

ASIGNATURA: EL BAILE FLAMENCO. HISTORIA, ESTÉTICA Y EVOLUCIÓN

Código	M. 1.3.
Titulación	MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL FLAMENCO
Módulo	MÓDULO I. ANÁLISIS HISTÓRICO Y REALIDAD CULTURAL DEL FLAMENCO
Materia	MATERIA 3. EL BAILE FLAMENCO. HISTORIA, ESTÉTICA Y EVOLUCIÓN
Curso	1
Duración	PRIMER SEMESTRE
Tipo	OBLIGATORIA
Idioma	CASTELLANO
ECTS	5

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

No se necesitan conocimientos especializados.

Se valorarán conocimientos históricos y técnicos en torno a la danza en general y el baile flamenco en particular.

Esta asignatura será coordinada por la Universidad de Granada

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Id.	Resultados
1	Reconocer las claves de análisis del baile flamenco: pasos, estética y potencialidades de desarrollo y diálogo con otras "escuelas" de danza.
2	Realizar un análisis histórico del flamenco desde la perspectiva del baile.
3	Valorar las tendencias más innovadoras del baile flamenco en las últimas décadas.
4	Entender el desarrollo del flamenco como arte desde la perspectiva fundamental de la danza
5	Comprender el baile flamenco en sus relaciones con las danzas gitanas, baile español, baile folklórico, etc.

COMPETENCIAS

Id.	Competencia	Tipo
CE02	Analizar las claves del flamenco como arte musical y de la danza, en relación con otros bailes españoles.	ESPECÍFICA
CE04	Conocer los mecanismos que han conducido a la configuración histórica del flamenco como un arte escénico, tanto a nivel local, como nacional e internacional	ESPECÍFICA
CE05	Capacidad de evaluar estéticamente el baile flamenco en el conjunto de la expresión artística flamenca	ESPECÍFICA
CE06	Capacidad de analizar la especificidad del baile flamenco en relación con otras tradiciones dancísticas.	ESPECÍFICA
CT01	Capacidad para comprender y potenciar las virtualidades del flamenco desde el baile y en su relación con el cante y la música	TRANSVERSAL
CT03	Capacidad de reconocer las potencialidades del baile flamenco en la difusión del flamenco	TRANSVERSAL
CT04	Capacidad de evaluar el flamenco como fenómeno artístico desde la perspectiva de la danza	TRANSVERSAL
CG03	Saber vincular la propia investigación con otras disciplinas artísticas y humanísticas	GENERAL

CONTENIDOS

- 1.- El flamenco, un arte musical y de la danza. La perspectiva histórica fallida del *sólo cante*. (Miguel A. Berlanga)
- 2.- Elementos preflamencos en la historia del baile español: los bailes preflamencos. De la zarabanda (siglo XVI) a los jaleos, populares y teatrales (siglos XVIII-XIX) y su proceso de agitanamiento. Los bailes de jaleos, precedentes inmediatos del baile flamenco (Miguel A. Berlanga)
- 3.- De los bailes teatrales al baile flamenco. Difusión de los bailes españoles en Europa. María Mercandotti y los inicios de la difusión del baile español en Europa. Cambios en el ballet europeo: del neoclasicismo al romanticismo. Las bailarinas *españolas* en Europa y en América. Isabel Cubas, Pepita Oliva, Josefa Vargas, Amparo Álvarez, Carmen Dausset... (Rocío Plaza)
- 4.- La configuración del baile flamenco: entre las academias de baile, los teatros y los cafés cantantes. Cafés cantantes y primer auge del baile flamenco. La decantación de los códigos *clásicos*. Personajes históricos. (Rocío Plaza).
- 5.- De la crisis del baile flamenco a su internacionalización. La época de entresiglos (XIX-XX) y el estancamiento del baile flamenco. Variedades y cuplé. La ópera flamenca. Tímidas renovaciones: la farruca y el garrotín. Aires de renovación. Pastora Imperio y *Gitanerías*. Antonia Mercé, *La Argentina*. Hacia los teatros de gran formato. Vicente Escudero (Rocío Plaza).
- 6.- La internacionalización del baile español y el papel catalizador del baile flamenco entre mediados del siglo XX y la década de los 80. Carmen Amaya. Encarnación y Pilar López. Antonio y Rosario. Hacia la modernidad del *ballet flamenco*. Carlos Saura. Antonio Gades (Miguel A Berlanga).

