

Cuyo Flamenco

Para hablar de flamenco hay que conocer sus raíces.

Esta será una breve reseña de su historia, hasta llegar su alcance en Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis) por Cristina García de Kotlik, Marisa Gil y Pamela Araya.

Raíces del FLAMENCO:

La aparición del arte flamenco tiene mucho que ver con el asentamiento de los gitanos en España, concretamente en Andalucía. Desde sus orígenes en el Rajastan (India) los gitanos van absorbiendo múltiples influencias musicales a lo largo de su largo viaje hasta la Península Ibérica, que finalmente fusionaran con el folclore andaluz de viejísimas resonancias orientales, un cancionero popular de amplia gama musical y estilística para inyectarle su racial eco, brotando de este cruce algo nuevo: el cante jondo. En el flamenco, tradiciones ancestrales, emociones profundas y una creatividad desbordante se dan la mano en una experiencia artística única. La innovación y el respeto a las esencias originales no son contradictorios y han conformado la evolución constante de este arte.

En el mapa de Andalucía, que reproducimos a continuación, se enmarca con un círculo la gran zona de desarrollo del flamenco más auténtico y gitano

Luego, el flamenco se esparció y fue inundando otras comarcas más extensas de España como Salamanca y Valladolid, Madrid, que con su carácter cosmopolita lo asimila todo sin olvidar que, siendo la capital de España, tiene más de meridional, de andaluza, que de norteña y Barcelona, centro importante de inmigración por su poderío industrial. Una gran masa de gitanos y de andaluces mantienen allí la llama del cante y del baile.

Períodos históricos fundamentales:

ETAPA PRE-FLAMENCA: Abarca un período de tiempo desde el siglo XVI, hasta el último tercio del siglo XVIII.

El único dato conocido por vía oral, hablaba sobre un arte muy antiguo que encontró su cuna en Andalucía, en la ribera del río Guadalquivir. A orillas de este río, se situó la más antigua civilización Ibérica, la de los Tartessos. Allí se instaló uno de los centros culturales más importantes de la historia, el Califato de Córdoba, donde Musulmanes, Judíos y Cristianos convivieron durante 800 años en una rica interrelación cultural de la cual se nutre el Renacimiento europeo. De todas esas antiguas culturas surge el sustrato del que se nutre el flamenco.

ETAPA PRIMITIVA: Se da este nombre al período comprendido entre el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX (1765-1860 aproximadamente).

Se considera que en él se comenzaron a estructurar, definir y divulgar los cantes flamencos fundamentales, tales como los romances o corridos, las tonás, las primeras seguiriyas y las soleares.

Cunas del Cante: Cantes a Palo seco ya que generalmente se cantan sin acompañamiento de guitarra.

EDAD DE ORO: Se da este nombre a la etapa comprendida entre la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del XX (1860-1910 aproximadamente). En 1901 contamos con las primeras documentaciones. Aparecen las primeras grabaciones.

Ésta época, que coincide con la existencia de los cafés cantantes, puede ser considerada como la Edad Clásica del flamenco, pues es la más importante de su historia en cuanto a la estructuración de estilos y a la proliferación de grandes intérpretes de los mismos. La aparición de los **cafés cantantes** supuso la definitiva profesionalización de los intérpretes flamencos, intensificó la rivalidad entre ellos y propició un desarrollo espectacular de sus formas expresivas. El baile adquiere un gran esplendor, siendo el mayor atractivo para el público. También se impulsó el uso de la guitarra, como complemento fundamental del cante y el baile.

Cabe destacar la figura de SILVERIO FRANCONETTI, divulgó los cafés cantantes siendo el cantaor de todos los palos flamencos distinguiéndose en la Seguiriya en los Café Cantantes.

EL FLAMENCO EN EL TEATRO

Etapa comprendida entre los años 1910 y 1955. El flamenco se traslada al teatro a partir de 1920. Se dicen que Silerio sacó el flamenco de las tabernas para llevarlo al café cantante y que Antonio Chacón lo llevó a los teatros. El Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922, con Manuel de Falla, quien intenta reivindicar la pureza, y la decadencia de los cafés cantantes, marcaron el comienzo de una nueva etapa del flamenco.

