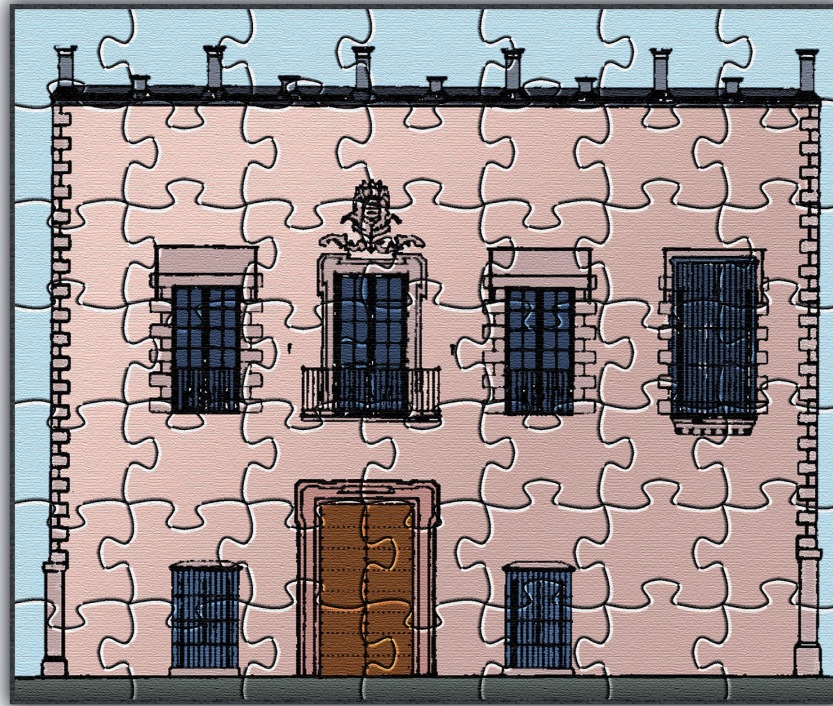

Entre Dos Barrios

Autores:

**CARMEN PENÉLOPE PULPÓN JIMÉNEZ
JULIO DE VEGA LÓPEZ
JUAN BENITO GALLARDO GUTIÉRREZ
MARÍA DEL MAR IBÁÑEZ JIMÉNEZ-HERRERA
ANA MARÍA TENORIO NOTARIO**

Coordinadores/as generales:

JOSÉ JUAN DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ
OLGA DE LA PASCUA RAMÍREZ

Colaboradores/as:

LUIS AURELIO BALAGUER
JERÓNIMO GARRIDO OJEDO
ANTONIO CONDE GONZÁLEZ- CARRASCOSA
INÉS CUERVA RODRÍGUEZ
ANTONIO GÓMEZ GARRIDO
SEBASTIÁN GONZÁLEZ ESLAVA
AÍDA R. AGRASO

Agradecimiento especial a:

CRISTINA CRUCES ROLDÁN
JOSÉ LUIS ORTIZ NUEVO
MARINA PÉREZ BEJARANO

Diseño de portada, ilustraciones y maquetación: CARLOS COUREL IBÁÑEZ

Traducción: MARY JOPLIN

Imprime: INDUSTRIAS GRÁFICAS SANTA TERESA

Depósito Legal: CA-422/2011

I.S.B.N: 978-84-694-7982-7

UNA GUÍA PARA CONOCER Y AMAR EL FLAMENCO

Blanca Alcántara Reviso
Delegada provincial de la Consejería de Educación

El Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en su declaración institucional del pasado mes de noviembre de 2010, realizada tras la inclusión del Flamenco en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, anunció una serie de iniciativas entre las que se encuentra la intención de incluir este arte en el currículo escolar, es decir, llevar el Flamenco a las aulas.

Con independencia del trabajo que sé que se está realizando en ese sentido, me consta que ese mismo propósito se viene llevando a cabo desde hace tiempo, y de forma tan generosa como voluntaria, por parte de no pocos docentes, enseñantes en los que se aúna su amor y sensibilidad hacia nuestro arte con una profesionalidad digna de alabanza. No cabe duda de que para éstos serán de mucha y gran utilidad los materiales que aquí se presentan, pero no sólo para estos -digamos- pioneros: este cuaderno que presentamos aspira a llegar, a través de sus profesores y profesoras, a todo el alumnado. Ese es el espíritu que ha animado al grupo de docentes y personal técnico del Centro Andaluz de Flamenco (CAF), coordinados por el Centro de Profesorado de Jerez, en la elaboración de esta guía, un riguroso trabajo lleno de inventiva por el que expreso mi más sincero agradecimiento y felicitación.

Puede que el aprecio por nuestro arte en la propia tierra donde ha nacido y se ha desarrollado sea una de las más antiguas asignaturas pendientes de la cultura andaluza. No es posible el amor sin el conocimiento y, en este sentido, y por razones que no vienen al caso enumerar, quizás haya faltado históricamente el acceso adecuado al Flamenco que facilitara su conocimiento y consideración.

El Flamenco no puede ser exclusivo de nadie y, como signo musical y cultural que nos identifica, debe estar al alcance de todo el mundo. Nuestros escolares, la juventud que llena nuestras aulas, deben tener una vía de acercamiento a él ajustado a sus edades y ordenado de forma que posibilite su conocimiento.

Para ello, nada mejor que la experiencia de los profesionales que han elaborado esta guía con la intención de hacer del Flamenco un hecho atractivo, y -por supuesto- pocos sitios tan idóneos para aplicar sus estrategias que el CAF, el mayor centro documental del Flamenco, un lugar pensado para el estudio y la investigación y que, usando la imaginación y los recursos adecuados, puede ser convertido en el entorno adecuado donde desarrollar actividades tan útiles como divertidas.

Es lo que se plantea en esta guía didáctica que propone trabajos previos antes de una visita al Centro, actividades para desarrollar en él, y otras para el regreso a las aulas. Todo ello en diversos niveles académicos, en este formato que tiene en sus manos o en el digital, que también se pondrá a disposición de los centros, y siempre con estrategias que sorprenden por la imaginación y el cariño que se han puesto en su elaboración. Justo será ahora que desde nuestros colegios e institutos se le otorgue a esta guía la respuesta que merecidamente demanda: su uso masivo. Solo de esa forma encontrará este trabajo su sentido y, gracias a él, contribuiremos entre todos y todas a que el Flamenco sea un arte más grande y más nuestro.

ENSEÑAR EL CENTRO ANDALUZ DE FLAMENCO

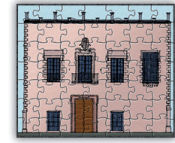
Consejería de Cultura
Junta de Andalucía

El Centro Andaluz de Flamenco conserva y custodia un legado cuya importancia trasciende su soporte material. La historia del arte jondo se sustenta en unos pilares que el Palacio Pemartín documenta como ningún otro lugar en el mundo. Es mucho el saber, muchos los conocimientos que guarda esta institución. Sus fondos, además, no paran de crecer gracias a los convenios de colaboración que se suscriben y a la continua adquisición de obras. Y todo ello pervivirá merced a la labor de digitalización que se está realizando, y que continuamente incrementa los archivos a disposición del público en los Puntos de Información del Flamenco, una intranet que permite que las puertas del Centro Andaluz de Flamenco abran en toda Andalucía.

Todo ello se hace pensando en las futuras generaciones. En los alumnos y alumnas, el público del futuro, que ahora puede disponer de una herramienta pedagógica fundamental para que esta sabiduría jonda llegue a ellos de forma amena y divertida. La Guía Didáctica del Centro Andaluz de Flamenco explica los puntos neurálgicos de este templo de la cultura más genuinamente andaluza de forma rigurosa pero también sencilla, haciendo que conozcan grandes nombres del Flamenco y destacados momentos de su historia a la vez que pasean por los rincones de un Centro que, gracias a esta guía, terminan conociendo con destreza.

La inclusión del Flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ha traído consigo un mandato: velar por la conservación y difusión de este arte. Por ello, desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se apuesta por continuar incrementando los fondos del Centro Andaluz de Flamenco, y se aplauden iniciativas como esta Guía Didáctica, que hace posible que el público del futuro conozca y valore en su justa medida la riqueza de una cultura que es, sin duda, parte indisoluble de su propia identidad andaluza.

DECLARACIÓN DE INTENCIONES

La elaboración de esta guía surgió de la inquietud de un grupo de profesores, profesoras y personal del Centro Andaluz de Flamenco (CAF) con un doble sentido: dar a conocer este centro de documentación único en el mundo al alumnado andaluz y aprovechar esta visita para introducir el flamenco en las aulas a través de un variado abanico de actividades organizadas en torno a la misma.

Este sentimiento era compartido por el Centro del Profesorado de Jerez y alentado desde su dirección, especialmente sensible a la manifestación cultural flamenca como queda plasmado en la organización conjunta con el CAF de unas Jornadas de Flamenco y Educación que se celebran desde el año 2000 con una excelente acogida.

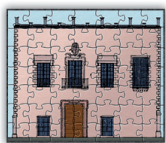
Como profesorado especialista en diferentes áreas e investigadores del fenómeno flamenco y conscientes del derecho¹ del alumnado andaluz a conocer y disfrutar de esta parte de su patrimonio, teníamos la aspiración de despertar el interés científico y artístico por esta materia. Los contenidos de cultura andaluza tienen una tradición en nuestro sistema educativo a través de diferentes proyectos desarrollados desde hace más de dos décadas y más recientemente han sido incluidos en la normativa vigente².

Así pues, decidimos concretar los objetivos de las propuestas didácticas que íbamos a desarrollar partiendo de los siguientes principios:

1. El Flamenco es un arte, y por tanto oportunidad de ocio y disfrute, así como un recurso económico, potencial generador de riqueza.
2. Rasgo emblemático de la cultura moderna andaluza, el Flamenco sintetiza el desarrollo histórico de nuestra comunidad, y constituye un fenómeno híbrido que favorece la convivencia.
3. Como objeto de estudio e investigación, el Flamenco cuenta con el Centro Andaluz de Flamenco, único centro específico de documentación para su conservación y difusión, que se ubica en Andalucía.
4. El Flamenco ha sido y es fuente de inspiración para otras artes. En este sentido, el CAF es un recurso para artistas de innumerables disciplinas que buscan información y motivos para sus creaciones.

¹ "Corresponde asimismo a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz". Artículo 68 del Estatuto de Andalucía

² Decretos de Primaria y Secundaria (Orden de 10 de agosto de 2007, Boja nº 171) y Bachillerato (Orden de 5 de agosto de 2008, Boja nº 169).

Entre Dos Barrios

De ahí que estableciéramos como objetivos:

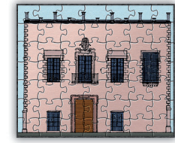
- Adquirir un conocimiento elemental del Flamenco y de sus características; profundizar en algunos aspectos de su evolución histórica; generar deseos de ampliar esos conocimientos en posteriores oportunidades y etapas de aprendizaje; fomentar el respeto por el arte flamenco y sus intérpretes; valorar las potencialidades que tiene el Flamenco como recurso turístico y económico y apreciar la riqueza que genera en nuestra localidad y/o comunidad autónoma.
- Reconocer el Flamenco como patrimonio cultural andaluz vinculando su trayectoria con una corriente más general de nuestra historia, normalizando su presencia en los currículos y elaborando un material didáctico que lo haga accesible al alumnado de tercer ciclo de Primaria, Secundaria obligatoria y Bachillerato.
- Acercar el CAF a toda la comunidad educativa con actividades y propuestas de interés, enriquecedoras y participativas. El Centro Andaluz de Flamenco ofrece a nuestro alumnado la oportunidad de hacer uso de las nuevas tecnologías así como de los recursos propios de los centros de documentación y bibliotecas.
- Desarrollar nuevas vías para alcanzar una educación integral e integradora contribuyendo a desarrollar las competencias básicas, especialmente la competencia social y ciudadana; la competencia digital; la autonomía personal; la competencia para aprender a aprender; la competencia artística y la competencia lingüística. En este sentido, debemos destacar el carácter bilingüe de la edición de esta guía.

