

Música popular, flamenco y fusiones musicales en España: Una visión general desde el siglo XIX

Propuesta de mini-curso teórico-práctico

Año académico 2022-2023¹

—Material pedagógico—

Dra. Deborah González Jurado

Investigadora-docente de la Universidad de Málaga²

Tabla de contenido

Presentación	3
1. Introducción	4
2. El compás flamenco	8
3. El flamenco, orígenes y evolución	8
4. Algunos palos del flamenco	11
5. El neoclásico español	17
6. La zarzuela	18
7. Las tunas universitarias	18
8. La copla	18
8.1. Quiroga, León y Quintero	19
8.2. Algunos y algunas de los principales artistas de la copla española	19
9. El pasodoble	21
10. El jazz en España	22

¹ He preparado este curso originalmente para los alumnos de la Universidad de Newcastle, con el fin de introducir el tema de la música en España en mi próxima estancia de investigación allí, del 07 de septiembre de 2022, al 31 de febrero de 2023. Comencé a escribir este cuadernillo el 9 de agosto de 2022, y lo terminé el 18 de agosto de 2022.

² Este trabajo lo hago contando con la financiación del Primer Plan Propio de la Universidad de Málaga del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia (en transición hacia el Segundo).

11.	Varios jolgorios musicales “tradicionales”	23
12.	Las folclóricas de los tiempos (casi) democráticos	24
13.	La copla atípica durante la Transición.....	27
14.	La canción ligera (1950-1980).....	28
15.	Los cantautores de la canción protesta (1960 a1990).....	30
16.	El rumbero (1960 a 1990).....	31
17.	Rock español (1970 a fin de siglo).....	33
18.	La movida madrileña.....	36
18.1.	El glam español	37
18.2.	El pop español.....	38
19.	Una muestra del punk español	42
20.	Rock progresivo y metal español	42
21.	El flamenco clásico revisitado en los años 1980.....	45
22.	La movida andaluza, el flamenco-fusión y el nuevo flamenco	46
22.1.	Las primeras fusiones del flamenco con el rock	46
22.2.	Otras fusiones del flamenco con el blues, el jazz, el reggae y el funk (o “funky”) .	49
23.	La renovación y difusión de la lírica española en los años 80-90.....	52
24.	El nuevo flamenco o flamenquito de los 90 y los primeros 2000	52
25.	La salsa y el son cubanos en el flamenco actual	53
26.	Los grupos de versiones en inglés del blues y el jazz de los años 1990	53
27.	Las nuevas folclóricas	54
28.	Neomelódica	54
29.	La vieja guardia.....	55
30.	Festivales, conciertos y rutas desde los 90	55
31.	Continuaciones de la fusión con las músicas electrónicas, el hip-hop, el rap, el trap... 56	
32.	El flamenco ¿puro? o ¿impuro? del nuevo milenio	56
33.	Reggaetón español.....	57
34.	Canción de la última ola feminista.....	57
35.	Música gay, lesbiana, no binaria, queer, trans y drag	58
37.	Ejemplo de fichas para análisis de tendencias.....	59
38.	Anexo para los alumnos:	60
	Mapa de las Baja y Alta Andalucías	60

39. Bibliografía 61

Presentación

La música española es un tema tan vasto como inabarcable para cualquier persona. Sería vano por mi parte pretender tener algo más que una idea general como público oyente, que una visión realmente experta del asunto. Por tanto, he pensado plantear este curso desde la metodología de la “clase invertida”, donde son las alumnas y alumnos quienes contribuyen colectivamente a construir el conocimiento del grupo y del profesor con sus aportaciones. Mi proyecto pedagógico con los alumnos de Newcastle, y eventualmente con otros alumnos de la Universidad de Málaga —si es que encuentro alguna manera posible de integrar este tema en las rígidas programaciones docentes en curso—, consiste en plantear una selección de audiciones colectivas en clase para después plantear unas líneas generales histórico-sociales. Estas explicaciones aspiran a ayudar a los alumnos o a las personas profanas en el tema a no perderse en el universo de las músicas españolas más generales y conocidas. A partir de ahí, los temas se repartirán en campos de estudio y el alumnado podrá organizarse en grupos para escuchar e investigar alguno/s de los elementos de estudio en el/los que esté/n interesada/o/s, o realizar la tarea de forma individual. El conjunto está pensado para que los profesores puedan proponer diferentes secuencias en clase y hacer uso de los audios, vídeos y bibliografías que contiene. Las secuencias pedagógicas pueden ser por materias, cronológicas, diacrónicas, por artistas, por genealogías de artistas y estilos musicales, etc.

El objetivo, pues, de este cuadernillo es ofrecer unas líneas generales a estudiantes y otros lectores sobre la historia de la música en España, que sean suficientemente accesibles como para permitir que cualquiera pueda situarse cronológica e históricamente en los contextos musicales españoles. Algunos apartados de este gran esquema están desarrollados y otros no. Se proponen pistas de investigación que faciliten el acceso a las pesquisas. Comenzaremos por dar unas pinceladas sobre el flamenco clásico y la copla, a analizar las líneas generales de los estilos musicales españoles, a entender el concepto de fusión musical y a situar los contextos del escenario español. Después veremos el momento en el que irrumpieron los nuevos ritmos anglosajones —rock, pop, punk—, que deslumbraron y sorprendieron de un golpe al gran público que hasta entonces no había

tenido prácticamente acceso a ellos. El resultado artístico de este impacto produjo la Movida, en sus múltiples variantes. De todas ellas, me he detenido especialmente en la Movida Andaluza. Una gran parte del resto de las músicas, estilos y artistas mencionados está solo apuntada esquemáticamente.

A lo largo del texto se plantean actividades e hipótesis, así como links a grabaciones y vídeos de youtube en acceso abierto, para que el docente pueda ir desarrollando las explicaciones a partir de los ejemplos audiovisuales. También se entremezcla al final de cada apartado o subapartado, alguna referencia a otros documentos. El listado final de bibliografía académica sobre música contemporánea española y su historia está bastante incompleto por el momento, por lo que las referencias que vayan aportando las alumnas y alumnos con sus búsquedas podrían ser incorporadas.

1. Introducción

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la amplia ventaja industrial de los países anglosajones —¿e intereses geopolíticos?— alcanza un nivel de exportación mundial en el campo de la música, conquistando prácticamente todos los mercados de oyentes en el plazo de estos setenta últimos años. En un principio, desde los discos de vinilo hasta los CDs, las radios nacionales españolas, a partir de la Transición, lanzaban al aire los títulos de las novedades internacionales y las presentaban, de modo que los oyentes interesados en la nueva obra de tal o cual artista, acudiese a su tienda de discos habitual a comprarla o encargarla, y así poderla reproducir en casa.

Me refiero con Transición al período cuyo inicio estaría en 1975 (muerte del general Franco en noviembre) y 1992 (momento en el que se consolida el PSOE en España y se celebran los festejos de la Exposición Universal de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, en el marco del V Centenario del Descubrimiento de América. Sin embargo, esta sería una periodización política, que se ajusta medianamente a nuestras investigaciones sobre música, que deberían contar tal vez con una periodización y cronologías propias. Si nos guiásemos por esta lógica, el final de “la Movida” (música por antonomasia de la Transición democrática) podríamos situarlo en el verano de 1990, cuando Pink Floyd

diera su famoso concierto “The Wall”(*) en Berlín el 21 de julio de aquel año para celebrar la caída del muro en noviembre de 1989 y justo un año antes del desmantelamiento de la Unión Soviética.

(*)

Creo que en aquel momento cambió la percepción colectiva europea y “la Movida” terminó en España, pasándose a otra cosa. Fue como si el *underground* surgido espontáneamente se empezase a disolver y perder importancia. Aquí tendríamos una muestra de la interacción de las mentalidades colectivas en España (y el resto de países) con la cultura anglosajona, en una suerte de “aculturación” (en la peor de las acepciones) o de “sincretismo” (desde un punto de vista positivo).

En fin, la música de aquellos tiempos (1970-1990), tanto nacional como extranjera, era la manifestación de la expresión social. Los seguidores de los artistas acudían a los circuitos de conciertos que se empezaron a organizar asiduamente cada temporada, pero la música “enlatada”, como era llamada, tenía un precio relativamente alto debido a los modos de distribución, los beneficios de los productores, los costes de fabricación, los soportes materiales, el modo de distribución y venta, los impuestos y aranceles aduaneros... Un mismo aficionado no podía más que asumir el costo de coleccionar una selección de lo que le hubiese gustado escuchar. De ahí la dinámica de intercambio de música entre las gentes, y el desarrollo paralelo de otra oferta de aparatos reproductores y copiadores y sus soportes³. En las pandillas de jóvenes era frecuente que cada LP fuese reproducido tantas veces, al menos, como amigos hubiese.

³ Entre los aparatos estaban los radio-casetes con doble pletina y la copia de CDs con la generalización de los ordenadores en España a partir de abrirse la posibilidad del acceso a internet en la década de 1990. Las cintas de casete y sus aparatos fueron desapareciendo de las casas y de los comercios. Antes de los años 1990 también se podía grabar una cinta de escucha desde un disco de vinilo (*singles* los más antiguos, de tíos y padres, que también copiamos, y *LPs* ya a partir de muy finales la década de 1970 y sobre todo la de 1980), aunque había que estar atentos para darle la vuelta al disco cuando terminase la última canción de la cara A y evitar así que hubiese un silencio demasiado largo en la cinta reproducida.

Con la pronta generalización de la importación de discos y la oferta cada vez más amplia de la radiofonía española, más un interés de RTVE (Radio Televisión Española) y las teles regionales (Canal Sur) desde 1975-78 —y más tarde, a principios de los años 1990, las primeras cadenas de televisión nacional privadas (Telecinco y Antena3)—, la música vivió una pequeña edad de oro, pues todos estos programas entrevistaban o invitaban artistas en directo y pasaban vídeoclips con frecuencia.

En los programas musicales de televisión se explicaban las genealogías, historia y contexto de los grupos de música y sus trabajos, y se les daba un enmarque cultural. Estos espacios, antaño muy bien acogidos y fielmente seguidos por las audiencias, desaparecieron durante el período de encabalgamiento entre siglos, desclasándose la música de la pequeña pantalla para ir pasando paulatinamente a internet. En televisión solo quedaron prácticamente concursos para artistas debutantes de diferentes modalidades (concurso tradicional o reality show).

Algunos de los programas de televisión de la Transición con contenidos musicales que transmitían la Movida fuera de Madrid, retroalimentándola, fueron *Aplauso*, *A Tope*, *la Edad de Oro*. También el programa para la infancia *La Bola de Cristal*, el cual Alaska tenía un papel de actriz y cantante permanente. Santiago Auserón, el cantante de Radio Futura, también figuro como compositor de la canción de obertura del programa y actuó con asiduidad como cantante y músico en algunos de sus espacios.

Desde la década de 2000, con primeras plataformas de descarga, como E-Mule, sorteaban el derecho al copyright © de los artistas, con descargas fragmentadas que podían tardar varias horas o toda la noche. En el mismo lustro surgen Youtube y Spotify (versiones, libre y de pago) en el segundo lustro de aquella década, la industria musical ha vivido una serie de cambios de dinámica de negocio para adaptarse al nuevo soporte virtual, al igual que la prensa, por ejemplo, pero quizás con mayor éxito que ésta.

Hipótesis *a priori* al hilo de esta introducción

Para el estudio de la música española de las últimas décadas nos encontramos con varias dificultades de diferente naturaleza:

- a) El dominio comercial de las músicas anglosajonas (así como otros desde el último medio siglo ha producido, en el campo de los imaginarios y las mentalidades colectivas, una “aculturación” o un “sincretismo” de cada música nacional con ellas.
- b) En Europa, en cada país (principalmente yo tengo evidencias de España y Francia), son conocidas las músicas, cantantes y grupos nacionales, más una parte de la música anglosajona (inglesa, norteamericana y otras en inglés). Por tanto, la cultura popular, el imaginario y la memoria colectivos en música se componen de (y casi limitan) a estos dos conjuntos.
- c) En países vecinos europeos, como es el caso de Francia y España, apenas existe permeabilidad de artistas y músicas. Escasas son las personas en España que estén al tanto de las novedades o conozcan las líneas generales de la musicografía francesa de los últimos años, y viceversa; salvo contadas excepciones. Seguramente en este sesgo debe tener parte la ya tradicional influencia anglosajona, radial a las culturas nacionales aledañas, que están, a su vez desconectadas entre sí.
- d) El origen de este proceso deba estar en las ventajas empresariales anglosajonas en los tiempos en que era necesaria la industria del sector secundario para producir los objetos que contenían la música. Hoy en día, con las plataformas de acceso gratuito o por cuota por internet al ordenador o a la televisión, la posibilidad material de acceder a otras músicas del mundo está a la mano casi de cualquiera. Las fusiones de la música pop actual con músicas más exóticas o desconocidas también se da, pero no necesariamente se quedan formando parte de la memoria colectiva, (¿o sí?)
- e) ¿Podríamos explicar por qué la música parece inspirarnos la necesidad de escucharla de forma repetida, infinitas veces, y si ocurre lo mismo y con la misma frecuencia con la literatura (poesía, novela), o un film?
- f) ¿O por qué la música suele instalarse en las mentalidades con particular incidencia en la pertenencia y la identidad colectiva y propia?

Sirva esta introducción y sus hipótesis como marco general para el sujeto de nuestro minicurso, ya que aquí no podremos entrar en mayores detalles sobre la producción y la recepción de la música en España. En este curso entraremos en profundidad a identificar los grupos, cantantes y músicas más relevantes en España entre los años 1960 y 2020 e intentaremos trazar un recorrido general, así como ensayaremos un pequeño y parcial análisis a modo de ejemplo.

Este cuaderno es sólo un borrador con muchos espacios importantes que completar. Debe servirnos solo como estructura primaria para iniciar en la investigación de la música pop española a los alumnos. Es posible que contenga errores, olvidos o erratas.

Varios de los apartados que voy a plantear a continuación los he transcrito o reelaborado de:

- GONZÁLEZ JURADO, Deborah (2022) *El feminismo natural: Humor y extravagancia en María Jiménez, Brigitte Fontaine y otras divas (1960-2020)*, UMA Editorial, 338 pp.

2. El compás flamenco

El compás que determina los ritmos del flamenco está basados principalmente en subdivisiones binarias o ternarias, y además se pueden combinar:

<https://elflamencoensevilla.com/compas-flamenco/>

- Clase práctica de compás (actividad colectiva), para romper el hielo:
<https://www.youtube.com/watch?v=JU9AGouNaNc&t=2s> (por Eduardo Rebollar, guitarrista)

Las alumnas y alumnos o profesores que deseen seguir una formación avanzada, pueden dirigirse a los **cursos on-line anuales de Flamenco de la Universidad de Cádiz**. Ofrecen algún tipo de diploma certificado por las 60 horas de duración del curso. Este año se celebrará la XIII edición, y las inscripciones son del 24 de enero al 11 de marzo de 2022:

<https://www.flamencoenred.tv/xiii-edicion/>

3. El flamenco, orígenes y evolución

“El flamenco es un arte en constante evolución y con enorme capacidad de sincretismo, mestizaje y plasticidad, aunque en su vertiente purista se hayan codificado celosamente unas técnicas y unos lenguajes muy específicos. Esta manifestación artística se sitúa asimismo como sustrato cultural y vehículo de identidad que impregna todo el sistema simbólico y sensorial español tanto de modos de expresión característicos como de eclecticismo. Según el consenso comúnmente aceptado, el flamenco habría nacido en Andalucía a partir de mediados del siglo XIX como producto de una aculturación entre las tradiciones heredadas de moriscos, repobladores, gitanos y las influencias de diversas musicalidades que viajaban con mayor liviandad entre Europa y América a partir de la revolución de los transportes gracias al aumento de los intercambios de orquestas y artistas. En medio de esta mezcla y gracias a las nuevas tecnologías de reproducción mecánica de ritmos (*) se modelaron y popularizaron nuevas melodías como la polca, el chotis, la habanera, el bolero, etc. A finales del siglo XIX se pusieron de moda las veladas de cantes con dichos mejunjes musicales interpretados por gentes de los estratos más bajos del pueblo llano, para deleitar a los señoritos en los cafés de las capitales de provincia. Al ser el flamenco un arte de tradición eminentemente oral, su recepción y

reinterpretación por músicos aficionados que tocaban de oído tuvo gran importancia en su génesis. Sin embargo, serían músicos cultivados como Manuel de Falla en los años 1920 quienes reararon en él y organizaron los primeros certámenes flamencos, fiando algunos fragmentos en escritura musical y escribiendo los primeros comentarios acerca de sus orígenes y características (González Jurado, 2022: 65-66)”.

(*) Organillo en España:

a) <https://www.eladelantado.com/segovia/barquillos-barquilleras-y-organillos/>

b) <https://es.wikipedia.org/wiki/Organillo>

(*) Fonógrafo: <https://www.ccapitalia.net/?p=1993>

Sobre los gitanos, ver por ejemplo:

- MARTÍNEZ-DHIER, Alejandro (2011) “Expulsión o asimilación, esa es la cuestión” Los gitanos en Castilla durante el gobierno de la monarquía absoluta”, en Revista de la Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), Volumen 15, 2011, pp. 173-230: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-I-2011-10017300230
- MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel (1995) “Los gitanos en el sureste peninsular de los siglos XV y XVI”, Boletín de Instituto de Estudios Almerienses, nº 14, 1995, pp. 91-102: https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?query=Dismax.DOCUMENTAL_TODO=los+gitanos+en+el+sureste+peninsular+de+los+siglos+XV+y+XVI

Hipótesis: ¿Posible contribución del nomadismo gitano en las mezcolanzas del flamenco?