El nombre de ópera flamenca, que se populariza en este periodo, no tiene ninguna relación con la ópera que actualmente conocemos, y tampoco es debido a que se

trate de espectáculos de gran formato, sino que se debe simplemente a una razón tributaria por parte de los promotores de los espectáculos. Los empresarios que realizaban opera o espectáculos de carácter instrumental, sólo tributaban un 3%, mientras que el resto de espectáculos tributaban un 10%. Sin embargo, no fue un cambio radical, y de forma paralela a los espectáculos de gran formato, existían también el music-hall y las fiestas flamencas privadas en los reservados.

En ésta época, los espectáculos brindaban protagonismo a la interpretación de los cantes e innovaciones en el Flamenco como los fandanguillos y los cuplés aflamencados. Se incorporan muchos de los denominados cantes de ida y vuelta, con ritmos de origen americano como **guajiras, colombianas, rumbas, farruca, garrotín, vidalita, habanera o milonga**

Antonia Mercé “La Argentina”, creó la primera Compañía de Danzas, y coreografía piezas de compositores clásicos nacionalistas como Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla, además de crear espectáculos de inspiración popular como “El embrujo de Sevilla”.

Se produce una gran estilización de los movimientos del baile español y flamenco, para la elaboración coreográfica del baile. Manuel de Falla en 1915 compone “Amor Brujo”, para Pastora Imperio.

Federico García Lorca y Manuel de Falla.

EL RENACIMIENTO

Período comprendido entre 1955 y 1985 donde cobra nuevo impulso el flamenco, empezando con la publicación del libro *Flamencología*, escrito por Anselmo González Climent. Le siguen varios acontecimientos que van a influir en la renovación del flamenco, ya que el género tiene ahora unas estructuras para apoyarse, que es algo que no tenía antes, y es algo que va a mantener al flamenco vivo para siempre. Hay dos fenómenos importantes durante esta etapa: el tablao y el disco. El tablao es una modernización actualizada del antiguo café cantante

pero la diferencia entre los dos es que mientras que se solía escuchar flamenco en los café cantantes, puede haber de todo en los tablaos.

Otro elemento importante para la difusión del flamenco durante los últimos cuarenta o cincuenta años ha sido el disco, ya que hace posible contar con todo el caudal de voces flamencas desde Chacón o Manuel Torre hasta nuestros días. A pesar de la importancia del disco, no todos están de acuerdo con su bien, por ejemplo los llamados puristas, como Fernando Quiñones que decía: “El disco no es más que un acercamiento, jamás la realidad del cante, de su mundo emocional. Y según Pohren: “El flamenco verdaderamente grande sólo puede ser experimentado en la intimidad de las pequeñas juergas. Por último, es la etapa del Nuevo Teatro y los festivales que están subvencionados por la Consejería de Cultura del Gobierno Autonómico y se celebran en verano en muchas ciudades de Andalucía.

EPOCA CONTEMPORÁNEA

Período comprendido desde 1985 hasta la actualidad. Gran Revolución del baile y la guitarra. En el baile se introduce la utilización de nuevos instrumentos, como el cajón y la flauta travesa. En cuanto al cante y la guitarra, Camarón de la Isla y Paco de Lucía logran renombre y éxito. Desde los años 70 se viene generando una corriente de mestizaje, a veces debatida. Surgen numerosos encuentros entre músicos flamencos y de otros géneros como el jazz y el rock. A raíz de todo esto surgió el gran debate entre ortodoxos y heterodoxos, un conflicto que pone en evidencia la vitalidad de un género que no se resigna a estancarse en la repetición y que trata de abrirse caminos expresándose en multitud de formatos. Actualmente, las dos tendencias han sabido encontrar su lugar, aunque las disputas no se han acabado ni se acabarán, por el bien de un arte que, tras una larga historia a sus espaldas, sigue dando motivos para que el ciclo no se cierre. El flamenco es como Andalucía misma: una tierra que encuentra su razón de ser en la diversidad, un lugar donde conviven multitud de puntos de vista y donde todos sus habitantes son conscientes de que eso les enriquece

ARBOL EXPOSITIVO DE LOS CANTES MAS INTERPRETADOS
 (Sólo para facilitar una visión de conjunto)