Conscientes de que este trabajo supone una primera piedra, la visita y la guía pretenden una aproximación al CAF y al Flamenco, ofreciendo al profesorado la oportunidad de elegir, entre una serie de actividades, las que mejor se adapten a su alumnado y a la duración de la visita.

En otro orden de cosas, el grupo de trabajo que se constituyó para la elaboración de *Entre dos Barrios* ha pasado por todo tipo de avatares a lo largo de tres cursos: variación en el número de componentes (de 11 a 5), etapas filosóficas (¿dónde están la llave y el árbol?), debates encendidos (yo pondría y él me quitaría), giros copernicanos (donde dije digo, digo Diego), jornadas maratonianas (no hay sábado, festivo, ni horario ni fecha en el calendario) y también, buenos ratitos (en El Arriate y El Arco) y sorpresas, como las visitas de Luisa Triana y de José Luis Ortiz Nuevo.

Para terminar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestras familias, nuestro alumnado, compañeros y compañeras, colaboradores y colaboradoras, profesorado que se ha prestado a poner en práctica algunas actividades y, en especial, al personal del CAF por facilitar nuestro trabajo.

Los y las autoras

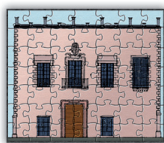
CENTRO ANDALUZ DE FLAMENCO: ENTRE DOS BARRIOS

Como en la conocida rumba *Entre dos Aguas*, de Paco de Lucía, el Centro Andaluz de Flamenco se encuentra entre los dos manantiales más importantes del Flamenco jerezano, los barrios de Santiago y San Miguel. Al contrario de lo ocurrido en otras localidades y ciudades andaluzas donde las familias gitanas se han visto desplazadas a zonas residenciales del extrarradio, en estos dos barrios jerezanos, primeros arrabales de extramuros, sigue habitando un porcentaje importante de población gitana que, en armoniosa convivencia con los no gitanos, ha marcado el desarrollo y evolución del Flamenco jerezano. El buen entendimiento entre ambos grupos sociales se ha visto refrendado tanto a nivel artístico -con la profesionalización y reconocimiento de emblemáticas figuras de ambas etnias- como en lo social -con las alianzas y fusiones que siempre han supuesto los matrimonios mixtos.

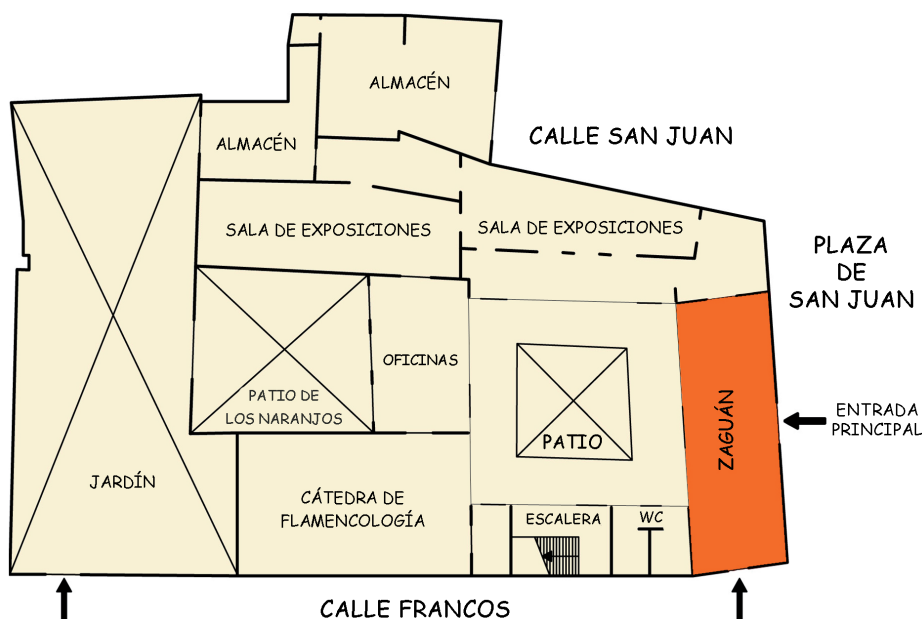
La identificación con los barrios de Santiago y San Miguel (o la Plazuela) perdura a pesar de cambios de residencia e independientemente de la etnia a la que se pertenezca, encontrando un referente simbólico importante en las imágenes del "Prendi" y del "Cristo" respectivamente. El arrabal de San Miguel en el lado sur de la ciudad, abierto al este, al río Guadalete y al mar, ha estado tradicionalmente vinculado a los trabajos de fragua y forja. Por su parte, Santiago, al tener por el norte de Jerez acceso directo a las tierras fértiles que llegan hasta la costa noroeste de la provincia, ha tenido en el campo su principal fuente de sustento. Según Diego Carrasco³, esta incipiente especialización profesional, las diversas maneras de relacionarse con el medio y las experiencias de vida a ellas asociadas explican, en gran medida, la existencia de diferencias estilísticas e interpretativas entre ambos núcleos flamencos. Si bien se trata de matices en lo que lo identitario pesa a veces más que las verdaderas diferencias musicales, se podría decir que en Santiago el Flamenco es más del terruño, suena a trilla, sus bulerías son más cortas y jocosas, mientras que en San Miguel el cante se hace más hiriente, más lastimero, más férreo, más rancio. Ambos barrios, sus maneras de expresarse y lo que éstas simbolizan, lejos de tratarse de entidades antagónicas, son las dos caras de una misma moneda, los contrarios que se complementan⁴. El uno le otorga significado al otro, la aislada existencia de cualquiera de ellos no tendría sentido. Constituyen dos modelos de integración social paralelos que conforman una parte importante de la identidad local. El Flamenco es el vehículo musical y simbólico que propicia esta integración de la etnia gitana que hace que Jerez se convierta en modelo a seguir en este sentido (ya lo decía Lorca "Jerez, ciudad de los gitanos" o Sabina en "La Canción del Pirata", "gitanito en Jeré"). Por lo tanto, estos barrios y Jerez en su conjunto encierran un potencial didáctico y un valor educativo especialmente útiles para el tratamiento de la diversidad, el desarrollo de la tolerancia, el respeto mutuo y la convivencia.

³ "Los flamencos hablan de sí mismos I" - Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2007.

⁴ "Las polaridades del Jerez gitano: Santiago y San Miguel", Pierre LeFranc.

¿QUÉ ES EL CAF?

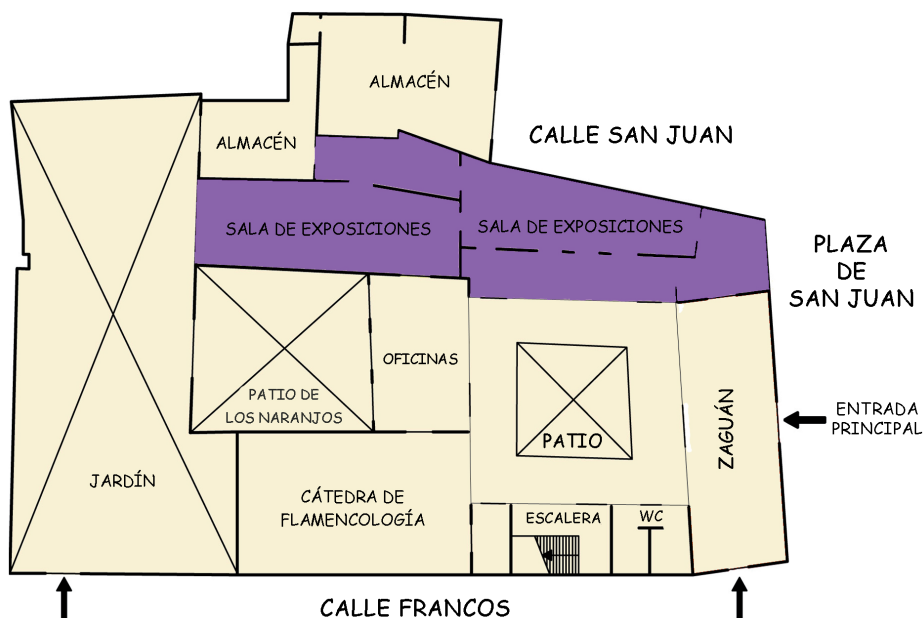
PLANTA BAJA

ZAGUÁN

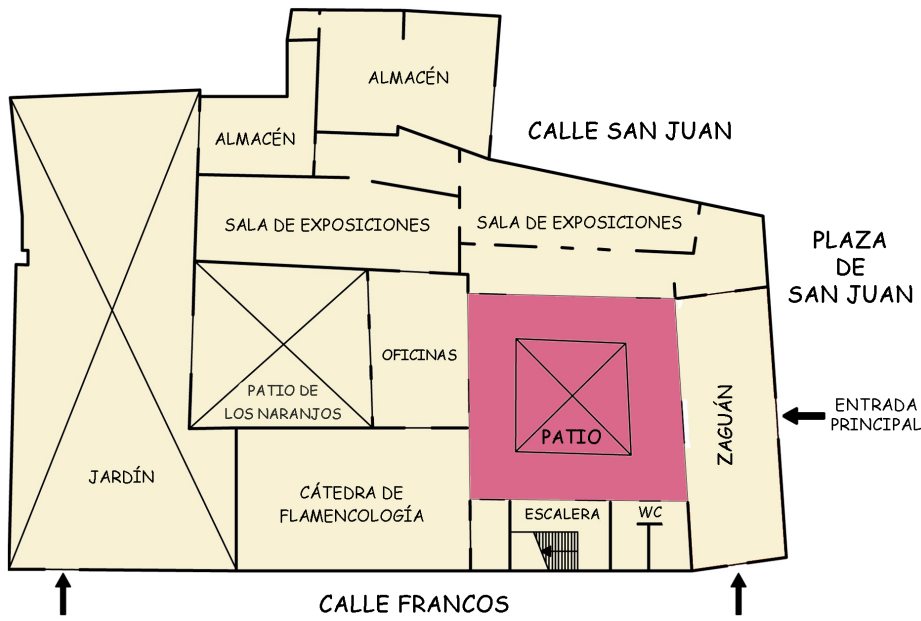
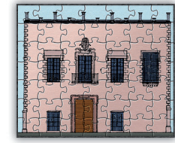
El Centro Andaluz de Flamenco es un centro de documentación especializado en este arte. Sus objetivos son: reunir, conservar, catalogar y poner a disposición del público documentos que ha generado históricamente el Flamenco en cualquiera de sus manifestaciones: grabaciones sonoras y fílmicas, materiales gráficos, libros y colecciones hemerográficas (prensa) y, en general, cuanto sirva para perpetuar su memoria.

SALAS DE EXPOSICIONES

El CAF dispone de dos salas de exposiciones para muestras temporales de escultura, pintura, fotografía, etcétera, que ponen de manifiesto cómo el Flamenco ha sido fuente de inspiración para otras artes. A su vez, el Centro posee una serie de exposiciones de producción propia que se ceden gratuitamente para su exhibición a las instituciones y colectivos que lo soliciten.

