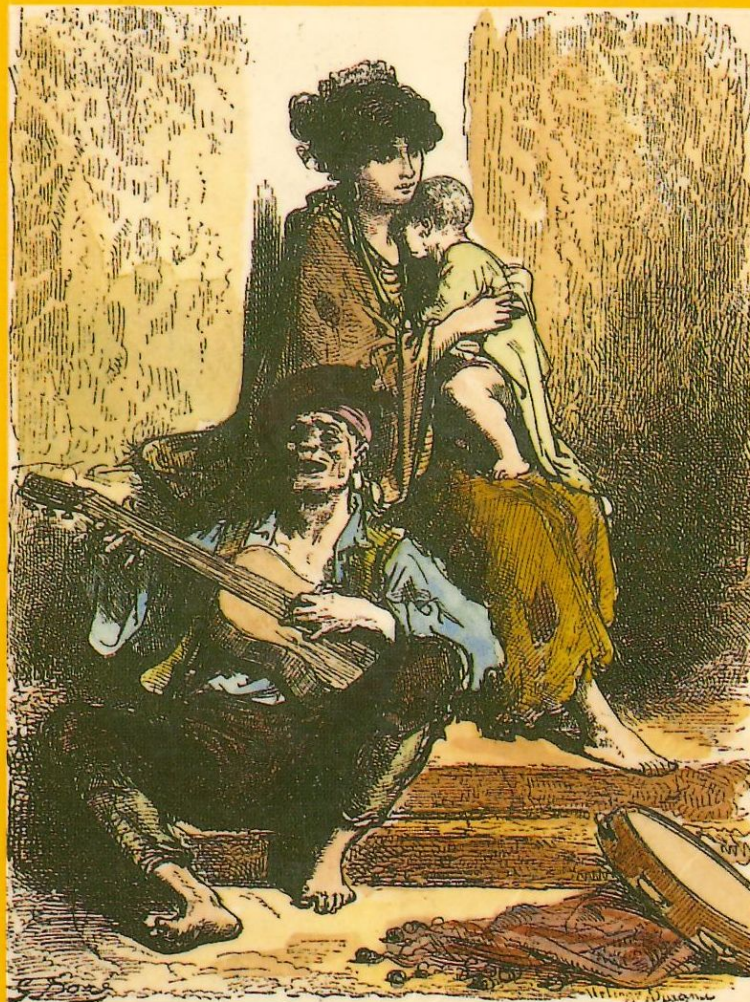

GERHARD STEINGRESS

SOCIOLOGIA
DEL
CANTE FLAMENCO

III PREMIO DE INVESTIGACION
"FUNDACION ANDALUZA DE FLAMENCO" - 1991

GERHARD STEINGRESS

SOCIOLOGIA DEL CANTE FLAMENCO

JUNTA DE ANDALUCIA
Consejería de Cultura y Medio Ambiente

**III PREMIO DE INVESTIGACION
"FUNDACION ANDALUZA DE FLAMENCO"**

1991

INDICE

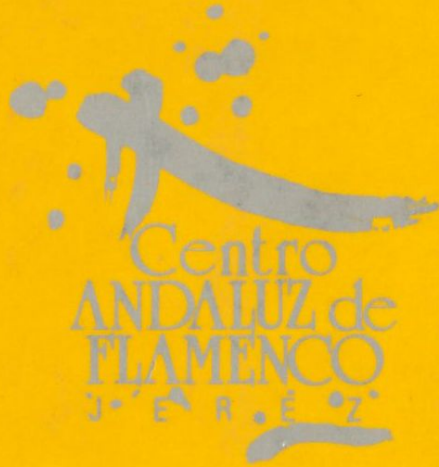
PRIMERA PARTE: CANTE Y ARTE	11
1 Introducción	13
1.1 El cante flamenco como esfuerzo artístico	13
1.2 El cante flamenco como objeto de la sociología	16
1.2.1 Estética, razón y valor del cante	16
1.2.2 El problema de la alienación	19
1.2.3 Reflexión y afición: desde la flamencología tradicional hacia una investigación crítica del falmenco	24
1.2.4 El cante flamenco como creación artística moderna y género «popular»	30
2 Hacia una definición de arte	33
2.1 Arte, sociedad y conocimiento	33
2.2 Arte y «herencia cultural»	36
2.3 La determinación social del arte	38
2.3.1 Arte y práctica cotidiana	38
2.3.2 Arte culto, arte popular y arte popularizado como categorías socio-históricas del proceso artístico	39
2.3.3 El cante flamenco como creación artística «po- pular» moderna	47

3	Música, poesía y proceso artístico	51
3.1	La música como fenómeno cotidiano y arte	51
3.2	Conducta musical y expresión emocional	53
3.3	Sentimentalismo y música romántica	58
3.4	El cante flamenco como manifestación de «lo jondo» en la música romántica (unas anotaciones críticas sobre Falla y Turina)	62
3.4.1	Falla y la «siguiriya gitana»	66
3.4.2	Turina y la saeta	69
SEGUNDA PARTE: CRÍTICA DE LA FLAMENCOLOGÍA TRADICIONAL		87
4	Fases históricas de la investigación del flamenco	89
4.1	Fase primera «La iniciativa sevillana»	91
4.2	Fase segunda: «El Folk-lore»	93
4.3	Fase tercera: La flamencología	96
4.4	Fase cuarta: El «postmairenismo», fase científica de la flamencología crítica	100
5	Personajes claves de la historia de la investigación flamenca	103
5.1	Antonio Machado y Alvarez (Demófilo): «Colección de cantes flamencos»	103
5.1.1	Los cantes flamencos como creación artística de los cantaores	105
5.1.2	Los cantes flamencos, producto del genio artístico de los gitanos andaluces: «raza gitana» versus «raza andaluza»	109
5.1.3	Los «cantes flamencos» como producto de la «decadencia» del «cante gitano»	112
5.2	Hugo Schuchardt: «Die Cantes flamencos»	117
5.2.1	«Die Cantes flamencos»	119
5.2.1.1	La denominación «flamenco»	119
5.2.1.2	«Flamenco», ¿sinónimo de «gitano» o de «agitanado»?	120
5.2.1.3	El personaje romantizado del gitano, motivo de la «afición»	123