PROGRAMA DOCENTE 2018-19

7.- Elementos diferenciadores del baile flamenco. Aproximación estética. Relaciones con los bailes populares, particularmente andaluces. Diferencias y relaciones con el baile bolero y el baile estilizado español. El papel del intérprete en el baile flamenco. Las estructuras fundamentales del baile flamenco. Sus valores simbólicos. Clasificación de bailes flamencos. Estudio específico de tres bailes clásicos: tangos, seguiriyas y alegrías. Baile flamenco y danzaterapia. (Mónica Bellido).

8.- La época de entresiglos (XX-XXI). Mario Maya y el nuevo concepto del flamenco como arte escénica. Algunas compañías de baile flamenco en la actualidad. La renovación del baile flamenco después de Antonio Gades. Nuevas influencias. La diversidad estilística y conceptual en los procesos creativos del baile flamenco. (Mónica Bellido)

9.- El papel del baile en la evolución actual del flamenco. Los nuevos formatos de festivales y bienales. Tendencias y perspectivas. Nuevos horizontes: el baile flamenco inclusivo. La conquista de otros espacios escénicos para el flamenco: flamenco urbano, undergrounds y flashmobs. La enseñanza del baile flamenco. De los salones de baile a la masterclass. Las academias. La crítica y el baile flamenco. La frontera entre el baile flamenco y otras disciplinas. (Mónica Bellido).

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Criterios generales de evaluación

Procedimiento de calificación

Denominación del Sistema de Evaluación	Ponderación	Ponderación Mínima	Ponderación Máxima
Evaluación continua		10	40
Calificación del trabajo personal		0	40
Examen final		70	90

Describe la ponderación a utilizar en cada Sistema de Evaluación

PROFESORADO

Profesorado	Categoría	Coordinador
Miguel Ángel Berlanga Fernández	Profesor Titular de Universidad	X (2)
Rocío Plaza Orellana	Profesora Ayudante Doctora	(1,5)
Mónica Bellido Sánchez	Profesional del baile flamenco	(1,5)

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad	Horas	Detalle
Clases teóricas	23	
Clases Prácticas/ Talleres de flamenco con profesionales	15	
Tutorías	4	
Trabajo autónomo del estudiante	83	

BIBLIOGRAFÍA

• Bibliografía básica

ALVAREZ CABALLERO, A. *El baile flamenco*. Madrid, Alianza, 1998.
 ARRANZ del BARRIO, Angeles. *El Baile Flamenco*. Madrid, Librerías Deportivas Esteban Sanz, 1998.
 GONZÁLEZ SANCHEZ, Mónica. “Estructura básica del baile flamenco”. En *Revista del Centro de Investigación Flamenco Telehusa*. nº4, vol 4. Cádiz, Junio 2011: 25-31. <http://www.flamencoinvestigacion.com/040405-2011/estructura-flamenco.html>
 NAVARRO, José Luis / PABLO, Eualia. *El baile flamenco. Una aproximación histórica*. Córdoba, Almuzara, 2005.
 PABLO, Eulalia / NAVARRO, José Luis. *Figuras, pasos y mudanzas. Claves para conocer el baile flamenco*. Córdoba, Almuzara, 2007.