PLANTA BAJA

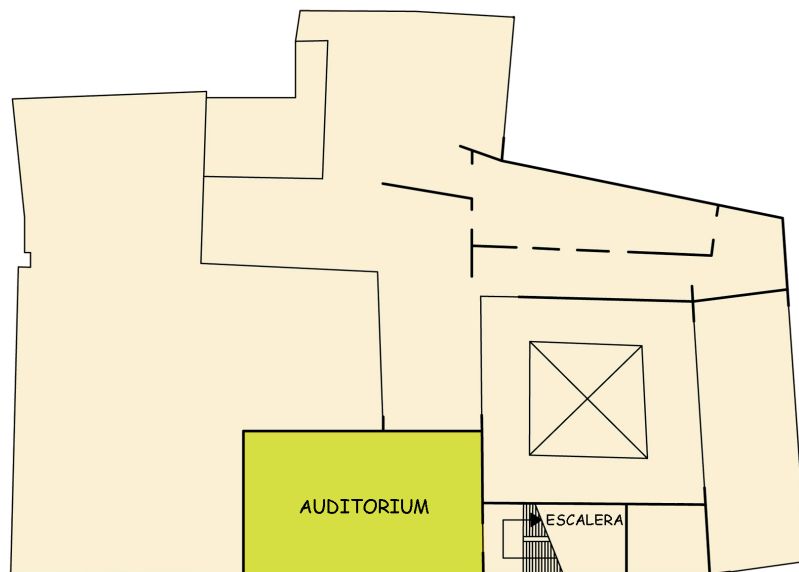
PLANTA BAJA

PATIO

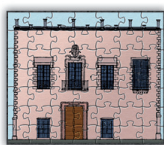
El edificio en el que se ubica el Centro Andaluz de Flamenco es la Casa-Palacio Pemartín. Inicialmente fue una casa mudéjar datada en el siglo XV, de la que se conserva la distribución y el artesanado del zaguán. En el siglo XVIII se realiza una gran reforma, de la que destaca el patio barroco-rococó, con arcos de medio punto asentados sobre columnas de mármol. En 1987 se acomete la última gran reforma del palacio para adecuarla a su nuevo uso como centro de documentación.

AUDITORIUM

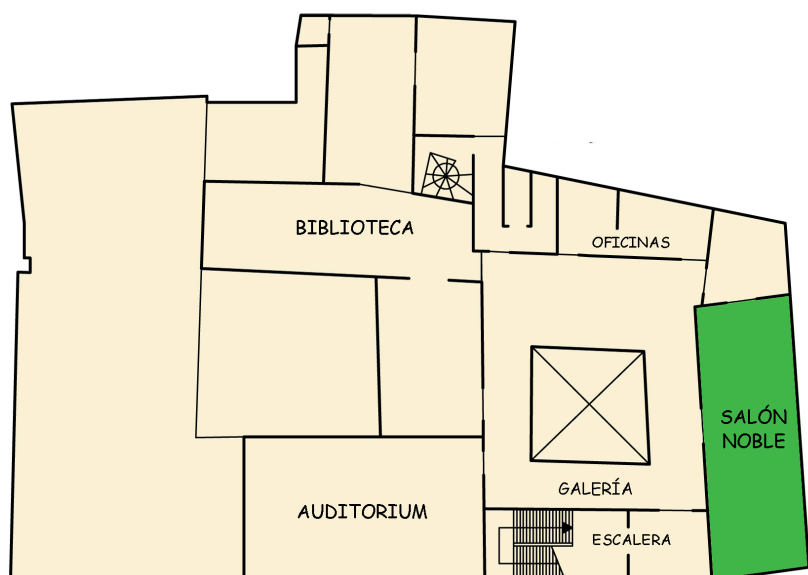
Situado en la entreplanta y con capacidad para cien personas, el auditorium está destinado a la celebración de jornadas, presentaciones de discos, libros, conferencias y otros actos. En este mismo espacio se realizan a diario proyecciones para los visitantes, cuya entrada, como el resto de los servicios que ofrece el CAF, es libre y gratuita.

ENTREPLANTA

Entre Dos Barrios

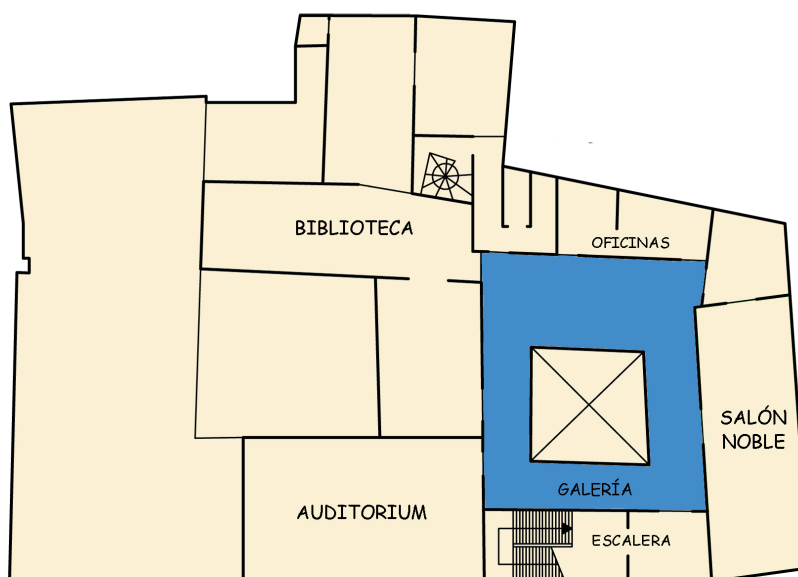
SALÓN NOBLE

El antiguo salón noble de la casa de la familia Pemartín se ha mantenido como sala de reuniones. Se destina también a la celebración de ruedas de prensa, presentaciones, talleres y, durante la visita guiada al Centro, se hace un recorrido por la historia del sonido grabado y la importancia que este descubrimiento tiene para la conservación y transmisión del Flamenco.

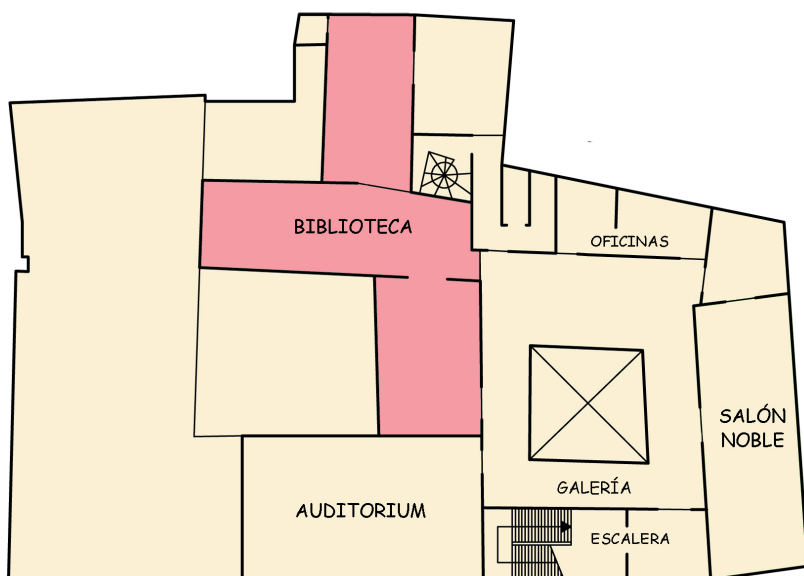
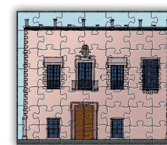
PLANTA PRIMERA

GALERÍA

Aunque el CAF no es un museo, desde su creación ha ido reuniendo una serie de elementos museísticos (esculturas, pinturas, grabados, abanicos, fotografías y otros fondos) representativos de la historia del Flamenco. En la galería de la planta primera se pueden contemplar algunos de ellos.

PLANTA PRIMERA

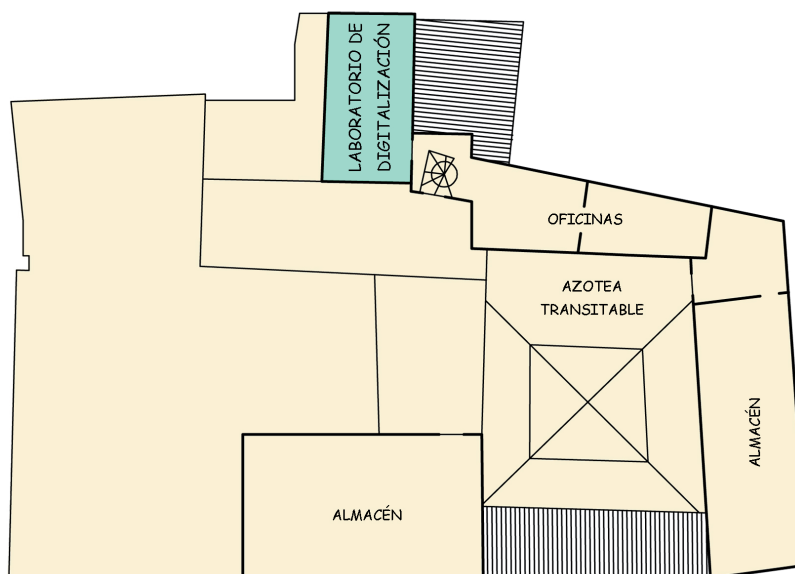
PLANTA PRIMERA

BIBLIOTECA

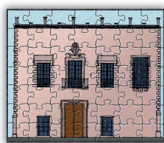
Los usuarios pueden consultar los fondos literarios, sonoros, gráficos, fílmicos, hemerográficos y partituras que guarda el Centro en su biblioteca. Existen catálogos especializados (manuales e informatizados) para realizar las consultas. Asimismo, se ofrece asesoramiento personalizado para la realización de investigaciones. La biblioteca dispone de 16 puestos de lectura y de 5 accesos a los Puntos de Información del Flamenco (PIF).

LABORATORIO DE DIGITALIZACIÓN

Uno de los objetivos del centro es preservar y conservar todos los documentos que reúne mediante el uso de las nuevas tecnologías. Los diferentes soportes documentales (papel, vídeo y discos de pizarra y vinilo), están siendo sometidos a un proceso de digitalización para garantizar su pervivencia y fomentar su difusión (a través de los PIF).

PLANTA CUBIERTA

1. ÉRASE UNA VEZ EL FLAMENCO. NOTICIAS SOBRE SU ORIGEN

Lee en voz alta el siguiente fragmento de la obra Érase una vez el Flamenco de José Luis Ortiz Nuevo (2005). Algunas palabras están subrayadas para que busques el significado en el vocabulario que te proporcionamos al final del texto. Vuelve a leerlo en voz baja y dedica tiempo a contestar a las preguntas.

"Y fue por el proceloso siglo XIX, cuando la establecida costumbre andaluza de ser y exhibirse en la fiesta, alcanzó -por medio de intérpretes geniales- la categoría de arte popular, y se convirtió en un fabuloso género estético, de perfiles románticos, arrebatao, útil a la consagración del júbilo o del llanto.

Aquello sucedió en Andalucía y fue -como se ha dicho- a mediados del siglo XIX: El flamenco comenzó a tener su nombre propio y una clara imagen de distinción, agitanada...

Solían anunciarse públicas sesiones de baile -en salones que eran academias- con actuaciones de las mejores boleras de la capital y las más graciosas gitanas de la Cava...

En los periódicos del tiempo pudieron leerse entonces reclamos como este:

Bailes. - Cónstanos que el Director del Salón de Oriente, Don Miguel de la Barrera, tiene el proyecto de dar en los próximos días de Pascuas dos bailes de sociedad y uno de palillos...

...Respecto al baile de palillos, sabemos que hará época en los anales coreográficos, porque además de los cantadores (o quillabaores de cañas) de la tierra, acudirán las mozas más flamencas de la afición.

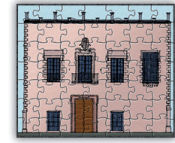
Esta noticia trae alborotados a los extranjeros, constándonos que algunos que se hallaban aquí, no sólo han suspendido su marcha, sino que han escrito a otros paisanos a Cádiz y a Jerez para que se preparen a asistir al baile de gitanos que el último día de Pascuas tendrá lugar en el Salón de Oriente."

El Porvenir. Sevilla, 10 de Diciembre de 1862.

