

ASIGNATURA: LA COMPLEJIDAD MUSICAL DEL FLAMENCO

Código	
Titulación	MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL FLAMENCO
Módulo	MÓDULO I. Obligatorio
Asignatura	LA COMPLEJIDAD MUSICAL DEL FLAMENCO
Curso	1
Duración	PRIMER SEMESTRE
Tipo	OBLIGATORIA
Idioma	CASTELLANO
ECTS	5

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Se valorará el conocimiento previo en Música, Musicología, composición e instrumentación, Artes, Humanidades, Historia de la Música. Asignatura coordinada por la Universidad de Cádiz.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Id.	Resultados
1	Utilizar metodologías de estudio e investigación de aspectos musicales
2	Explicar los elementos musicales del flamenco
3	Distinguir los estilos de cante flamenco en base a sus características musicales
4	Aplicar conceptos musicológicos y etnomusicológicos al flamenco
5	Comparar la música preflamenca con la plenamente flamenca

COMPETENCIAS

CB9	Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.	BÁSICA
CB10	Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.	BÁSICA
CG01	Reconocer las estructuras de los materiales musicales propios y saber aplicar este conocimiento en el campo de la investigación	GENERAL
CG02	Desarrollar la capacidad para generar procesos intelectuales complejos en relación con el ámbito de conocimiento	GENERAL
CG03	Tener la capacidad de vincular su propia actividad de investigación con otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, dando a su profesión una visión multidisciplinar	GENERAL
CE01	Conocer la literatura histórica, musicológica y crítica relacionada con el flamenco	ESPECÍFICA
CE02	Distinguir las condiciones artísticas, históricas y sociales en las que se ha desarrollado el flamenco como elemento de la cultura andaluza y europea, desde una perspectiva crítica en un contexto social y cultural	ESPECÍFICA
CE07	Analizar la relación del flamenco con otras artes	ESPECÍFICA
CE08	Identificar el Flamenco como patrimonio cultural inmaterial transmitido de forma oral, concebido como arte en constante evolución y elemento de identidad	ESPECÍFICA
CE10	Utilizar los soportes que ofrecen las nuevas tecnologías al servicio de la investigación musical	ESPECÍFICA
CT02	Capacitación en la realización de trabajos individuales y colectivos y desarrollo de habilidades discursivas, de exposición y discusión acerca de los procesos investigadores	TRANSVERSAL
CT03	Localización, clasificación y análisis de diversos grupos de fuentes de acceso al conocimiento y datos	TRANSVERSAL
CT04	Capacidad para la aplicación crítica de los conocimientos adquiridos en entornos relacionados con el ámbito de estudio	TRANSVERSAL

CONTENIDOS

1. Metodologías de estudio e investigación
2. Los elementos musicales del flamenco: estructuras melódicas, armónicas y rítmicas
3. El cante flamenco: los estilos y su evolución. Sus intérpretes y creadores.
4. Musicología y etnomusicología en el flamenco.
5. Teoría y estructura musical del flamenco.
6. Antecedentes musicales del flamenco. La música preflamenca.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Criterios generales de evaluación

La evaluación se vinculará a la comprobación del desarrollo efectivo de las competencias y de la asimilación y manejo de los contenidos del curso. Se valorará muy positivamente la participación activa en las sesiones de clase. Se recomiendan conocimientos básicos de teoría

Procedimiento de calificación

Denominación del Sistema de Evaluación	Ponderación Mínima	Ponderación Máxima
Pruebas escritas (resolución de problemas, análisis de casos, informes y diarios de campo o de clase)	20	60
Pruebas orales: exposición de trabajos individuales o en grupo sobre contenidos de la asignatura y sobre ejecución de tareas prácticas.	10	40
Técnicas de medición de la asistencia y participación activa en las tareas de clase, seminarios y tutorías.	10	20

Prueba escrita (examen): 60%. Se realizará un examen en el que se preguntará sobre contenidos de la materia. Versará sobre lo expuesto en las clases y textos de la bibliografía de la asignatura. Participación y asistencia: 40%. Se valorará la participación activa en las sesiones mediante la realización de tareas individuales y en grupo.

