



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS CAMPINA GRANDE
CENTRO EDUCAÇÃO E ARTES
CURSO DE GRADUAÇÃO LETRAS COM HABILITAÇÃO EM ESPANHOL**

GERLANE SILVA

ESENCIA DEL SENTIDO GITANO A TRAVÉS DEL CANTE FLAMENCO

**CAMPINA GRANDE – PB
2014**

GERLANE SILVA

**ESENCIA DEL SENTIDO GITANO A TRAVÉS DEL CANTE
FLAMENCO**

Trabajo de conclusión de curso presentado al curso de graduación Letras/Español de la Universidad Estatal de la Paraíba, en cumplimiento la exigencia para obtención del Grau Licenciado en Letras

Orientador (a): Profesor Ms. Gustavo Enrique Castellón Agudelo.

CAMPINA GRANDE – PB
2014

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto na forma impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que na reprodução figure a identificação do autor, título, instituição e ano da dissertação.

S586e Silva, Gerlane
Esencia del sentido Gitano a través del cante flamenco
[manuscrito] / Gerlane Silva. - 2014.
30 p.

Digitado.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras) -
Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Educação, 2014.
"Orientação: Prof. Me. Gustavo Enrique Castellón Agudelo,
Departamento de Letras e Artes".

1. Cultura Espanhola 2. Flamenco 3. Música I. Título.
21. ed. CDD 306.484

GERLANE SILVA

ESENCIA DEL SENTIDO GITANO A TRAVÉS DEL CANTE FLAMENCO

Aprobada en : 09/12/2014

TRIBUNAL

GUSTAVO E. CASTELLÓN A.
Prof. Ms. Gustavo Enrique Castellón Agudelo / UEPB
Orientador

Alessandro Giordano
Prof. Ms. Alessandro Giordano / UEPB
Examinador

Kariny Dias de Oliveira
Prof. Kariny Dias de Oliveira / UEPB
Examinador

Promedio: 9,0

Campina Grande – PB
2014

DEDICATORIA

SEÑOR DIOS...HASTA AQUÍ ÉL ME AYUDÓ.

“Contra las adversidades me encontré
y contra ellas batallé.

A veces con ira,

otras veces con temor.

Intenté estando solo,

pero no encontré más que dolor.

Batallé con otros al lado,

gritando y con valentía,

más sin embargo luego de la derrota

solo quedaba la apatía.

Cansado y abatido por tantas penas,

no sentí más deseo

de enfrentar aquello que

con lo que tanto había luchado.

Más un buen día vencí,

no con violencia, ni con armas.

Odio o agresividad,

sino dándome cuenta,

de que la mejor forma

de ganar una batalla,

es de rodillas, en oración...

pidiendo a quien por

excelencia es Vencedor!”

AGRADECIMIENTO

Antes de todo agradezco a **DIOS**, por toda fuerza, sabiduría, determinación que Él me concedió para superar mis límites. Solo yo y Dios sabemos lo que tuve que pasar para subir más un escalón en mi vida profesional y personal.

A mis padres **MARIA ZELIA** y **LUIZ ANTERO** (in memoria) por la educación familiar en que fue creada hasta llegar en la vida mayor y social llevando conmigo los principios étnicos por ellos me enseñado. A mis hermanos, cada uno de su forma me ayudó en la vida. Especialmente Janeide y Germano, por los consejos y fuerza delante de mi voluntad en desistir de la universidad. A todos mis familiares que de una forma o de otra me despertaron el deseo de tener una graduación y me formar maestra de lengua Española.

A mis **amigos** hermanos (desde niña, de la iglesia, de los trabajos, de la vida) que siempre me incentivaron y se alegraron conmigo desde la entrada en la UEPB hasta este primero término, escalón de la graduación. Que ya me llamaban de maestra ante mismo de empezar los estudios y que en este final de curso siempre me preguntaban: “¿ya terminaste el tcc?”.

A mi maestro y orientador **Gustavo Castelón**, agradezco por la disponibilidad y aceptación en la invitación para participar de mi orientación, como también a las ideas presentadas y la paciencia en mis limitaciones, principalmente de tiempo. Que Dios le bendiga siempre.

A todos los **profesores** de mi transcurso académico, sin excepción y sin nombrar para que no ocurra el pecado de olvidar al alguien, pues todos tuvieron su gran espacio en mi crecimiento personal y profesional. Donde me enseñaron que en la vida seremos siempre aprendices.

A mis **compañeros** de curso, a los cuales empecé en el turno por la mañana y los otros que me recibieron por la noche cuando tuve que transferir el horario del curso. A los primeros recuerdo de todas las mañanas de diversión, de intentar de inicio chalar en español por las calles, de las evaluaciones que nos hacía llorar y sufrir, de las amistades conquistadas. A los otros, me acuerdo de cómo nos tornamos amigos en las diversidades, de nuestras fiestas, de nuestra unión, de las parillas y copas para olvidar de una mala nota en evaluación, por los juguetes en los pasillos de la central de aulas, por todo que viví y crecí con todos.