• Bibliografía específica

ALBAICÍN, Curro. *Zambras de Granada y flamencos del Sacromonte*. Córdoba, Almuzara, 2011.
 BERLANGA, Miguel A. *Bailes de Candil andaluces y Fiesta de Verdiales. Otra visión de los fandangos*. Málaga, Diputación, 2000.
 ---. *El Flamenco, un Arte Musical y de la Danza* (autor, editor). 2017 <https://www.amazon.es/dp/B071JZ8N7J>
 ----. “Los bailes de jaleo, precedentes directos de los bailes flamencos”. En: *Anuario Musical*, N.º 71, enero-diciembre 2016, pp. 179-196. doi: 10.3989/anuariomusical.2016.71.10
 BOIS, Mario. ‘*Carmen Amaya o la danza del fuego*’. Espasa Calpe. Madrid. 1994.
 CAIRÓN, Antonio, *Compendio de las principales reglas del baile... con una explicación exacta, y modo de ejecutar la mayor parte de los bailes conocidos en España, tanto antiguos como modernos*, Madrid, Imprenta de Repullés, 1820. Edición consultada: BNE, Biblioteca Digital Hispánica, M/868 (<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?pid=d-2175469>).
 CAPMANY, Aurelio. “El baile y la danza”, en *Folklore y Costumbres de España*. Barcelona, Martín, 1931, vol II: 169-418.
 CASTRO BUENDÍA, Guillermo, “Jaleos y soleares. La diferenciación estilística entre el jaleo y la soleá como origen del estilo flamenco”, *Sinfonía Virtual*, 25, julio 2013. www.sinfonaviavirtual.com [Consulta 30.VII.2014].
 CAVIA NAYA, Mª Victoria, *La Castañuela Española y la Danza. Baile, Música e Identidad*. Valencia, Mahali, 2013.
 De REZENDE CANARIM, Silvia. “La Danza de la Oscuridad: la presencia del Butoh en la concepción estética de Israel Galván”. En DÍAZ-BÁÑEZ, José M. / ESCOBAR, Francisco J. *Investigación y Flamenco*. Sevilla, Signatura Ediciones, 2011: 267-279.
 DÍAZ-BÁÑEZ, José M. / ESCOBAR BORREGO, Francisco J. *Investigación y Flamenco*. Sevilla, Signatura Ediciones, 2011.
 DURAND-VIEL, Ana María. *La Sevillana. Datos sobre el folklore de la Baja Andalucía*. Sevilla, S^o Publicaciones del Ayuntamiento, 1983.
 ESPADA, Rocío. ‘*La danza española: su aprendizaje y conservación*’. L.D. Esteban Sanz. 1997.
 ESQUIVEL NAVARRO, Juan de. *Discursos sobre el arte del Danzado y sus excelencias y primer origen, reprobando las acciones deshonestas*. Sevilla. Juan Gómez de Blas. 1642. Reimpresión Fascimil Librerías Paris-Valencia. Valencia, 1992.
 ESSES, Maurice, *Dance and Instrumental Diferencias in Spain During the 17th and 18th Centuries*. Stuyvessant, NY, Pendragon Press, 1994 (3 vols).
 ESTÉBANEZ CALDERÓN, Serafín. *Escenas Andaluzas* (1846), Edición original consultada: Madrid, A. Pérez Dubrull, 1883, en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/escenas-andaluzas-0/html/ff06d424-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html#I_5.