PROFESORADO

Profesorado	Categoría	Coordinador
Faustino Núñez faustino@me.com	Profesor del Aula de Flamencología de la Universidad de Cádiz. Licenciado y master en Musicología por la Universidad de Viena. Catedrático del Conservatorio Superior de Córdoba	Coordinadora
Francisco Javier Escobar Borrego fescobar@us.es	Profesor titular Universidad de Sevilla	
Rafael Hoces Ortega rafa.hoces@gmail.com	Doctor y profesor Superior de Música en la especialidad de Guitarra Flamenca por el Conservatorio Superior de Música de Córdoba.	
Antonio Bonilla Roquero abonfla@hotmail.com	Profesor y coordinador del Área de Flamenco de la Cátedra de Guitarra y Flamencología de Córdoba, (Conservatorio	

	Superior de Música de Córdoba). Título Superior de Guitarra - C.S.M. de Sevilla-,	
--	---	--

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividad	Horas	Detalle
Clases teóricas	25	
Clases Prácticas/ Talleres de flamenco con profesionales	12	
Tutorías	3	
Trabajo autónomo del estudiante	10	

BIBLIOGRAFÍA

- Bibliografía básica

- AA.VV.: *El Flamenco y los gitanos: Una aproximación cultural*, Universidad de Granada, Granada, 1978.
- AA.VV.: *Historia del flamenco*, 6 vols, Tartessos, Sevilla, 2002
- AA.VV.: *Las letras del cante*, Editores de Andalucía, Sevilla, 1999.
- AA.VV.: *Silverio Franconetti. 100 años que murió y aún vive*, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1989.
- ÁLVAREZ CABALLERO, Ángel: *El flamenco en la cultura española*, Universidad de Murcia, Murcia, 1999.
- ÁLVAREZ CABALLERO, Ángel: *Historia del cante flamenco*, Alianza, Madrid, 1986.
- ANGUITA PERAGÓN, José Andrés: *El flamenco: una alternativa musical*, Ediciones Mágina, Churriana de la Vega (Granada), 1999.
- ARREBOLA, Alfredo: *Antología de la poesía flamenca*, Colección Góngora, Ágora, Málaga, 1993.
- ARREBOLA, Alfredo: *La espiritualidad en el cante flamenco*, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1988.
- BLAS VEGA, José: *Los cafés cantantes en Sevilla*, Cinterco, Madrid, 1987.
- BLAS VEGA, José: *Temas flamencos*, Dante, Madrid, 1973.
- CABALLERO BONALD, José Manuel: *Luces y sombras del flamenco*, Algaida, Sevilla, 1988.