Los gitanos en España fueron nómadas o semi-nómadas, acampando en descampado hasta bien avanzado el franquismo, cuando fueron perseguidos por la ley de vagos y maleantes. Desde la Democracia, en 1978, la Junta de Andalucía (nombre del gobierno autonómico andaluz) ha desarrollado en continuidad planes de integración, vivienda y empleo para esta etnia.

Algunos estudios incluso remontan sus orígenes a los cantos gregorianos del siglo X y a las raíces e inflexiones de los pueblos bizantinos: (en francés) https://www.universalis.fr/encyclopedie/flamenco/#i_13092

Hipótesis. ¿Podríamos incluso tener en cuenta el sustrato púnico de la población, que habló esta lengua cartaginesa durante todo el imperio romano llegando a la Tardoantigüedad o a los primeros siglos de la Edad Media? Los púnicos eran el pueblo heredero de los primeros asentamientos protourbanos fenicios (y después cartagineses) en las costas del este, y sobre todo sureste y sur de la Península hasta Cádiz (Gadir, donde estaba el Gran Templo de Melkar). Prueba de estas antiguas pervivencias púnicas, es que nos ha llegado documentado el nombre de pila Turtur —que significa Paloma—, a través de la madre de cuatro santos andaluces (todos sus hijos) en el paso entre los siglos VI a VII d.C., cuya familia era originaria de Cartagena: San Isidoro, obispo de Sevilla, San Leandro, San Fulgencio y Santa Florentina.

Sin embargo, una corriente de la historiografía actual ha desbaratado la posibilidad de herencias culturales con raíces tan largas en el tiempo, sobre todo a causa de la interrupción cultural introducida por el capitalismo.

Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence O. (2005) *La invención de la tradición*, Editorial Crítica, Barcelona, 320 pp.: <https://www.marcialpons.es/libros/la-invencion-de-la-tradicion/9788498923735/>

Wulff Alonso, Fernando (2003) *Las esencias patrias*, Editorial Crítica, Barcelona, 296 pp: https://www.researchgate.net/publication/323734993_Las_esencias_patrias_Historiografia_e_Historia_Antigua_en_la_construccion_de_la_identidad_espanola_siglos_XVI-XX

La mayoría de lo poquísimos que sé sobre flamenco se lo debo a la **Peña Juan Brea de Málaga**, dicen, la más antigua de España aún en activo, fundada en 1898. Cuando conocí esta peña, allá por el año 1990, estaba sita en una vieja casa ruinosa de la calle Beatas de su ciudad. Una de mis compañeras de facultad, Ana Carmena, terminó sus estudios por Historia del Arte y su tesina de fin de carrera fue un proyecto de **Museo Flamenco** que regaló a la peña antes de marcharse a Suiza. Entre los años 2004 y 2006 el ayuntamiento se encargó de rehabilitar un edificio para ese museo, donde serían expuesta la gran colección de discos de pizarra de la asociación, trasladándose los miembros y sus actividades provisionalmente a otra peña llamada **La Trinidad** hasta que el nuevo alojamiento estuvo terminado. Este barrio popular aparece ya citado en *El Quijote*, junto con Los Percheles de Málaga, situados ambos extra-muros de la ciudad, en los arrabales del río Guadalmedina. Este río es hoy en día una torrentera seca, pero en tiempos llevaba agua, y en sus inmediaciones, extramuros, se situaban las perchas de secar pescado durante la Edad Moderna, y otras industrias que olían mal. A estos barrios populares, desde hace más de cuarenta años se ha extirpado toda su arquitectura tradicional por ser más cara que mantener que la arquitectura barata de viviendas sociales que se han construido para los habitantes. A ellos también hacen referencia a menudo las letras del grupo Tabletom. En la Trinidad fue dónde yo comencé a acudir a las sesiones de estudio del flamenco que celebran todos los martes los miembros de la Juan Brea, organizadas, entre otros miembros, por Pepe Luque, abogado ya jubilado y gran aficionado, una de las almas mater de la peña: <https://peñajuanbrea.eu/>

Desde hace poco más de un lustro, por fin, la Peña Juan Brea y la Universidad de Málaga han emprendido un nuevo camino de relaciones y contactos. El interés académico en el flamenco ha cundido afortunadamente en España, aunque de manera muy tardía, a partir de la última década del presente siglo. Mientras tanto, ha sido en las peñas donde se ha conservado su conocimiento. A partir del año 1985 se organiza el **Centro Andaluz de Documentación del Flamenco en Cádiz**, donde se guardan partituras, archivo gráfico, grabaciones del siglo XIX y otros documentos inestimables: <https://www.centroandaluzdeflamenco.es/>

Sería vano intentar aquí realizar un estado de la cuestión completo de los recientes estudios, pero para este brevísimo inciso me he apoyado en:

- GRIMALDO FEITO, Alfredo (2010) *Historia social del flamenco*, Barcelona, Ediciones Península, pp. 7-17.
- CRUCES ROLDÁN, Cristina (2012) “El Flamenco”, en MONERO NAVARRO, Isidoro; AGUDO TORRICO, JUAN (coords.) (2012) *Expresiones culturales andaluzas*, Sevilla, Aconcagua Libros, pp. 219-281 [pp. 240-249, 254-257]: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4096948>

4. Algunos palos del flamenco

Cante hondo (o “jondo”, debido a la “h” aspirada del andaluz) se le dice al flamenco en general, por sus “quejíos” (quejidos), y por el tremendismo de las expresiones de desesperación, opresión, miedo y angustia de muerte, ligadas todas ellas a la pobreza y a una vida de sufrimiento. Se dice entre los flamencos, payos y gitanos, que *«hasta que no se ha pasado “fatiguita” no se aprende a cantar flamenco»*. En Andalucía denominamos cante jondo estrictamente a los palos más solemnes del flamenco, los que se dedican a esos estados del alma muy profundos, por ejemplo, el Martinete, la Soleá, la Seguiriya y la Petenera, tal vez.

1. **La caña, el polo, la serrana, la tirana, el zorongo**, por ejemplo, son considerados los cantes más antiguos, ya que circulaban durante la primera mitad del siglo XIX, justo el período previo a la catalización de los cantes populares preexistentes por el nuevo conjunto estilístico del flamenco. Para profundizar un poco más, y conocer otros muchos palos antiguos, donde se percibe la lírica culta de la música de la edad moderna mezclarse con las tonadas populares, leer: <https://flamencopolis.com/archives/242> . Y como ejemplo de zorongo bailado en nuestros días, ver: <https://www.youtube.com/watch?v=RHFpi41pFqc>

2. **Martinete**: Se trata de los cantos que entonaban los hombres que trabajaban en duro arte de la fragua. Se trata de un cante a capela que se acompaña del sonar acompasado o no de varios martillos contra un yunque: <https://www.youtube.com/watch?v=74U3ggKtYfA>

3. **Cantos (o coplillas) de labranza, de trilla y de recogida**: Éstos son los cantos agrícolas que se entonaban mientras se realizaba el trabajo, con la llegada de la revolución industrial, hace doscientos años, en toda Europa hubo un retroceso de los modos de vida cíclicos agrarios, organizados en comunidades de familias extensas y de vecinos, que realizaban tareas colectivas, a veces sin remuneración, por ejemplo, retirar los rastrojos de las veredas de los montes, para que éstos no ardieran, una o dos veces al año. Eric Hobsbawm hablaría de la muerte del campesinado.

- Una trilla: <https://www.youtube.com/watch?v=xy11f2spqGs>
- Otra al estilo antiguo: <https://www.youtube.com/watch?v=TPOk6S63Ar0>
- También había **cantes específicos para volver del campo con los animales**. Como ya venían cansados, tanto campesinos como bestias (burros y mulas para las zonas llanas, y borriquitos para las sierras), comenzaban a entonar unos cantos ligeros y rítmicos que les entretenían hasta su llegada. Es frecuente también que en estos cantos se introduzca el sonido de los cascabeles, que emulan el paso de los animales de tiro.

4. **Soleá:** Existen fusiones entre los mismos palos flamencos, por ejemplo, el compás de soleá, que se toca a ritmo lento, sirve lo mismo para tocar y cantar bulerías (palo debajo), simplemente acelerando la velocidad. Si se toca a un ritmo intermedio entre soleá y bulerías, no tan rápido ni tan lento, tenemos la **soleá por bulerías**. Una señal más de que el flamenco se fusiona incluso consigo mismo, siendo una música de por sí nacida del mestizaje y la incorporación al repertorio propio músicas escuchadas aquí y allá que fueron de nuestro agrado en algún momento. En este sentido, el pueblo gitano, nómada desde su entrada en la Península Ibérica en la Edad Moderna. Contaba el historiador Domínguez Ortiz que los gitanos llegaron en torno al siglo XV con un permiso que obligaba al rey en aquel momento a acogerlos. Último concierto de El Cabrero: https://www.youtube.com/watch?v=M4AIg_E_nE8

5. Bulerías

Interpretadas por la Niña de los Peines — Pastora Pavón —, Antonio Mairena y El Lebrijano: <https://www.youtube.com/watch?v=rZ14Wrci43g>

6. Alegrías

Como su propio nombre indica, este es uno de los palos de contenido y expresión más ligeros, cantado en los festejos y reuniones, <https://www.youtube.com/watch?v=Q4sty2Yht2Y> (por La Perla de Cádiz), y otra muy alegre y algo más reciente (por Aurora Vargas, también cantaora gaditana): <https://www.youtube.com/watch?v=vTe5OSLJP3A>

7. Cantiñas de Cádiz

Por Antonio Mairena: <https://www.youtube.com/watch?v=rUvrXDwhEp0>

8. Nanas

Son coplillas para invocar el sueño de los bebés y nenes y nenas muy pequeños. (por Curro Lucena): <https://www.youtube.com/watch?v=14tE9n7Ckmw> . Aún en los años 1970 mi abuela materna cantaba el primero de los cortes de la grabación.

9. Tangos

Bailados por **La Lupi** <https://www.youtube.com/watch?v=WLQAG0Z1upw>; y otro interpretado por Antonio Reyes: <https://www.youtube.com/watch?v=1TPp4ounRuc> . El **yeli**, es un subgénero del tango muy especial, ya que es lo que se canta durante la boda, en el momento en el que la novia va a entregar su pañuelo a la familia del novio. Esta costumbre se llama “sacar el pañuelo”, y es una comadre especial, la que desvirga a la novia con él para enseñar los restos de su himen al novio y a su familia, como prueba de la que mocita es doncella. Después, al novio y la novia los suben los familiares más próximos sentados en su cuello, y los pasean así mientras todo el mundo baila y canta el yeli: <https://www.youtube.com/watch?v=6z3TqA2ze9U> .

10. **Tanguillos:** Por Pepa Montes al baile y Chano Lobato al cante: <https://www.youtube.com/watch?v=LMdW3TgpOIM>

11. **Tientos:** Por Israel Fernández: <https://www.youtube.com/watch?v=riob96Jd4Ws>

12. **Fandangos (o fandangos de Huelva):** Por Paco Toronjo: <https://www.youtube.com/watch?v=YRCIn0GHxig>

13. **Seguidiyas o seguiriyas:** Por José Mercé: <https://www.youtube.com/watch?v=Pdx62PMCoZg>

14. **Peteneras:** Por Antonia Contreras en homenaje a la Niña de los Peines: <https://www.youtube.com/watch?v=svuf0icJQLU> . Hay una expresión del lenguaje común, “salir por peteneras”, que significa tomar una postura, actitud u opinión, que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo o diciendo.

15. **Saetas:** Piezas lírico-religiosas que se cantaban y se cantan en los desfiles procesionales de Semana Santa, al pasar la figura del Cristo, y excepcionalmente a la virgen, como ésta, cantada en Alhaurín de la Torre, un pueblo aledaño a Málaga capital. por una aficionada: <https://www.youtube.com/watch?v=jJMlc2S0pY0>
16. **Farrucas:** Parece que el origen de este tipo de cante se atribuye fuera de Andalucía, pues sería un cante galaico-asturiano, aunque muy pronto asimilado en el flamenco. Por Julián Estrada <https://www.youtube.com/watch?v=eO6LZLHuUTM> Otro ejemplo por Araceli Campillos: <https://www.youtube.com/watch?v=qboXrmfo47s>
17. **Tarantas ¿o tarantos?:** Por Joaquín José Vargas Soto, “El Cojo de Málaga”: https://www.youtube.com/watch?v=79FXQ6u_J60
18. **Zambras:** Las zambras es el nombre que se le daba a las fiestas que las familias gitanas hacían en sus casas-cueva (viviendas para los más pobres) del Sacromonte de Granada, en el exterior, donde se juntaban todos los familiares y vecinos, con fuegos en la puerta: <https://www.youtube.com/watch?v=EKCo97vxft4> . La cantante Antonia Contreras ha reactualizado la zambra, con espectáculos elegantes, vistosos y coloridos: <https://www.youtube.com/watch?v=LryREUQp8g0>
19. **Malagueñas:** Existen dos tipos de malagueñas antiguas, que pueden ser simples o “*abandolás*”. Ejemplo de malagueñas tocadas con instrumentos originales del siglo XIX: <https://www.youtube.com/watch?v=Gc4TwnL-xgs> . Otro ejemplo de malagueñas del siglo XIX tocadas a la guitarra por Sábicas: https://www.youtube.com/watch?v=RrQ_BUve0-s. Otra muestra de interpretación de malagueñas antiguas por Bonela Hijo y Chaparro de Málaga a la guitarra <https://www.youtube.com/watch?v=v8T1XROPVec>. A mediados del siglo XIX las malagueñas conocieron gran éxito y llegaron a cantarse en toda la Península, de ello que existan malagueñas todavía en las Islas Canarias, donde se convirtieron en un cante para bailar tradicional: <https://www.youtube.com/watch?v=uljURFBOuTo>
20. **Granaínas:** Por la cantaora lesbiana **Mayte Martín** y el guitarrista **Salvador Gutiérrez:** <https://www.youtube.com/watch?v=DwzgHOZ4iGY>

21. **Rondeñas:** Cantadas por Pedro Vaquero y Enrique a la guitarra: <https://www.youtube.com/watch?v=9fLzWz4ybO4> . Las rondeñas fueron muy cantadas y tradicionales en Cáceres, Extremadura, donde siguen siendo tocadas por coros populares: <https://www.youtube.com/watch?v=s7AkmWxuSso>. Otro ejemplo solo a la guitarra por Paco de Lucía: <https://www.youtube.com/watch?v=6wxdVUIG6GU>

22. **Verdiales:** Son los antiguos cantes del verano en la Axarquía, sierra que conecta Andalucía por los montes de través, desde Granada hasta Almería. Es estío era el momento de descanso de las gentes, ya que cesaban las labores agrícolas. En algunos pueblos, si la cosecha no había sido suficiente, los hombres marchaban como traperos por los caminos. En ese territorio se refugiaron los últimos moriscos que habían habitado el reino nazarí. Carlos I de España (y V de Alemania) y su esposa Isabel de Portugal celebraron los festejos de su boda en Granada y fueron agasajados con festejos moriscos por todo lo alto. Tan enamorada quedó la pareja de estas gentes y sus costumbres, que les concedieron una prórroga de cincuenta años más para adaptarse al cristianismo y al nuevo reino. El hijo de éstos, Felipe II, más sobrio en relación a la religión y quien concluyó el Concilio de Trento solicitado al papa por su padre cuando todavía existía la posibilidad de una reconciliación de la cristiandad, a término del período dictado por su padre, anuncia la expulsión definitiva de aquellos que no se hubieran convertido o no lo hubieran hecho de forma íntegra. El pueblo morisco había conservado la mayor parte de sus costumbres y seguía viviendo en lo alto de las montañas, donde mantenía las tierras en explotación en pequeñas parcelas familiares, con un sistema de jerarquización muy igualitario (como en el anterior Islam). No era la asimilación que había imaginado la Corona. Además, había rumores de que mantenían contacto con los turcos, de quienes tal vez esperaban alguna ayuda para su situación que nunca llegó. Por los cristianos eran considerados moros y, por los musulmanes, cristianos. Al enterarse los moriscos de esta decisión real, se levantaron en la rebelión que se ha llamado “La Guerra de las Alpujarras”. Después de sometidos permanecieron un tiempo más en sus tierras, hasta que Felipe III los expulsó finalmente y fueron sustituidos por repobladores castellanos que no supieron mantener aquellas tierras en florecimiento, aunque heredaron algunas técnicas como el secado de la pasa y la prensa de la aceituna. Consta en los textos de la época que muchos tenían tanta añoranza de sus tierras, que regresaban ilegalmente y algunos se convertían en trotamundos.

Hipótesis:

Una idea me ronda desde hace tiempo en la cabeza ¿Es posible que ciertas moriscas y moriscos retornados hubiesen entrado en contacto con las tribus gitanas que ya habían entrado en la Península? No existe ninguna prueba de ello (que yo sepa, aunque habría que buscar documentación y bibliografía especializada), pero ¿no hubiera sido ésta hubiera sido una buena forma de esconderse de una sociedad oficial que los había expulsado y declarado ilegales?

Hasta finales del siglo XX siempre se organizaba una romería con un certamen de verdiales, tocados, con mucho ruido de cascabeles, castañuelas y palillos, por “pandas” de las aldeas y pedanías de aquellos montes. También se llama “verdiales” a los coros de músicos y cantantes, femeninas y masculinos. En la universidad se han intentado varias tesis sobre los verdiales, pero sobre ellos solo existen prácticamente fuentes orales ya que no se han documentado hasta hace poco tiempo, lo cual dificulta la investigación académica con las metodologías clásicas. Certamen de verdiales retransmitido por Canal Sur en 1990: <https://www.youtube.com/watch?v=dX7nZru-ZCc>

Los grandes sombreros de flores y cintas de colores son tradicionales para los hombres, y recuerdan ancestrales festividades agrícolas.