RESUMÉN

El presente trabajo tiene como tema hacer una sencilla investigación bibliográfica por la historia del flamenco en Andalucía, su origine, su sentido, sus raíces, para mostrar la esencia del Cante de los gitanos que en sur de España crearon esta “música” diariamente desde su llegada a Andalucía en el siglo XV. Pero, el flamenco no es solo un género musical, toda vía, es también a herencia de una civilización donde en ritmo musical expresaban sus lamentaciones, sus pensamientos, su identidad y cultura a través de sus cantes. A lo largo del tiempo con los estudios e investigaciones la Unesco declaró en noviembre de 2010 al flamenco *Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad*. Para hacer un estudio sobre un tema tan importante para la cultura Europea, analizaremos desde sus apariciones con la condición de pueblo nómada y errante de los gitanos determinando así que sirviesen de correa de transmisión entre el mundo marginal morisco y la cultura urbana. Hasta hoy, con la combinación de rock, pop, salsa, jazz, Rumba y cantaores que producen un Nuevo Flamenco y la preocupación con la pérdida del puro sentido de los cantes. Causando con esta evolución un cambio de instrumentos en el flamenco, de público oyente y adepto de la danza, de expresiones y sentimientos al cantar y danzar. Con esto, el objetivo del trabajo es hacer con que las personas tengan conocimiento de la *importancia* del flamenco no solo como danza, música, pero también como expresión cultural de los cantes gitanos y sus varias influencias.

Palabras claves: Gitanos; Cante; Flamenco; Cultura; Evolución

ÍNDICE

PALABRAS INICIALES.....	9
1. REFERENCIAL HISTORICO.....	10
1.1 ¿QUÉ CULTURA POSEE LOS GITANOS?.....	10
1.2 LOS GITANOS EN ANDALUCIA.....	11
2. HERENCIA GITANA.....	12
3. LEYES Y PRAGMATICAS CONTRA LOS GITANOS.....	13
4. FLAMENCO.....	16
4.1 EXPRESION CULTURAL.....	17
4.2 EL CANTE.....	18
4.2.1 FANDANGO.....	19
4.2.2 SOLEA.....	19
4.2.3 BULERÍAS.....	20
4.2.4 JONDO.....	23
5. EVOLUCIÓN DEL ARTE.....	23
6. PALABRAS FINALES.....	25
RESUMO.....	28
REFERENCIAS.....	29

PALABRAS INICIALES

Para que podamos hablar sobre el Cante flamenco, es necesario empezar por los gitanos para que conozcamos un poco de la historia de fuga y la búsqueda de libertad cultural de ellos, para que entendamos el porqué de la gran importancia que una danza y un cante tiene para la cultura de un pueblo y posteriormente del continente Europeo. Los gitanos y su llegada en Andalucía es llena de controversias en diferentes estudios, pues no se sabe al cierto de donde salieron, por donde llegaron, cuando llegaron y de su importancia en la creación del Flamenco, partiendo de varias investigaciones bibliográfica en la internet, en artículos, en libros y etc. Vamos a ver que hay varias influencias en esta arte y hasta suposiciones de quienes fueron o no los creadores de la misma, pero en todas suposiciones no es posible negar u olvidar que las expresiones en el cante son de vida de un pueblo sufrido y que conquistó su espacio en la sociedad por intermedio de su trabajo, de fuga de los dominadores de la sociedad y principalmente orgullo de sus raíces mezclado con conocimientos de varias otras culturas por serán nómades, de fácil amistad y adaptación en el sitio que se estableciesen.

Con esto, el objetivo del trabajo es hacer con que tengamos conocimiento de la importancia del flamenco no solo como arte de danza y música, pero también como expresión cultural del pueblo gitano con sus varias influencias. Conociendo a estos, para que entendamos e interpretamos los cantos de forma intrínseca, comprendiendo todo los sufrimientos, alegrías, libertad, amor de este pueblo que puede ser utilizados por todas las personas o grupos sociales que ponen en una letra los sentimientos que a veces no consiguen o no pueden ser expresados directamente.

Con las pesquisas hechas y sus debidas anotaciones en diferentes datas conociendo un poco de los pueblos gitanos, las persecuciones contra ellos y contra su cultura de vida, hasta llegar al flamenco propiamente dicho fue delimitado el tema: ESENCIA DEL SENTIDO GITANO A TRAVÉS DEL CANTE FLAMENCO. Para conocernos y reconocernos al sentido inicial de esta arte (sentimiento gitano) que fue perdiendo un poco de este sentido con los cambios del tiempo, de los públicos oyentes y participantes de esta expresión cultural. Pero toda vía, intrínsecamente con los gran cantaores y el pueblo gitano continúan renaciendo el sentido primero.

1. REFERENCIAL HISTORICO

1.1 ¿QUÉ CULTURA POSEE LOS GITANOS?

Los gitanos son unos pueblos nómades (en la mayoría de las veces) que no centra la identidad sobre un territorio ni la adscribe a sus fronteras, pues, no tiene ni quieren tener un territorio exclusivo, sino compartir convivencia con todos los pueblos en todos los territorios. Ellos viven la libertad de expresión, de ser y sentir. Personas que logran una simpatía y transmite a las personas, tiene habilidades artesanas y como punto imprescindible son un pueblo que sabe entretener y divertirse mismo con las dificultades a ellos impuestas.

Como dice en uno de los artículos publicados y destacados por la Unión Romani, Agustín Vega Cortés (de familia gitana y militante de la causa del pueblo gitano):

Pueden existir pueblos que no tengan territorio, que no tengan ni siquiera la pretensión de tenerlo, pero sí mantienen su cultura, su "sentirse pueblo", pueden existir durante siglos. El mundo está lleno de ejemplos que nos demuestran hasta qué punto eso es así; los gitanos somos uno de esos pueblos; no somos más, pero tampoco menos. (www.unionromani.org/histo.htm.)

