (1992), *García Lorca y el flamenco*, Mondadori, Madrid.
- Gutiérrez Carbajo, Francisco (1990), *La copla flamenca y la lírica de tipo popular*, Cinterco, Madrid.
- Grimaldos Feito, Alfredo (2010) *Historia social del flamenco*, Ediciones Península, Barcelona.
- Infante, Blas (1980), *Orígenes de lo flamenco y el secreto del cante jondo*, Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, Sevilla.
- Larrea Palacín, Arcadio (1974), *El flamenco en su raíz*, Editora Nacional, Madrid.
- (1975), *Guía del flamenco*, Editora Nacional, Madrid.
- Lavour, Luis (1999), *Teoría romántica del cante flamenco*, Signatura Ediciones, Sevilla. (1976)
- Leblón, Bernard (2003), *Gypsies and Flamenco: The Emergence of the Art of Flamenco in Andalusia*. Hatfield: University of Hertfordshire Press.
- Lee, Ronald (1999) "Roma and Flamenco: Myth and Reality", *The World Tree* vol. 3 (pp. 15-20).

León, Caty (1990), *Didáctica del flamenco*, Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía, Sevilla.

Luque Navajas, José (1988), *Málaga en el cante*, Ediciones La Farola, Málaga (1965).

Machado y Álvarez, Antonio (1975), *Colección de cantes flamencos, recogidos y anotados*, Demólilo, Madrid (1981).

(1981) *Primeros escritos flamencos*, Demófilo, Madrid (1980).

Machado, Manuel y Antonio (1992), *La Lola se va a los Puertos*, Espasa- Calpe, Colección Austral, Madrid.

Manfredi Cano, Domingo (1963), *Geografía del cante jondo*, Bullón, Madrid.

Martínez Hernández, José (2003), *Manual Básico del Flamenco*, Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas, Madrid.

(2004), *Poética del Cante Jondo. (Una reflexión estética sobre el Flamenco)*, Nausicaä, Murcia.

(2010), *El cante flamenco*, Almuzara, España.

Molina, Ricardo y Mairena, Antonio (1971), *Mundo y Formas del Cante Flamenco*, Librería Al- Andalus, Sevilla/Granada (Revista de Occidente, Madrid 1963).

Molina, Ricardo (1985), *Misterios del arte flamenco*, Ediciones Andaluzas Unidas, Sevilla.

Molina, Romualdo y Espín, Miguel (1992), *Flamenco de ida y vuelta*, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla.

Molina Fajardo, Eduardo, (1962), *Manuel de Falla y el cante jondo*, Universidad de Granada, Granada.

Navarro García, José Luis (1993), *Cantes y bailes de Granada*, Arguval, Málaga.

Núñez, Faustino (1998), *Historia del Flamenco*, Marketing Editorial S.L. España.

Ortiz Nuevo, José Luis y Akio Iino (1989), *Cantes de las minas*, Ediciones de La Posada- Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba.

Navarro García, José Luis y Pablo, Eulalia. (2010), *El baile flamenco*, Editorial Almuzara, España.

Navarro García, José Luis y Ropero Núñez, Miguel (directores) (1996), *Historia del Flamenco*, Tartessos, Sevilla.

Ortiz Nuevo, José Luis (1985), *Pensamiento político en el cante flamenco*, Editoriales Andaluzas Unidas, Sevilla.

(1990), *¿Se sabe algo? Viaje al conocimiento del Arte Flamenco en la prensa sevillana del XIX*, Ediciones El Carro de la Nieve, Sevilla.

(1996), *Alegato contra la pureza*, Libros PM, Barcelona.

Quiñones, Fernando (1971), *El Flamenco, vida y muerte*, Plaza y Janés, Barcelona.

(1974), *De Cádiz y sus cantes*, Ediciones del Centro, Madrid.

Ríos Ruiz, Manuel (1972), *Introducción al cante flamenco*, Ediciones Istmo, Madrid.

(1997), *Ayer y hoy del cante flamenco*, Istmo, Madrid.

(2002), *El gran libro del flamenco*, Calambur, Madrid.

Ropero Núñez, Miguel (1978), *El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco*, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla.

(1984), *El léxico andaluz de las coplas flamencas*, Alfar, Sevilla.

Rosales, Luis (1987), *Esa angustia llamada Andalucía*, Cinterco, Madrid.

Rossy, Hipólito (1988), *Teoría del cante jondo*, CREDSA, S.A., Barcelona. (1966).

Salom, Andrés (1976), *Didáctica del cante jondo*, Ediciones 23-27, Murcia.

Sánchez, Calixto y Navarro, J. Luis (1988), *Aproximación a una didáctica del flamenco*, Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía, Sevilla.

Schuchardt, Hugo (1990), *Los cantes flamencos*, Fundación Machado, Sevilla. (1881).

Soler Guevara L. Y Soler Díaz, R. (1992), *Antonio Mairena en el mundo de la seguiriya y la soleá*, Fundación Antonio Mairena, Málaga.

Steingress, Gerhard (1993), *Sociología del cante flamenco*, Centro Andaluz de Flamenco, Jerez de la Frontera.

Washabaugh, William (1996), *Flamenco: Passion, Politics, and Popular Culture*. William Berg Publishers, Washington DC.