VOCABULARIO:

proceloso: (adj.) Borrascoso, tormentoso, tempestuoso (DRAE). El siglo XIX es conocido en toda Europa como el de las revoluciones liberales.

estético: (adj.) Artístico, de aspecto bello y elegante (DRAE).

arrebatado: (adj.) Precipitado e impetuoso (DRAE), vehemente y apasionado.

consagración: (f.) Acción y efecto de consagrar (= dedicar con suma eficacia y ardor algo a determinado fin).

júbilo: (m.) Viva alegría, y especialmente la que se manifiesta con signos exteriores.

boleras: (m. y f.) Persona que ejerce o profesa el arte de bailar el bolero o cualquier otro baile nacional de España. La escuela bolera es la escuela de danza inmediatamente anterior y predecesora de la escuela flamenca.

la Cava: calle en el barrio de Triana en Sevilla, actual Pagés del Corro. Esta calle estaba dividida en Cava de los gitanos y Cava de los civiles.

reclamos: (m.) Propaganda de una mercancía, espectáculo, doctrina, etc.

cónstanos: 'nos consta' dicho de forma culta o arcaica.

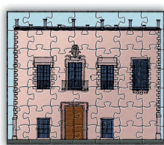
Pascuas: (f. pl.) tiempo desde la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo hasta el día de Reyes inclusive.

anales coreográficos: historia del baile.

guillabaores: término caló que significa 'cantaor'.

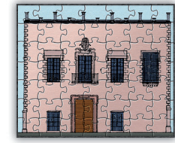
PREGUNTAS:

1. El texto tiene dos partes bien diferenciadas, una introducción y un texto periodístico. ¿Qué se nos dice en cada una de ellas?
2. ¿En qué época histórica surge el género flamenco, según el texto? ¿A qué costumbre andaluza adjudica el autor la causa de su origen?
3. ¿Qué papel jugaron los y las intérpretes?
4. ¿Con qué adjetivos califica el autor del texto el género flamenco?

Entre Dos Barrios

5. En el texto se dice que el Flamenco comenzó a tener su nombre propio y una clara imagen de distinción, agitanada... ¿Qué significa para ti este último adjetivo?
6. En el texto se afirma que se anunciaban sesiones públicas de baile en salones que eran academias. Hoy día siguen existiendo academias de baile. ¿Has visitado alguna vez una? ¿Qué has visto allí? ¿Has asistido como alumno/a? ¿Qué bailes has aprendido?
7. ¿Crees que los bailes que se hacían en las fiestas eran los mismos que se representaban en estos salones? ¿Cuáles podían ser las diferencias? Señálalas.
8. ¿Cuál de estas dos manifestaciones se parecerá más, salvando las distancias del tiempo, a lo que hoy en día se representa en los teatros?
9. En el texto periodístico se afirma que va a haber un baile de palillos. ¿Por qué crees que se denominaba así?
10. ¿Por qué dice el texto periodístico que el baile de palillos "sabemos que hará época"? ¿Quiénes serán los intérpretes o artistas? ¿Echas de menos algún componente en el grupo? ¿Cuál?
11. Fíjate que en el texto se refiere luego a la misma representación como baile de gitanos. ¿Crees que todas las bailaoras eran gitanas? ¿Lo son hoy en día? ¿Y los cantaores y tocaores? Pon algún ejemplo para ilustrar tu respuesta.
12. ¿Qué dice el texto con respecto a los extranjeros? ¿Qué ocurre en la actualidad con el Flamenco y los extranjeros? ¿Por qué crees que les llama tanto la atención este género?

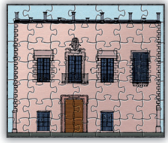

1. ¿DÓNDE ESTÁ?

Completa el siguiente cuadro dibujando, nombrando o localizando los elementos que faltan:
SALAS: ZAGUÁN, PATIO, ESCALERA, GALERÍA, SALÓN NOBLE, BIBLIOTECA

IMAGEN	¿QUÉ ES?	¿DÓNDE ESTÁ?
		
		
		
		
		

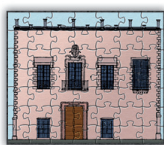
Entre Dos Barrios

IMAGEN

¿QUÉ ES?

¿DÓNDE ESTÁ?

2. CARNÉ DE ALUMNADO INVESTIGADOR INSTRUCCIONES

Como verás la página siguiente es un carné que podrás recortar y entregar a tu profesor o profesora cuando acabe la visita.

En el carné debes poner tus datos (nombre, apellidos, nombre de tu centro educativo y de la localidad en la que se encuentra, así como el curso en el que estás).

En la cara opuesta encontrarás ocho cuadros de distinto color, como las ocho letras de la palabra FLAMENCO o como las ocho provincias de Andalucía.

Cada letra corresponde a una sala del Centro Andaluz de Flamenco. En cada uno de los cuadros se plantean preguntas relacionadas con esa sala.

Por lo tanto,

Escucha atentamente a la persona que guíe la visita,

Observa sin perder detalle cada rincón de este edificio,

Anota la respuesta a cada pregunta para completar tu CARNÉ DE ALUMNADO INVESTIGADOR.

Puedes preguntar cualquier duda o aclaración al profesorado que te acompañe en la visita, así como a la persona que actúe como guía.

Centro Andaluz de Flamenco

ALUMNADO INVESTIGADOR

Secundaria

Nombre: _____

Apellidos: _____

Centro: _____

Localidad: _____

Curso: _____

Zaguán

¿Dónde se recoge el Flamenco como patrimonio cultural andaluz?

Sala de Exposiciones

Escribe el título y autor o autora de la exposición que has visitado

Patio

¿Qué cante se relaciona con la Fragua?

Salón Noble

¿En qué aparato estás escuchando este cante?

¿Quién lo canta?

Galería

Decálogo

¿Quién es el autor?

¿Cuándo y dónde se escribe?

¿Qué te llama la atención del texto?

Biblioteca

Busca la definición de Flamenco

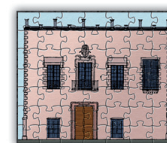
¿Quiénes ganaron el concurso de Granada de 1922?

Azotea - Laboratorio de Digitalización

¿Sabes a qué se dedica esta Sala?

Auditorium

¿Qué estilo flamenco se relaciona con la provincia de Cádiz?

3. CARNÉ DE EQUIPO EXPERTO

Ahora que hemos llegado a la Biblioteca, asume el reto de resolver las siguientes pruebas haciendo uso de ella. Para comenzar, formad equipos, elegid un nombre y rellenad el carné con vuestros datos.

Debéis anotar las respuestas en el espacio correspondiente, pero... ¡OJO! lo interesante es el proceso y el trabajo colaborativo para conseguir los sellos que den validez a vuestra investigación.

Os proponemos que forméis un cuadro flamenco con algunas de las figuras más destacadas que ha tenido a lo largo de su historia. Hallaréis sus nombres a través de una serie de búsquedas en diferentes tipos de documentos, pero¡CUIDADO! debéis seguir el orden, pues algunas respuestas son necesarias para conseguir las siguientes.

¡Suerte y a por el duende!

EL CANTE: SE NOS HA PERDIDO UN CANTE

El Cante Flamenco lo conforman una serie de Estilos o Palos, pero la cuestión es que se nos ha perdido uno y necesitamos vuestra ayuda para encontrarlo:

Nuestra historia comienza en el siglo XIX. Vamos a buscar el nombre de uno de los primeros cantaores y su cante, así que solicita al personal de la biblioteca el número 1 de la serie **Gerundino** (página 34). Encuentra el cante que El Fillo hace delante del bandolero El Finao para salvar al Marqués de Langledec y escribe la letra.

.....

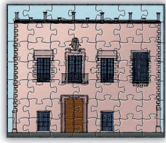
.....

.....

.....

En este Cante se citan una población y un cantaor, pero este último es originario de otra ciudad andaluza. Buscad el nombre de esta ciudad en la página 9 del libro "**Flamenco de Málaga. Su origen y su Historia**".

.....

Entre Dos Barrios

Ya sabemos de quién se trata y de dónde es, de allí son originarias las Serranas, otro estilo flamenco.

Pero junto al cante llamado Polo, siempre aparece otro. Así que dirigiéndoos a los **PIF**, donde encontraréis muchos ejemplos, debéis escuchar uno que aparece en el disco **Essences Flamencas** de Enrique Morente de 1998.

¿De qué estilo se trata?

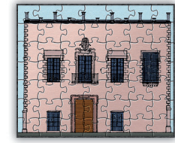
.....

Completad los siguientes versos en la voz de Enrique Morente, acompañado a la guitarra por Paco Cortés y Montoyita:

El me anima
A querer a esta
Pero temo que me deje
Con la en la cara
Hasta las personas reales
Viene la muerte y se lleva
Y conmigo no ha podido
Cuando la llamo de veras.

Si habéis llegado hasta aquí, vais por el buen camino. Solicitad vuestro sello al personal de Biblioteca.

Responder a las cuestiones anteriores os ha dado la posibilidad de contar con algunas de las mejores voces del cante, pero debéis continuar para completar el cuadro flamenco.

EL TOQUE: ¿PARA QUÉ QUERRÁ UNA CEJILLA?

Como es sabido en el Flamenco es habitual el uso de la **cejilla**, siendo su función la de subir o bajar la tonalidad del cante que se interpreta y facilitar así que la guitarra se adapte y acompañe a cualquier buen cantaor o cantaora. Para echar el guante a algunos de los mejores guitarristas y conseguir un nuevo sello en vuestro **Carné de Equipo Experto**, seguid investigando.

Pero vayamos por pasos:

Paco de Lucía dedica una Soleá a uno de sus maestros en el disco **Siroco** de 1987. Este es el primer personaje que debéis buscar, utilizando un **Punto de Información del Flamenco**.

.....

Conocemos ya a una de las figuras que han colocado a la guitarra en el lugar que ocupa dentro del Flamenco. Este tocaor acompañó a un cantaor de Jerez: el maestro Don Antonio Chacón. Debéis saber que a Chacón también lo acompañaron muchos otros guitarristas, entre ellos, Ramón Montoya y Miguel Borrull, quienes adaptaron el uso de los Arpegios, los Trémolos y la Horquilla de la guitarra clásica a la flamenca. En esta ocasión, buscamos a otro jerezano que acompañó durante muchos años al maestro Chacón. En la Publicación de **Gerundino**, en un número dedicado a este cantaor (página 34), encontraréis la respuesta.

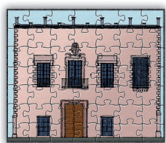
.....

Ya conocemos a algunas grandes figuras de la Historia de la Guitarra Flamenca, pero el uso de la cejilla en el Flamenco se atribuye a otros dos tocaores gaditanos: uno de ellos fue maestro de todos los anteriores y el otro compaginaba la guitarra con el cante. Solicitad el volumen II de la **Historia del Flamenco** de Ediciones Tartessos y en la página 144 encontraréis sus nombres.

.....

Ya habéis puesto voz y acompañamiento al Flamenco. Solicitad vuestro segundo sello.

El Cuadro va tomando forma y los mejores cantaores y las mejores guitarras participan en él, pero ¿y el baile?

EL BAILE: CUATRO MOMENTOS DEL BAILE

Vamos a completar nuestro cuadro y a conseguir el último sello del carné de equipo experto buscando algunas figuras de la Historia del Baile Flamenco.

PRIMER MOMENTO: hacia 1880 apareció una bailaora que triunfó en España y en el extranjero, y que por primera vez bailó vestida de hombre, simulando la suerte del toreo. En la serie de **Gerundino**, número 4, en la página 12, encontraréis su nombre.

.....

SEGUNDO MOMENTO: nuestra segunda bailaora participó como artista invitada en el Concurso de Cante Jondo de Granada en 1922, gracias al pintor **Ignacio Zuloaga**. Para averiguar su nombre, dirigíos a la Biblioteca y consultad la **Edición Conmemorativa del I Concurso de Cante Jondo 1922-1992**; en las páginas 141-142 se comenta lo que bailó, como lo hizo y quienes la acompañaban.