En el mismo artículo de Cortés, intitulado “Los gitanos en España” apuntan los principales valores y comportamiento éticos del pueblo gitano, donde en ello habla principalmente de la familia que es considerada como institución suprema de la sociedad gitana, en que los hijos y ancianos eran tratados con todo respeto y consideración pues del primero empieza una vida y del otro obtenerse experiencia para la nueva generación. Los Gitanos son un pueblo totalmente hospitalero hasta como obligación en ver las personas bien en su “Ley”. Ley esta, que tiene como condición natural de las personas el sentido de la libertad y de la solidaridad para con los miembros de la etnia les ayudando siempre como acto de obligación, el respeto y cumplimento de decisiones tomadas por los mayores cuando estos las designan, como siendo de las leyes Gitanas.

1.2 LOS GITANOS EN ANDALUCIA

En Andalucía a mediados siglo XV llegaron los gitanos en el sur de España, donde salieron de una región del norte de la India llamada Sid. Los Gitanos tuvieron que abandonar sus territorios debido a una serie de conflictos bélicos e invasiones de conquistadores extranjeros allá. Las tribus de Sid fueron para Egipto, donde permanecieron hasta que fueron expulsos por causa de la represión de los gobernantes y de la iglesia, decidieron entonces dividirse en dos grupos que se extendieron por Europa, y así quedaron establecidos los dos principales núcleos gitanos del continente: Rusia, Hungría y Polonia; Italia, Francia y España.

Los gitanos se llamaban a ellos mismos de "Ruma Calk", (que significa hombre de los llanos o corredor de los llanos) y hablaban el idioma Romaní con su variante el Caló (dialecto indio Maharata). Hasta el final del siglo XV, han sido casi siempre nómades con profesiones relacionadas con el pastoreo y la artesanía, con su propia cultura de vivir, teniendo a ellos como una sociedad con sus propias leyes y sin una estructura política fijada en el poder social.

Con eso, no se sabe mucho o tiene datos concretos sobre los primeros gitanos en Europa, con frecuencia ellos propios se decían ser peregrinos y cada grupo era conducido por un jefe que adoptaba el título de Conde o Duque. Aunque eran conocidos por sus imágenes de errantes, que viajaban en pequeños grupos compuestos por 50 hasta 100 personas de todas las edades y sexo y que como ya dijimos, hablaban una lengua propia (dialecto el Caló).

Es relevante destacar que estos grupos casi siempre portaban cartas de presentación y salvoconductos expedidos por los responsables políticos y religiosos del país; siempre con la recomendación de ser acogidos y apoyados, lo que fueron en la primera etapa que puede calificarse como idílica o de buena acogida en Andalucía.

2. HERENCIA GITANA

Por donde los gitanos pasaban aprendían y dejaban sus rasgos de cultura y su manera de vivir, pues un pueblo nómada que conocía muchos sitios y pueblos tenía sus propios conceptos de civilización. En un análisis sociológico y antropológico se permite definir a los grupos gitanos como un colectivo culturalmente diferenciado, pues, convivían como minoría étnica en casi todos los países de Europa y América, entendiendo por supuesto la etnicidad como parte de la cultura de un grupo que da cuenta de su origen y carácter, diferenciándolo de otros grupos dentro de una unidad política social más amplia.

Hasta hoy, según Cortés (2010) los grupos de gitanos que viven en toda parte del mundo, son personas que la mayoría de las veces viven de sus artes, de la danza, de sus trabajos artesanos y que no se preocupan mucho con la vida en la sociedad urbana. La solidaridad entre ellos es un componente muy importante, pues es un valor que hay que entenderlo como los deberes de los gitanos para con los gitanos. Con eso comprende: la hospitalidad entre gitanos; la ayuda económica entre ellos; la presencia con ocasión de enfermedad o muerte de un familiar, o sea, una vivencia de una gran familia.

La libertad es otro componente muy presente entre los grupos gitanos, donde la relativa rigidez de la estructura social no se contradice con otro de los más importantes valores gitanos, pues hay un intenso aprecio a la libertad, tanto individual como colectiva. Como ellos tienen fácil adaptación, el pueblo gitano a lo largo de su historia ha ido entrando en contacto con diferentes culturas, pero ha sido a su cultura (por su condición de minoría), la que se ha visto obligada a una adaptación más profunda a través de los tiempos, sin perder por ello su identidad gitana, como veremos en este estudio con “el Flamenco”.

Observando todo lo que fue estudiado hasta ahora, podríamos definir el pueblo gitano como: grupo de personas que son solidarios entre ellos, buscan la libertad de expresión, son de fácil adaptación a culturas y sitios diferentes, fuera el reconocimiento y orgullo de ser gitanos, aun sabiendo de que en muchas ocasiones les podrían suponer problemas de todo tipo.

3. LEYES Y PRAGMATICAS CONTRA LOS GITANOS

Ya en Andalucía, los gitanos empezaron hacer demostraciones de sus habilidades como adivinadores, con el trabajo en el campo, su artesanía, su manera simple de vivir, sin reglas, el carisma conquistador de los hombres, la alegría y las músicas fueron tomando espacio en la sociedad. De la misma manera que fueron ganando la amistad de varias personas, fuero ganando la persecución de muchas otras, principalmente de los gobernantes y la iglesia por el mismo motivo, la forma de vivir de ellos que eran considerados muy hábiles en el engaño y en el hurto. O sea, personas sin leyes, personas sin carácter social para convivir en medio de la población dicha “normal” para los gobernantes.