Documental: <https://www.youtube.com/watch?v=dAiHaYO2vIY>

The Verdiales Music Festival, en el portal Andalucía.com:
<https://www.andalucia.com/festival/verdiales.htm>

23. Sevillanas: Parece que las **sevillanas, en cuatro partes**, se inspiraron muy posteriormente en las malagueñas y otras tonadas de la Alta Andalucía que se componen de un solo trozo de música: https://www.youtube.com/watch?v=-sbh_06Ls8Y . En los años 1980 hasta principio de los años 1990 se pusieron de moda varios conjuntos sevillanos y tuvieron gran divulgación, ya que se produjo un auge de este baile con el remozamiento de las “Ferias” de Andalucía. En todas partes se escuchaban y bailaban sevillanas. Éstos son períodos festivos de varios días durante los que se celebran las

festividades de los santos patronos de pueblos y ciudades. En las ciudades de mayor envergadura, como Málaga y Sevilla, las ferias pueden llegar a durar una semana completa.

24. **Habaneras y cantes de ida y vuelta (milonga flamenca, vivalita, rumba, colombiana, guajira, etc.:** Se dice que estos cantes eran trajinados por los retornados de las Indias, a quienes llamaban indianos. Solían construirse un cortijo en su pueblo con semblanzas a los de la América que habían dejado para siempre. En el centro, como distintivo, plantaban una palmera americana. Aún hay algunos de estos cortijos, con su palma, en pueblos e inmediaciones de ciudades.

Existe un tipo de fusión reciente, iniciada en los primeros años 1990 llamada Flamenco Árabe, estilo en el que no vamos a entrar en profundidad, pero merece ser al menos apuntado para investigaciones en mayor profundidad, ya que ha producido músicas muy bellas y es símbolo de paz y convivencia: https://www.youtube.com/watch?v=hTZIXc4_HE

Hipótesis:

Creo que el yeli y la zambra en general se combinan muy bien con los ritmos del Magreb, y es por ahí que se han realizado en las últimas décadas fusiones entre estos otros dos tipos de música (española y magrebí), ya en el mundo actual. No obstante, parece consensuado que la música de los andalusíes, y luego los moriscos, forma parte de los sustratos musicales de finales de la Edad Media y, sobre todo, la Edad Moderna que alimentaron la gestación del flamenco; siendo comunes, claro, con el inmediato entorno geográfico del actual Marruecos.

¿Esta fusión del Flamenco Árabe no ha despertado revuelos de indignación de los puristas del flamenco mientras que otras fusiones sí? o

¿las polémicas en torno al flamenco puro se extienden a todos los mestizajes?

Actividades

- Localizar algunas y algunos artistas flamencos del estilo puro o tradicional y situarlos en sus contextos.
- También se puede elaborar un eje cronológico y genealogías. Respecto a las genealogías, existen tanto para toda clase de flamencos, tanto gitanos como payos. Por ejemplo, familias gitanas de artistas en la actualidad tenemos los Vargas, los Amaya, los Montoya, los Farrucos, los Pantoja,
- Transcribir en español las letras de las canciones, teniendo en cuenta la dificultad lingüística que entrañan, ya que se recrean y entremezclan con acciones ya desaparecidas y con expresiones antiguas, con palabras en calé, y con palabras y frases “mal dichas” en andaluz.
- Otras propuestas

5. El neoclásico español

- Manuel de Falla
- Joaquín Rodrigo
- Sección sin elaborar

6. La zarzuela

Sección sin elaborar

7. Las tunas universitarias

Una pista: <https://fr.wikipedia.org/wiki/Tuna>

Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con esta pista

8. La copla

“La Copla es un género musical híbrido entre el flamenco clásico andaluz, el cuplé de origen francés, y la canción ligera o romántica, e iniciaría su andadura en el Salón de Actualidades de Madrid de 1894. Su génesis se hallaría en el melange musical ‘picante’ que se escuchaba en los cafés de variedades y los teatros franceses del último tercio del siglo XIX, en plena Belle Époque europea, adaptada al escenario español. La copla llamaría la atención de poetas como Manuel Machado o compositores como Manuel de Falla, y muchos de sus matices andaluces se definieron gracias a la genialidad de Pastora Imperio. Las décadas álgidas de composición de letras y música para este enero fueron paralelas a las de la consolidación de la dictadura franquista, siendo determinante el trabajo del trío artístico-literario formado por **Antonio Quintero**, **Rafael de León** y **Manuel de Quiroga**. En a generación de artistas siguiente a la guerra civil, además de [...] Imperio Argentina, concha Piquer y Estrellita Castro, fueron lanzadas al estrellato internacional **Miguel de Molina**, **Antonio Amaya**, **Lola Flores**, **Rocío Jurado** o **Sara Montiel**. Posteriormente **María Jiménez** e **Isabel Pantoja**, ambas de origen flamenco y mestizo, se iniciaron en este estilo aprovechando la última ola de aquellos tiempos dorados. [...]. No podría entenderse la copla si no tuviéramos en cuenta su relación con el flamenco [...]. La copla, desprovista ya de la memoria que la identificaba como un género del franquismo, conoce actualmente un resurgimiento gracias a su re-interpretación por varias artistas españolas nacidas entre los años 1970 y 1980 tales como **Estrella Morente**, **Pasión Vega** o **Diana Navarro**, así como al interés de investigadoras

y divulgadores que suman su trabajo de recuperación, reflexión y recopilación al de numerosos aficionados de la blogosfera” (GONZÁLEZ JURADO: 2022, PP. 65-69) (*).

Las letras y las canciones de las coplas son una especie de patrimonio cultural colectivo. Muchas de las más populares, la mayoría de ellas, se han interpretado y reinterpretado por numerosos de los artistas que voy a mencionar, a veces, con aire más flamenco que acoplado o viceversa. Esta intercambiabilidad con el flamenco es una de las características de este estilo.

(*) Muy interesantes por su enfoque y con mucho contenido el blog Lidia García: <https://lidiagarciagarcia.com/>, donde postea sus colaboraciones en la radio, y su reciente libro:

- GARCÍA GARCÍA, Lidia (2022) *¡Ay, campaneras! Canciones para seguir adelante*, Editorial Plan B, 272 pp.

8.1. Quiroga, León y Quintero

- Información general sobre estos compositores:
https://es.wikipedia.org/wiki/Quintero,_Le%C3%B3n_y_Quiroga
- Discografía recopilada por la Biblioteca Digital Hispánica de este trío de maestros:
<http://bdh.bne.es/bnearch/PlayList.do?field=listaMusical&text=%22Maestros+de+la+copla+Quintero+Le%C3%B3n+y+Quiroga%22&important=Maestros+de+la+copla%3A+Quintero%2C+Le%C3%B3n+y+Quiroga>

8.2. Algunos y algunas de los principales artistas de la copla española

Muchos de estos artistas son prácticamente inseparables en sus imágenes del cine del régimen de Franco, gracias al cual se han conservado una gran cantidad de grabaciones, que no tenemos de otros muchos artistas que no fueron ensalzados por la dictadura. A modo de introducción, listo a continuación los más antiguos de ellos, casi todos hoy desaparecidos, por fecha de nacimiento:

- **Pastora Imperio** (1887-1979): “Carambará”:
<https://www.youtube.com/watch?v=B5VEoVI4TOg>
- **Miguel de Molina** (1908-1993): “La bien pagá”,
<https://www.youtube.com/watch?v=pikr6fQKiK8>
- **Manolo Caracol** (1909-1973): “Me voy a morir” (fandangos)
<https://www.youtube.com/watch?v=ndIQvRj6dpU> , y “La Salvaora” con Lola Flores: <https://www.youtube.com/watch?v=o9BYzK4zKZA>
- **Imperio Argentina** (1910-2003): “Falsa monea”,
<https://www.youtube.com/watch?v=s3-WHo7a3sM>
- **Juanito Valderrama** (1916-2004): “El emigrante”,
<https://www.youtube.com/watch?v=wIItLtoCCJo>
- **Carmen Amaya (bailaora)** (1918-1963): De la película María de la O (una de sus versiones), https://www.youtube.com/watch?v=pfOx_eim0uI
- **Lola Flores** (1923-1995). Apodada por el público “La Faraona”. En el año 1987, Hacienda pública la multaba de no haber hecho la declaración de impuestos, lo que constituyó el primer hito mediático de dimensiones políticas y de opinión que se dio en España de este tipo. Lola Flores replicó a las autoridades a través de los medios de comunicación, haciendo una precoz reclamación implícita a lo que yo he llamado en mi libro, el **Derecho al Error**, noción casi inexistente en las relaciones administrativas hispanas con los ciudadanos, ni en España ni en otros países. En particular, el Derecho al error es negado aún implícitamente para el conjunto de las mujeres en el amplio espectro de los códigos morales, sociales, laborales, familiares ni sentimentales. En general, en las sociedades hispanas se transige por que el hombre pueda cometer errores de este tipo, pero no la mujer. (Op. Cit.: 2022). Lola Flores ha generado una saga, puesto que sus tres hijos han sido o son músicos: **Lolita**, **Rosario** y el precozmente añorado **Antonio Flores**. Un par de las antiguas canciones de la Faraona son:
 - “Ay pena, penita, pena”, <https://www.youtube.com/watch?v=9Hn96uHkthU>
 - “María de la O”, <https://www.youtube.com/watch?v=ptQY9G98MT8>
- **Antonio Amaya** (1924-2012): “La medallona”,
<https://www.youtube.com/watch?v=goMyTesNJUw>

- **Juanita Reina** (1925-1999): “Yo soy esa”,
<https://www.youtube.com/watch?v=YA0cAWZn22g>
- **Sara Montiel** (1928-2013): “Fumando espero y el último cuplé”,
<https://www.youtube.com/watch?v=Tk9KTR51m-I>
- **Nati Mistral** (1928-2017): ”Dos cruces”,
<https://www.youtube.com/watch?v=YDQeyx7ntco>
- **Marujita Díaz** (1932-2015): “Mi jaca”,
<https://www.youtube.com/watch?v=3aNlIROretQ> , y “La casta Susana”
<https://www.youtube.com/watch?v=QLEf1gvAh7E>
- **Marifé de Triana** (1936-2013): “María de la O”
<https://www.youtube.com/watch?v=Oidx8qdySiM> y “La loba”,
<https://www.youtube.com/watch?v=r97QET -CIw>

9. El pasodoble

Es una pieza de música que me parece ser un tipo de composiciones como música para orquestas sinfónicas. Se dice que son piezas compuestas para tocar en los entremeses de los teatros, mientras el público salía y entraba de la sala. Por lo visto se tocaban pasodobles en todas las verbenas de los pueblos hasta muy entrado el siglo XX. Desde luego, en los años 1970, y tal vez 1980, se escuchaban y hasta bailaban de cuando en cuando como un revival de algo muy antiguo. Hay un tipo concreto llamado **pasodoble cartagenero**. En plena Movida, a mí me parecía algo muy ajeno. Es una pieza que yo he visto tocar en algunas plazas cuando era niña. Una pequeña orquesta, llamada invariablemente “Los músicos”, se situaba arriba del palco presidencial, cuando salía el matador a la arena, es el **pasodoble taurino**: <https://www.youtube.com/watch?v=VX1cRRRhwVU> . También han sido adoptados en los desfiles militares, con tiempo de marcha ligera, llamado **pasodoble militar**. En una primera búsqueda he encontrado un estudio académico sobre este género que parece interesante, pero no he podido consultarlo (PAJÍN, Raquel: 2006).

PAJÍN, Raquel (2006) “Del pasodoble al pop en los 50”, en LAVIANA, Juan Carlos & ARJONA, Daniel & FERNÁNDEZ, Silvia (2006) *Franco cambia de guardia: 1951* pp. 164-171: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2692499>

El interés por esta antigua música y la voluntad de que no desaparezca del todo del imaginario colectivo ha llevado a algunos aficionados a construir bases de datos que son verdaderas joyas por su exhaustividad.

Base de datos con títulos de las composiciones y sus autores:
<https://www.pasodobles.org/p/base-datos-pasodobles.html>

Hipótesis:

¿Existió una Belle Époque en España en paralelo a Francia, pero con su propia idiosincrasia en cuanto a los contenidos de la diversión? Toros, flamenco, coplas, y otros entretenimientos de finales del siglo XIX... hasta la guerra civil... Desde luego, el período político es *quasi* catastrófico, ya que la implementación del nuevo sistema liberal desde que fallece Fernando VII, hasta la restauración de un poco de estabilidad a la llegada de Alfonso XII, no correspondía del todo con las circunstancias geográficas, sociales ni históricas de la historia peninsular. El director de cine Fernando Trueba, fantaseó sobre esta época en su audaz película Belle Époque (1993). ¿Cómo fue verdaderamente ese Bello Tiempo español? Parece que no existe una investigación que reconstruya las líneas generales del arte popular de aquel período entre 1880 y 1920 en España. O al menos yo no la encuentro.

10. El jazz en España

Parece ser que esta música eminentemente negra surgió también a mediados del siglo XIX, así como el flamenco (¿y tal vez de sus mismas circunstancias de intercambios musicales?). La época de mayor expansión del jazz (y eventualmente el blues) fue partir de los años 1940, cuando la tradicionalmente esclavista Luisiana atravesaba la Gran Depresión. Esta nueva música fascinaba a escritores como Julio Cortázar, artistas y personalidades en París, puesto que significó una revolución radical en las estructuras musicales conocidas hasta entonces. Hasta hace poco se hablaba de la escasa repercusión del jazz en España, puesto que fue un género muy restringido por el régimen de Francisco Franco desde los años 1930, que fueron más o menos el momento la generalización de esta música. Sin embargo:

“Recientes estudios indican que el jazz tuvo en España tantos entusiastas como detractores entre los escritores de la generación del 27, la del 50 y los Novísimos. En

cuanto a su asimilación como primer vehículo de fusión musical con las músicas folclóricas o tradicionales existentes, parece ser que la “generalizada idea de la desaparición del jazz durante la guerra Civil por culpa de ambos bandos es un mito [...] (*)”, y que los estilos de jazz hot se filtraron en Madrid y Barcelona —en ocasiones directamente desde la vecina Francia— ya desde mediados de los años 1930, dando lugar al foxtrot nacional. Sería a partir de 1942 cuando el nuevo ritmo swing del jazz desplazase al chotis, al charlestón y al foxtrot. También en ese momento se alteran los gustos por la zarzuela española, que basculó hacia la opereta norteamericana, reflejándose este giro en la producción de compositores nacionales como Pablo Sorozábal y otros. En 1943 la prensa española ya consideraba a Judy Garland como una de las mejores cantantes de jazz. Paralelamente, la fascistización y el acercamiento político a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial se reflejaban también en la música, siendo comunes la celebración de festivales hispano-alemanes y el envío de artistas españoles a aquel país. En este período la autarquía se observaría tajantemente en las retransmisiones musicales de radio, dependientes directamente de la autorización de la Delegación Nacional de Propaganda. El fascismo internacional y el nacionalsocialismo español oficiales consideraron como degeneradas estas formas culturales por considerarlas una ‘amenaza racial negra, americana, anticatólica, etc.’ A pesar de estas diatribas, la influencia del jazz sobreviviría en la España de Franco a través de los filmes hollywoodienses importados desde el fracaso del Eje en 1945 y la nueva amistad entre el régimen y Estados Unidos” (GONZÁLEZ JURADO: 2022, 67-68) (*).

(*) Un par de referencias sobre las que me he apoyado, entre otras:

- GUIJARRO, Juan Manuel (2013) *Fruta extraña: Casi un siglo de poesía española del jazz*, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 416 pp.
- IGLESIAS IGLESIAS, Iván (2010) “(Re)construyendo la identidad musical española”, *Historia actual Online*, 2010, Área de Historia Contemporánea, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz, pp. 119-125, 127-130:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3671074>

11. Varios jolgorios musicales “tradicionales”

- **Los carnavales de Cádiz**

- Comparsas
- Chirigotas
- **Feria de Sevilla**
- **Feria de Málaga**
- **El Rocío y otras romerías**
- **Las procesiones de Semana Santa**

Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con estas pistas

12. Las folclóricas de los tiempos (casi) democráticos

Con sus debuts durante el fin del franquismo tenemos a tres grandes folclóricas de cabecera: Rocío Jurado, María Jiménez e Isabel Pantoja. Actualmente apelamos a este tipo de artistas como “folclóricas”, ya que su estilo es característico y ha quedado como un segmento cultural bien definido en el espectro mucho más amplio de la oferta de contenidos (tanto nacionales como extranjeros) de hoy en día. Son respetadas y queridas por el gran público y este estilo no presenta ningún tipo de rechazo o controversia. Estas folclóricas han solido trabajar con compositores hispanoamericanos, incluyendo frecuentemente canciones de **Vicente Fernández** o **Juan Gabriel** en sus repertorios, ya que su mercado inmediato de expansión internacional suele darles paso en México.