.....

TERCER MOMENTO: tanto en el cante como en el baile, algunos estilos son creaciones personales de determinados artistas. Os proponemos que encontréis a una bailaora, creadora en colaboración con el guitarrista Sabicas de una coreografía que se estrenó en 1942 en Nueva York. Consultad en la biblioteca, **El baile flamenco**, de José Luis Navarro y Eulalia Pablo, página 129 y contestad:

¿Quién es esta bailora?

.....

¿De qué baile se trata?

.....

Otro de los creadores de estilos fue Antonio Ruiz Soler, más conocido como Antonio el Bailarín. En los puntos **PIF**, encontraréis la película **Duende y Misterio del Flamenco** (1952), donde baila por primera vez una de sus creaciones. Localizad el minuto 62:30 y prestad atención a las palabras del narrador para contestar a la siguiente cuestión:

¿Qué baile interpreta?

.....

CUARTO MOMENTO: en los años 70, proliferan las pequeñas formaciones de baile (parejas y tríos). Una de ellas es Los Bolecos, formado por Farruco, Rafael El Negro y la última bailaora que estamos buscando. Debéis solicitar en la videoteca un capítulo de la serie Flamenco dedicado al baile. En el minuto siete de la grabación encontrareis a nuestra bailaora dando una lección sobre la historia de la danza flamenca ¿quién es ella?

.....

¡ENHORABUENA! Lo habéis logrado. con el último sello se completa el carné que os acredita como EQUIPO EXPERTO

Centro Andaluz de Flamenco

EQUIPO EXPERTO

Nombre del equipo:

Integrantes del grupo:

Centro:

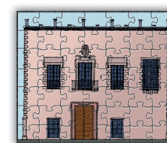
Localidad:

Curso

CANTE

TOQUE

BAILE

4. SIETE COLORES, SIETE SENTIMIENTOS

Proyección de un vídeo con texto de José Luis Ortiz Nuevo.

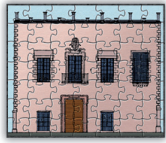
Presta mucha atención a la película que vas a ver en el Auditorium. Si tienes tiempo, lee todos los apartados de esta actividad antes de que comience la proyección. Durante la misma, intenta contestar al menos a las tres primeras. Cuando acabe, tómate unos minutos para completar este cuestionario. Comprueba las respuestas en la puesta en común que se llevará a cabo en clase.

1.- Subraya los estilos o palos flamencos que se interpretan en el vídeo (ordenar por orden alfabético)

Farruca	Soleá	Rondeña
Malagueña	Sevillana	Verdial
Seguriya	Taranto	Tango
Bulería	Martinete	Granaína
Fandangos	Alegrías	Saeta

2.- Completa la siguiente tabla a partir de la información del vídeo:

PROVINCIA	ESTILO

Entre Dos Barrios

3.- Clasifícalos ahora según el sentimiento que inspira:

Estilos Festeros (alegres, de fiesta, vivos)	Estilos Solemnes (serios, trágicos)

4.- Clasifícalos ahora según la estructura rítmica que presentan:

Ritmo Binario	Ritmo ternario	Compás de amalgama	Estilos libres
T _____ T _____	F _____ V _____	B _____ S _____ A _____ S _____	M _____ G _____

5.- ¿Reconoces algunos de los monumentos, edificios o zonas geográficas que aparecen en el vídeo? Di cuáles y donde se localizan.

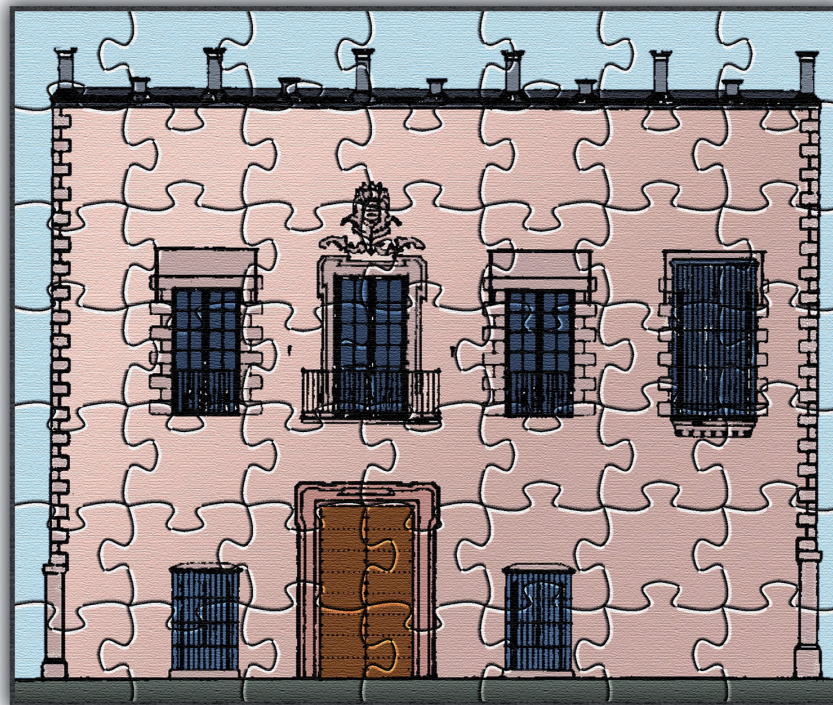
6.- En ciertos momentos de la proyección aparecen determinados oficios o trabajos tradicionales, ¿sabrías decir cuáles? ¿Con qué estilo flamenco se relacionan? ¿Por qué?

7.- ¿Es para ti el flamenco una expresión musical variada y diversa o por el contrario te parece monótona y aburrida? Razona tu respuesta, a partir del contenido del vídeo.

8.- ¿Cuántos integrantes forman el cuadro flamenco final? ¿Qué hace cada uno de ellos?

9.- ¿Qué parte te ha gustado más de la proyección? ¿Por qué?

Between Two Quarters

A GUIDE TO KNOWING AND LOVING FLAMENCO

Blanca Alcántara Reviso
Provincial Delegate of the Education Department

The President of the Andalusian Regional Government, José Antonio Griñán, in his official statement of November 2010, made after the inclusion of Flamenco in UNESCO's List of Intangible Cultural Heritage, announced a series of initiatives, amongst which is the intention of including this art form in the school curriculum, which means taking Flamenco to the classroom.

Independently of the work that I know is in progress in this regard, I am aware that many teachers have already been carrying out this work for some time, voluntarily and generously; educators who combine a love and sensibility towards our art with praiseworthy professional labour. It is undeniable that the materials presented here will be of considerable use to them, but not only to these pioneers: the notebook aspires to reach all pupils through their teachers. This is the spirit which has motivated the group of educators and technical staff from the Centro Andaluz de Flamenco (CAF), coordinated by the Jerez Teachers' Centre, to write this guide, a serious work showing great creativity for which I would like to express my sincere gratitude and congratulations.

The appreciation of our art in the land where it was born and has developed may be one of the oldest unresolved problems in Andalusian culture. Love without knowledge is impossible, and in this respect, for reasons too numerous to mention, perhaps there has been a historical lack of adequate access to Flamenco which would have made it easier to understand and appreciate it.

Flamenco can belong to no-one exclusively and, as a cultural and musical marker that identifies us, it should be within the reach of everybody. Our schoolchildren, the young people who fill our classrooms, should have an approach to it appropriate to their age and organized so as to enable them to become familiar with it.

To achieve this, there is nothing better than the experience of the professionals who have written this guide with the aim of making Flamenco attractive, and, of course, there are few places more suited to the application of their strategies than the *Centro Andaluz de Flamenco*, the largest Flamenco resource centre, a place destined to be used for study and research, which, with a little imagination and the right materials, can become the perfect place in which to carry out activities which are both useful and fun.

That is the aim of this educational guide which suggests preparatory tasks before the visit to the *Centre*, activities to be carried out once there, and others to be done in class afterwards. All this has been prepared for different levels, in the printed form you have here, or in digital form, which will also be at schools' disposal, and always using strategies which have been devised with great imagination and affection. Now it is only fair that this guide should receive the widespread use that it deserves from the schools that are given it: only in this way will the work make sense, and, thanks to it, we will all help to make Flamenco a greater art and one which is closer to us.

VISITING THE CENTRO ANDALUZ DE FLAMENCO

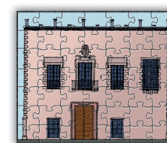
Department of Culture
Andalusian Regional Government

The Centro Andaluz de Flamenco conserves and keeps a legacy whose importance is far greater than its material value. The history of "jondo"TM art is built on foundations which the Palacio Pemartín has documented as nowhere else in the world has ever done; the knowledge and wisdom contained in this institution is incalculable. In addition, its collections are ever increasing due to the existence of collaboration agreements and the continual acquisition of works. Moreover, all this will live on thanks to the digitization work that is being carried out, which continues to increase the archives available to the general public at the Flamenco Information Points (PIF), an intranet service which opens the doors of the Centro Andaluz de Flamenco to people all over Andalusia.

All this is done bearing in mind future generations; those pupils, future audiences, can now make use of an educational tool which brings "jondo"TM wisdom closer to them in a way which is both pleasant and fun. The Educational Guide to the Centro Andaluz de Flamenco explains the nerve-centres of this authentically Andalusian temple of culture simply but accurately, familiarizing them with the great names of Flamenco and outstanding moments of its history as they walk around every corner of the centre which, thanks to this guide, they will get to know so well.

The inclusion of Flamenco in the List of Intangible Cultural Heritage brings with it a mandate: to foment the conservation and dissemination of this art. To this end, from the Department of Culture of the Andalusian Regional Government has pledged to continue to increase the collections of the Centro Andaluz de Flamenco and it welcomes initiatives like this Educational Guide, which make it possible for future audiences to know and appreciate fully the wealth of a culture which is, no doubt, an inseparable part of the Andalusian identity.

Translator's Note: "Jondo" is a corruption of the Spanish word "hondo", meaning deep. It is the term used to describe the most serious and traditional styles of flamenco singing.

DECLARATION OF INTENT

The creation of this guide arose from the interest of a group of teachers and other staff of the Centro Andaluz de Flamenco (CAF) in achieving two aims: to make this unique resource centre known to Andalusian students and to take advantage of their visit to introduce Flamenco to the classroom through a wide range of activities related to it.

This feeling was shared by the Jerez Teachers' Centre and was encouraged by the management team, who are especially sensitive to flamenco culture, as is shown in the joint organization with the Centro Andaluz de Flamenco of Seminars on Flamenco and Education, which have been held very successfully since 2000.

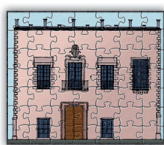
As teachers specializing in different fields and researchers into Flamenco, and being aware of Andalusian students' right¹ to know and enjoy this part of their heritage, we were anxious to awaken scientific and artistic interest in this subject. Contents related to Andalusian culture have played a traditional part in our education system through various projects over more than two decades and more recently have been included in current legislation².

Therefore we decided to establish the aims of the didactic activities that were going to be carried out starting from the following principles:

1. Flamenco is an art, and as such, an opportunity for leisure and enjoyment, as well as a financial resource and a potential generator of wealth.
2. As an iconic feature of modern Andalusian culture, Flamenco sums up the historical development of our community, and constitutes a hybrid phenomenon favouring integration.
3. As an object of study and research, Flamenco has the support of the Centro Andaluz de Flamenco, a unique resource centre for its conservation and dissemination, which is located in Andalusia.
4. Flamenco is and has always been a source of inspiration for other arts. Therefore the CAF is a resource for artists of numerous different disciplines who seek information and motives for their creations.