- FUENTES GUÍO, P.: *'Antonio, la verdad de su vida'*. Editorial Fundamentos. Madrid, 1990.
- GOBIN, Alain. *Le Flamenco*. Paris, Presses Universitaires de France, 1975. Col. Que sais-je?
- HIDALGO GÓMEZ, Francisco. *'Carmen Amaya'*. PM Biografía. Barcelona. 1995.
- LAVAUUR BARRUTIA, Luis. *Teoría romántica del cante flamenco. Raíces flamencas en la coreografía romántica europea*. Sevilla, Signatura Ediciones, 1999.
- MARRERO, Vicente. *El enigma de España en la danza española*. Madrid, Rialp, 1959.
- MARTINEZ DE LA PEÑA, Teresa. "Ensayo crítico sobre la temática de danza en la obra de Charles Davillier y Gustavo Doré", prólogo a la reedición del Cap. XX de *Viaje por España*. Sevilla, Fundación Machado, 1988.
- . *Teoría y Práctica del Baile Flamenco*, Madrid, Aguilar, 1969.
- MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz – MENÉNDEZ SÁNCHEZ, Nuria. "Espectáculos de baile y danza". "Siglo XX" (335-372). En AMORÓS, A. – DÍEZ BORQUE, J.M. (Coord.) *Historia de los espectáculos en España*. Madrid, Castalia, 1999.
- MÁS Y PRAT, Benito, "Costumbres andaluzas. Bailes de palillos y flamencos". En *La Ilustración española y americana*, año XXVI, n. 28, Madrid 30. VII. 1882.
- MERA, Guadalupe: "Los ilustrados y la danza a principios del siglo 19. Polémicas sobre la construcción de una identidad nacional frente al modelo francés", en MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz (ed): *Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza*. UNE, Oviedo, 2011, pp. 174-195.
- MORENO MUÑOZ, María José. *La danza teatral en el siglo XVII*. Trabajo de investigación para Tesis Doctoral. Dep. de Literatura Española. Universidad de Córdoba, 2008.
- MULLINS, Steven K. *Flamenco Gestures: Musical Meaning in Motion*. UMI, Dissertation Publishing, ProQuest LLC 3403956, 2010.
- NAVARRO G^a, José Luis. *Cantes y Bailes de Granada*. Málaga, Arguval, 1993 Col. Aldaba.
- . *De Telethusa a La Macarrona, bailes andaluces y flamencos*. Sevilla, Portada Editorial, 2002.
- . *El Ballet Flamenco*. Sevilla, Portada Editorial. 2003.
- NOVALES ESCALERA, Ernesto. "El baile flamenco visto por la crítica especializada: el caso de la XV Bienal de Flamenco de Sevilla. En: DÍAZ-BÁÑEZ, José M. / ESCOBAR, Francisco J. *Investigación y Flamenco*. Sevilla, Signatura Ediciones, 2011: 281-294.
- NÚÑEZ, Faustino. "Cuando lo bolero se hizo flamenco". En <http://elafinadordenoticias.blogspot.com.es/2012/07/cuando-el-bolero-se-hizo-flamenco.html>.
- . *Guía comentada de música y de baile preflamencos*. Barcelona, Carena, 2008.
- ORDÓÑEZ FLORES, Eva. *La Danse Flamenco: Études de son rythme et de son esthetique*. Tesis de Doctorado. Universidad de Paris IV-La Sorbona. Pro Manuscrito, 2001.
- ORTIZ NUEVO, José Luis. *¿Se sabe algo? Viaje al conocimiento del Arte Flamenco en la prensa sevillana del XIX*. Sevilla, El carro de la nieve, 1990.
- . *Coraje. Del maestro Otero y su paso por el baile*. Sevilla, Libros con Duende, 2012.
- OTERO, José. *Tratado de Bailes*. Sevilla, 1912. Reed. As. Manuel Pareja Obregón, 1987.
- PINEDA NOVO, Daniel. *'Juana La Macarrona y el baile en los cafés cantantes'*. Aquí+Más multimedia. Cornellá de Llobregat. 1996.
- PLAZA, Rocío. *El flamenco y los románticos. Un viaje entre el mito y la realidad*. Sevilla, Bienal de Arte Flamenco, 1999.
- PLAZA ORELLANA, Rocío: *Los bailes españoles en Europa. El espectáculo de los bailes de España en el siglo XIX*. Almuzara, Córdoba, 2013.
- . *Bailes de Andalucía en Londres y París (1830-1850)*. Arambel, 2005
- . Egron Lundgren. Un pintor sueco en Sevilla. Sevilla, UNE, 2012.
- REYES, Lénica / JARAMILLO, José Miguel, "El baile de la petenera española del XIX desde una perspectiva etnomusicológica", en MURGA CASTRO, Idoia, et al, *Líneas actuales de investigación en la danza española*. Madrid, Nebrija Fundación, 2012, pp. 225-240: <http://www.gerinel.org/ficheros/baile.pdf>.
- ROLDÁN FIDALGO, Cristina, "Bailes y danzas en los teatros de Madrid", en SANJUÁN, José Ignacio, *Estudios Musicales del Clasicismo. Danza y ballet, 2*. Madrid y San Cugat, Arpegio, 2015, pp. 51 a 87.
- RUIZ MAYORDOMO, María José. "Espectáculos de baile y danza". a) "De la Edad Media al siglo XVIII" (273-318); b) "Siglo XIX" (319-334). En AMORÓS, A. – DÍEZ BORQUE, J.M. (Coord.) *Historia de los espectáculos en España*. Madrid, Castalia, 1999.
- SALINAS, José Luis, "Cincuenta años de baile en la memoria y el sentir del tocaor Félix de Utrera", *La Caña*, n. 12, 1995, pp. 63-65.
- STEINGRESS, Gerhard. *"Y Carmen se fue a París. Un estudio de la constitución artística del género flamenco"*. Córdoba, Almuzara, 2006.

- SUÁREZ PAJARES, Javier. "El Bolero. Síntesis histórica". *Encuentro Internacional La Escuela Bolera*. Madrid, INAEM-Ministerio de Cultura, 1992: 187-193.
- . Tonadillas (I). Madrid, Ediciones del ICCMU, 1998.
- UDAETA, José de, *La castañuela española. Origen y evolución*. Ediciones del Serbal, Barcelona, 1987.
- VVAA. *Encuentro Internacional: La escuela Bolera*. Madrid, INAEM-Ministerio de Cultura, 1992.