- **Rocío Jurado** (1943-2006)

Esta artista fue apodada y conocida por el sobrenombre de “La más grande”. Ha despertado gran admiración de jóvenes y mayores y ha sido una de las cantantes más admiradas y respetadas del paso del franquismo a la democracia, gracias a su portentosa y única voz. Presenta unos registros dramáticos de gran tempestuosidad. Por el momento no la he estudiado en profundidad. Algunos de sus éxitos más populares han sido:

- “El clavel”: <https://www.youtube.com/watch?v=HwnWABvhWGO> ,
- “Señora”: <https://www.youtube.com/watch?v=XeJFBwwYzVw> ,
- “Como una ola”: <https://www.youtube.com/watch?v=nOb-DEZDY1Y> ,
- “Como yo te amo”: <https://www.youtube.com/watch?v=YGiyNuWTzIg>
- “Qué no daría yo” (aflamencada):
<https://www.youtube.com/watch?v=6EEVgp8yyik>

- **María Jiménez (1950):**

La personalidad artística de María Jiménez se erige sobre la lógica popular del barrio bajo. Fue la primera cantante de copla que portó vestimentas actuales para cantar este género, en lugar de las tradicionales batas de cola o trajes flamencos lo que significó una notable innovación en los años 1970. En Andalucía los barrios populares son entornos con precarios recursos económicos, adquisitivos y culturales de sus habitantes. En gran parte de Andalucía, y de España en general, las políticas poco rigurosas del período Democrático y las diferentes especulaciones sobre los terrenos urbanos, han reproducido a gran escala hábitats urbanos muy degradados. La pobreza vitalicia produce una especie de subcultura de la desestructuración familiar convencional, que da lugar a una cultura del matriarcado, ya que las mujeres resuelven las necesidades de la prole día a día, porque suelen quedarse a cargo de los hijos, o bien, debido al paro de larga duración u otras circunstancias (drogadicción, drogas o prisión) de los maridos, son ellas las que aportan los recursos a la casa. No obstante, la posición de cabeza de familia de la mujer no equivale a que ésta pueda desembarazarse del grueso de las tareas domésticas, y siguen “llevando la casa para adelante”. Muy al contrario a la creencia de las clases medias de que existe una solidaridad intrínseca en el barrio bajo, los modos de vida son hostiles o semi-hostiles, generalmente. María Jiménez ha sido una intérprete que ha transmitido siempre un gran erotismo y potencia sexual en sus actuaciones, representando una renovación de la copla a mediados de la década de 1970. Sus poses de humor estrambóticos y modales provocativos más su imagen de mujer liberada, le valieron el rechazo de una parte del público en su debut, pero con el tiempo y su capacidad de readaptación tras el decline de la copla se ha convertido en un icono de la cultura española (GONZÁLEZ JURADO: 2022, 97-112, 138-153).

- “Se acabó”: <https://www.youtube.com/watch?v=av44ve-C2Ag> . El año de nacimiento de la Constitución española, 1978, esta canción conoció gran éxito y desde entonces ha formado parte del imaginario auditivo colectivo. Tres años antes de la puesta en marcha de la ley del divorcio en España, 1981, María Jiménez declaraba con esta letra el derecho legítimo de la mujer a abandonar de forma concluyente al hombre que la hiciese penar, en un entorno aún de ataduras legales, sociales, familiares y emocionales que amarraban a la mujer a su esposo, como red irrompible.
- Tras un momento de decline de la copla clásica, que fue severo a partir de los años 1990, María Jiménez lleva a cabo dos colaboraciones cruciales para su carrera a

principios de los años 2000, una con el grupo pop **La Cabra Mecánica**, “La lista de la compra”: https://www.youtube.com/watch?v=6UBwtL_280 , y otro con **Joaquín Sabina**, uno de los cantautores de mayor éxito del país que ha sabido evolucionar desde el hervidero de canción protesta que fue el Madrid de los años 60 y 70, hacia una poesía contemporánea de alto nivel que gusta y entretiene a las gentes. “Camas Vacías” (canta por Sabina): https://www.youtube.com/watch?v=qkORYLT_2VM . Estas creaciones están siempre en el humor, la parodia, la picardía y la llaneza de estilo, al incorporar detalles domésticos y cotidianos; lo cual combina estupendamente con la extravagancia cercana de la diva, que se convierte en la *vedette* trasnochada de España.

- **Isabel Pantoja** (1956).

Esta cantante realiza casi todos sus espectáculos y grabaciones con grandes orquestas completas, pero sin coro. Ha sido llamada la “Viuda de España”, pues fue su marido en segundas nupcias un famoso torero llamado Paquirri, que fue astado por un toro y murió como consecuencia, siendo muy joven y muy guapo, y dejándola a ella con un bebé. A principios del siglo XXI, entre 2002 y 2004 Isabel Pantoja tenía más audiencia mediática y popularidad que el presidente de la nación en aquel momento. Tras varios escándalos y su relación con uno de los alcaldes corruptos de Marbella, procedente del atípico partido político local Gil & Gil, casi se arruinó y tuvo que pagar con dos años de prisión por complicidad con él, encarcelado durante mucho más tiempo. Durante los juicios del llamado “caso Malaya”, la pareja se separó definitivamente. Después de su salida de prisión, la Pantoja, ha seguido actuando con gran éxito. Pertenece a la misma familia que el cantaor **Chiquetete** (1948-2018), quien era su tío carnal por parte de su padre y cuyo repertorio, como el de ella, se movía entre el flamenco, las rumbas y la canción ligera. Aunque ésta es una familia de artistas, hay otro más que destacó en popularidad durante los primeros años 1990, **Agustín Pantoja**, pero se retiró pronto, dedicándose a otros trabajos. La siguiente generación de la familia también se liga al mundo del espectáculo de distintas formas, como la cantante **Silvia Pantoja**, o la colaboradora de programas del corazón Anabel Pantoja. Gran parte del repertorio de Isabel Pantoja está dedicado a su esposo precozmente ausente y la estrella se mueve más bien en registros de amor dramático o melancólico, aunque a veces también de festejo y celebración. Otra gran parte de su repertorio se la debe a Juan Gabriel, quien la introdujo en el mercado mexicano y juntos organizaron grandes giras por toda América latina.

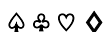
- “Marinero de luces”: <https://www.youtube.com/watch?v=JZJa1QEU7hE> ,
compuesta por José Luis Perales para ella. Este álbum homónimo fue publicado en
1985, un año después de la muerte del torero que era su esposo, y conoció gran éxito
de ventas.
- “Buenos días tristeza”. El autor de esta canción es también Perales, inspirada en la
novela de la autora francesa Françoise Sagan. El cantautor también la incluye en su
repertorio: <https://www.youtube.com/watch?v=FHxJgtUJ3-M>

13. La copla atípica durante la Transición

- **Martirio** (1954)

Como una excepción en la dinámica de declive de la copla desde la irrupción de las nuevas músicas en el paso a la Democracia, apareció en 1988 esta onubense, que se atrevió con una fusión estilística entre la copla y el punk a través del humor. Su gestualidad, su original forma de presentarse como personaje y su vestuario eran atípicas. Combinaba las gafas estrechas de sol y detalles punk con grandes peinetas portando escenas en bajorrelieve. Después de su fulgurante debut en la pequeña pantalla se decantó por la composición y por experimentar la fusión de la copla clásica, el blues y el jazz: Es una de las pocas folclóricas españolas que es, al tiempo que intérprete, compositora y productora, para ella y para otros artistas.

Ha tocado temas de la copla clásica (“Ojos verdes”: <https://www.youtube.com/watch?v=sS9rxV2eomI>), de Chavela Vargas (La Llorona: <https://www.youtube.com/watch?v=owCN2r7Jajw>), de humor con composiciones propias sobre experiencias y problemáticas muy femeninas, profesionales o de la vida íntima (“El Productor”: https://www.youtube.com/watch?v=68e8d_mlXx4 o “Estoy mala”: <https://www.youtube.com/watch?v=Ob-DQaKjJJo> ; así como flamenco. (“María Magdalena (bulerías)”: <https://www.youtube.com/watch?v=NNj1tzTtcSY>) Es una artista de un registro amplísimo, ya que trabaja todos los estilos de música y una capacidad de interpretación que va desde el humor hasta la tragedia, por ejemplo, reactualizando esta rumba del nuevo flamenco Kiko Veneno: (“Echo de menos”: <https://www.youtube.com/watch?v=EU-atYSg5IU>).

14. La canción ligera (1950-1980)

A finales de los años 1950 y durante la década siguiente, varios artistas de la canción ligera llenaban los espacios musicales en televisión y con asiduos conciertos en todas las capitales de provincia.

- **Julio Iglesias (1943)**

Es el artista latino más exitoso de la historia. Había sido futbolista y empresario, y estuvo casado con una de las personalidades españolas más célebres de la historia. Nacido en Madrid, se nacionalizaría estadounidense después. Aunque solía componer sus canciones, a veces tradujo temas como el de Johnny Hallyday “Me olvidé de vivir”: <https://www.youtube.com/watch?v=i-d0fPNjSnY> , o “Soy un Truhán, soy un señor (1977)”, escrita por el Dúo dinámico: <https://www.youtube.com/watch?v=I684H4Btrq8> . La carrera de Julio Iglesias es larguísima y compleja, tanto por su trayectoria internacional como por la cantidad de años que ha estado en activo.

- **Nino Bravo (1944-1973)**

Fue un artista fulgurante de muy breve trayectoria, ya que falleció en un accidente de tráfico a los 29 años de edad, pero prácticamente todos los temas que interpretaba se convertían en grandes éxitos. Triunfó también en la escena internacional y fue premiado en numerosos festivales: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, México, Nueva York y Miami. Ver: Un beso y una flor <https://www.youtube.com/watch?v=maEVfX9zRIE> ; o “Libre”: <https://www.youtube.com/watch?v=F3DIGmi1L0I> , que trata sobre la línea de fuego del muro de Berlín, muy activa en el momento del estreno de la canción, que causó gran conmoción.

- **Raphael (1943)**

También andaluz, nacido en Linares (Jaén), es tal vez la gran voz de la balada romántica española, y tiene en su haber también una notable trayectoria internacional, con casi sesenta años en activo: “Como yo te amo” <https://www.youtube.com/watch?v=Qe80Szmexso> , creada por el compositor español

jerezano **Manuel Alejandro** en 1979 para Rocío Jurado, aunque al año siguiente también la interpretó Raphael, y ha seguido interpretándose por artistas de las siguientes generaciones, como la mexicana **Gloria Trevi**, que también la tiene en su repertorio. En los años 1980 revalorizó los villancicos, y su música se convirtió desde entonces en tradicional en muchos hogares españoles durante la Navidad, añadiéndose al repertorio típico que componen estas cancioncillas, “El tamborilero”:
<https://www.youtube.com/watch?v=sPosjY-Ac74>

- **Camilo Sesto (1946-2019)**

Era valenciano y conocido por ser un hombre bellísimo. Entre sus canciones románticas más famosas está “Vivir así es morir de amor” <https://www.youtube.com/watch?v=8NET5uVh0yA> . Se trata de temas en los que el atormentado de amor y sufrimiento es el hombre, un poco a la inversa de la mayoría de repertorios en las décadas democráticas del siglo XX. Más adelante realizó una de las obras maestras de la musicografía española contemporánea, que fue financiada por él mismo e incluso, dicen los críticos, superaría la versión original en inglés pasada en Broadway. Se trata de la obra *Jesucristo Superestrella*, estrenada en Madrid el 6 de noviembre de 1975, apenas quince días antes de la muerte de Franco; siéndole atribuido ser la primera ópera rock que se estrenaba en España. No he conseguido saber si este espectáculo giraría en España ni qué nivel de circulación tuvo. Desde luego, el LP en Vinilo fue común en las casas de la clase media. Dejo aquí un documental sobre el cantante y el espectáculo: <https://www.youtube.com/watch?v=aXrVL-JomhE> .

Actividad: Comparar las letras de la obra *Jesucristo Superstar*, en inglés y en español. El siguiente link están todas en español: <https://www.musica.com/letras.asp?letras=25801>

- **Raffaella Carrà (1943-2021)**

Aunque era una artista italiana, nacida en Bolonia, no podemos dejar de mencionarla por cantar en nuestro idioma y por las coincidencias entre idiosincrasias y referentes geográficos y climáticos entre las dos naciones. Durante más de quince años se convirtió en asidua de televisiones, dirigiendo programas y dando conciertos en España. Sus canciones eran desenfadadas y acompañaba sus actuaciones con un despliegue de ballet moderno, siendo ella misma una gran bailarina y entregándose al público en cada actuación con gran energía. Algunos de sus grandes éxitos fueron: “Mama dame cien

pesetas” <https://www.youtube.com/watch?v=iYObMHd5PfM> , “En el amor todo es empezar” <https://www.youtube.com/watch?v=-JqLg8WgH0> , “Hay que venir al sur” <https://www.youtube.com/watch?v=0xvUdyVKZg4> .

- **Rocío Dúrcal (1944-2006)**

Nacida en Madrid, fue llamada “la Española Mexicana”, porque trabajó y era famosa tanto o más en aquel país que en el nuestro. Uno de sus muchos grandes éxitos, que ella cantaba con acompañamiento mexicano fue el tema de Juan Gabriel, “Amor eterno”:
<https://www.youtube.com/watch?v=8DE4H7bd0vs>

- **Betty Missiego (1945)**. Cantante peruano-española. Representó a España en Eurovisión y sucedió una anécdota, como tantas que circulan en torno a este Festival. Fue precisamente el voto de España (TVE) el que viró los resultados y le dio el triunfo a Israel, quedando la canción de Missiego en segundo lugar.

- “Su canción”: <https://www.youtube.com/watch?v=5QXd72x7Hds>

- **El dúo dinámico**

Este dúo musical se formó en 1958 por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, y aún está en activo. Algunos de sus grandes éxitos en los años 1970 fueron:

- “Quince años tiene mi amor”: <https://www.youtube.com/watch?v=GkzPMof6nhE>
- “Resistiré” <https://www.youtube.com/watch?v=EbBnJ6W9OzI> , cuya letra tuvo gran éxito y ha quedado como parte del repertorio de canciones nacionales. Gran parte de su trabajo ha sido la composición para otros artistas.

- **José Luis Perales (1945)**, castellonense
- **Karina (1946)**, jienense
- **Massiel (1947)**, madrileña
- **Mari Trini (1947-2009)**, murciana

Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con estas pistas

15. Los cantautores de la canción protesta (1960 a1990)

- **Joan Manuel Serrat**
- **Víctor Manuel y Ana Belén**

- **Joaquín Sabina**

- Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con esta pista

16. El rumbeo (1960 a 1990)

Podemos hablar de una primera distinción por cronología y estilos artísticos de la rumba flamenca. Habría una primera revitalización en la década de los años 1960, durante el aperturismo de las postrimerías del régimen. Posiblemente este fenómeno tenga algo que ver con la política de polos turísticos inaugurada por Franco, entre los cuales estaba la Costa del Sol de Málaga. Entre los cantantes de este tipo de ritmo ligeroailable están:

- **Bambino**, artista de Utrera (Sevilla), con grandes éxitos como “Mi amor es mío”: <https://www.youtube.com/watch?v=n11wscPJCRI> , o “Corazón loco”: <https://www.youtube.com/watch?v=n11wscPJCRI> . Esta última canción sería interpretada casi treinta años después por **El Cigala**.
- **Manolo Escobar**. Podría ser uno de los precursores de rumbas, “Mi carro me lo robaron”: “Mi carro me lo robaron”: <https://www.youtube.com/watch?v=Oix8tF5zyzw>
- **El Fary**. Fue un fenómeno de popularidad. En todas las gasolineras de España se vendían cintas de casetes suyas, para animar la carretera y también por ser artista predilecto de camioneros y transportistas. Son memorables sus temas automovilístico-policíacos, como “Apatrullando la ciudad”: <https://www.youtube.com/watch?v=Y4Dn0daVEYA> . También cantó canciones basadas en el tipismo y la particularidad tópica de España, como “El Toro Guapo”, que se escuchó hasta la saciedad en las radios de los primeros años 1990: https://www.youtube.com/watch?v=lceJ4azPS_Q

En los años 1970 se le da un nuevo impulso comercial a la rumba bien dirigido por productores empresarios, y surgen nuevas formaciones dedicadas prácticamente a la rumba flamenca. Eran los tiempos de la heroína y rara la familia que no había perdido algún joven miembro a causa de las frecuentes sobredosis. Fue lo que se ha llamado la **generación perdida**. Este período hizo muchos estragos también entre la juventud gitana. Algunos de los artistas que vamos a ver aquí pudieron tener problemas con el consumo

de esta droga, que se cita en ocasiones en sus canciones, junto con el alcohol. Algunos ejemplos son:

- **Los Chichos**

- “Quiero ser libre”: <https://www.youtube.com/watch?v=kZBzFOd9nwI>
- “El Vaquilla”, dedicada a un delincuente gitano popular en los años 1970 y 1980, que se convirtió en un reivindicador de la igualdad y la dignidad en las cárceles: <https://www.youtube.com/watch?v=pDCsv-KI8Yw>

- **Las Grecas**, que ensayaron un tipo de vestimenta muy actual, así como modernizaron los pasos de baile e introdujeron en sus temas acordes de guitarra eléctrica como en la fusión-rock:

- “Te estoy amando locamente (1974)”: https://www.youtube.com/watch?v=-IR8C_EDhhE

- **Los Chunguitos**

- “Dame veneno”: <https://www.youtube.com/watch?v=f4Weex7FfGw>

- **Azúcar Moreno**

- “Solo se vive una vez”: <https://www.youtube.com/watch?v=LxrUkFQHYpg>

Las Grecas, en su debut en televisión, en 1974

- **Gypsy Kings**. Familia de gitanos catalanes emigrados al sur de Francia durante las oleadas de gentes que salían durante la guerra civil y los períodos subsiguientes:

- “Bamboleo”: https://www.youtube.com/watch?v=7qbEt_1Sib4

Sección por desarrollar

En cuanto al **espacio de la mujer** en estos primeros tiempos del flamenco fusión, algunas formaciones como Azúcar Moreno o Las Grecas fueron los primeros grupos de fusión entre la rumba y el *pop* compuestos solamente por mujeres. Sobre las mujeres que estuvieron involucradas en la fusión del flamenco con el rock las más conocidas serán la

esposa de Morente, apodada “La Pelota” y su hija mayor, que participaron creativamente con éste.