¹ "The Autonomous Community is likewise exclusively responsible for conservation, research, training, promotion and dissemination of Flamenco as a unique part of Andalusian cultural heritage". Estatuto de Andalucía, Article 68

² Decrees for Primary and Secondary Education (order of 10 August, 2007, BOJA n°171) and Upper Secondary Education (order of 5th August, 2008, BOJA n° 169)

Between Two Quarters

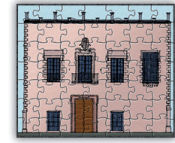
Hence, we set out the following aims:

- To acquire a basic knowledge of Flamenco and its characteristics; to study some aspects of its evolution in depth; to cultivate the desire to increase this knowledge on subsequent occasions and at later stages of learning; to foment respect for flamenco art and its performers; to appreciate the potential of Flamenco as a tourist and economic resource and to appreciate the wealth generated by it in our city and/or autonomous community.
- To recognize Flamenco as Andalusian cultural heritage, linking its tradition with the main body of our history, regulating its presence in the curriculum and creating didactic material in order to make it accessible to pupils from the third year of Primary Education through compulsory Secondary Education to the Upper Secondary Education.
- To bring the CAF closer to the educational community with interesting activities and ideas which are both enriching and participative. The Centro Andaluz de Flamenco offers our pupils the chance to use new technologies as well as the resources found in the libraries and document archives.
- To develop new ways of achieving an integral and integrative education that contributes to improving key competences, above all social and civic competence, digital competence, personal initiative and entrepreneurship, learning-to-learn competence, cultural expression and communicative competences both in the mother tongue and in a foreign language. In this respect, it is important to stress that this guide is bilingual.

While we are aware that this work is only a first step, the visit and the guide attempt to bring the CAF and Flamenco closer to the public, offering teaching staff the opportunity to choose, from a selection of activities, those which are best suited to their pupils and the length of the visit.

On a lighter note, the workgroup formed for the creation of *Between Two Quarters* has had several different incarnations over three academic years: changes in the number of members (from 11 to 5), different philosophical stages (Where are the key and the tree?), heated arguments (I want it, he doesn't), complete U- turns (whatever I said, I meant the opposite), interminable working days (no Saturdays, holidays, time or date), and also good times (in the nearby bars, El Arriate and El Arco) and surprises, such as the visits of Luisa Triana and José Luis Ortiz Nuevo.

Finally, we would like to express our sincere gratitude to our families, pupils, colleagues, the teachers who were willing to try out some of the activities and, above all, the staff of the CAF for making our work easier.

THE CENTRO ANDALUZ DE FLAMENCO: BETWEEN TWO QUARTERS

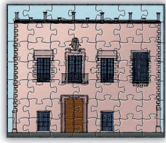
As in the well-known rumba *Between two waters*, by Paco de Lucía, the Centro Andaluz de Flamenco is situated between the two most important sources of Flamenco in Jerez, the districts of San Miguel and Santiago. In contrast to what has occurred in other towns and cities, in which gypsy families have been pushed out to residential areas on the outskirts of town, in these two districts of Jerez, the first neighbourhoods to be built outside the city walls, there is still a large percentage of gypsies who, living in peaceful harmony with the non-gypsy population, have left their mark on the development and evolution of Flamenco in Jerez. The excellent relations between both groups is evident both artistically - with the professionalization and recognition of important figures belonging to both ethnic groups- and socially- through the alliances and fusions brought about by mixed marriages.

People's identification with the districts of Santiago and San Miguel (or La Plazuela) lives on in spite of changes in the place of residence and regardless of the ethnic group, having important symbolic reference points in the religious images known as "El Prendi" and "El Cristo"¹ respectively. The San Miguel quarter, to the south of the city and open to the east, the river Guadalete and the sea, has been traditionally linked to the smithy and the forge; whereas Santiago, having direct access to the north to the fertile lands that reach the north-east coast of the province, has always lived mainly off the land. According to Diego Carrasco¹, this incipient professional specialization, the different ways of relating to the surroundings and the life experiences associated with them, explain, to a great extent, the existence of stylistic and interpretative differences between the two flamenco quarters. Although in fact these are only nuances in which local identification sometimes carries more weight than real musical differences, one might say that Flamenco from Santiago is closer to the land, its sounds of threshing, its bulerías are shorter and cheerier, whereas in San Miguel, the singing style is more painful, more plaintive, more severe and deep-rooted. Both neighbourhoods, their ways of expressing themselves and what they stand for, far from having an antagonistic relationship, are two sides of one coin, complementary opposites². One gives meaning to the other, and the existence of one without the other would make no sense. They constitute parallel models of social integration which are an important part of the local identity. Flamenco is the musical and symbolic vehicle which facilitates the integration of the ethnic group of the gypsies and makes Jerez an example to be followed in this regard (this was pointed out by Lorca in "Jerez, city of gypsies" and Sabina in *The Pirate's Song*, "gitanito en Jeré"). Therefore, these two quarters and the whole city of Jerez have a didactic potential and educational values in which we can highlight the treatment of diversity, the development of tolerance, mutual respect and living together.

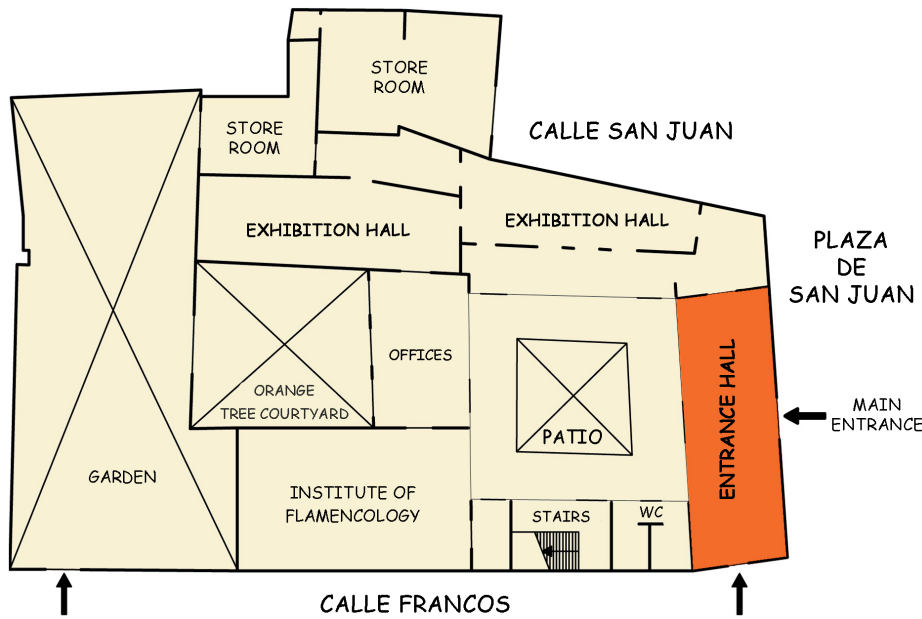
¹ "Los flamencos hablan de sí mismos I" (Flamenco artists in their own words I). Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2007

² "Las polaridades del Jerez gitano: Santiago y San Miguel" (The polarities of gypsy Jerez: Santiago and San Miguel) by Pierre LeFranc. www.deflamenco.com/articulos/

Translator's Note: El Prendi and El Cristo are the names popularly given to religious images of Christ which take part in the Easter processions from these two quarters.

WHAT IS THE CAF?

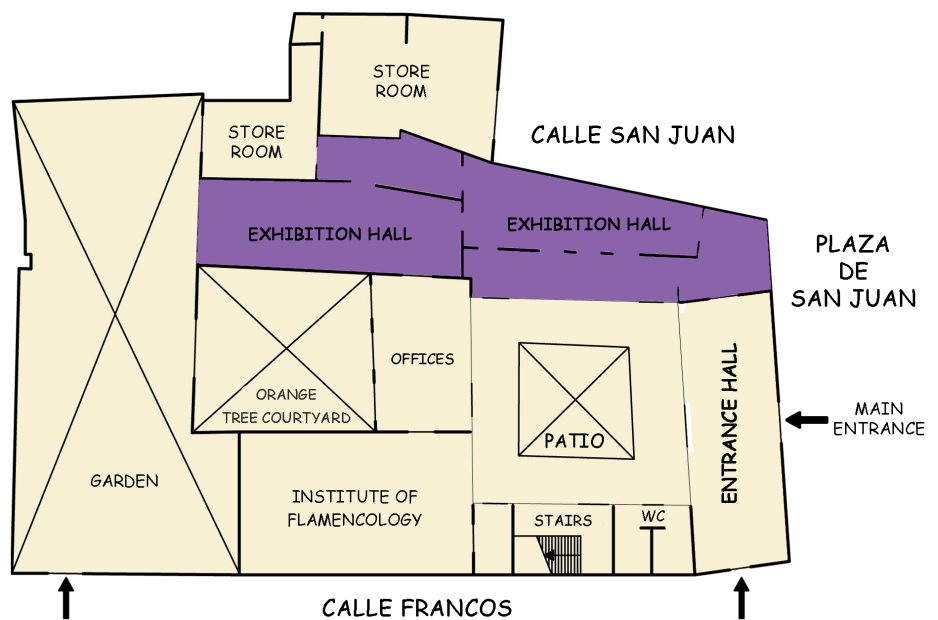
GROUND FLOOR

ENTRANCE HALL

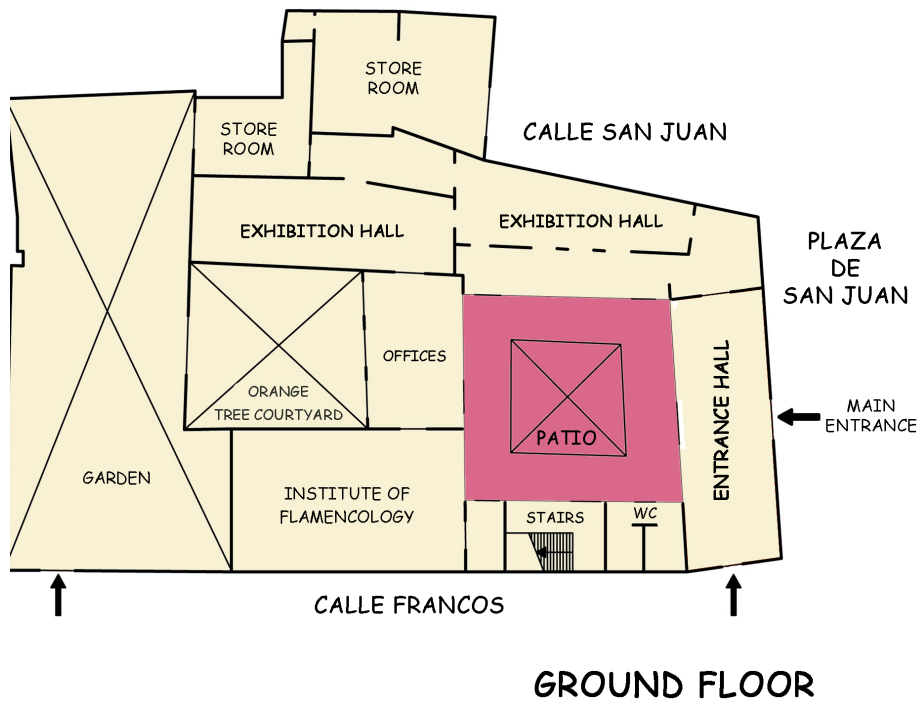
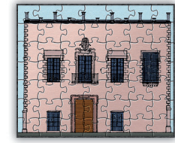
The Centro Andaluz de Flamenco is a resource centre specializing in this art. Its aims are to collect, conserve, catalogue and make available to the public the documents produced by Flamenco in any of its forms over the years: sound and film recordings, graphic material, books and press collections, and, in general, anything that can be of use to perpetuate its memory.