PROGRAMA DOCENTE 2018-19

- CRUCES ROLDÁN, Cristina: *El flamenco: identidades sociales, ritual y patrimonio cultural*, Centro Andaluz de Flamenco, Jerez de la Frontera (Cádiz), 1996.
- CRUCES ROLDÁN, Cristina: *Flamenco y trabajo: un análisis antropológico de las relaciones entre el flamenco y las experiencias cotidianas del pueblo andaluz*, Ayuntamiento de Cabra, Cabra (Córdoba), 1998.
- CRUCES ROLDÁN, Cristina: *Negro sobre blanco. Investigación, patrimonio, cine y flamenco*, Editorial Universidad de Sevilla, 2017
- DE FLEUR/BALL-ROKEACH: *Teorías de la comunicación de masas*, Paidós, Barcelona, 1993.
- DE LUNA, José Carlos: *De cante grande y cante chico*, Escelicer, Madrid, 1942.
- DÍAZ, Lorenzo: *La radio en España (1923-1992)*, Alianza, Madrid, 1993.
- ESTÉBANEZ CALDERÓN, Serafín: *Escenas andaluzas*, Atlas, Madrid, 1955.
- GELARDO José/BELADE Francine: *Sociedad y cante flamenco*, Editora General de Murcia, Murcia, 1985.
- GONZÁLEZ CLIMENT, Anselmo: *Flamencología*, Escelicer, Madrid, 1964.
- GONZÁLEZ CLIMENT, Anselmo: *Pepe Marchena y la ópera flamenca*, Editorial Demófilo, Madrid, 1975.
- GRANDE, Félix: *Memoria del flamenco*, Espasa Calpe, Madrid, 1987.
- LAFUENTE, Rafael: *Los gitanos, el flamenco y los flamencos*, Editorial Barna, Barcelona, 1995.
- LEBLON, Bernard: *Flamenco*, Cité de la Musique, Arlés (Francia), 1995.
- MACHADO Y ÁLVAREZ, Antonio: *Cantes flamencos*, Espasa Calpe, Buenos Aires (Argentina), 1947.
- MANFREDI CANO, Domingo: *Geografía del cante jondo*, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1988.
- MARTÍN SALAZAR, Jorge: *Los cantes flamencos*, Diputación de Granada, Granada, 1991.
- MOLINA, Ricardo/MAIRENA, Antonio: *Mundos y formas del cante flamenco*, Librería Al-Andalus, Sevilla-Granada, 1979.
- MOLINA, Ricardo: *Cante flamenco*, Taurus, Madrid, 1969.
- MOLINA, Ricardo: *Obra flamenca*, Ediciones Demófilo, Madrid, 1977.
- NAVARRO GARCÍA, José Luis: *Cantes y bailes de Granada*, Colección Aldaba, Arguval, Málaga, 1993.
- ORTIZ NUEVO, José Luis: *A su paso por Sevilla. Noticias del flamenco en Serva, desde sus principios hasta la conclusión del siglo XIX*, Biblioteca de Temas Sevillanos, Sevilla, 1996.
- PEMARTÍN, J.: *El cante flamenco*, Madrid, 1966.
- PENNA, Mario: *El flamenco y los flamencos. Historia de los gitanos españoles y su música*, Asociación de Editores de Andalucía, Sevilla, 1996.
- PÉREZ, Eric: *Flamenco. Recorrido de un arte*, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 1996.

- PLAZA ORELLANA, Rocío: *El flamenco y los románticos. Un viaje entre el mito y la realidad*, Bienal de Arte Flamenco, Sevilla, 1999.
- QUIÑONES, Fernando: *El flamenco, vida y muerte*, Laia, Barcelona, 1982.
- RÍOS RUIZ, Manuel: *Introducción al cante flamenco. Aproximaciones a la historia y a las formas de un arte gitano-andaluz*, Istmo, Madrid, 1972.
- RÍOS RUIZ, Manuel: *Rumbos del cante flamenco*, Picazo, Barcelona, 1972.
- RÍOS VARGAS, Manuel: *Breve antología del cante flamenco*, Ediciones El Carro de Nieve, Sevilla, 1989.
- RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco: *El alma de Andalucía en sus mejores coplas amorosas*, Rev. Archivos, Madrid, 1929.
- RODRÍGUEZ VALDÉS, Ángel: *Flamenco: Orígenes y Misterios*, Colección Nuevo Humanismo, Al-andalus, Sevilla, 1998.
- ROPERO NÚÑEZ, Miguel: *El léxico andaluz de las coplas flamencas*, Alfar, Sevilla, 1984.
- ROPERO NÚÑEZ, Miguel: *Estudios sobre léxico andaluz*, Ediciones El Carro de Nieve, Sevilla, 1989.
- ROSSI, H.: *Teoría del cante jondo*, Credsa. Barcelona, 1996.
- STEINGRESS, Gerhard: *Sobre flamenco y flamencología*, Editores de Andalucía, Sevilla, 1998.