5.2.1.4	Formas estilísticas y medidas poéticas autóctonas de los cantes flamencos	127
5.3	Anselmo González Climent: «Flamencología»	133
5.4	Ricardo Molina/Antonio Mairena: «Mundo y formas del cante flamenco»	138
5.4.1	Los motivos	139
5.4.2	El cante como arte	139
5.4.3	«Cante gitano» versus «cante flamenco»	141
5.4.4	Reconstrucción histórica de la aparición y del desarrollo del cante flamenco	147
6	Resumen crítico de la flamencología tradicional	157
6.1	La orientación socialdarwinista de la concepción de Demófilo	161
6.2	El «hermetismo»: marginalización y asimilación	168
6.3	La falsa dicotomía entre «lo gitano» y «lo andaluz» ..	173
6.4	La mistificación del gitano	179
	TERCERA PARTE: CANTE Y SOCIEDAD	183
7	El trasfondo histórico-social de la aparición del cante flamenco	185
7.1	Synopsis de datos históricos	185
7.2	El siglo XVIII: Entre reforma y recaída	190
7.3	El siglo XIX: de la transición a «las dos Españas»	199
7.4	La crisis de la iglesia a finales del antiguo régimen: religiosidad popular	210
8	Andalucía y sus «dos culturas: la dialéctica entre sociedad y arte	215
8.1	La división de la música	217
8.2	La división de la literatura	222
9	El reflejo del género gitano y popular en la fase preflamenca según documentos literarios escogidos	231
9.1	Miguel de Cervantes (1547-1616)	232
9.2	José Cadalso (1741-1782)	235

9.3	Juan Antonio de Iza Zamácola (1756-1826)	237
9.4	Washington Irving (1783-1859)	246
9.5	Gegorge Borrow (1803-1881)	249
9.5.1	«Flamenco», sinónimo de «gitano»	250
9.5.2	«Poesía gitana» y «poesía gitanesca»	251
9.5.3	«Bohemios», «románticos» y «gente de reputación»	253
9.6	Théophile Gautier (1811-1872)	255
9.7	Richard Ford (1796-1858)	259
9.8	Serafín Estébanez Calderón (1799-1867)	263
10	Acerca de las categorías socio-culturales de la explicación del cante flamenco	277
10.1	Individualización y popularización en el arte	278
10.2	El romanticismo	284
10.2.1	Características generales y base social de este fenómeno cultural en la Europa del siglo XIX .	284
10.2.2	La bohème: fenómeno literario y categoría social del romanticismo	287
10.2.3	El romanticismo español y la formación costumbrista del arte y la literatura	292
10.2.4	El romanticismo y la poesía «del' Afición» ..	301
10.3	Modos del agitanamiento: formación de la bohemia andaluza	304
10.3.1	Nomadismo y asimilación	304
10.3.2	La picaresca	308
10.3.2.1	El hampa	310
10.3.2.2	La picaresca	312
10.3.2.3	La música picaresca	313
10.3.3	Los majos	316
10.3.4	Los flamencos como manifestación de la bohemia andaluza	318
10.3.4.1	La aparición de la «bohemia» en París	319
10.3.4.2	Definición de la bohemia andaluza .	320
10.3.4.3	Características y función de los músicos ambulantes	323

10.3.4.4	Asociaciones artísticas de la bohemia andaluza	326
10.3.4.5	La aparición del término «flamenco» en el ambiente bohemio andaluz ...	328
10.3.4.6	Sobre la etimología de «flamenco» .	333
11	La formación del ambiente flamenco en Sevilla	339
11.1	Cambios en la estructura social: campo y ciudad	340
11.2	Condición básica para la aparición del cante: La transición del romanticismo al realismo	346
11.3	Las academias de baile («salones»)	349
11.4	Los teatros	355
11.5	Los cafés cantantes	358
12	Estudios comparativos acerca del «arte popular» contemporáneo	361
12.1	Acerca de la tradición musical de los gitanos de Hungría occidental	362
12.1.1	Aparición y persecución	362
12.1.2	Asimilación: «errantes» y «sedentarios» ...	364
12.1.3	Su música	365
12.1.4	El romanticismo y la «música gitana»	367
12.1.5	Resumen	372
12.2	Acerca de la música rembética	376
12.2.1	Los rebetes	377
12.2.2	Bailes y canciones («rembéticas»)	377
12.2.3	Orientalismo: La música esmirnia	378
12.2.4	Profesionalización y apogeo de la música rembética	379
12.2.5	Resumen	379
Epílogo	381
Literatura	387

JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Cultura y Medio Ambiente