- Bibliografía ampliación

- AMORÓS, A. / Díez Borque, J.M. (Coord.) *Historia de los espectáculos en España*. Madrid, Castalia, 1999.
- ANTONIETTO, Alain. "Histoire de la musique tzigane instrumentale d'Europe centrale". *Etudes Tsiganes* n. 3, 1984: 104-133.
- . "Des Bohémiens et de leur musique". *Etudes Tsiganes* n. 2, 1986: 35-41
- BARCE, Ramón. "El sainete lírico (1880-1915)". En: CASARES, Emilio / ALONSO, Celsa. *La música española en el siglo XIX*. Oviedo, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1995.
- BERLANGA, Miguel Ángel. "The Fandangos of Southern Spain in the Context of other Spanish and American Fandangos". En: *The Global Reach of the Fandango in Music, Song and Dance: Spaniards, Indians, Africans and Gypsies*. Author of chapter: pp: 12-28. England, Cambridge Scholars Publishing, 2016.
- . *Culturas trashumantes. Música de las culturas gitanas desde la India hasta Europa*. Festival Internacional de Santander. Marcos históricos. Fundación Marcelino Botín. Año europeo del diálogo intercultural. Introducción y Notas al Programa. 2008, pp. 17 a 38.
- BLAS VEGA, J. *Los Cafés Cantantes de Sevilla*. Madrid, Cinterco, 1987.
- BLAS VEGA, J. - RÍOS RUIZ, M. *Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco*. Madrid, Cinterco, 1988.
- BLASIS, Carlo, *Manuel complet de la Danse*. Paris, Liberia Enciclopédica de Boret, 1830. Edición consultada: https://books.google.es/books?id=mFa2IF7HtvQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- BRAVO LINAN, Francisco, "Un aspecto de la fisonomía cultural de la ciudad de Cádiz reflejado en la prensa ilustrada: su inclinación teatral", en *Cuadernos de Ilustración y Romanticismo*, n. 3, 1993: 7-42.
- CANTOS CASENAVE, Marieta. "José Sanz Pérez y el andalucismo teatral del siglo XIX". En: ROMERO F. Alberto / CARO BAROJA, Julio. *De etnología andaluza*. Málaga, Servicio de Publicaciones de la Diputación, 1993.
- . "Los majos". *Cuadernos hispanoamericanos*, n. 299. 1975: 1-69.
- COTARELO y MORI, Emilio, *Catálogo descriptivo de la gran colección de comedias escogidas que consta de cuarenta y ocho volúmenes, impresos de 1652 a 1704*. Edición digital a partir de Boletín de la Real Academia Española, XVIII (1931), en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, <http://www.cervantesvirtual.com/obra/catalogo-descriptivo-de-la-gran-coleccion-de-comedias-escogidas-que-consta-de-cuarenta-y-ocho-volumenes-impresos-de-1652-a-1704/>.
- CRUCES ROLDAN, Cristina. "Constructos audiovisuales sobre el flamenco. La perspectiva antropológica y la representación del ritual". *Revista Internacional de Comunicación Audiovisual*, n. 10, 2012: 479-503.
- D'AULNOY, Marie Catherine. *Relación del viaje de España (1691)*. Madrid, Akal, 1986.
- DAVILLIER, Charles. *Viaje por España*. Madrid, Anjana, 1982.
- FLÓREZ, María Asunción. *Música teatral en el Madrid de los Austrias durante el Siglo de Oro*. Madrid, ICCMU, 2006.
- FORD, Richard. *Las cosas de España*. Madrid, Turner, 1988.
- GAMBOA, José Manuel. *Una historia del Flamenco*. Madrid, Espasa Calpe, 2005.
- GUMMET, Emile, *A travers l'Espagne. Lettres Familières*. Lyon, Charles Mèra, 1862, En: Gallica, Biblioteca Nacional de Francia, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56775572.r=Guimet>.
- GUTIÉRREZ DE ALBA, José M^a. *El pueblo andaluz. Sus tipos, sus costumbres, sus cantares*. Madrid, Impr. Gaspar, ca 1880. Copia fascimil: Valencia, librerías Paris-Valencia, 1995.
- IZA ZAMACOLA, Juan Antonio de ("Don Preciso"). *Colección de las mejores coplas de Seguidillas, Tiranas y Polos que se han compuesto para cantar a la guitarra*. 1^a ed. 1788. Reed. Córdoba, Demófilo, 1982.
- MACHADO Y ALVAREZ, Antonio. *Cantes Flamencos*. Madrid, Demófilo, 1982.
- . *Colección de Cantes Flamencos (1881)*, Madrid, Demófilo, 1975.
- PETTAN, Svanibor. "Gypsies, Music, and Politics in the Balkans: A Case Study from Kosovo". En BAUMANN, M. (2000): 263-292.
- ROMERO FERRER, Alberto, "El sainete y la tonadilla escénica en los orígenes del costumbrismo andaluz", en Álvarez Barrientos, J. / Lolo, Begoña (eds.), *Teatro y Música en España: los géneros breves en la segunda mitad del siglo XVIII*. Madrid, Universidad Autónoma / CSIC, 2008, pp. 237-262.
- SCHUCHARDT, Hugo. *Los Cantes Flamencos (Die Cantes Flamencos, 1881)*. Sevilla, Fundación Machado, 1990.

MECANISMOS DE CONTROL

- Encuestas de satisfacción a los alumnos.
- Reuniones de coordinación del profesorado.