- **Bibliografía específica y Bibliografía ampliación**

- BATISTA, Andrés., *Apuntes Flamencos*, Madrid, Gráficas Agenjo, 1982.
- BLASCO, Julio Andrés., *Los cantes flamencos: el uso del ámbito teórico formal clásico, para su descripción, análisis, codificación y transmisión*, Alcalá, Universidad de Alcalá, 2008, CD-ROM.
- BONILLA, Antonio. *Naturaleza y forma del zapateado: de Niño Ricardo a Paco de Lucía*. Libros con duende. Sevilla. 2016.
- CANO, J.M. y TORRES, N., "La guitarra flamenca en la actualidad", en *Historia del Flamenco*, vol. V, Tartessos, Sevilla. 1996
- CANO, Manuel. *La guitarra. Historia, Estudios y Aportaciones al Arte Flamenco*, Universidad de Córdoba y Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba. 1986
- ESCOBAR, Francisco Javier., "Musicología y flamenco (a propósito de los conceptos teóricos de armonía y ritmo)", *Revista Litoral*, 234. 2004
- ESCOBAR, Francisco Javier y DÍAZ BÁÑEZ, José Miguel, *La modulación tonal en las formas musicales del Flamenco: Propiedades de preferencia e hibridación armónica*. 2010. Núm. 3. 2010. Pag. 261-265
- FERNÁNDEZ, Lola., *Teoría musical del flamenco, ritmo, armonía, melodía, forma*, San Lorenzo del Escorial, Acordes Concert, 2004.
- GARCÍA, Manuel., *Sobre el flamenco, Estudios y notas*, Madrid, Cinterco, 1987.
- GRANADOS, Manuel., *Manual didáctico de la guitarra flamenca*, Barcelona, Ventilador, 1996.
- _____, *Teoría musical de la guitarra flamenca*, Barcelona, Beethoven, 1998.
- HOCES, Rafael., *Aproximación a la teoría musical del flamenco*. *Revista Telehusa*. Volumen 9(11). 15-17. 2016
- _____, *Guitarra flamenca en el conservatorio ¿una paradoja? Experiencias en la enseñanza del flamenco en los centros educativos andaluces*. 2012. Accesible en <http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalerros/contenidosdigitales/contenido/coleccion-flamenco-en-el-aula>
- _____, *La transcripción para guitarra flamenca*. Libros con duende. Sevilla. 2013.
- _____, "La guitarra y el baile flamenco, un problema de comunicación." 2007. Accesible en: www.relafare.eu/pdf_articulos/22_laguitarrayelbaileflamenco.pdf.
- HURTADO TORRES, Antonio y David., *El Arte de la Escritura Musical Flamenca*, X Bienal de Flamenco de Sevilla, Sevilla, Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, INAEM, Ministerio de Educación y Cultura, 1998.
- _____, *La llave de la música flamenca*, Sevilla, Signatura Ediciones, 2009.
- LUPIÁNEZ, Mariola y HOCES, Rafael. *Ansiedad escénica y flamenco*. *Revista Telehusa* volumen 9. 2016
- _____, *Cómo afecta la ansiedad escénica al intérprete flamenco*. *Extramuros*, revista de Letras, Artes y Ciencia.

- Gallo de Cristal. 49. 2017
- NÚÑEZ, Faustino. www.flamencopolis.com
- OJESTO, Pedro. Las claves del flamenco. Ediciones autor. 2008
- PÉREZ, Eric., Flamenco, recorrido de un arte, Granada, Instituto de Estudios Almerienses y Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1996.
- TÉLLEZ, Juan. José. Paco de Lucía. Retrato De Familia Con Guitarra. Sevilla: Quàsyeditorial. 1994
- TORRES, Norberto, De lo Popular a lo Flamenco: Aspectos Musicológicos y Culturales de la Guitarra flamenca (Siglos XVI-XIX). Tesis doctoral.
- _____, Guitarra Flamenca. Lo clásico. Signatura de flamenco, 2004.
- _____, Guitarra Flamenca. Lo contemporáneo y otros escritos, Sevilla, Signatura de Flamenco, 2004.
- _____, Historia de la guitarra flamenca. El surco, el ritmo y el compás. Córdoba. Almuzara. 2005

MECANISMOS DE CONTROL

- Encuestas de satisfacción al alumnado.
- Reuniones de coordinación del profesorado.