17. Rock español (1970 a fin de siglo)

- **Leño:** Esta banda fue creada en 1978 por Rosendo Mercado, que más tarde tendría una larga carrera también en solitario. Con muchos aires de los norteamericanos ZZ Top en “Maneras de vivir”: <https://www.youtube.com/watch?v=EwqIRV6g7-4>.
- **Miguel Ríos** (1944): Este granadino, en los principios de su carrera se cambió su nombre a Mike Rivers, de manera que sonase como a inglés, lo cual hicieron también otras y otros artistas en los 70 y 80. Su música se inscribe en lo que algunos llaman **rock acústico**, y sus letras giran casi siempre en torno a la utopía. Su tema “Himno de la alegría” y su versión en inglés “A song of Joy” fueron un éxito a nivel mundial: <https://www.youtube.com/watch?v=sTv-t8-Ssdw> . En el año 1982 se consagra como el roquero de mayor éxito comercial de España, con sus temas futuristas y cósmicos que componían su show en su gira titulada “Rock and Ríos”, <https://www.youtube.com/watch?v=MXUIivSaWYc> . Sus canciones son grandiosas, empleando referencias cósmicas e incluso enmarcadas en la ciencia ficción y en una especie de fraternidad positiva, siendo para él la sinceridad un valor primordial, como “El sueño espacial”, tema de 1980, o “Año 2000”, de 1981, con una premonición sobre las catástrofes ecológicas que sobrevendrían, más de una década antes de que se hablase siquiera de Cambio Climático en España. En “Al Andalus”, una de sus antiguas canciones, datada en 1977, entra en los estilos de rock andaluz árabe que veremos después. Estos tres cortes están incluidos en el concierto reseñado arriba:

Actividad: Analizar los discursos, estilos, rimas y formas metafóricas y elípticas de las canciones cuyas letras se proponen a continuación.

Letra de “El sueño espacial”, de Miguel Ríos

Soy la voz de la armonía que un día existirá en ti
al llegar la Nueva Era la Luz se hará también aquí
ve preparando tu mente para un largo viaje
que hará de ti un hombre de Poder.

No te asustes no te inquietes
relájate y se feliz

Porque no estas solo en el firmamento hay más

hijos de la Energía
a bordo de un Sueño Espacial.
No preguntes cómo ha sido
que te hemos elegido a ti.
Hoy el mundo está en conflicto y hemos decidido intervenir
te daremos una vuelta informativa por Acuario
verás el rumbo de la humanidad.
Somos Hijos del Universo
el Cosmos es también tu hogar.
Vivirás tus sueños porque el hombre vencerá
ya sabes no estas solo
ven vamos a volar

Letra de “Año 2000”, de Miguel Ríos

Este es el tiempo del cambio,
El futuro se puede tocar.
Nacen cronistas, brujos y santos
Y alucinan con lo que vendrá.
Dicen que el fin del milenio
Aumentará el mogollón.
Si no ponemos remedio hoy
Tendremos hambre, paro y polución.
Esta es la era de Mister Chip,
Micro ordenador de tu porvenir,
Que por lo pronto te quita el curro
Además de ser tu ficha sin fin.
Alguien dicta su sentencia
Diciéndote que es por tu bien
Y entre el consumo y la represión
La violencia nos agobiará.
Año dos mil,
Llega el año dos mil
Y el milenio traerá
Un mundo feliz,
Un lugar de terror,
Simplemente no habrá
Vida en el planeta,
Vida en nuestra tierra.
Me hacen sentirme pequeño aquí,
Impotente y sin salvación
Y sé que pensar en un orden nuestro
Es utópico y de ciencia ficción.
Pero hay que cambiar el sistema,
Entramos en la cuenta atrás.
Si no ponemos remedio
El ser humano nunca vencerá.

- **Rosendo (1954):** Nacido en Madrid, formo varias bandas de rock, como Leño, y ha trabajado una parte de su carrera en solitario. Inauguró en 1993 la serie de famosos conciertos de **Radio 3**, que fue una emisora de nuevas músicas de alta calidad que se

mantuvo entre las más escuchadas del país casi una década, con programas radiofónicos y televisivos especializados. Este artista compuso en 2002 una canción adelantada en usar el humor para criticar las poses de la masculinidad saturnina arrogante y desconectada de su entorno, titulada “Masculino singular”:
<https://www.youtube.com/watch?v=7WuvPFtvacE>

Letra de “Masculino singular” de Rosendo

Picaporte, no es que yo me meta ni me importe
Pero si pierdes el norte
No va a haber un dios que te soporte
Berebercho, te pasas el día sacando pecho
Debes estar satisfecho
Un hombre debe ser hecho y derecho
Y tú que no te quieres enterar
Pidiendo tu marchita y al tran tran
Buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar
Y siempre vueltas a empezar
No sabes si vienes o te vas
Buscando una salida, porque si hay salida por aquí tiene que estar
Ve despacito que te vas a fatigar
Amigo saturnino, masculino singular
Inocente, el que mucho abarca mucho miente
Y hasta de cuerpo presente
Luce presumido y reticente
Solomillo, ¿lo quieres de ida y vuelta o sencillo?
Echa a correr, que te pillo
Sin descolocarme ni el flequillo
Tú que no te quieres enterar
Pidiendo tu marchita [o “¿machita”] y al tran tran
Buscando una salida, porque si hay una salida por aquí tiene estar
Y siempre vueltas a empezar y no sabes si vienes o te vas
Buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene estar
Ve despacito que te vas a fatigar
Amigo saturnino, masculino singular
Picaporte, no es que yo me meta ni me importe
Pero si pierdes el norte
No va a haber un dios que te soporte
Picaporte, no es que yo me meta ni me importe
Pero si pierdes el norte
No va a haber un dios que te soporte
Masculino singular, gracias

- **Luz Casal:** Roquera gallega nacida en 1958. Sus trabajos levantaban expectación en el público y tuvieron gran popularidad. Pedro Almodóvar ha utilizado alguna de sus canciones como parte de sus bandas sonoras.

Sección sin elaborar

Una emisora en línea ¿francesa? llamada **Rock en Español Radio**: <https://www.radio.fr/s/rockenespanol>

18. La movida madrileña

Las nuevas corrientes musicales principalmente anglosajonas y un nuevo imaginario *underground* creado a partir de los primeros años 1970 y activado al final de la década, proponen estéticas y nuevas formas de vida que eran asumidas o imitadas por los jóvenes artistas, dando lugar al período de sincretismo social y cultural conocido como Movida. Sobre el folclore se producían dos efectos antitéticos superpuestos, ya que mientras las nuevas corrientes precipitaban la copla clásica al declive, la música joven impregnaba sus producciones con citas constantes al folclore clásico, así como éste era reinterpretado en los complementos del vestuario. Era un estilo ecléctico de mezcolanza. Durante la Movida se suprimió de forma espontánea y radical la forma de usted del trato oral, como un acuerdo implícito de la nueva igualdad entre ciudadanos esperada y que se creía justa. Después del impacto ideológico que supuso este período, el usted se va restituyendo poco a poco, como gesto de respeto más que como de superioridad, como se usó durante el régimen de Franco (González Jurado: 71-76, 2022).

Digamos que la Movida fue la explosión de creatividad en claves de contracultura entrando con casi tres lustros de retraso, pues se desarrolló al principio de la fase post-franquista. La mayoría de los grupos de este movimiento pueden inscribirse en el pop, aunque ensayaron múltiples estilos a los que sincretizaban lo castizo o folclórico en reinterpretación y recreación libres.

Sobre este fenómeno cultural existe abundante bibliografía:

LAGOURGE, Mathilde & WANTE, Laura (2013) *La Movida*, Contre-culture, 16 pp. en francés: <https://www.masteripci.fr/wp-content/uploads/2013/10/LA-MOVIDA.pdf>

GALLEGOS VARGAS, Jorge Luis (2015) “La movida madrileña y sus manifestaciones culturales”, en Revista Destiempos, n° 46, pp. 69-80: https://www.academia.edu/38034204/La_movida_madrile%C3%B1a_y_sus_manifestaciones_culturales

ALGABA PÉREZ, Blanca (2020) “A propósito de la Movida madrileña: un acercamiento a la cultura juvenil desde la Historia”, Pasado y Memoria Revista de Historia Contemporánea n° 21, July 2020, pp. 319-329. DOI: <https://doi.org/10.14198/PASADO2020.21.13>

DEL SOL SOBLECHERO, Marta (2021) *El ambiente cultural de la Movida madrileña*, TFG, Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid, 47 pp.:

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/48196/TFG-N.%201572.pdf;jsessionid=8B50F455B2E443EB858297FA48D24CCC?sequence=1>

Un power point (aunque con algunos errores o imprecisiones) de la Embajada de España en Reino Unido como material de enseñanza secundaria y A-level:
<https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/113792/Los%20ochenta%20en%20Espa%C3%B1a.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

18.1. El glam español

Se dio también un estilo que podríamos llamar así, muy bien representado por **Tino Casal**, que falleció repentinamente en un accidente de automóvil cuando comenzaba a trabajar como productor para otros artistas. Conoció algunos éxitos, como:

“Eloise”(1988), “Oro Negro” y “Degeneración” (ambas de 1987):

<https://www.youtube.com/watch?v=CgCZ85f0LrI>

También podemos incluir aquí a **Javier Gurruchaga**, el líder de **La Orquesta Mondragón**, co canciones muy famosas como “Viaje con nosotros” (1981):

<https://www.youtube.com/watch?v=SsweeEB0Eq4>

Este estilo tuvo algunos otros continuadores, por ejemplo con el grupo **Locomía**, que sorprendió al público con su ritmo electro-pop y la imagen no normativa de los bellos efebos que lo componían: “Locomía” (1989)

<https://www.youtube.com/watch?v=k00rMX9GFR0>

Miguel Bosé

A finales de los años 1970 surgió un artista que resulta un tanto inclasificable en estos epígrafes. A lo largo de su carrera ha compartido estilos como el pop, el flamenco-pop, y el glam, en un momento al principio de los 90, donde da un giro a su imagen. Proveniente de una familia de artistas y celebridades, no se incardina en el underground del que salió una buena parte de los grupos musicales. Nunca ha negado su homosexualidad desde su adolescencia, y posiblemente sea el primer cantante abiertamente gay de España. Recibió críticas por estar a la cabeza de la **Sociedad General de Autores**, cuya potestad legal de cobrar derechos artísticos a los bares musicales disgustó a una parte del público. Se construyó una familia no normativa, y tiene dos hijos de madre de alquiler. También ha levantado controversias por enfrentarse al discurso oficial sobre el covid y las vacunas. Hace unos años se instaló en México, probablemente por el asedio que ha sufrido de

Hacienda española, al igual que muchos otros artistas desde el proceso contra Lola Flores que ya he mencionado.

- “Don Diablo” (1978): <https://www.youtube.com/watch?v=v3N444t7m0A>
- “Amante bandido” (1984): <https://www.youtube.com/watch?v=plKtXqqfIks>

18.2. El pop español

Algunos de los grupos más emblemáticos que surgieron durante la Movida fueron los siguientes:

- **Tequila:** Tocaban al estilo rock & roll clásico con letras en español
 - ◇ Rock and roll en la plaza del pueblo (1978):
<https://www.youtube.com/watch?v=Vxj261idkiI>
 - ◇ “Dime que me quieres” (1980):
<https://www.youtube.com/watch?v=rRvTAgpUzzE>
- **Nacha Pop.** Fue fundado en 1978, y dos años más tarde lanzaba un tema que les valía el éxito: “La chica de ayer” (1980):
<https://www.youtube.com/watch?v=2pRmTJjBr6c> . En 2002 esta canción conocería un remozamiento cuando fue incorporada al repertorio de Enrique Iglesias, uno de los hijos de Julio Iglesias e Isabel Presley, mujer procedente de la antigua nobleza española que se expatrió a Filipinas para administrar estos territorios en su período colonial, y todo un personaje de la prensa del corazón.
- **Mecano:** Trío compuesto por Ana Torroja y los hermanos Cano, Jose y Nacho y fundando en 1979. Se trata de uno de los grupos de la Movida surgido de las clases altas burguesas progresistas, por tanto, pertenecientes a otras raigambres ideológicas. Incluso la chica del grupo pertenece a una estirpe de nueva nobleza creada entre los reinados de Isabel II y Alfonso XIII, concediéndose títulos nobiliarios a numerosos industriales e ingenieros que contribuyeron a la pretendida primera revolución industrial (en Málaga y el Campo de Gibraltar y de los transportes. En el paso a la democracia, estas clases fueron apodadas “pijas”, y el trabajo de Torroja hacía implicaba la ruptura de varios estereotipos sobre la mujer que circulaban en aquel momento, atreviéndose con el primer tema sobre la homosexualidad femenina que se escuchó en la España democrática. No obstante esta

circunstancia, Mecano logró el éxito nacional sin reservas, y tuvieron bastante éxito internacional, sobre todo en Francia. Las imágenes de sus componentes eran andróginas, sobre todo las de Nacho y Ana. La estética visual seguida por el grupo era mod o moddy, con guardapolvos y sombreros, pero con abundantes referencias culturales y a otras estéticas folclóricas nacionales. Además de sus múltiples juegos con lo folclórico, también introducen en sus temas simbologías oníricas o del misterio, en consonancia con las letras que se escuchaban de otros grupos (González Jurado: 2011, 206-218).

- “Perdido en mi habitación” (1982):
<https://www.youtube.com/watch?v=JPPna5pqRpw>
- “El amante de fuego” (1983): https://www.youtube.com/watch?v=ovW0kekjs_0
- No pintamos nada” (1984): <https://www.youtube.com/watch?v=2Do19Liuk-E>
- **Kaka de Luxe**, el primer grupo del que formó parte la artista Alaska, “Tentación” (1983):
<https://www.youtube.com/watch?v=ul6b6GjtW8M>
- **Alaska y los Pegamoides**, y más tarde **Alaska y Dinarama**. En los años 1990 Alaska formaría **Fangoria** (en activo actualmente) con Nacho Canut, uno de sus compañeros de formación ya en su primera banda, Kaka de Luxe.
 - ◇ “Bailando” (1982), con los Pegamoides:
<https://www.youtube.com/watch?v=R2EnbNk4wIc>
 - ◇ “Ni tú ni nadie” (1984), con Dinarama:
<https://www.youtube.com/watch?v=ohr85nZLN58>
- **Loquillo y los Trogloditas**. Es una banda barcelonesa cuyas claves artísticas siempre han estado ancladas en la llamada corriente “rockabilly”. Loquillo y su grupo son artistas muy queridos por el público, pero en algunas de sus letras de los años 1980 reprodujeron lo que hoy llamaríamos discursos y lenguajes patriarcales, algo que en aquel momento ni siquiera se identificaba. Aquí se puede ver uno de sus conciertos en Madrid en 1990, cuando ya eran veteranos del escenario español:
<https://www.youtube.com/watch?v=BoKj05VkeRM>
- **Radio Futura**. Grupo fundado en Madrid. Sus letras están envueltas en enigmas y resultaban sofisticadas en la época de sus estrenos. Esta banda hace un tipo de pop con tendencias al rock, pero experimentando con todo tipo de estilos. Se les puede categorizar dentro del pop rock o de lo que más tarde se ha llamado **rock latino** (donde podría estar también el argentino **Ariel Rot**). Este grupo se escindirá tras la muerte

precoz de uno de sus componentes clave: **Enrique Sierra**. Otros componentes, como **Santiago Auserón**, formarán otras bandas o trabajarán en solitario

- “Escuela de calor” (1984). Con este tema rompieron entre el público joven y en todas las salas de baile que pasaban música española (como Party Party, en Torremolinos):
<https://www.youtube.com/watch?v=LyCQvyrZzW0>
- El disco *La canción de Juan Perro* (1987) tuvo gran éxito, con temas como “37 grados”, “En un baile de perros”, “El canto del gallo”:
https://www.youtube.com/watch?v=uOBsX_a2VWI
- “La negra flor (1987)”. Otro de sus éxitos con influencias reggae:
<https://www.youtube.com/watch?v=DhRKHkUox6M>
- “La estatua del jardín botánico” (1989):
https://www.youtube.com/watch?v=SNVNvLay_I

Letra de “El canto del gallo”

El jaleo de los días de feria
Ya se oía a un kilómetro del pueblo
Y un extraño acento en el hablar
De los que halló por el camino
Un coro de muchachas y una vieja
Levantándose las faldas al bailar
Y un jovencito de broma peligrosa
Haciendo gala del orgullo local
De los que dan dinero por la noche
Para que nunca termine su canción
Para que sude el músico ambulante
Su condición de vagabundo
Es ya la hora del aperitivo
Y todavía no funciona el tiotivo
El músico buscó la acera en sombra
Y la ventana donde olía a flor
Tenga esta rosa blanca, señorita
A cambio de su negro pensamiento
Por qué motivo temblaron sus labios
Vio en sus ojos el fondo de un volcán
Y mientras tanto corría la sangre
En la plaza, como un vino común
Y las plumas de los gallos
Por el aire volaban aun
Quítese usted de en medio forastero
Que ya no quedan señoritas en el bar
Ya cantó como el gallo de pasión
Pero esta es mi canción
Y el baile va a empezar
El músico ambulante se agarró del vaso
Y sintió que flotaba en la luz artificial

Apuró el trago de madrugada
Un borracho imitaba el canto del gallo
Se deslizó por una callejuela
Antes de que empezase a clarear
Y al pasar por la ventana enrejada
Suavecito empezó a silbar
Pero nadie conocía la tonada
Que era inventada para la ocasión
Y se fue por el camino a contemplar
Los desvelos de las ultimas sombras
Y caminando iba pensando que ganar
Siempre es tentar a la otra cara de la suerte
Y que por eso te hacen daño los huesos
Cuando golpeas fuerte
Y así se fue chasqueando los dientes
En memoria de algún actor
Cuyo nombre se ha perdido
Y que hacía de bandido
Y sintió la alegría del olvido
Y al andar descubrió la maravilla
Del sonido de sus propios pasos
En la gravilla