A finales del siglo XV e inicios del siglo XVI, los gitanos fueron acusados de realizar hechicerías, robos y otros delitos y fue cuando empezó a generarse la imagen negativa de ellos, siendo si uno cometía un delito la imputación se generalizaba a todo el grupo y hasta quienes conviviesen con ellos, mismos sin ser gitano.

A partir del Siglo XVI se dictaban las primeras leyes y pragmáticas de persecución hacia los gitanos. Según la antropóloga española Teresa San Román este comportamiento es debido a: *“Su no adaptación al estilo de vida de las poblaciones en que se asentaban; Su nomadismo, que los asimilaba a mendigos y bandoleros.”* También dijo la misma antropóloga según estas persecuciones y las leyes que:

Los gitanos se presentaban en Europa como grupo nómada que se verá obligado a entrar en conflicto con los pueblos sedentarios. Estamos, en cierto modo, ante la dicotomía tradicional pastor o nómada, versus agricultor o sedentario, casi tan antigua como la propia historia del hombre. Son dos actitudes mentales y dos tipos de economía. (<http://www.al-andalus.info/Comunidad%20gitana/Historia.htm>)

A partir de 1469 los gitanos sufrieron con la persecución de los Reyes Católicos contra ellos y contra los marginalizados (ladrones, mendigos, los “no-católicos” y etc...) los obligando a trabajar, tener residencias fijas y hablar el idioma local (pues consideraban su idioma una jerga de delincuentes). Como vemos en esta pragmática de 1499 en Medina del Campo, donde delega:

"Mandamos a los egipcianos que andan vagando por nuestros reinos y señoríos con sus mujeres e hijos, que del día que esta ley fuera notificada y pregonada en nuestra

corte, y en las villas, lugares y ciudades que son cabeza de partido hasta sesenta días siguientes, cada uno de ellos viva por oficios conocidos, que mejor supieran aprovecharse, estando atada en lugares donde acordasen asentar o tomar vivienda de señores a quien sirvan, y los den lo hubiese menester y no anden más juntos vagando por nuestros reinos como lo facen, o dentro de otros sesenta días primeros siguientes, salgan de nuestros reinos y no vuelvan a ellos en manera alguna, so pena de que si en ellos fueren hallados o tomados sin oficios o sin señores juntos, pasados los dichos días, que den a cada uno cien azotes por la primera vez, y los destierren perpetuamente destos reinos; y por la segunda vez, que les corten las orejas, y estén sesenta días en las cadenas, y los tornen a desterrar, como dicho es, y por la tercera vez, que sean cautivos de los que los tomasen por toda la vida". (Isabel y Fernando, Medina del Campo, 1499, recogido en la Novísima Recopilación, Libro XII, título XVI).

Es importante tener conocimiento de que esas leyes fueron hechas para la búsqueda de la homogeneidad cultural en España, lo cual era la característica propia de unión de las dinastías hispánicas, siendo así, los gitanos que no aceptasen estas leyes serian expulsos y corrían el riesgo de su desaparición sociocultural. Esto se daba porque los Reyes Católicos inauguraban la unidad territorial de España y el intento uniformizador en detrimento de la tolerancia.

Con eso, en los siglos siguientes y con los diferentes gobernantes fueron cambiando las pragmáticas relacionadas a los gitanos pero en todas ellas los tenía como marginalizados y siempre intentando hacerles olvidar y cambiar sus raíces (idioma, modo de vestirse, cultura, trabajo y etc...) y estableciendo condiciones para que ellos continuasen a vivir en la sociedad Andaluza. Muchos gitanos para no ser expulsos o considerados marginales aceptaban tales condiciones y escondían sus raíces: hablando solo en la lengua Castellana, teniendo trabajo fijo, viviendo en habitaciones fijas, cambiando sus vestuarios y muchas otras formas de “domesticarlos” como personas de buena índole para la sociedad. Ya, los que no aceptaban tales condiciones eran considerado marginales, prohibidos de entrar en las ferias, los vieran en las calles eran encarcelados y azotados, o sea, eran personas procuradas y consideradas fuera de la ley. En el decurrente siglo XVI, muchos gitanos que no aceptaron estas leyes huyeron para los campos, trabajaron y murieron en las minas, vivieron en casas construidas en cuevas de montañas donde centenas de judíos, musulmanes y gitanos paganos se habían refugiado huyendo de las reconversiones forzosas de los gobernantes y de la iglesia.

Con el tiempo los gitanos fueron adquiriendo respeto ante la sociedad, con sus trabajos en la agricultura, siendo que a partir de 1977 ellos vivieron un periodo de mayor tolerancia en vista de los periodos anteriores. Con la Constitución Española de 1978, el

reinado de Carlos III y el periodo democrático, los gitanos pasaron a no ser más perseguidos como antes y tuvieron su reconocimiento de igualdad ante la ley y la ciudadanía plena, como vemos en este trecho de la reforma constitucional de 1978:

La Constitución Española de 1.978, en su artº 14, consagra lo igualdad de todos los españoles "sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o religión o cualquier otra circunstancia personal o social". Este artículo se complementa con el artº. 10 (1 y 2) que expresa: "La dignidad, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social". (<http://www.al-andalus.info/Comunidad%20gitana/Historia.htm>)

Al largo del tiempo las leyes fueron menos represivas y poco a poco los gitanos fueron conquistando su valor social y su cultura que era marginalizada fue siendo valorada ante la gran sociedad Europea.