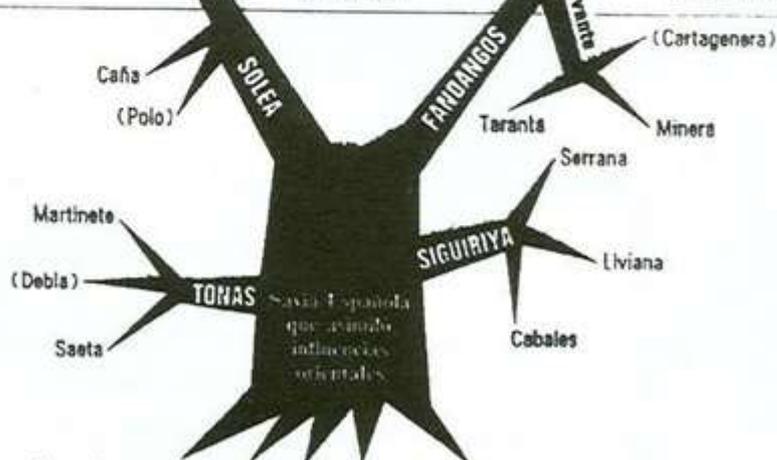
Sones Aflamencados

Flamenco

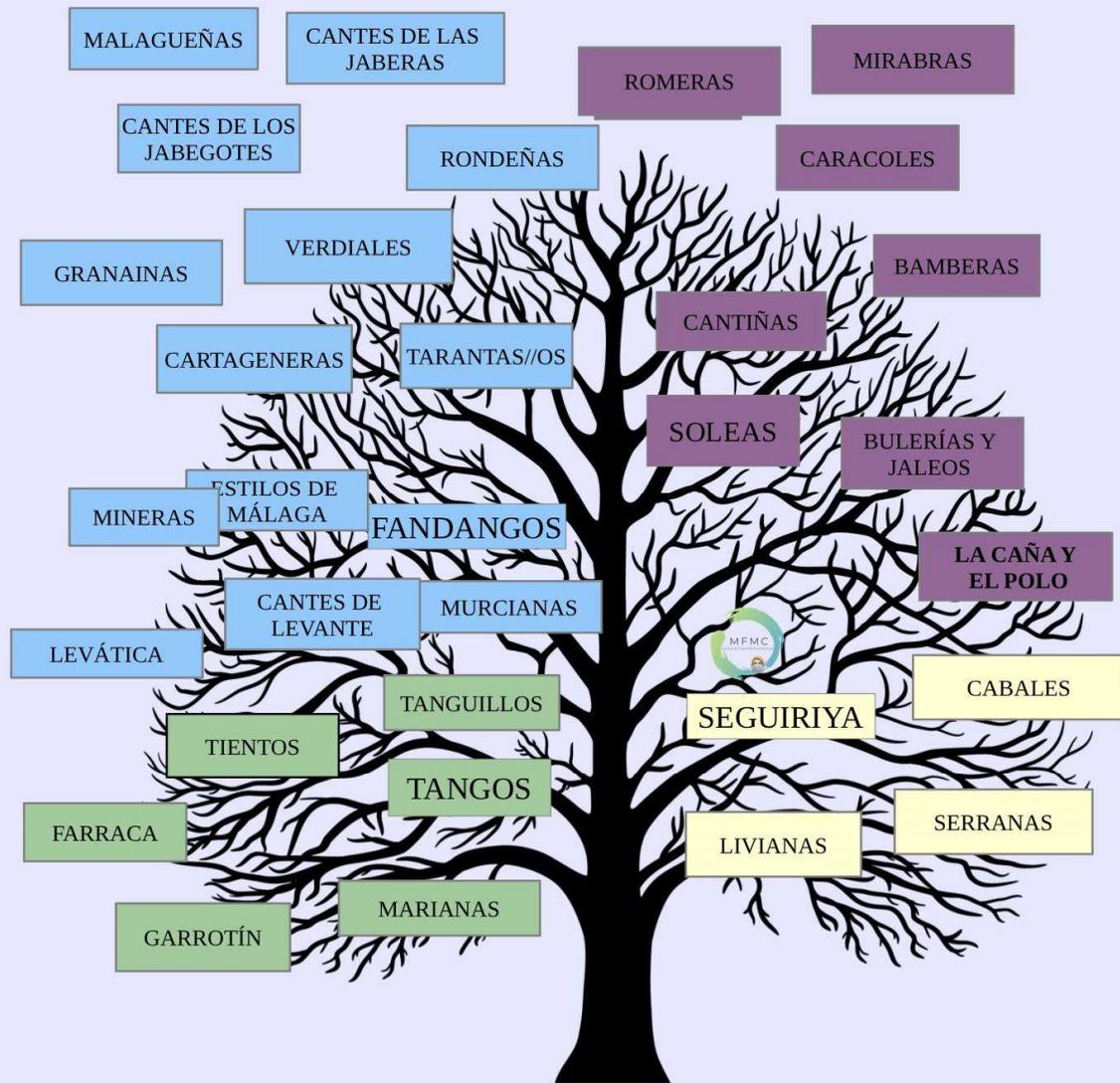

Jondo

Nota. Van entre paréntesis, los cantes que suelen interpretarse menos.