- **Gabinete Caligari.** Algunos de sus miembros llegaban de otros grupos donde habían hecho sus primeras experiencias, como **Paralisis Permanente**, que era un grupo que experimentaba con el punk o el post-punk británico, paralelo a Alaska y los Pegamoides, con temas como “Autosuficiencia” (1984):
<https://www.youtube.com/watch?v=bv9-aB0dZgc> Parálisis permanente inaugura una nueva corriente que fue llamada **rock torero**, por su fuerte mezcla con los ritmos populares y castizos. A partir de su formación, en 1981, Gabinete Caligari tuvo varios éxitos nacionales con sus temas:
 - “Al calor del amor en un bar” (1986):
<https://www.youtube.com/watch?v=GjOnJhZLfes>
 - “La culpa fue del cha-cha-cha” (1989):
<https://www.youtube.com/watch?v=cozRkjtWBQ>
- **Danza invisible.** Se trata de un grupo de Torremolinos, en la Costa del Sol, Málaga, que conoce el éxito nacional a mediados de los años 1980. Realizan una mezcla del pop a la usanza con el soul y blues, mezclados con esporádicas citas al flamenco.
 - “El ángel caído” (1986). Una pieza maestra de los primeros tiempos del grupo, que se inscribe en las canciones enigmáticas y trascendentales a la moda y en los mismos registros melódicos: <https://www.youtube.com/watch?v=nfmo3P6BnSA>

- “Sabor de amor” (1988), en otros registros musicales y de significado bien distintos (parece ser que cambiaron de compositor en su segunda etapa:
<https://www.youtube.com/watch?v=XQ8gRoVUKVA>
- **El último de la fila:** “Piedra redonda” (1988):
<https://www.youtube.com/watch?v=o1JPoaiiy14>

Frente a estos grupos que hemos comentado someramente, con filosofías estéticas y *quasi* apolíticas, indistintamente de su procedencia en cuanto a clase social se refiere, tenemos otros grupos surgidos en la movida que centran sus temas en antiguos paradigmas o imaginarios que habían quedado ligados a las ideologías de derechas, aunque estos temas solían ser tratados desde el humor, como:

- **Los Nikis.** “El imperio contraataca” (1986), rememorando el imperio español y aspirando a restituirlo: <https://www.youtube.com/watch?v=rS-EZgRb0w>

19. Una muestra del punk español

Aparte de los ensayos con el punk de algunos de los grupos que acabamos de ver, donde verdaderamente el punk proliferó más en el País Vasco y Navarra, en un contexto aún muy tenso con la actividad de la banda armada terrorista ETA, con grupos como **La Polla Records**, **Eskorbuto**, **Kortatu** o **Barricada**. Aunque también encontramos algunas trazas de este estilo en los ya citados gallegos **Siniestro total**, o los extremeños **Extremo duro**, aunque éstos últimos también podrían estar incluidos en el rock español y andaluz. A principios de los años 1990, el punk arraiga en Madrid con la banda **Ska-p**.

La relación de algunos de estos grupos con la memoria histórica de la Transición puede verse en: DUMOUSSEAU LESQUER, Magali (2019) “La mémoire historique dans les musiques espagnoles actuelles à travers le prisme des crises de l’Espagne contempOraine”, en *Revue du CAER, Cahier d’Études Romanes*, 39/2019, Aix Marseille Université, pp. 137-154: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7610619>

Actividad: Desarrollar el contenido de este apartado sobre el punk español y sus funciones como canción protesta en su contexto socio-artístico apolítico (o neutral ideológicamente hablando) del momento.

20. Rock progresivo y metal español

Paralelamente a la Movida, el movimiento del rock duro tuvo un campo de cultivo amplio y numerosos aficionados. Este es un campo especializadísimo y que no comienza sino a ser estudiado parcialmente. Una mirada de grupos que a veces tenían una vida muy corta proliferó entre los años 1980 y 1990 en todo el país. Todas las ciudades y pueblos grandes tenían sus grupos locales. Existen algunas recopilaciones de estas bandas, pero casi ningún trabajo general de este período sobre esta corriente musical española. Incluso hay gran cantidad de buena música que se está perdiendo, pues no ha pasado a las plataformas digitales y no se espera una reedición de títulos. Al menos, algunos aficionados están haciendo recopilaciones de datos muy bienvenidas, como:

Enciclopedia del Rock sinfónico y progresivo español
<https://www.dlsi.ua.es/~inesta/Prog/SPE/index-e.html>

El investigador autodidacta Leonardo Cebrián ha realizado hace apenas dos años un documental donde rescata una parte importante del rock español, las pioneras del rock duro y el heavy metal en España durante el final de los años 70, la década de los ochenta y el comienzo de los 90. La cinta contiene entrevistas a más de una quincena de estas intérpretes a lo largo de toda la geografía española. El documental es presentado como un “Homenaje a las mujeres pioneras de nuestro Rock y Metal”.

CEBRIÁN, Leonardo & MAJÓN, Paco (2021) *Ellas son eléctricas* (documental) 2h23 min.
<https://vimeo.com/ondemand/ellassonelectricas/517600368>

Distintas partes del documental están siendo liberadas en la página de Facebook del mismo nombre: <https://www.facebook.com/search/top?q=ellas%20son%20el%C3%A9ctricas>

No obstante en youtube tenemos, por ejemplo, los álbumes de algunos grupos interesantísimos, de los que solo doy aquí algunos ejemplos:

- **Azahar**, de Madrid, que fue bastante escuchado y llegó a publicar dos LPs, *Elixir* (1977): <https://www.youtube.com/watch?v=VvzMJywamvU> y *Azahar* (1979): <https://www.youtube.com/watch?v=pR77VjMOLAY>. El cantante de esta banda, Dick Zappala, nacido en El Cairo (Egipto), por lo que tuvo problemas de residencia en España, llegando a ser extraditado. Participó como Herodes con su singular voz para la producción de Camilo Sesto ya comentada. Salta a la vista en estas producciones de Azahar, instaladas en los cimientos del rock progresivo español, la

influencia del flamenco así como de las músicas árabes. Aunque eran de Madrid (fuera de Andalucía) son considerados definitivamente como un grupo de rock andaluz con su segundo álbum.

- **Barón Rojo**, creada en 1980 o 1981 y aún en activo. Dieron grandes conciertos, como el del Palacio de los Deportes de Madrid de 1984: “Barón Rojo”, <https://www.youtube.com/watch?v=MPc22h7wQXk>

Algunas obras representativas de Barón Rojo son:

- Parece que llegaron a ser número 1 en las listas del Top Ten inglés, varias veces, la primera vez con su segundo álbum *Volumen Brutal*, donde se incluye “Los rockeros van al infierno”: <https://www.youtube.com/watch?v=GT6h7DMaMAE>
- *Metamorfosis* (1983): <https://www.youtube.com/watch?v=iEPNiMJtFzo>
- **Obús**, grupo madrileño creado en 1980. Un par de sus temas son:
 - “Va a estallar el obús” <https://www.youtube.com/watch?v=6FfBJrGP-Ug>
 - “Te visitará la muerte” <https://www.youtube.com/watch?v=uX1hVZGNS1c>
- **Santa**. Algunos músicos de Obús formaron en 1983 este grupo, cuya singular vocalista encarnó el estereotipo y la estética de la mujer heavy en la España de los años 1980, **Azuzena Martín**: “No hay piedad para los condenados”: https://www.youtube.com/watch?v=ixe6onYtH_k
- **Siniestro total**: Este grupo gallego acaba de anunciar su retirada definitiva con un concierto en Madrid el 6 de mayo pasado de este mismo año, 2022. Se formó en 1981. Sus letras eran muy provocativas ya en los años de la primera democracia. Hoy en día no hubiese sido posible su publicación por la tendencia generalizada hacia lo políticamente correcto y tal vez un mayor conservadurismo de mentalidad que en la Transición: <https://www.culturaocio.com/musica/noticia-siniestro-total-despide-escenarios-pidiendo-perdon-prometiendo-no-volvera-ocurrir-20220512141552.html>

Varias de estas canciones políticamente incorrectas en todos los sentidos son:

- “Ayatollah!” (1982): <https://www.youtube.com/watch?v=9XlpPgR0WBM>
- “Matar hippies en las cics” (1982): <https://www.youtube.com/watch?v=KjNNWaXqmt0>
- “Bailaré sobre tu tumba” (1985): <https://www.youtube.com/watch?v=UwS-coeTRaE>
- Directo de *La bola de cristal*: https://www.youtube.com/watch?v=8rK_Gg4sIzE. Esta actuación de media hora fue dada para el programa infantil que cité al principio, donde participaron Alaska y Santiago Auserón como presentadores y cantantes .
- En los 90 volvieron a estar de moda con su álbum donde revisitan algunos de sus temas más populares, “Ante todo mucha calma” (1992): https://www.youtube.com/watch?v=tP9rCbr_NsI

21. El flamenco clásico revisitado en los años 1980

Paradójicamente, incluso en el flamenco purista se realizaban actualizaciones internas a nivel musical, melódico e instrumental, siendo tal vez la figura más emblemática de esta renovación el guitarrista algecireño Paco de Lucía⁴, y la vertiente fusión del flamenco ha continuado siendo activa hasta nuestros días. Parece que el gaditano Camarón de la Isla fue el primer flamenco en homenajear a Federico García Lorca con *La Leyenda del Tiempo*, seguido por Morente a través del *Poeta en Nueva York*, cuyas letras había escuchado en “Take this waltz” de Cohen. Aquellos fueron también los momentos álgidos de la carrera del guitarrista algecireño Paco de Lucía (1947-2014). El hecho de utilizar las letras surrealistas de Lorca para cantarlas en flamenco no levantó ninguna oposición entre los puristas del flamenco. Paco de Lucía fueron también renovadores del flamenco, e introdujo muchas novedades, como adaptar el cajón peruano para introducirlo en sus ritmos, porque lo vio en una gira y le gustó. Simplemente, a estos maestros no se les cuestionó, al contrario que a Morente, a quien veremos en el siguiente apartado.

- **Camarón**
- **Paco de Lucía**
- **La Niña de la Puebla**

Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con esta pista

Hipótesis

⁴ Sobre los logros de Paco de Lucía en América ver: Canal Luciano de Paula - La mejor entrevista a Paco de Lucía (Buenos Aires, 1988), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=NY6cIRrTWrw> [última consulta 19-05-2021].

Habría averiguar porqué unas fusiones son bien aceptadas entre los puristas y otras no. ¿cuál es el límite de tolerancia de los grandes escuchadores de flamenco clásico para las innovaciones? ¿en qué punto se produce la repulsa?

22. La movida andaluza, el flamenco-fusión y el nuevo flamenco

“En Andalucía el movimiento se desarrollaba con idiosincrasia propia. Una serie de bandas, músicos y jóvenes intérpretes efectuaban una singular asimilación experimental de esas nuevas corrientes con resultados iniciales muy adelantados a su tiempo. En Sevilla aparece la banda de *rock* progresivo Triana, que comienza a sentar las bases de una actualización sin precedentes del llamado flamenco puro entre 1974 y 1983, al fusionarlo con el *rock* psicodélico en los famosos temas “Sé de un lugar” (1975), “Tu frialdad” (1980), “Una noche de amor desesperada” (1981), etc.”

Hipótesis

En cuanto al los niveles lingüísticos de las letras, aún como conjetura, podríamos plantear una evolución en tres etapas. En un primer momento, años 70 y 80, se aprecia una tendencia hacia el misticismo y las preguntas universales: Azahar, Triana o Medina Azahara. Después, el humor de costa (*) se impone entre sus grupos, y las canciones de Tabletom se llenan de localismos y simbolismos locales en los años 1990. Los grupos de jóvenes que surgieron a mediados de los años 1990 como Los Caracoles, trabajarían también en estas claves humorísticas.

(*) Parto de una hipótesis personal anterior sobre los dos tipos de humor de Andalucía: el de interior, donde las bromas son hacia el exterior y se tiende a reírse de los demás, mientras que el humor de costa es más humilde, y el concernido tiende a reírse de sí mismo y exponerse así al grupo de congéneres, donde encuentra un cierto, digamos, refugio vecinal. Aunque esta división mía no debe ser clasificatoria

22.1. Las primeras fusiones del flamenco con el rock

Desde la reforma de la Ley Fraga de Información de 1966, las músicas extranjeras comenzaron a oírse tímidamente en España. Después, con la muerte de Franco (1975) y la aprobación de la Democracia (1978), las músicas extranjeras (principalmente anglosajonas) entraron en avalancha. Los géneros castizos, tanto el flamenco como la copla iban en retroceso y ello es percibido por todo el mundo. En los años 1980 se entreveía que el porvenir para el flamenco es que trascendiese al futuro como una música culta para minorías. El público capaz de escuchar el viejo flamenco, asociado ya desde los años 60 con personas cada vez más mayores, rejuvenecería dos o tres generaciones desde las fusiones del flamenco realizadas en aquella época hasta hoy.

- **Triana** (1974 y 1983) fusión del cante hondo con el rock psicodélico, por ejemplo en los temas:
 - “Sé de un lugar”, del álbum *El Patio* (1975):
<https://www.youtube.com/watch?v=U2oqa2Qj1VY>
 - “Tu frialdad”, del álbum homónimo (1980):
<https://www.youtube.com/watch?v=Lo4k7W6Iowc>
 - “Una noche de amor desesperada, del álbum *Un mal sueño* (1981):
<https://www.youtube.com/watch?v=pcCLbqSODaA>

Estos sonidos se encontraban ya en caldo de cultivo en las mentes de otros grupos andaluces, y en el momento de estreno de Triana, se catalizaron. Pronto jóvenes músicos andaluces comenzaron a experimentar con ellos en sus propias producciones, como los cordobeses **Medina Azahara**. Este grupo publicó un primer álbum homónimo en 1979, y conocieron bastante popularidad en los años 1990 con nuevos trabajos. Es un grupo que ha trabajado frecuentemente la balada rock.

- “Medina Azahara” (álbum, 1979):
<https://www.youtube.com/watch?v=oDILukU-YtQ>
- **Enrique Morente**. El proceso culminó, entre 1994 y 1996 con la producción del álbum *Omega*, de Enrique Morente y la banda de rock local **Lagartija Nick**, en Granada. En las tendencias de fusión-rock más *underground* vistas más arriba, algunas damas participaron en papeles secundarios como palmeras y coristas; como las hijas de Morente y su esposa, Aurora Carbonell, apodada ‘la Pelota’. Por lo que sabemos por ahora el papel de las mujeres como artistas era reducido o puede ser que no ha sido bien investigado. Enrique Morente ya está siendo reconocido como un

genio de la música universal, por su profundidad musical y su capacidad de sincretismo. Experimentó con la música de **Leonard Cohen** y con las letras de Lorca, como ya se ha comentado. Ambos músicos se conocían y admiraban mutuamente, y colaboraban en ocasiones. Enrique Morente falleció en un hospital malagueño a causa de una pequeña operación de garganta que no salió bien. Para comprender lo que Morente supuso para la música universal, se debe ver el documental póstumo “Omega”, sobre el disco homónimo, ambos disponibles y gratuitos en youtube⁵:

- Documental completo *Omega*, 1h20 min.:

<https://www.youtube.com/watch?v=g396pji8C1o>

- Disco completo *Omega*:

https://www.youtube.com/watch?v=oFvmrW7G8S4&list=PL8DCD_mN8AGSDIOEwOB4ddLPBA9JpV3qJ

Hoy en día quedan flamencos que no son capaces de comprender ni este disco ni a su autor. En la época en la que grabó “Omega” Enrique Morente, la mayor parte de los flamencos puristas lo rechazaron, así como las grandes distribuidoras de discos. El maestro estaba convencido y seguro de lo que hacía y creía en la renovación total del flamenco. Esto podía significar para un flamenco que trabajaba en los circuitos clásicos, arriesgar toda su carrera. Esta revolución no ha sido comprendida aún en su totalidad e importancia. No solo Morente, sino la mayoría de los artistas que abrieron esta vía creativa musical no obtuvieron un reconocimiento inmediato e incluso fueron rechazados por aficionados y expertos puristas del flamenco y del rock. Los entendidos flamencos animaron ofendidas polémicas a causa de estos experimentos. Al ras de lo hondo, la fusión del flamenco con el *rock* y el *punk* no resulta tan sorprendente y es, en realidad, fácil de comprender. Ligado por antonomasia con el mundo gitano, aunque fuese una centuria y media más antiguo, compartía con los nuevos estilos de protesta social la expresión musical de la marginalidad y de las emociones ligadas a la discriminación, la rebeldía y el desarraigo.

⁵ Aprovecho la ocasión para agradecer a la familia Morente su generosidad al ofrecer el tesoro armónico *Omega* completo de forma gratuita en Youtube para ilustración de las presentes y las futuras generaciones, tal como hubiera deseado el maestro.

Resta recordar que Camarón y Morente aportaron, de forma precoz y sin saberlo, su grano de arena a la recuperación de la **memoria histórica** entonando poemas de **Federico García Lorca**. Las referencias musicales a Lorca son extensísimas hoy en día, y se producen en su mayoría desde ámbitos instruidos de la música clásica y sinfónica.

Actividad

En la barra de búsqueda principal de youtube se puede introducir las palabras clave ‘García Lorca’ autores canciones intérpretes’, para averiguar cuál es el interés internacional por este poeta en la actualidad.

Existe una enciclopedia virtual especializada de la productora independiente **Arabian Rock**: <http://www.arabiandrock.org/azahar.html>, donde intentan recoger algunas de las bandas del rock progresivo andaluz, clasificadas por sus provincias se origen, y de fuera de Andalucía.