4. FLAMENCO

La pesquisa del trabajo fue iniciada por anotaciones preliminares de documentos electrónicos, artículos sobre lo que fue y lo que es hoy el flamenco, película (Bodas de Sangre de Carlos Saura 1981) para ver el dinamismo del cante y de la danza, un poco de la historia de los Gitanos (su vida y su cante) y después delimitado el tema principal para podernos guiarnos en el estudio. Como el flamenco tiene muchas vertientes, raíces, pero con una gran dificultad para su estudio científico, pues, muchos de los estilos que han influido en el flamenco se perdieron en los tiempos, fue recogido varias pesquisas en internet de forma general, desde su historicidad hasta los cantes actuales, haciendo recortes para mostrarnos la esencia del trabajo, que es el flamenco como expresiones de los sentimientos gitanos. Entretanto no se puede dejar de hablar superficialmente las cuestiones de la danza y música en sí, con los movimientos corporales bien particulares, los instrumentos utilizados, y principalmente distintos géneros del cante: Flamenco Jondo; Flamenco Clásico; Flamenco contemporáneo con sus palos (soleá, malagueña, bulerías, rumba, sevillanas, jondo, tarantas y etc...) mostrando así las modificaciones sufrida al largo del tiempo ocasionando a veces pérdidas de la esencia gitana en cierto modo.

Utilizaremos como escritos científicos el libro del escritor Antonio Machado Álvarez, “Demófilo” (Santiago de Compostela, 1848-Sevilla, 1893), él también es antropólogo y folclorista español de la Generación de 68. Con su libro intitulado “Colección de cantes flamencos”, impreso por la primera vez en Sevilla en 1881, supondría un hito en la historia del estudio de este cante, siendo la primera aproximación rigurosamente antropológica a la materia, donde aborda sobre lo que se construye buena parte de la bibliografía relativa al flamenco y una de las fuentes importantísima para el estudio y disfrute de este arte.

Como aporte teórico también está en nuestro trabajo algunos artículos de Agustín Vega Cortés, hombre de familia Gitana que dedica sus estudios a causa del pueblo Gitano. Es fundador de varias organizaciones gitanas regionales y nacionales, también autor de muchos artículos y conferencias sobres los gitanos y la minorías étnicas en general. Él es también presidente de la entidad *Opinión Romani* que es una asociación que combate la mala imagen del pueblo gitano en los medios de comunicación. En sus artículos apuntan los principales valores y comportamiento éticos del pueblo gitano.

4.1 EXPRESION CULTURAL

Con estos informes sobre los gitanos, se queda más fácil comprender a “El Flamenco” como la principal expresión cultural de este pueblo. Sabemos que no se trata de quien y donde originó el cante, más de la esencia empuesta y donde enraizó esta expresión cultural de un pueblo sufrido, pero feliz.

Como vimos, los gitanos llegaron a Andalucía donde se adaptaron y muchos empezaron a vivir en aquella región y después de su adaptación empezó con las persecuciones de las autoridades contra ellos, con eso, para no olvidar de su raíz y no vivir de acuerdo con las leyes represoras, muchos tuvieron que huir para los campos formando así lo que llamaban de “*Gitanerías*” y eran considerados como bandoleros y discriminados por la sociedad dominante de la ciudad. En estos campos conocieron a grupos de judíos, árabes y cristianos que también estaban huyendo de la ciudad, de los gobernantes por no adoptaren a las leyes y iglesia vigentes y por ser la clase baja de la sociedad.

Por consecuencia de este cruce de pueblos de diferentes regiones y culturas y por la tradición nómada de los gitanos que lleva a ser una cultura acostumbrada a tomar prestada las formas musicales y adoptando con su cultura, fue dando inicio en el siglo XVIII a un nuevo tipo de música: “El Flamenco”. Todo lo que ellos necesitaban para hacer música era una voz y algo de ritmo que se pudiera añadir con las manos y los pies, por esto mismo, en las formas más primitivas del flamenco no necesitaban demás instrumentos que los que proporciona el propio cuerpo humano.

El flamenco, es un arte popular técnicamente elaborado y con gran expresión emocional, siendo pasada de generación en generación por la familia gitana, es una parte muy importante tanto de sus celebraciones como del vivir diario. Los gitanos encontraron en Andalucía el lugar perfecto para desarrollar su musicalidad, pues en esta región disfrutaba de un vasto aje cultural, artístico y científico, debido a casi ochocientos años de mezcla de culturas árabes, judías y cristianas.

4.2 EL CANTE

En el siglo XX fue considerado “*El Cante*” (Según la Real Academia Española “cante” es la *“acción o efecto de cantar cualquier canto andaluz”*) como siendo la raíz del flamenco. A los pueblos que vivían aislados de la sociedad dominante hacían músicas para olvidar por un rato los problemas de la vida. La música era partes de rituales comunitarios que abarcaban varios elementos presentes en la vida grupal como por ejemplo: amor, prejuicio con el modo de vivir de ellos, persecuciones de los gobernantes y de la Iglesia, muerte y felicidades entre otros. Expresa de manera adecuada con una garganta prodigiosa y un timbre de voz que haga sentir sus matices en lo más hondo del alma, inicialmente el cante era hablado no para recrear un sentimiento, expresión, una vivencia, pero sin, para sentirlo y vivirlo para que no solo escuchar y sin sentir la esencia del cante.