EL ÁRBOL DEL FLAMENCO:

Patrimonio Cultural y Artístico
de Andalucía

CUYO FLAMENCO

“Cuyo flamenco” es un sello de origen para una manifestación del patrimonio cultural inmaterial de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, enraizado en las costumbres de ese Crisol de razas que formaron Argentina y que quedó reflejado en el acervo de sus costumbres, gastronomía, modos de vida y en el arte que es la expresión más genuina de un pueblo. Así como el flamenco debe mucho al aporte de los gitanos, pero es mucho más que una expresión de la cultura gitana, el flamenco cuyano es ya algo que ha trascendido el aporte de los emigrantes españoles para enraizarse en la cultura de esta región como algo propio. Cabe destacar que merecen un capítulo aparte los cantes de ida y vuelta, algo que está recibiendo cada vez más atención.

Adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo metida” ... Es sin duda esa frase del pasodoble El inmigrante que popularizó Antonio Molina, la que mejor resume el sentimiento que da origen a este movimiento cultural con expresión propia.

Unos 150.000 andaluces emigraron a Argentina. Entre 1880 y 1930, la media porcentual sobre el total de españoles se situaría entre un 15% y un 20%. Proviene sobre todo de las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Málaga y se establecieron en su mayoría en Buenos Aires y La Plata, pero también en Tucumán, Salta, Mendoza y San Juan, que poseen un clima similar al de Andalucía, donde se dedicaron al cultivo de la vid y el olivo y a la producción de vino, también dedicándose a la horticultura

San Juan fue la provincia que más españoles recibió en tiempos de inmigración en proporción a su cantidad de habitantes. Así fue como en un poblado reducido, los extranjeros comenzaron a intercambiar experiencias de los diferentes lugares de donde provenían y comenzaron a agruparse creando instituciones que hasta el día de hoy son modelo en el país, (como la sociedad sanjuanina de socorros mutuos o el hospital español como se lo denomino que tanto aporte realizó a la comunidad). La parte social de las instituciones era

fundamental para todos los socios que de manera masiva acudían a compartir parte de lo que dejaban atrás. Comenzaron entonces a formarse estos centros en los que el canto, el baile y la música eran protagonistas. Varias generaciones crecimos escuchando las coplas, las mazurcas, los pasodobles de los abuelos y tantas otras expresiones. Las juergas flamencas pasaban de los patios de las casas a esos lugares de encuentro y luego a los escenarios para ser aplaudidos por miles de sanjuaninos que ya comenzaban a escuchar a diario la música de España.

Fue entonces, el flamenco, un cable a tierra para vivir en este pedacito de cielo como si fuera la España natal. Pocos recursos de información permitían en el momento actualizar las canciones, pero cada vez que un viajero retornaba era motivo de reunión para compartir lo nuevo que traía de la madre patria. Así fue como surgió una manera peculiar de adaptación del flamenco a las posibilidades de interpretación creando sin quererlo una distintiva manera de vivir el arte. Cuyo Flamenco además de una expresión artística genuina, es una forma de vivir, es un sentimiento, es la profesionalización de momentos que pasaron de estar en el interior de las casas de familia, en los patios, en los clubes donde los inmigrantes se reunían, con la nostalgia y en el recuerdo de esa España querida que dejaron atrás, para ponerlo sobre los escenarios con esas particularidades que lo caracterizan y que lo hacen tan nuestro. Cuenta en cada copla la historia de miles de almas. Trae a la memoria momentos de patios con flores, de paellas con empanadas, de asados con unas migas, de vino jerez con una tortilla de papas. Sabores, olores, arte... cultura cuyana de raíz española