EXHIBITION HALL

The Centro Andaluz de Flamenco has two exhibition halls for the temporary display of sculptures, paintings, photographs etc. which show how Flamenco has been a source of inspiration for other arts. In turn, the Centro Andaluz de Flamenco has several exhibitions of its own which are loaned, free of charge, to any institutions or groups which request them.

GROUND FLOOR

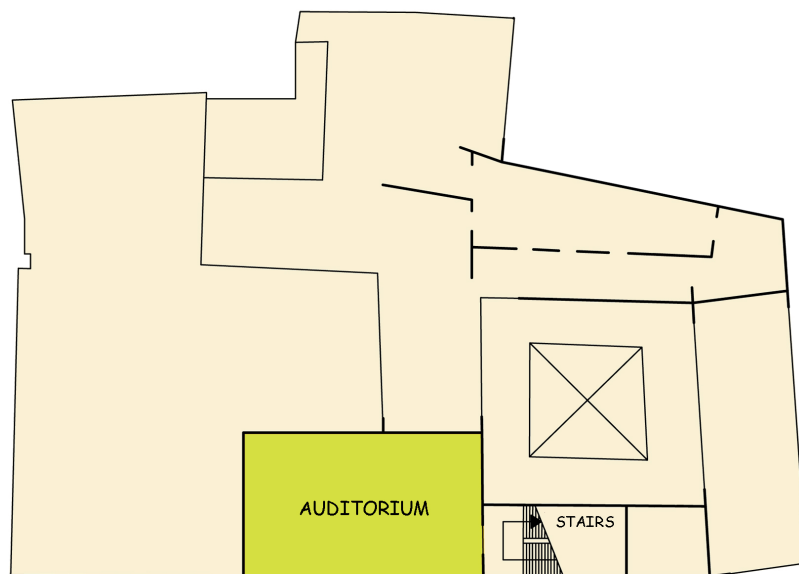

PATIO

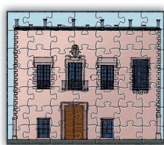
The Centro Andaluz de Flamenco is housed in the Palacio Pemartín, which was originally a mudéjar house dating from the 15th century, of which it still retains the layout and the coffered wooden ceiling in the entrance. In the 18th century a comprehensive refurbishment took place, of which the most important addition was the baroque/rococo patio, with round arches resting on marble columns. The most recent alterations were carried out in 1987 to adapt the building to its new use as a resource centre.

AUDITORIUM

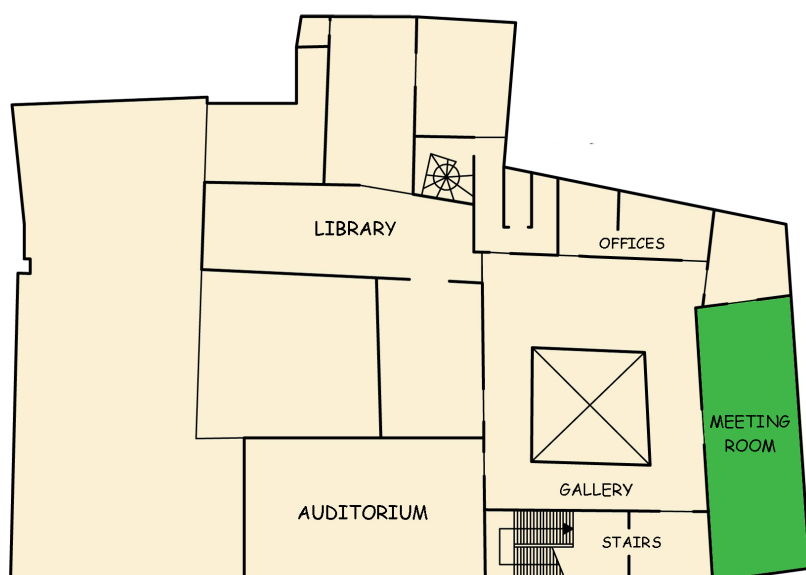
The auditorium, which is situated on the mezzanine, has a capacity for 100 people and is used for courses, presentations of book and record presentations, lectures or other events. Here there are also daily film shows for visitors, to which admission is free, as it is for all the services offered by the Centro Andaluz de Flamenco.

MEZZANINE

Between Two Quarters

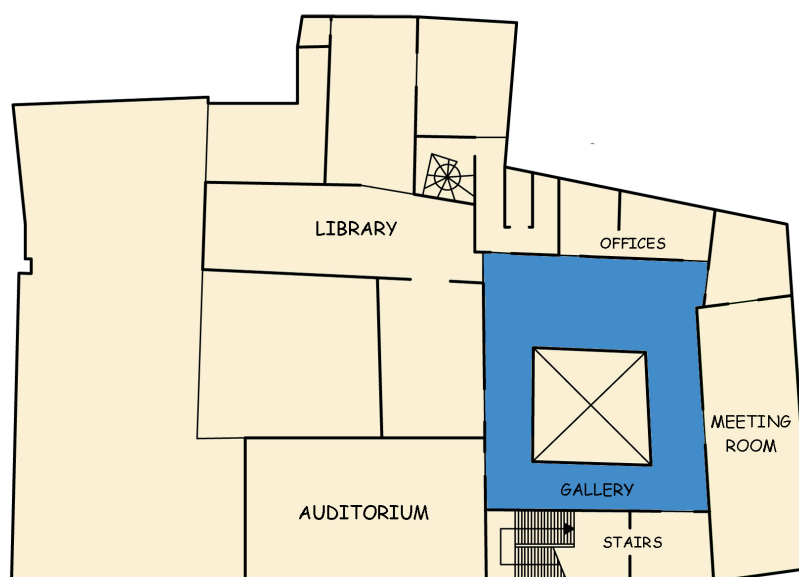
MEETING ROOM

The old drawing room of the Pemartín family home has been kept as a meeting room. It is also used for press conferences, presentations, workshops and, during the guided visit to the Centre, there is an overview of the history of recorded sound and its importance for the conservation and dissemination of Flamenco.

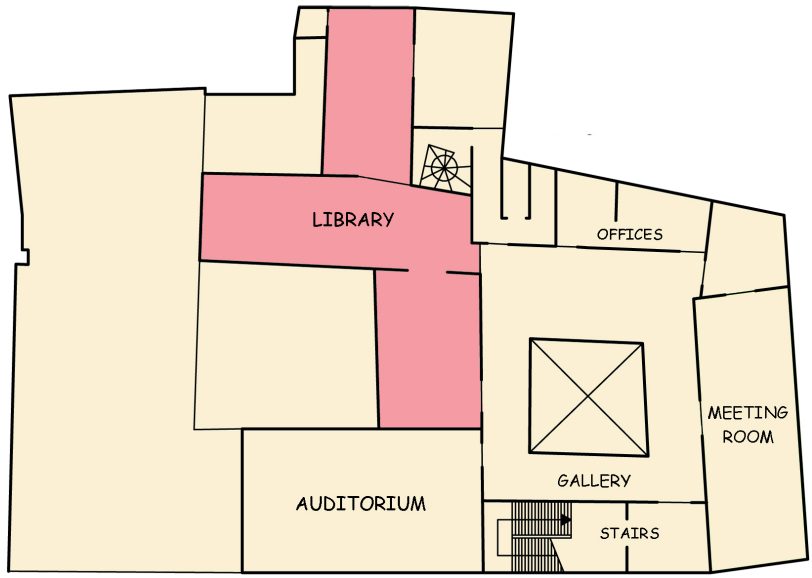
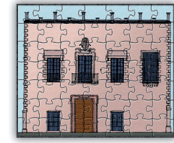
FIRST FLOOR

GALLERY

Although the Centro Andaluz de Flamenco is not a museum, since its creation it has collected a number of museum pieces (sculptures, paintings, engravings, fans, photographs and other collections) which are representative of the history of Flamenco. In the gallery on the first floor you can see some of these items.

FIRST FLOOR

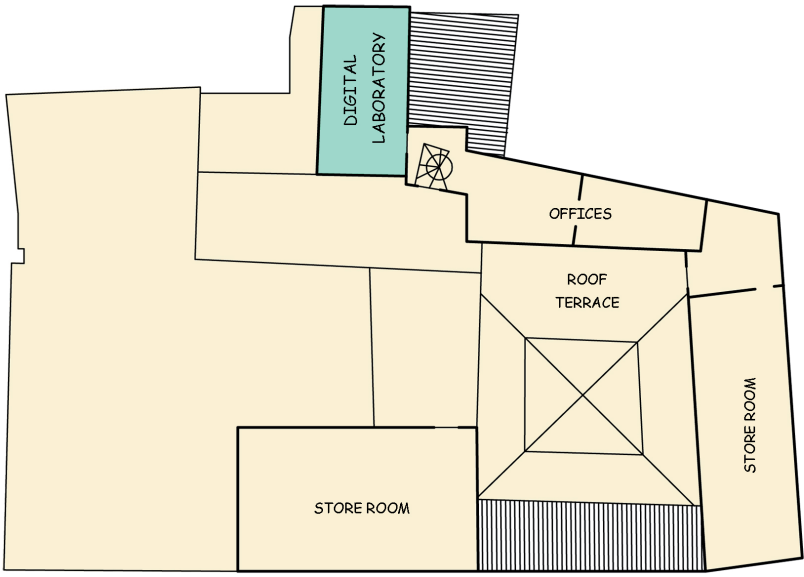
FIRST FLOOR

LIBRARY

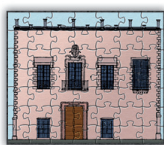
Users can consult literary, sound, graphic, film or musical score archives, as well as the newspaper archives which form part of the Centre's library. There are manual and digital catalogues for use in consultations. Likewise, personal guidance is offered to those who are doing research. The library has 16 reading places and 5 accesses to Flamenco Information Points.

DIGITAL LABORATORY

One of the aims of the centre is to conserve and keep all the resources in its possession using new technologies. The different types of resources (paper, video, shellac and vinyl records) are undergoing a digitization process in order to guarantee their survival and foment their dissemination (through Flamenco Information Points).

FLAT ROOF

1. ONCE UPON A TIME THERE WAS FLAMENCO. INFORMATION ABOUT ITS ORIGIN

Read aloud the following passage from the book Érase una vez el Flamenco by José Luis Ortiz Nuevo (2005). Some words are underlined for you to look up their meaning in the glossary which is provided at the end of the text. Re-read it to yourself and take your time to answer the questions.

And it was in the tumultuous 19th century that the established Andalusian custom of taking part and performing on festive occasions reached -through its gifted artists- the category of popular art, and became a fabulous aesthetic genre, of Romantic characteristics, full of passion, used to consecrate joy and weeping.

This happened in Andalusia and, as we have said, it was in the middle of the 19th century: flamenco began to have a name of its own and a clear image of gypsy-style distinction.

Public dances were advertised -in halls that were really dance academies- with performances by the best bolero dancers in the capital and the most graceful gypsy women from La Cava...

In the newspapers of the period we could read announcements like the following one:

Dances: We have been informed that the Director of the Salón del Oriente, Don Miguel de la Barrera, is planning to give, in the coming Christmas season, two society balls and a dance with castanets...

...with regard to the dance with castanets, we know it will go down in the history of choreography, because, as well as the local flamenco singers (or guillabaores de cañas), the most graceful gypsy wenches will also be present.

This news is causing a sensation among foreigners, and we are aware that some of them who were here have not only put off their departure but have also written to their fellow-countrymen in Cádiz and Jerez to tell them to prepare to attend the gypsy dance that will take place in the Salon de Oriente on the last day of Christmas.

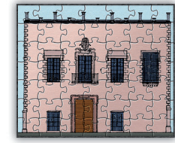
EL PORVENIR, Seville, 10th December, 1862

VOCABULARY:

Aesthetic: (adj) artistic, having a beautiful or elegant appearance.

Consecrate: (v) to dedicate solemnly to a service or goal.

Joy: (n) great happiness.