A los cantantes del Flamenco darse el nombre de cantaor, ellos que tiene en el cante algo que se puede arrancar de lo más intrínseco del alma, para el desahogo de las penas, alegrías, desaires o nostalgias, para que ellos podasen expresar todo lo que querían, a sus seres queridos o aquellos que tenga tamaña maldad contra su modo de ser y vivir (lo gobierno, la iglesia etc.), se puede decir que eso es el cante, el desahogo de las almas.

Es difícil encontrar letras primarias del cante, pues en la mayoría de las veces los cantaores reunidos retratan la situación vivida (sentimiento, sea, alegres, tristes, del día a día, de la historia) o en sitio en que están, siendo así, el cante es un acto de improvisación, arte de transmisión oral. El poeta Machado (1881) dijo que *“las coplas no se escriben: se cantan y se sienten, nace del corazón, no de la inteligencia y están hechas más de gritos que de palabras.”*. Con eso, a los cantaores gitanos principalmente no necesita tener una bonita voz, pero si, saber cantar con el corazón, más se posible tener una voz áspera, ronca para que remeta al oyente un lamento, un quejido, un sentimiento.

Con el pasar del tiempo para mejor conocimiento de los guitarristas fueron salvos algunas letras de cantes y con eso se tornó más fácil comprendernos los sentimientos de los cantes. A los estilos básicos del cante son llamados de “palos”, que son los diferentes estilos musicales flamencos agrupados en lo que podemos llamar de familias de acuerdo con sus melodías, temáticas, estructuras que tiene unas características musicales que se llama de ‘claves’ o ‘modos’ y una progresión armónica llamados de ‘compás’. Siendo así, los palos que hoy existen se fueron derivando de los estilos originarios con el paso del tiempo y de los

más de quinientos cantares, donde algunos son propios de determinadas provincias andaluzas, mientras que otros son comunes a todas. En una división más simple pódese dividir estos palos en: fandango, que es para bailar; la soleá, es para consolar; la burlería, ton divertido; el jondo, que es de sentimentalismo. Ejemplificaremos adelante cada uno de éstos según el escritor Ruiz Fuentes y de forma sencilla y resumida.

4.2.1 FANDANGO

Según Ruiz Fuentes, es el cante más primitivo que existe, donde apuntan que en sus orígenes era una danza cantada que empezó a popularizarse y extenderse por toda Andalucía a partir del siglo XVIII. Entre los fandangos más conocidos se encuentran los de Huelva.

TUS OJOS SON COMO SOLES

“Alumbrando noche y día,

tus ojos son como soles,

yo al ver tu cuerpo mi vía;

loco de amor dije óle,

la reina de Andalucía.”

Felipe Lara

4.2.2 SOLÉA

Un cante de mucho sentimiento y puramente gitano. Interpretación profunda, melódica hasta dramática que necesita de un modo de expresión para su libertad de espíritu, según Fuentes.

LOS DESENGAÑOS Y EL TIEMPO

“()

Tengo lastimaíto

to los huesos de mi cuerpo

desde que tu me ha mirao

de que forma lo ha hecho

()

Las mias si que son pena

que cuando no esta connmigo

hasta la ropa me queman

()

Lo que son lo sufrimientos

te lo dan a conocer

los desengaños y el tiempo”

Apolá de Fosforito, Paco de Lucia

4.2.3 BULERÍAS

Cante de fiesta, generalmente para bailar, estilo de gracia y mucho compás. Se distinguen por su ritmo rápido y redoblado de compás que es más que otros cantes al jaleo y las palmas.

ALFILERES DE COLORES

“Cuando el vuelo tu capote

Pinta verónicas al trote

Del toro en el redondel

Parece la maestranza
Una academia de danza
O un cortijo de Jerez
Cuando las agujas del toro
Pintan el traje grana y oro
Como ensartando un clavel
Y en tu brazos soñadores
Alfileres de colores
Ole,ole,ole
y no le quieren coser.
Como mimbre canastero
Se mece tu cuerpo entero
Mientras que pasa el burel
Y el vuelo de tu muleta
Es el verso de un poeta
Que quiere al cielo embeber
El bronce de la escultura
Del toro por la cintura
Y tu muñeca un cincel
Y en tu brazos soñadores
Alfileres de colores

Ole,ole,ole y no le quieren coser. .

Cuando el vuelo tu capote....”

Diego Carrasco y Miguel Poveda

4.2.4 JONDO

Fuentes entre otros escritores considera la raíz del flamenco, es de interpretación extremadamente difícil. Está relacionado a dolor, lamento, amor no correspondido, tristeza, muerte, etc. Es común los cantaores empezaren el cante con un lamento que parece salir del fondo del alma y que recuerda a los canticos musulmanes. Podemos ver este ejemplo en la obra trágica “Bodas de Sangre” de Federico García Lorca o en la película de Carlos Saura que retrata esta misma obra, ya que como habremos, las primeras coplas no se escribían pero sin improvisaba.

5. EVOLUCIÓN DEL ARTE

“[...] es lo cierto que hoy se conoce con el nombre de cantes flamencos, no canciones ni cantos, un género de composiciones que recorren desde la soleá, propiamente dicha [...]” (ANTONIO MACHADO, 1881). El flamenco originalmente consistía apenas de cante sin más acompañamiento que el toque de palmas, más tarde se incorporó la guitarra y el zapateo. Las tres principales herramientas del flamenco son en primero el cante, después la guitarra y el baile.