*La mayor parte del contenido de este apartado lo he extraído de mi libro (González Jurado: 2022, 76-78), algunos puntos los he elaborado ad hoc para este cuadernillo. Sabiendo que se me quedan en el tintero importantes músicas y músicos, cantantes y formaciones de este período, me excuso por no disponer de más espacio, ni aún de conocimientos más certeros, para incluirlos a todos.

22.2. Otras fusiones del flamenco con el blues, el jazz, el reggae y el funk (o “funky”)

El flamenco también ha recibido influencias de otros géneros. Esta corriente experimental de fusión del flamenco con otras músicas se mantendría activa en Andalucía por grupos locales de disco-*soul*, como los ya citados malagueños Danza Invisible (*Música de contrabando*, 1986); de flamenco-blues como los sevillanos Pata Negra (*Blues de la frontera*, 1987); o de *hardrock*-flamenco como Tabletom (*Inoxidable*, 1992), también malagueño.

- **Pata Negra**, de Sevilla: “El blues de la frontera” (1987), <https://www.youtube.com/watch?v=0BJoqQsO7hU>
- **Extremoduro**. Esta banda debutó a finales de 1987 y era procedente de Extremadura, una de las comunidades autónomas inmediatas al norte de Andalucía, una región sin mar que desde la Antigüedad ha sido un camino natural al mar de intercambios y mercancías de valor entre el interior de la Península hacia la costa sur oceánica. Extremadura presenta gran similitud en el acento de sus habitantes con el acento andaluz. Su tipo de rock tiene mucho de melancólico y romántico, aunque entra en los registros del humor o la compasión sobre las propias miserias del rock andaluz,

pero manteniéndose en los registros de misticismo o metafísica de las preguntas fundamentales del primer rock-fusión madrileño.

- “So payaso” (1996):

<https://www.youtube.com/watch?v=1Iw1Qx7c2yc&list=RDEMsZKLYvII47Qqg4i9mCaPbw&index=3>

En la primera década de este siglo su música se dulcificó aún más, lo que le llevó a perder antiguos admiradores y ganar otros nuevos:

“Dulce introducción al caos” (2008): <https://www.youtube.com/watch?v=-byTiKtOrH4&list=RDEMsZKLYvII47Qqg4i9mCaPbw&index=6>

- **Tabletom**, de Málaga. Además de las bases de blues y jazz clásicas, Tabletom incorpora ya elementos del funky, como las fuertes percusiones agudas y los vientos en golpes, por ejemplo en su tema “Guaja”, del álbum *Vivitos y coleando* (*): <https://www.youtube.com/watch?v=mKCah5w3O68>. En sus letras alternan entre el lirismo contemporáneo y panegírico de la marihuana, el hachis y la mescalina, como proponen ya en su propio nombre, en alusión a las grandes “tabletas” de hachis (también llamado “chocolate”) que suelen entrar de contrabando a Málaga desde Marruecos. De ahí el aumentativo. El grupo, a pesar de ser célebre, conoció un estancamiento a la muerte de Roberto, su líder, aunque actuó con otros cantantes como **La Mari** de Chambao. Hace un par de años ha comenzado a trabajar de nuevo con otro vocalista llamado Tony Moreno.
 - “Me estoy quitando” (1992), original de este grupo, ha sido cantada por otros artistas: <https://www.youtube.com/watch?v=vrHsGBRXIXU>
 - “La parte chungu” (2004): <https://www.youtube.com/watch?v=O3qat-bzpqQ>. Este tema es el resultado de la adaptación de Tabletom a un bello poema del escritor local Juan Miguel González.
 - “No tengo ná” (2009), al estilo clásico roquero pero con contenido de humor sureño por antonomasia (del sur de costa, muy distinto al de interior), relativo a la falta absoluta de liquidez y de fondos a un tiempo, crónica y bien conocida por las gentes del pueblo en Andalucía: <https://www.youtube.com/watch?v=NHEwnKJ83bl>

(*) “**Estar vivito y coleando**” es una frase hecha referente al pescado en su origen, para expresar que está lo más fresco posible, aún vivo, y colea (da golpes con la cola) porque se está asfixiando fuera del agua,

claro. El dicho, empleado para las personas significa que después de atravesar por algún trance, se sigue en pie.

Diccionario de expresiones malagueñas:

Canarias en general, y la Alta Andalucía en particular circula mucha imaginación para la invención de nombres propios y palabrejas. La ciudad de Málaga es un artefacto de invención de palabras, muchas de las cuales son absorbidas rápidamente como un elemento más del vocabulario popular, y de ahí pasa a las canciones. Cuando las canciones son publicadas, un tiempo después de circular la palabra, todo el mundo (local) lo entiende, con lo que se genera una complicidad entre los habitantes originarios. Hace ya al menos dos, más bien tres décadas, que empezaron a elaborarse los primeros diccionarios locales. Aquí os dejo uno virtual (no muy bueno), pero servirá para hacernos una idea: <https://memoriasdemalaga.com/articulos/palabras-malaguenas/>

Letra de “La Parte Chunga” de Tabletom

Bella contradicción, enigma amado,
la rosa se eterniza en las tabernas.
Lesbiana juventud, muestra las piernas
para que el viejo Dios viva endiablado.

A fuerza de ternura y de botellas
logramos que también Dios tanguera,
era normal de Dios que se endiosara
y llamase Señor de las estrellas.

Pero que emperador fuera del todo
y vitalicia majestad del uno,
que fuera el éter y que habitara el lodo
y la torta *Ramos** de mi desayuno...

Venga, por Dios, un poco de respeto,
y aquel día perdimos la paciencia,
y en lugar de la cruz, el amuleto
al cuello nos colgamos de la ciencia.

Aquel fisgón abstracto y timorato,
aquel glorificado absolutista,
no lo mato el materialismo chato
ni la bomba infantil del anarquista.

Es la parte chungu de nosotros mismos..
Es la parte chungu de nosotros mismos..
Es la parte chungu de nosotros mismos..
Es la parte chungu de nosotros mismos..

Y es que Dios no solo es la espiga ni el minuto,
ni la azarosa Historia y sus abismos.
Dios es la copa, el chute y el canuto:
Los martes trece de nosotros mismos.

Es la parte chungu de nosotros mismos..
Es la parte chungu de nosotros mismos..
Es la parte chungu de nosotros mismos..
Es la parte chungu de nosotros mismos..

Y es que Dios no solo es la espiga ni el minuto,
ni la azarosa Historia y sus abismos.

Dios es la copa, el chute y el canuto:
Los martes trece de nosotros mismos.

*Las tortas Ramos eran una empresa malagueña del inmediato post-franquismo, que elaboró de forma industrial por primera vez las antiguas y típicas tortas de almendra, de origen morisco, también llamadas tortas de Algarrobo, por ser muy conocidas las del pueblo de la sierra con dicho nombre. La torta tiene un sabor delicioso, pero se va desmoronando a medida que se come, por lo que no es adecuada para su transporte, aunque fuesen muy abundantes en los recreos de los colegios durante los años 1970 y 1980. Se compraban seis en lote en una caja rectangular azul. En los años conocieron una devaluación del producto y se hicieron menos exquisitas. Creo que aún existen. Todas las letras que he encontrado transcritas sobre esta canción contienen un error en este verso, ya que al ser una referencia muy localizada de la ciudad de Málaga y de un tiempo muy concreto, es imposible de captar para el interlocutor de la canción, por muy fino que sea. Esta transcripción es la mejor que he encontrado del blog y aún así decía Ramón [sic].

Las letras completas (casi) de *Tabletom*, están disponibles en:

<https://gorgonzola1.files.wordpress.com/2012/03/letras-de-tabletom.pdf>

PÉREZ, Jorge (2015) "Flamenco Fusion. Cross-Cultural Coalitions and the Art of Raising Consciousness", en GOLDBERG, K. Meira; BENNAHUM, Ninotchka Devorah; HAYES, Michelle Heffner (Eds.) *Flamenco on the Global Stage: Historical, Critical and Theoretical Perspectives*, Jefferson- North Carolina, McFarland, pp. 252-259, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/330196033_Flamenco_Contemporary_Research_Dilemmas.

23. La renovación y difusión de la lírica española en los años 80-90

- Plácido Domingo
- Montserrat Caballé y Freddy Mercury

24. El nuevo flamenco o flamenquito de los 90 y los primeros 2000

En los años 1990, aprovechando la paulatina aceptación de la fusión en sus registros más comerciales, las compañías productoras profesionales promovieron el llamado 'nuevo flamenco', con grupos como Ketama. En esta tendencia podríamos también incluir los grupos franceses **Mano Negra** y **Manu Chao**.

- Ketama
- Mártires del compás
- Jarabe de palo
- Los Caracoles
- Chambao
- El Barrio

- **Jarrillo de lata**
- **La Niña Pastori**
- **Las Ketchup**

Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con esta pista

25. La salsa y el son cubanos en el flamenco actual

Veremos someramente cómo la música de Hispanoamérica ha tenido gran influencia en varios períodos en España, y viceversa. Desde “las habaneras” del flamenco clásico pasaremos por el gusto y la moda de las fusiones del flamenco con la salsa y el son cubano de finales la centuria pasada y los albores de la nuestra. Actualmente, el éxito del reggaetón se refleja en su casi asunción como ritmo nacional en nuestra década y se producen nuevas fusiones, como por ejemplo, la llevada a cabo también por Rosalía con el rap y el reggaetón centroamericano.

- **Diego El Cigala: Lágrimas Negras**

Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con estas pistas

26. Los grupos de versiones en inglés del blues y el jazz de los años 1990

En los intercambios musicales que se han dado en el sur desde el último tercio del siglo XX también tuvieron importancia otras cantantes y bandas locales que se dedicaban a versionar temas originales en inglés de *blues*, *soul* y *jazz*.

Entre las artistas femeninas y bandas locales aparecidas a finales de los años 1980 en la Costa del Sol —lugar de intercambios turísticos por antonomasia de Andalucía en el ámbito de las mentalidades—, destacan la cantante neoyorkina **Suzette Moncrieff** y la **Litto Blues Band**, que siguen en activo en la actualidad:

<https://www.youtube.com/watch?v=Qiy6puD8iIc>

En sus últimos montajes escénicos, **Moncrieff** cuestiona los estereotipos sobre el cuerpo de la mujer con la incorporación de bailarinas no normativas y el engalanamiento de las redondeces de la figura femenina con trajes típicos de la gogó disco. Véase el montaje realizado con la banda Málaga Funk All Stars en el Festival Torremolinos Funky Town de 2016: “Ain’t nobody”: <https://www.youtube.com/watch?v=hhkCjaVrhyM>

En Sevilla, la capital de Andalucía, tenemos la Casa del Blues de Sevilla, un club que se dedica a estos estilos en inglés. Los grupos que se dedican a versionar a grandes artistas anglosajones constituyen el caldo de cultivo de base de una buena parte del circuito musical andaluz, pero al no ser compositores quedan un poco invisibilizados en relación a los circuitos nacionales : <https://www.casadelbluesdesevilla.com/index.php/relatos/326-cronica-suzette-moncrief-lito-blues-band-marzo-2016>

27. Las nuevas folclóricas

- **Pasión Vega** (1976)
- **Diana Navarro** (1978)
- **Estrella Morente** (1980)

- Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con estas pistas

28. Neomelódica

- **Alejandro Sanz** (1968)
- **David Bisbal** (1979)
- **Melendi** (1979)
- **Rosa López** (1981)
- **Malú** (1982)

- Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con estas pistas

29. La vieja guardia

- **Fangoria**

Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con estas pistas

30. Festivales, conciertos y rutas desde los 90

- **La ruta del Bacalao**
- **Benicassim**
- **Viña Rock**
- **El Espárrago Rock**
- **Womad**
- **Ibiza**

Artículos sobre los macrofestivales españoles y su evolución

Master Music Management

<https://mastermusicmanagement.com/blog/55-los-festivales-de-musica-en-espana-desde-los-2000-hasta-hoy>

ABC

https://www.abc.es/cultura/musica/abci-mapa-festivales-espana-mas-20-anos-busca-experiencia-perfecta-201710140205_noticia.html

- **Festival Internacional de la Canción de Benidorm.** Sitúo aparte este festival porque se trata de un festival concurso, donde se clasifican los finalistas que llegarán al **festival de Eurovisión**, y no entra en los circuitos de los anteriores. Tradicionalmente era un festival especializado en canción ligera, pero poco a poco se ha ido abriendo a otros tipos de música. En su última edición se han disparado las críticas y el control de los partidos políticos, ya que la favorita era Rigoberta Bandini con una canción específicamente feminista, y fue desbancada por Chanel Terrero. Esta joven cubana nacionalizada española ganó el tercer puesto para España y parece que al obtener el éxito tras décadas de fracaso de las candidaturas españolas en Eurovisión, los ánimos se calmaron. El espectáculo de Chanel fue acusado de ser denigrante para la mujer, por la atrevida letra y la imagen y coreografías “sexualizadas” del tema y del espectáculo: <https://www.youtube.com/watch?v=jSQYTt4xg3I>

Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con estas pistas

31. Continuaciones de la fusión con las músicas electrónicas, el hip-hop, el rap, el trap...

- **Fuel Fandango**
- **Hablando en plata**
- **Gata Cattana**
- **Mala Rodríguez**
- **Little Pepe**
- **Haze**
- **Rosalía**

Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con esta pista

32. El flamenco ¿puro? o ¿impuro? del nuevo milenio

- **La evolución del flamenco renovado y el “flamenco impuro”:** Los hijos de Enrique Morente han seguido indagando en la memoria de la **Revolución del flamenco** iniciada con las fusiones de mediados de los 70 hasta la culminación de *Omega*, del patriarca. Las que efectuaron los pioneros de la experimentación con el flamenco y las rupturas de Morente en 1996, han continuado. Después de casi treinta años, expertos menos atónitos y artistas de las nuevas generaciones reconocen la obra del maestro. Sobre la evolución de la perspectiva sobre la Revolución del Flamenco, como complemento, se puede ver el documental de 2021 realizado por la familia y titulado *El Flamenco Impuro*: <https://www.youtube.com/watch?v=9W5kAePNk2A>
- **Los nuevos purismos: Israel Fernández**

Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con estas pistas

33. Reggaetón español

- **Las bajas pasiones**
Etc.

Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con esta pista

34. Canción de la última ola feminista

En la corriente actual del feminismo se ha despertado una interesante corriente de humor feminista. Un buen grupo de estas artistas son humoristas a un tiempo, y utilizan frecuentemente la modalidad de stand-up, combinando canción y monólogos y apelaciones al público. Las artistas dedicadas a este género se mueven a ambos lados del atlántico, y van siendo conocidas en España gracias a festivales como **Coñumor**:

<https://www.facebook.com/conumorfeminista/>

- **Rigoberta Bandini**: “Ay mamá”, <https://www.youtube.com/watch?v=-z9qeALR7j0>
- **Virginia Rodrigo**: “Arroz pasao”, <https://www.youtube.com/watch?v=PCEEeBjqxmQ&t=21s> Sobre la situación actual del humor feminista, tanto de la canción como del stand-up y otros espectáculos como el teatro, escuchar la “Conférence musicalisée” que nos dio la artista en la Universidad Bordeaux Montaigne el 7 de diciembre de 2021, a partir de 1’16”: https://www.youtube.com/watch?v=z1biz_xsxZg
- **Malena Pichot (argentina)**: “Was That the Human Thing to Do?” <https://www.youtube.com/watch?v=lgEtEGLu7SM>
- **Charo López (argentina)**: “No viole señor” <https://www.youtube.com/watch?v=roH8ra9wya4>

Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con estas pistas

35. Música gay, lesbiana, no binaria, queer, trans y drag

- **La Veneno** : <https://www.youtube.com/watch?v=A7O8jd4DNWY>
- **Las Nancys Rubias**: <https://www.youtube.com/watch?v=76K3DnibWrA>
- **Maite García (cantaora de flamenco y cantautora barcelonesa)**:
<https://www.youtube.com/watch?v=nPgD-iZxqnE>

36. Sección por desarrollar. Proponer a los alumnos recabar información con estas pistas

37. Ejemplo de fichas para análisis de tendencias

El flamenco ampliado

Incluiría a la copla y las fusiones

¿Existe un flamenco puro en la actualidad?

¿Existe lo que se ha llamado la “Universalización del flamenco”?