Guitarristas, cantaores y bailaoras surgieron de este movimiento. La religión fue también motivo de encuentro. En el año 1995 el viaje de dos familias a España visitando Sevilla, retornan en el auto por una carretera

que no los llevo al sitio de retorno y perdidos en medio de la noche se detuvieron en un pueblo. No fue casualidad que Almonte fuera ese lugar de Huelva en el que abrazaron el amor a la blanca paloma trayendo toda su magia a tierra sanjuanina conformando una de las primeras hermandades internacionales del Rocío con grandes romerías con troperos y gauchos llevando a las mujeres caracterizadas con sus trajes de volantes y lunares, con las misas rocieras que hasta la actualidad los hijos de esos inmigrantes continúan realizando. Las saetas en Semana Santa se hacían sentir en el aire sanjuanino desde los balcones por donde pasaba un cristo adolorido. Festividades de cada pueblo eran motivo de reunión, las fallas valencianas, el día de Andalucía, los comienzos de las ferias de los pueblos, el intercambio de villancicos para fin de año con las rondallas de la provincia de Mendoza o los chascarrillos con las usanzas de cada pueblo como el de las Alpujarras que se asentó en Tupungato... No faltaban motivos para hacer en cada una de ellas un fortalecimiento de lo que hasta hoy se mantiene interpretado por nietos de esa generación de oro que nos dejó lo que hoy disfrutamos como un sello distintivo que resume en una forma cultural “Cuyo Flamenco”.

No solo recuerda, homenajea y reconoce a los que pasaron dejando esta pasión latente, sino que se intensifica con el aporte de la fusión de los géneros en la música, para crear con sus sonidos un espacio donde vibra el alma.

“Cuyo Flamenco” es la mejor manera de relatar la inmigración y sus aportes con el arte pero con estilo propio. Como sello de calidad.

Mendoza: Cercana a la provincia de San Juan, se estableció un puente de artistas que intercambiaban sus saberes además de disfrutar de este arte. En Mendoza se afincaron 4130 personas nacidas en España. Para Mendoza, entre 1895 y 1914 la tasa de extranjeros alcanzó el 31,8%, en 1885, inicia una etapa muy importante para la provincia, pues permitió la incorporación de nuevas áreas y productos para el comercio. En este contexto se produce en nuestra provincia un cambio en la estructura socioeconómica, pues de una economía de carácter extensivo se pasa progresivamente a una economía de carácter intensivo vid y frutales. Pero todos ellos venían con bagaje del espíritu andaluz. Cuyo Flamenco es un sentimiento que fluye en la sangre, que contagia y que se recupera ese sentir andaluz.

Algunos inmigrantes se asentaron en Luján como Don Felipe Andreu, murciano, que hizo mucho por mantener este arte. La familia Manzano cuyos hijos siguen el legado de su padre Don Ángel y mantienen en pie La Sociedad Española de Luján. Familia Blanco que trabajaron la tierra entre muchos más inmigrantes que hacen honor a sus raíces.

Otro grupo para destacar son los que se asentaron en Tupungato, que aún mantienen sus costumbres a través de sus canciones

En Tunuyán la mayoría se dedican al cultivo. En Rodeo del Medio y Rodeo de la Cruz el flamenco une a las familias y despliegan sus cantes. Grandes bodegas fueron fundadas por andaluces hoy engalanan a la provincia compartiendo el Camino del vino. También se fundó el hospital Español en la ciudad de San Rafael con su centro andaluz.

Cabe destacar los Luthier en Mendoza los hermanos Ortiz

¿Qué guitarrista flamenco no tiene una guitarra hecha por ellos?

También cantaban. Recordamos algunos ejemplares de Mendoza:

Miguel de Mendoza, María Reyes, Pepe el Gitano cantaba al estilo de Fosforito, José Antonio Morales, Chico Artez, Benjamín Iruela
Cantaor de Rivadavia

Antes se festejaba el 12 de octubre con un desfile donde se sentía el calor de la festividad, algunas de cuyas imágenes compartimos aquí, junto con otras fotografías para el recuerdo.

La Unidad: bandera Argentina, Española, guiadas por un gaucho con atuendo de folklore Sureño.

Carrusel vendimial : Camión representando consejo de residente españoles con el apoyo de Andreu

Las academias cumplían y cumplen un factor muy importante en el acervo cultural español.

Miguel de Mendoza bailaor

Pepe el Gitano

Benjamín Iruela, Beto Pelaez, Pepe el Gitano en el patio del Club Español

Manolo Gil y Daniel Moreno guitarristas