Con esta evolución el arte flamenco ganó visibilidad y entre 1765 y 1860 el baile flamenco, empezó a tener un sitio entre los bailes españoles que se desarrollaban en las escuelas, representándose frecuentemente en patios, ventas y salones privados cuando se celebraban fiestas. Ya en 1860 a 1910 fue una época más prolífica que se ha llegado a llamar de *La Edad de Oro del Flamenco*, con los *cafés cantantes* (este que eran los lugares donde la burguesía se reunía para charlar principalmente de la vida aristocrática con acompañamiento de copas). Entre 1910 y 1955, he llegado la etapa de la *Opera Flamenca* donde surgen los cantes más ligeros como los fandangos y cantes de ida y vuelta. Y a partir de 1955 estableció el *Renacimiento del Flamenco*, siendo *Antonio Mairena* su figura principal, con un rigor interpretativo y su afán investigador de divulgación de la ortodoxia del cante.

Pero esta evolución causa preocupación en relación a esencia del flamenco, como dije Antonio Machado “Demófilo”:

[...] a diferencia de la anterior no es bailable, ni se acompaña con guitarra: composiciones todas en que predominan los sentimientos melancólicos y tristes en grado ascendente, y en donde han venido a mezclarse, o mejor dicho, a amalgamarse y a confundirse, las condiciones poéticas de la raza gitana y de la andaluza. (ANTONIO MACHADO, 1881).

Él hace una crítica con los cambios que el arte viene sufriendo al largo del tiempo:

[...] irán perdiendo poco a poco su primitivo carácter y originalidad y se convertirán en un género mixto, a que se seguirá dando el nombre de flamencos, cómo sinónimo de gitano, pero que será en el fondo una mezcla confusa de elementos muy heterogéneos; lo bufo, lo obsceno, lo profundamente triste, lo descompasadamente alegre, lo rufianesco, etc., etc. (ANTONIO MACHADO, 1881).

Compartiendo de la misma preocupación de pérdida de esencia, el hijo de familia gitana y escritor Agustín Cortés en su artículo “*El flamenco patrimonio cultural y alma de los gitanos españoles*” de 14/07/2010:

El intento de reinventar la música gitana sin gitanos, constituye un verdadero saqueo cultural a los gitanos españoles, a los que se le pretende despojar de lo más preciado que poseen. Pero además constituye un gigantesco fraude al público, que se acerca a la música flamenca atraído por una autenticidad y una sinceridad que sin los gitanos el flamenco no posee. Los gitanos son el alma del flamenco, los que lo hacen creíble y le otorgan esa magia que lo ha convertido en una música sublime. Desgitanizar el flamenco es quitarle su alma y su razón de ser. Desnudos de esos dos elementos constituyentes, la excelencia de la música flamenca pasara a ser historia, la cultura española y andaluza, perderá una de sus referencias más singulares y los gitanos nos quedaremos sin la más importante insignia de nuestra identidad colectiva. (AGUSTÍN CORTÉS, 2010).

Este problema, segundo Cortés en el mismo artículo citado anteriormente, es referente al materialismo de los medios de comunicación, donde no buscan esencia de una cultura, pero si, la venda y el dinero que pueden obtener modificando la esencia.

Tristemente, ese proceso ya ha comenzado hace tiempo con el empeño de los medios de comunicación y de los promotores artísticos, en difundir y popularizar un tipo de flamenco de cartón piedra, amanerado y fingido, cargado, por un lado, de un barroquismo costumbrista que lo extraña y transfigura, y, por otro, de unas pretensiones estilística y unos excesos escénicos que le son ajenos y que ocultan o menoscaban su propia naturaleza. (AGUSTÍN CORTÉS, 2010).

Para que no acontezca la pérdida de la esencia del flamenco, que hizo con que el en la declaración del Parlamento de Andalucía en la exposición de motivos con la que se solicita a la UNESCO que el flamenco fuera declarado Patrimonio Artístico de la Humanidad en noviembre de 2010. Es necesario reconocer y comprender la gran importancia de los gitanos para que el flamenco se tornarse una de las artes más conocidas, cantada, bailada en el mundo. Donde no solo lo es artístico, como también expresan la cultura y sentimientos de un pueblo que prolongó y transformó en la cultura del continente Europeo.

6. PALABRAS FINALES

En esta pesquisa en toda su investigación bibliográfica fue elaborado de forma simple, visto que es muy vasta y con diferentes conclusiones en relación a la creación/sitio o la etimología de la palabra ‘Flamenco’, para que entendamos e comprendamos lo que fue propuesto (esencia del sentido Gitanos a través del cante Flamenco).

Según pesquisas en documentos electrónicos e investigación de artículos sobre el flamenco en este estudio, verificamos variados significados sobre la palabra ‘Flamenco’ en muchos de estos estudios referente la etnología aportamos en todo este trabajo lo que consta en detrimento de los gitanos, siendo así, el significado de la palabra citada proviene de las palabras árabes "felag" (campesino) y "mengu" (fugitivo), con eso, se designa que este significado darse por la vida de los gitanos, que como vimos tuvieron que huir muchas veces de los poderosos (iglesia, gobierno, alta sociedad) y vivir en los campos. También relacionado al nombre en esta línea de estudio Demófilo en 1881, defendió que a etnología de esta palabra se refiere a los Gitanos, pues eran frecuentemente llamados en Andalucía de flamencos “*como título odioso y expresivo de la mala voluntad con que la nación veía a los naturales de Flandes, que formaban la corte del rey (Carlos I).*”. Ya con el nombre de su arte, vemos que los Gitanos siempre fueron discriminados por la sociedad dominante.