Incógnitas sobre los mestizajes “no hablados” del Sur
(Mediterráneo y América)

Movimientos del flamenco

Desde dentro

Rosalía
“A Palé”

<https://www.youtube.com/watch?v=5zwpwbdGNIk>

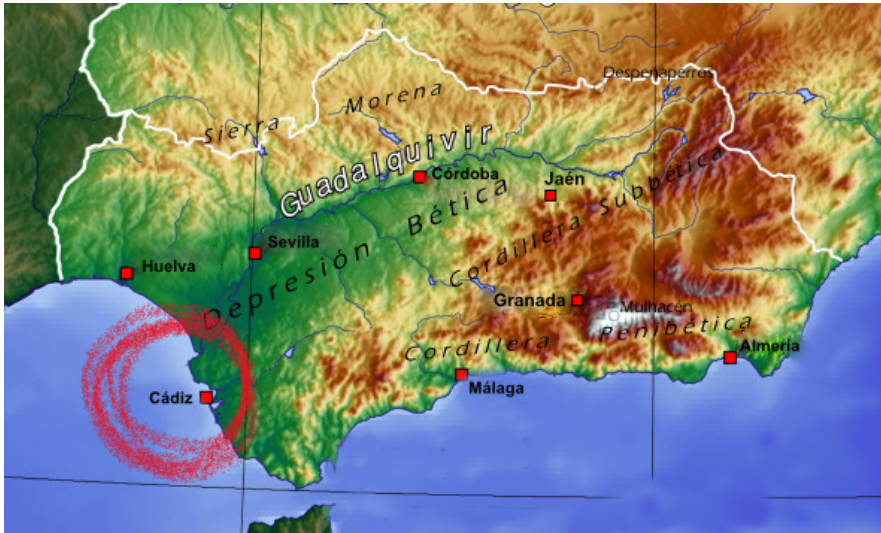
Desde fuera

Andre Krengel & Roland Krause
“Kolkata Night Drive
(soleá por bulería)”

https://www.youtube.com/watch?v=L3_gv4DJSIA

38. Anexo para los alumnos:

Mapa de las Baja y Alta Andalucías

Fuente: Wikipedia, Alta Andalucía

La actual Andalucía es la unión artificial de dos regiones vecinas, denominadas a través del tiempo como:

Andalucía	Granada
Andalucía Baja	Andalucía Alta
Andalucía Occidental	Andalucía Oriental

Plataforma por Andalucía Oriental
<https://www.facebook.com/PlataformaAndaluciaOriental/>

Las dos Andalucías:
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_dos_Andaluc%C3%ADas

39. Bibliografía

Además de las referencias citadas a lo largo de este cuadernillo, repertorio aquí una **selección muy parcial de libros** (en inglés, francés y español) y **artículos académicos** en español como apunte en espera de estudios más profundos. La mayoría de estos libros son historias **generales sobre la música en España o de la música española e hispanoamericana**. Algunos de ellos tratan de amplios aspectos de la música, clásica, culta o popular. La antigüedad de algunos de estos libros y la proliferación de títulos recientes nos incita a plantear la pronta revisión historiográfica en profundidad de los conceptos y conocimientos contenidos en ellos. Éste podría ser un ejercicio más avanzado y que requeriría mucho más tiempo que el asignado a este módulo. En cuanto a los artículos listados a continuación, tratan **solamente sobre flamenco o sobre el flamenco fusión**. El criterio de selección ha sido que su texto estuviera disponible íntegramente en la base de datos bibliográfica **Dialnet**. De estos artículos se aportan sus enlaces.

- ANDRADE DE SILVA, Tomás & WILD, Roger (1986) *Anthologie du cante flamenco*, Éditions du Tambourinaire, 87 pp.
- ANDRÉS, Ramón (2020) *Filosofía y consuelo de la música* [Premio Nacional de Ensayo 2021], Editorial Acantilado, 1152 pp.
- ANGLÉS, Higinio (1948) *Gloriosa contribución de España a la historia de la música*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 62 pp.
- Anónimo (2015) *Pasados presentes. Tradiciones historiográficas en la musicología europea (1870-1930)*, Publicacions de la Universitat de València, [libro digital]
- ARAIZ MARTÍNEZ, Andrés (2018) *Historia de la Música Religiosa en España (facsimilar)*, Fb&c Limited, 330 pp.
- ARREBOLA ESPEJO, Juan Antonio (2011) “Las leyes y el flamenco”, *Revista de Investigación sobre flamenco “La madrugá”*, nº 4, 2011, pp. 21-36: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4494916>
- AVANT-MIER, Roberto (2010) *Rock the Nation. Latin/o Identities and the Latin Rock Diaspora*, Bloomsbury Publishing, 240 pp.
- BARRERA RAMÍREZ, Fernando (2014) *Hibridación, globalización y tecnología: flamenco y música indie en Andalucía (1977-2012)* Tesis doctoral dirigida por Francisco J. Giménez Rodríguez, Universidad de Granada: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=57994>
- BARRIOS PERALBO, María Jesús (2006) “Una ‘mirada’ del flamenco a través del cine: ‘Flamenco de Carlos Saura’”, *Danzaratte: Revista del Conservatorio Superior de Danza de Málaga*, nº 3, 2006, pp. 9-12: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2879725>
- BEEBE, Roger & FULBROOK, Denise & SAUNDERS, Ben (2002) *Rock Over the Edge: Transformations in Popular Music Culture*, Duke University Press, 392 pp.
- BELLON BENKENDOERFER, Manolo (2012) *El ABC del rock*, Penguin Random House Grupo Editorial Colombia, [libro digital]
- BERLANGA FERNÁNDEZ, Miguel Ángel (1997) “Tradición y renovación: reflexiones en torno al antiguo y nuevo flamenco, Trans: en *Tanscultural Music Review = Revista Transcultural de Música*, nº Extra 0: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5975224>
- BOYD, Malcom & CARRERAS, Juan José (eds.) (2000) *La música en España en el siglo XVIII*, Cambridge University Press, Madrid,
- BRENEL, Eve (2004) *Le monde du flamenco. Entre pratiques amateurs et professionnelles, socio-anthropologie d'une culture artistique*, Université de Franche-Comté. UFR des Sciences du langage, de l'homme et de la société, 1030 pp.

- BRETÉCHÉ, Guy (2008) *Histoire du flamenco: éloge de l'éclair*, Atlantica, 257 pp.
- BRIHUEGA, Jaime (1981) *Las vanguardias artísticas en España, 1909-1936*, Istmo Editorial, 582 pp.
- CANDELARIA, Cordelia & GARCÍA, Peter J. & ALDAMA, Arturo J. (2004) *Encyclopedia of Latino Popular Culture*, Volume 1, Greenwood Press, 981 pp.
- CARRILLO RUBIO, Juan Francisco (2015) "Las palmas en el flamenco", *Revista de investigación sobre flamenco* "La madrugá", nº 12, 2015, pp. 107-138: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5470464>
- CASARES RODICIO, Emilio & LÓPEZ-CALO, José (1999) *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, Volumen 7, Sociedad General de Autores y Editores, 1103 pp.
- CASARES, Emilio (1994) *Francisco Asenjo Barbieri: El hombre y el creador*, Insituto Complutense de Ciencias Musicales, 481 pp.
- CASARES, Emilio & ALONSO GONZÁLEZ, Celsa (1995) *La música española en el siglo XIX*, Universidad de Oviedo, 491 pp.
- CATHELIN, Annie (2013) *Joselito à l'Âge d'or du flamenco: Ethnologie d'une passion*, Éditions L'Harmattan, 136 pp.
- CENIZO JIMÉNEZ, José & GALLARDO-SABORIDO, Emilio Jo. (coords.) (2015) *Presumes que eres la ciencia: estudios sobre el flamenco*, Libros con duende, 303 pp.: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=572163>
- CHRISTOFORIDIS, Michael (2017) *Manuel de Falla and Visions of Spanish Music*, Taylor & Francis, 314 pp.
- CHRISTOFORIDIS, Michael & KERTESZ, Elisabeth (2018) *Carmen and the Staging of Spain. Recasting Bizet's Opera in the Belle Époque*, Oxford University Press, 224 pp.
- CLARK, Walter Aaron (2002) *Isaac Albéniz*, Oxford University Press, 321 pp.
- CORREA GARCÍA, Manuel (2011) *Flamenco e industrias culturales. El cante flamenco en el cine español*. Tesis doctoral dirigida por Ángel Acosta-Romero (dir. Tes.) Universidad de Sevilla: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=119638>
- CURESES DE LA VEGA (1995) *El compositor Agustín González Aciú. La estética de la tensión*, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 263 pp.
- DE LA OSSA, Marco Antonio (2011) *La música en la guerra civil española*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 410 pp.
- DE PABLO, Luis (2009) *Una historia de la música contemporánea*, Fundación BBVA, 93 pp.
- DIBELIUS, Ulrich (2004) *La música contemporánea a partir de 1945*, Ediciones Akal, 688 pp.
- ENVID, Andrea P. (2015) "El nuevo flamenco: Enrique Amador 'Musi': La pasión entre fusión y flamenco, en Síneris: revista de musicología, nº 24: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6364876>
- FERNÁNDEZ DE LA TORRE, Ricardo (2014) *Historia de la música militar de España ampliada con referencias a composiciones guerreras, marciales, reales, patrióticas, políticas, para-militares, procesionales y líricas de inspiración castrense, desde el siglo XI hasta nuestros días*, Instituto de Historia y Cultura Militar (Spain), Ministerio de Defensa, 687 pp.
- FERNÁNDEZ-CID, Antonio (1963) *Lieder y canciones de España: pequeña historia contemporánea de la música nacional (1900-1963)*, Editora Nacional, 531 pp.
- FILIU, Jean-Pierre (2010) *Camaron, la révolution du flamenco, Fayard/Mille et une nuits*, 260 pp.
- FOUCE, Héctor & MARTÍNEZ, Silvia (2013) *Made in Spain. Studies in Popular Music*, Taylor & Francis, 276 pp.
- GOBIN, Alain & GOBIN, Giles (1975) *Le flamenco*, Presses universitaires de France, réédition numérique FeniXX, 142 pp.
- GOLDBERG, K. Meira & HAYES, Michelle Heffner & BENNAHUM, Ninotchka Devorah (eds.) *Flamenco on the Global Stage. Historical, Critical and Theoretical Perspectives*, McFarland, Incorporated, Publishers, 348 pp.
- GÓMEZ, Maricarmen (2012) *Historia de la música en España e Hispanoamérica. De los Reyes Católicos a Felipe II*. Vol. 2, Fondo de Cultura Económica, pp. ¿?
- GRANDE, Félix (1995) *Memoria del flamenco*, Galaxia Gutemberg, s/p.
- GRIMALDOS, Alfredo (2014) *Flamenco, une histoire sociale*, Les Fondateurs de briques, 300 pp.
- HONOLKA, Kurt & RICHTER, Lukas (1983) *Historia de la música*, Editorial EDAF, 486 pp.
- IBERNI, Juis G. (1995) *Ruperto Chapí*, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 575 pp.
- KELINERTZ, Rainer, *Teatro y música en España (siglo XVIII): Actas del Simposio Internacional, Salamanca 1994* (1996) Editor Reichenberger, 234 pp.
- LAG LÓPEZ, Nieves (2006) *Estudio comparativo del jazz y el flamenco andaluz: orígenes y fusiones actuales*, Almería, Asociación Procompal, s/p.

- LEBION, Bernard (1990) *Musiques tsiganes et flamenco*, L'Harmattan, 206 pp.
- LEBLON, Bernard & SHUINEAR, Sinead Ni (2003) *Gypsies and Flamenco. The Emergence of the Art of Flamenco in Andalusia*, University of Herthfordshire Press, 135 pp.
- LECHNER, Ernesto (2006) *Rock en Español. The Latin Alternative Rock Explosion*, Chicago Reviews Press, 258 pp.
- LLANO, Samiel (2013) *Whose Spain? Negotiation Spanish Music in Paris, 1908-1929*, OUP USA, 270 pp.
- LÓPEZ DE OSABA, Pablo (1983) *Historia de la música española: Siglo XVII*, Alianza Editorial, 323 pp.
- LÓPEZ DE OSABA, Pablo (contrib.) (1983) *Historia de la música española: El folklore musical*, Alianza Editorial, 412 pp.
- LUPIÁÑEZ CASTILLO, Mariola & HOCES ORTEGA, Rafael (2016) "Ansiedad escénica y flamenco", *Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa*, Vol. 9, nº 10, 2016, pp. 5-9: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7653385>
- MACHIN-AUTENRIETH, Matthew (2016) *Flamenco, Regionalism and Musical Heritage in Southern Spain*, Taylor & Francis, 196 pp.
- MANUEL, Peter (1988) *Popular Musics of the Non-Western World. An Introductory Survey*, Oxford University Press, 287 pp.
- MARCO, Tomás (1993) *Spanish music in the twentieth century*, Harvard University Press, 261 pp.
- MARTIN, Tenley (2020) *Transnational Flamenco. Exchange and the Individual in British and Spanish Flamenco Culture*, Springer International Publishing, 296 pp.
- MÁXIMO LEZA, José (ed.) (2014) *Historia de la música en España e Hispanoamérica*, Fondo de Cultura Económica, pp. ¿?
- MITJANA, Rafael & ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio (1993) *La música en España (arte religioso y arte profano)*, Centro de Documentación Musical, Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, Ministerio de Cultura, 580 pp.
- MOREDA RODRÍGUEZ, Eva (2016) *Music and Exile in Francoist Spain*, Tylor & Francis, 216 pp.
- MOREDA RODRÍGUEZ, Eva (2017) *Music Criticism and Music Critics In Early Francoist Spain*, Oxford University Press, 177 pp.
- MORENO NAVARRO, Isidoro & AGUDO TORRICO, Juan (coords.) (2012) *Expresiones culturales andaluzas*, Aconcagua Libros, 323 pp.
- MORGAN, Robert P. (1994) *La música del siglo XX*, Ediciones Akal, 566 pp.
- PANESSI, Hernán (2022) *Rock en español. La guía definitiva: Un mapa frenético y las bandas fundamentales*, Ediciones Continente, 304 pp.
- PÉREZ ROMÁN, Francisca (2012) *Flamenco*, Tecla. *Revista de la Consejería de Educación en Reino Unido e Irlanda*, nº 1 (enero), 2012, pp. 13-18: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8035418>
- PÉREZ ZALDUONDO, Gemma (2013) *Una música para el "Nuevo Estado". Música, ideología y política en el primer franquismo*, Libargo Editores, 210 pp.
- PLIEGO DE ANDRÉS, Víctor (1994) *Claudio Prieto: música, belleza y comunicación*, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 184 pp.
- POHREN, D. E. (2005) *The Art of Flamenco*, Bold Strummer, 366 pp.
- RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Carmen (2021) "Entre lo flamenco y lo cubano: la composición para guitarra de Luis Soria Iribarne (1850-1935)", *Revista del Cenro de Investigación Flamenco Telethusa*, Vol. 14, nº 16, pp. 6-21: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7970786>
- RETANA, Álvaro (1966) *Historia de la canción española*, Editorial Tesoro, 520 pp.
- RIBERA Y TARRAGÓ, Julián & GARCÍA GÓMEZ, Emilio (2000) *La música árabe y su influencia en la española*, Pre-Textos, 236 pp.
- RODRÍGUEZ BALTANÁS, Enrique Jesús (1990) *Flamenco y literatura*, Alcalá de Guadaira, Sevilla, Guadalmena, s/p.
- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Joaquín Jorge (2020) *El pianista Joaquín Fuster: Rojasles 1894-Chicago 1953*, Grupo Editorial Círculo Rojo, 490 pp.
- RUBIO, Samuel & LÓPEZ DE OSABA, Pablo (1983) *Historia de la música española. Desde el ars nova hasta 1600.2*, Alianza Editorial, 301 pp.
- RUIZ, Nolo (2019) *Filosofía del flamenco: el flamenco como objeto de la Filosofía; la Filosofía como sujeto del flamenco*. Tesis doctoral drigida por Javier Hernández-Pacheco Sanz y Francisco Rodríguez Valls: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=233686>
- SALAÜN, Serge (2017) *Les spectacles en Espagne (1875-1936)*, Presses Sorbonne Nouvelle, 268 pp.
- SALAZAR, Adolfo (1982) *La música contemporánea en España - Volumen 10*, Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 357 pp.

- SANDOVAL, Gabriel (1986) *Flamenco et société andalouse*, Université de Toulouse-Le Mirail, Service des publications, 317 pp.
- SAVY, Corinne Frayssinet (1994) *Architectures du flamenco. De l'éthique à l'esthétique*, Thèse de doctorat, 656 pp.
- SOPENA IBÁÑEZ, Federico (1976) *Historia de la música española contemporánea*, Ediciones Rialp, 413 pp.
- SOPENA IBÁÑEZ, Federico (1976) *Historia de la música española contemporánea*, Ediciones Rialp, 413 pp.
- STAVANS, Ilan (2014) *Latin Music: Musicians, Genres, and Themes* [2 Volumes], ABC-CLIO, 923 pp.
- SUÁREZ-PAJARES, Javier (2005) *Joaquín Rodrigo y la música española de los años cuarenta*, Universidad de Valladolid, 430 pp.
- SUBIRÁ, José (1945) *Historia de la música teatral en España*, Editorial Labor, 214 pp.
- VARGAS-MACÍAS, Alfonso (2020) El flamenco en la ciencia y la ciencia en el flamenco, *Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa*, Vol. 13, nº 15, 2020, pp-4-4: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7649222>
- VELA DEL CAMPO, Juan Ángel (s.f.) *Historia de la música en España e Hispanoamérica: La música en Hispanoamérica en el siglo XX*, Editorial Fondo de Cultura Económica, pp. ¿?
- VELA DEL CAMPO; Juan Ángel & GÓMEZ MUNTANÉ, Carmen & TORRENTE ÁLVARO (2009) *Historia de la música en España e Hispanoamérica*, Editorial Fondo de Cultura Económica, 389 pp.
- VELASCO RODRÍGUEZ, Celia (2022) El flamenco y la intervención socioeducativa, *MLS Educational Research*, Vol. 6, nº 1, 2022, pp. 126-142: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8478434>
- VERA, Alejandro (2020) *The Sweet Penance of Music. Musical Life in Colonial Santiago de Chile*, Oxford University Press, 432 pp.
- VIÑUELA, Eduardo & MORA, Kiko (2013) *Rock around Spain. Historia, industria, escenas y medios de comunicación*, 264 pp.
- WASHABAUG, William (2021) *Flamenco. Passion, Politics and Popular Culture*, Taylor & Francis, 230 pp.
- Wolf, JOHANNES & ANGLÈS, Higinio (1949) *Historia de la música con un estudio crítico de historia de la música española*, Editorial Labor, 557 pp.
- ZAGALAZ CACHINERO, Juan & DÍAZ OLAYA, Ana María (2012) Distintos tipos de contacto entre jazz y flamenco: de la apropiación cultural a la fusión de géneros, en *Arte y movimiento*. Revista interdisciplinaria del Departamento de didáctica de la expresión musical, plástica y corporal, nº 7, pp. 9-19: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5638000>