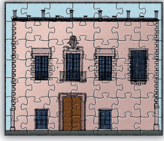
Bolero: (n) here the term refers to dancers who performed not only boleros, but also any other Spanish dance. The bolero school of dance is the immediate predecessor of the flamenco school.

La Cava: a street in the Triana quarter, in Seville, now called Pagés del Corro. This street was divided into Cava de los Gitanos (Gypsy Cave) and Cava de los Civiles (Civilian Cave).

Guillabaores de cañas: (n.pl) a word used in gypsy slang meaning flamenco singer.

QUESTIONS:

1. The text has clearly differentiated parts, an introduction and a journalistic text. What are we told in each part?
2. In which historical period does flamenco first appear, according to the text? To what Andalusian custom does the author attribute its origin?
3. What were the roles of the different performers?
4. What adjectives does the author use to describe flamenco?
5. The text says that Flamenco began to have a name of its own and a clear image of gypsy-style distinction... What does the adjective "gypsy-style" suggest to you?
6. The text states that public dances were held in halls that were really academies. There are still dance academies today. Have you ever visited one? What did you see there? Have you been a pupil? What dances did you learn?

Between Two Quarters

7. Do you think the dances performed in these halls were the same as those done at private parties? What could have been the differences? Explain them.

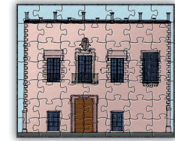
8. Leaving aside the obvious differences, which of these two types of show do you think is closer to what is performed nowadays in the theatre?

9. The journalistic text states that there is going to be a dance with castanets. Why do you think it was given this name?

10. Why does the journalistic text state that the dance with castanets "will go down in (...) history"? Who will be the performers or artists? Do you think anything is missing from the group? What is it?

11. Notice that the text later refers to the same show as a gypsy dance. Do you think all the dancers were gypsies? Are they gypsies today? What about the singers and guitarists? Give some examples to support your answers.

12. What does the text say about foreigners? What do foreigners think about flamenco nowadays? Why are they so fascinated by it?

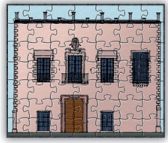
1. WHERE IS IT?

Complete the following table. Remember that you must draw, name or locate the missing elements.

ROOMS: ENTRANCE HALL, PATIO, STAIRS, GALLERY, MEETING ROOM, LIBRARY

PICTURE	WHAT IS IT?	WHERE IS IT?

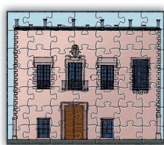
Between Two Quarters

PICTURE

WHAT IS IT?

WHERE IS IT?

2. RESEARCH STUDENT CARD INSTRUCTIONS

As you can see, the following page is an ID card which you must cut out and hand in to your teacher at the end of your visit.

On the front of the card you must fill in your personal details (full name, school name and location, your school year).

On the back you can see eight different coloured rectangles, like the eight letters of the word FLAMENCO or the eight provinces of Andalusia.

Each letter corresponds to one of the rooms in the Centro Andaluz de Flamenco and in each of the rectangles there is a question to answer in relation to that room.

Therefore,

Listen carefully to your guide,

Look carefully at every corner of the building,

Write the answer to each question in order to complete your RESEARCH STUDENT CARD.

If you have any doubts or need any more information you can ask the teachers who are with you on this visit or your guide.

Centro Andaluz de Flamenco

RESEARCH STUDENT CARD

Secondary

First Name: _____

Surname: _____

School Name: _____

Location: _____

School Year: _____

Entrance Hall

Which official document and article talks about Flamenco as Andalusian cultural heritage?

Exhibition Hall

Write the name of the exhibition you have visited and the artist

Patio

Which singing style do you associate with the forge?

Meeting Room

What is the name of the machine on which you are listening to this song?

Who is the singer?

Gallery

Decalogue

Who is the author?

When and where was it written?

What strikes you about the text?

Library

Find the definition of Flamenco

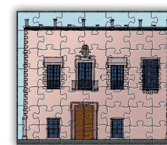
Who won the contest in Granada in 1922?

Roof Terrace - Digital Laboratory

Do you know what this room is used for?

Auditorium

Which flamenco style is associated with the province of Cádiz?

3. EXPERT TEAM CARD

Now that we've reached the library, rise to the challenge of carrying out the following tasks, using the information available here. To start with, form teams, choose a name and fill in the card with your details.

You must write the answers in the spaces given, BUT bear in mind that the most important thing is the process and the teamwork in order to get the stamps necessary to validate your research.

We suggest that you form a flamenco group with some of the most outstanding figures in the history of Flamenco. You will find their names in a series of searches using different types of documents, but...BE CAREFUL! You must do this in the right order, as some answers are essential to discover the following ones.

Good luck and go for the "duende"!

SINGING: WE'VE LOST A SINGING STYLE

Flamenco Singing is made up of a series of Styles or Palos, but the problem is that we've lost one of them and we need your help to find it:

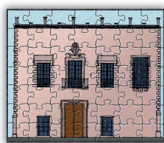
Our story begins in the 19th century. We are going to look for the name of one of the first flamenco singers and his singing style, so ask the library staff for issue number 1 of the Gerundino comic series (page 34). Find the song that El Fillo sings before the bandit El Finao to save the Marqués de Langedec and write the lyrics.

.....
.....
.....
.....

In this song a town and a singer are mentioned, but the singer comes from a different Andalusian city. Find the name of this city on page 9 of the book called **Flamenco de Málaga. Su origen y su Historia**

.....

Now we know who the singer is and where he is from: this place is also the home of Serranas, another flamenco style.

Between Two Quarters

But together with the singing style called Polo, there is always another one. So, make your way to the Flamenco Information Points, where you will find many examples, and listen to one which appears on the **Essences Flamencas** record by Enrique Morente, 1998.

Which style is it?

.....

Complete the following verses sung up by Enrique Morente, accompanied by Paco Cortés and Montoyita on the guitar.

El me anima
A querer a esta
Pero temo que me deje
Con la en la cara
Hasta las personas reales
Viene la muerte y se lleva
Y conmigo no ha podido
Cuando la llamo de veras.

If you've got this far, you're on the right track. Ask the library staff for your stamp.

By answering the previous questions you've made contact with some of the best singing voices, but you must carry on to complete your flamenco group.

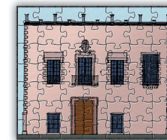
GUITAR PLAYING: WHY SHOULD THEY NEED A CAPO?

As you probably know, in Flamenco it is very common to use the capo, which serves to raise or lower the tone of the song being performed so that the guitar can adapt to and accompany any good singer. In order to get hold of some of the best guitarists and win another stamp on your Expert Team Card, continue with your research.

But let us go step by step:

Paco de Lucía dedicated a song to one of his masters on the record **Siroco** in 1987. This is the first person you have to find, using a Flamenco Information Point.

.....

Now we know one of the artists that have given the guitar its rightful place in the world of Flamenco. This guitarist accompanied a singer from Jerez: the great Don Antonio Chacón. It is important to know that Chacón was also accompanied by other guitarists, including Ramón Montoya and Miguel Borrull, who adapted the use of arpeggios, false arpeggios and tremolos from the classical to the flamenco guitar. This time we are looking for another guitarist from Jerez who accompanied maestro Chacón for many years. In the **Gerundino** comic, in a special issue dedicated to this singer, you will find the answer on page 34.

.....

Now you know some of the great figures in the History of the Flamenco Guitar, but the use of the capo in Flamenco is attributed to two guitarists from Cádiz: one of them was the master of all those we have mentioned before and the other combined guitar-playing with singing. Ask for volume 2 of **Historia del Flamenco**, published by Ediciones Tartessos and look at page 144, where you will find their names.

.....

Now you have flamenco voices and accompaniment. Ask for your second stamp.

The flamenco group is taking shape and the best singers and guitarists are part of it, but what about the dancing?

DANCING: FOUR MOMENTS IN THE HISTORY OF DANCE

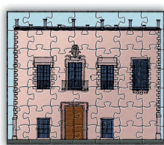
Now we are going to complete our flamenco group and obtain the last stamp on our Expert Team Card by finding some important figures in the History of Flamenco Dance.

FIRST HISTORIC MOMENT: in around 1880 there appeared a female dancer that was successful both in Spain and abroad, who danced for the first time dressed as a man, imitating the bullfighter's art. In the **Gerundino** comic series, number 4, you will find her name on page 12.

.....

SECOND HISTORIC MOMENT: our second dancer was a guest artist in the Cante Jondo Competition in Granada in 1922, thanks to the painter, Ignacio Zuloaga. To find out her name, go to the library and consult the **Edición Conmemorativa del I Concurso de Cante Jondo, 1922-1992**. On pages 141-142 you can read about what she danced, how she did it and who accompanied her.

.....

Between Two Quarters

THIRD HISTORIC MOMENT: both in flamenco singing and dancing, some styles are the personal creations of particular performers. We want you to find a dancer who, together with Sabicas, created a choreography which was performed for the first time in New York, in 1942. In the library, consult page 129 of **El Baile Flamenco** by José Luis Navarro and Eulalia Pablo and answer the question:

Who was this dancer?

.....

Which was the dance?

.....

Another creator of new styles was Antonio Ruiz Soler, better known as Antonio el Bailarín. At the Flamenco Information Points, you will find the film called **Duende y Misterio del Flamenco** (1952), in which he performs one of his creations for the first time. Go to minute 62.30 and listen carefully to what the narrator says in order to answer the following question:

Which dance did he perform?

.....

FOURTH HISTORIC MOMENT: in the seventies there were many small dance groups (duos and trios). One of these was Los Bolecos, formed by Farruco, Rafael El Negro and the last dancer that we are looking for. In the video library, ask for an episode of the **Flamenco** series dedicated to dance. In the 7th minute of the recording you will find our dancer giving a lesson on the history of flamenco dance. Who is she?

.....

YOU DID IT! CONGRATULATIONS! With the final stamp you got the team **EXPERT CARD** completed.

Centro Andaluz de Flamenco

EXPERT TEAM CARD

Team Name:

Team Members:

School Name:

Location:

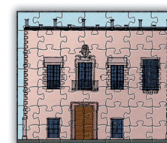
School Year:

SINGING

**GUITAR
PLAYING**

DANCING

--	--	--

4. SEVEN COLOURS, SEVEN FEELINGS

Audiovisual with text by José Luis Ortiz Nuevo

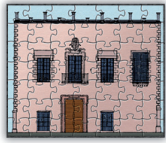
Pay close attention to the film that you are going to see in the Auditorium. Read all the parts of this activity before it begins. During the showing, try to answer at least the first three. When it finishes, take a few minutes to complete the questionnaire. Check your answers when you discuss them in class.

1.- Underline the flamenco styles that appear in the film.

Alegrías	Bulería	Fandangos
Farruca	Granaína	Malagueña
Martinete	Rondeña	Saeta
Sevillanas	Seguiriya	Soleá
Tangos	Taranto	Verdiales

2.- Complete the following table using the information given in the film. Bear in mind that some provinces can share the same style and that in other cases more than one style can be associated with one province.

PROVINCE	STYLE

Between Two Quarters

3.- Now classify them according to the feelings they inspire:

Festive Styles (joyful, happy, lively)	Solemn Styles (serious, tragic)

4.- Complete the table according to the rhythmic structure of the styles:

Binary Rhythm	Ternary Rhythm	Amalgamated Rhythm	Free Styles
T _____ T _____	F _____ V _____	B _____ S _____ A _____ S _____	M _____ G _____

5.- Do you recognize any of the monuments, buildings or geographical areas that appear? What and where are they? _____

6.- In your opinion, is Flamenco a varied and diverse form of musical expression or do you think it is monotonous and boring? Give reasons for your answer. _____

7.- How many members does the flamenco group at the end have? What does each one do? _____

8.- Which part of the film did you like best? Why? _____