Con el tiempo y con las leyes tornándose menos represivas, los gitanos fueron siendo integrados a la sociedad y cada vez más personas fueron tomando interés en su arte. Entonces empezaron a surgir "payos" (que son no-gitanos) decididos a conocer e interpretar la música, la danza y el cante gitano. Con esta ascensión, los gitanos fueron muchas veces invitados a tocar su música en las fiestas de los ricos (como por ejemplo en los cafés cantantes), donde interpretaban canciones cuyos textos hablaban de las injusticias cometidas contra ellos por las mismas personas que les escuchaban sin que ellos comprendiese el significado de las letras.

Pero con esa ascensión causó también la preocupación con la pérdida de la esencia Gitana en los cantes. Por consecuencia de esta evolución, en la década de 50 surgió un movimiento cultural dedicado al estudio, la investigación y la divulgación del arte flamenco llamado ‘Flamencología’ que tuvo este nombre por causa de un libro publicado en 1955 por el

autor Argentino Anselmo González Climent: “*Flamencología. Toros, cante y baile.*”. Este estudio se hace necesario para que comprendamos que el cante es la forma más antigua del flamenco que con pasar del tiempo y con los nuevos elementos (por ejemplo: música, baile. Guitarra y etc...) e innovaciones pasaron a ser incorporados a esta arte, creciendo más y más a los límites del folclore y en popularidad y adeptos en el mundo entero. La danza, así como el cante, une muchas influencias en su técnica: danza moderna, contemporánea y baile clásico, tornándose mundialmente un flamenco más rico y más complejo, tanto corporal como musicalmente. Pero, es imprescindible no olvidar de la esencia, del sentimiento, de la historicidad.

Con el resultado de la mezcla de muchas culturas, toda vía, más importante que su historia y sus técnicas de danza, es necesario resaltar y reconocer que la Arte Flamenca (principalmente el cante, objeto de esta pesquisa) es en esencia una actitud, donde los sentimientos y emociones del intrínseco del alma son expresados y compartidos a través del placer del cante, de la música, del baile y del principal duende (alma o sentimiento Gitano).

RESUMO

O presente trabalho tem como tema fazer uma simples investigação pela história do Flamenco em Andaluzia, sua origem, seu sentido, suas raízes, para mostrar a essência do cante cigano que no Sul da Espanha criaram esta 'música' diariamente desde sua chegada em Andaluzia no século XV. Porém, o flamenco não é só um gênero musical, com tudo, é também a herança de uma civilização onde em ritmos musical expressavam suas lamentações, seus pensamentos, sua identidade y cultura através de seus cantes. Ao decorrer do tempo com os estudos e investigações a UNESCO declarou em novembro de 2010 ao flamenco como *Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade*. Para fazer um estudo sobre um tema tão importante para a cultura Europeia, analisaremos desde suas aparições com a condição do povo nômade y errante dos ciganos determinando assim que servissem de correia de transmissão entre o mundo marginal mourisco y a cultura urbana. Até hoje, com a combinação de rock, pop, salsa, jazz, rumba y 'cantaos' que produzem um novo flamenco y a preocupação com a perda do puro sentido dos cantes. Causando com esta evolução uma troca de instrumentos nos cantes, de público ouvinte y adepto da dança, da expressão y sentimentos ao cantar e dançar. Com isso, o objetivo deste trabalho é fazer com que as pessoas tenham conhecimento da importância do flamenco não só como dança, música, mas também como expressão cultural dos cantes ciganos e suas várias influências.

Palavras chaves: Ciganos; Cante; Flamenco; Cultura; Evolução

REFERENCIAS

ALVAREZ, Antonio Machado: **Demófilo**. Santiago de Compostela, 1848-Sevilla, 1893.

ANSELMO, González Climent: **Flamencología. Toros, cante y baile**. Madrid: Escelicer, 1964, pp. 162-164.

CORTÉS, Agustín Vega: **Los gitanos en España**. Disponible en >
<http://www.unionromani.org/histo.htm>. Acceso en 02.10.2014

COLECCIÓN DE CANTES FLAMENCOS, 1881; **muy reimpreso, por ejemplo como Cantes flamencos recogidos y anotados M.**, Ediciones Cultura Hispánica, 1975. Acceso en 17.07.2014

CORTÉS, Agustín Vega: “**El flamenco patrimonio cultural y alma de los gitanos españoles**”. *Opinión Romani* de 14/07/2010

ESPINOSA, Teresa Kuski San Román: **Entre la marginación y el racismo: reflexiones sobre la vida de los gitanos**. Alianza Editorial. 241 pp. ISBN 8420624713, ISBN 9788420624716 (1986).

FUENTES, José María Ruiz. **El Arte de Vivir el Flamenco**. Disponible en:
<http://www.elartedevivirelflamenco.com/presentacion.html>. Acceso en 07/10/2014

HERNÁNDEZ, José Martínez. **Orígenes del Flamenco**. Asociación Flamenca de la Universidad de Murcia.

<http://www.al-andalus.info/Comunidad%20gitana/Historia.htm>. Acceso en 15.06.2014

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. **Diccionario de la lengua Española-Vigésima segunda edición**. Acceso en 08.09.2014

SANGRE, bodas: **Película de Carlos Saura**. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=Rhwe5IuMauA>. Acceso en 09.09.2014

UNIÓN ROMANÍ. **Pueblo Gitano**. Disponible en: <
http://www.unionromani.org/pueblo_es.htm>. Acceso en 08.09.2014