

El Flamenco y las Sevillanas

El flamenco es el folklore por antonomasia de Andalucía. Representa un conjunto de canciones, bailes y toques de guitarra que, a partir de un variado origen, fue desarrollado en la Baja Andalucía entre los gitanos (). El escritor Caballero Bonald en el texto de la introducción a la película “*Flamenco*” (1995) de Carlos Saura, señala lo siguiente:

El flamenco, tal como hoy lo conocemos, empezó a manifestarse a fines del siglo XVIII. Con anterioridad a estas fechas, todo hace suponer que sus formas primitivas fueron gestándose en la intimidad de ciertos reductos gitanos bajoandaluces. Puede decirse que hasta mediados del XIX no abandona el flamenco esa situación doméstica “semiclandestina” y hace su aparición en los primeros escenarios públicos.

La genealogía del flamenco enlaza con toda una serie de consecutivos aportes musicales. En términos estrictos, el flamenco supuso la cristalización de muy diversas herencias oriundas de ese inmemorial cruce de culturas latentes en el pueblo andaluz: salmodias hindúes y griegas, cantos gregorianos, melodías persas, jarchas mozárabes, endechas judías, tonadas moriscas, romances castellanos, sones africanos...

Todos estos ingredientes, sucesivamente refundidos en el crisol de las cadencias autóctonas andaluzas, dieron origen a una nueva estructura musical que ha llegado hasta nosotros con el nombre de flamenco. La paulatina diversificación de estilos no es sino una consecuencia más de esa inagotable capacidad innovadora que posee el flamenco, uno de los modelos expresivos de más libre adecuación a las necesidades creadoras del intérprete y uno de los fenómenos de la música popular más singulares del occidente europeo.

今日我們所熟知的佛拉明哥, 在十八世紀末期開始明顯成型. 世人推測在這段時期之前, 佛拉明哥最原始的形式是在南安達露西亞, 某些吉普賽人自成一格的世界中孕育出來的. 我們可以說, 在十九世紀中葉佛拉明哥最初躍上公開舞台之前, 它並沒有脫離這種區域性, 半地下式的形勢.

佛拉明哥的系譜是由一系列連貫的各種樂曲聯結而成. 嚴謹的說, 佛拉明哥是安達露西亞的村落中, 潛在而古老的文化交會點所遺留下來各種不同原始文明的結晶: 印度及希臘的聖歌, 羅馬教皇格里高里的史詩, 波斯的旋律, 伊斯蘭教徒領土上遺留的基督徒的輓歌, 猶太人悲切的小調, 摩爾人的歌謠, 卡斯提亞的短抒情詩, 非洲的民歌...

這所有的原素, 相繼的在安達露西亞本土的旋律的熔爐中不斷加工, 構成了一種新的音樂結構的起源, 以佛拉明哥這個名字呈現世人面前. 這種風格上緩慢的變化僅是佛拉明哥能夠取之不盡, 不斷推陳出新的廣大容量的一個結果, 是最能提供足夠的自由空間, 以配合藝術創作者詮釋的需要的表現方式之一, 也是西歐各種最獨特的民間音樂的其中之一.

(Anita 周思齊譯)

[\(Historia y palos del flamenco\)](#)
[\(Vocabulario del flamenco\)](#)

Tipos de flamenco

A veces la palabra “flamenco” se aplica como sinónimo de gitano. *Tal vez* la primera referencia a dicho arte *sea* la que hace el escritor Cadalso en sus *Cartas Marruecas* (1774) en donde describe una fiesta gitana. Hay los siguientes [palos](#) de flamenco:

a) Caña Seguiriyas Martinetes Saeta Romanzas Soleares	
b)	
c) Tangos Tientos Bulerías	
d) Fandangos Fandanguillos Malagueñas Rondeñas Granáinas	
	Zambra
e) Alegrías caracoles, ...	
f) <i>de origen americano:</i> peteneras guajiras tanguillos Rumba	
g) <i>para bailar:</i> Farruca tarantos guajira tanguillo Sevillana	

La estructura del cante flamenco se basa en el uso de las posibles estrofas:

copla o cuarteta de romance (8-, 8a, 8-, 8a)	redondilla o serventesio (8a, 8b, 8b, 8a)	seguidilla 7-, 5a, 7-, 5a, (5b, 7-, 5b)
Los ojitos de claveles que me dio un sevillano. Qué bonito(s) y qué bien que huele(n), por la mañana temprano.	Rosa(s) de pitimíní, cuatro o cinco en un ramito, cuatro o cinco en un ramito, rosa(s) de pitimíní.	A Betsabé en el baño, la vio Rey David. No quedó tan prendado como yo de ti. ----- Hubo misterio, en la carta de Hungría, seguro y fiero.

Al cantar una copla, redondilla o seguidilla, hay que distinguir cuatro momentos:

- El **temple**, o las pruebas que hace el cantaor para acoplar su voz y la guitarra.
- La **salida**, que está constituida por un “¡Ay!” previo.
- Los **tercios**, cada una de las frases musicales, coincidan o no con los versos.
- La **caída**, es la cadencia final, por lo común muy ornamentada.

Las sevillanas

Las sevillanas, en realidad no pertenecen a ninguna de las grandes familias de los palos del flamenco, pero representan el cante folclórico más *aflamencado* de toda Andalucía. La sevillana habría tenido posiblemente en sus orígenes el modelo de la seguidilla manchega, aunque después se enraizó totalmente en el pueblo andaluz. Se les considera *aflamencadas* porque incorporan en su baile numerosos movimientos y posturas () de los diversos palos del flamenco.

Las sevillanas es un tipo de arte que sigue evolucionando. Es un arte anónimo y solamente han aparecido algunos nombres recientemente. La primera bailarina que cantó en un teatro, y que hizo las primeras grabaciones, fue la Argentinita. Posteriormente La Niña de los Peines dio nueva vida al cante flamenco, y en la actualidad son famosos Camarón de la Isla, Rocío Jurado, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, el grupo Raya Real, Manzanita, etc. Entre los más famosos danzarines del momento se encuentran Cristina Hoyos y Adrián Galia¹.

¹ En 1999 la editorial Salvat empezó a editar una colección de vídeos sobre flamenco titulada *Sentir Flamenco, de la mano del gran bailador Adrián Galia*. De la primera, entrega sobre “Sevillanas”, hemos tomado información para estas notas.

Partes de una sevillana:

A veces cada una de las coplas representa las secuencia de la relación amorosa:

- a) El **encuentro**: En la primera sevillana el hombre descubre a la mujer que le atrae. El movimiento de esta sevillana está compuesto de una serie de pasadas que buscan la seducción.
- b) La **seducción**: En la segunda sevillana la mujer es la que pasa principalmente al lado del hombre. El “juego de miradas”, frente a frente (), concentra el sentido seductor. Tras aceptarse () hay unos pasos de vals en los que ambos pasean cogidos de la mano simbólicamente.
- c) La **pelea**: En esta sevillana, tras los primeros movimientos, los bailarines cambian su actitud y sus miradas se vuelven frías y despectivas (). Aunque se ignoran el uno al otro, el hombre se resiste a () perder a la mujer. El zapateado () representa la discusión y la pelea.
- d) La **reconciliación** (): Empieza con un paso de vals. Los bailarines vuelven a mirarse fijamente en los “careos” (), y luego la expresión se vuelve dulce y amorosa. En la vuelta final van cogidos de la cintura () para demostrar su amor.

Tipos de sevillanas

Las sevillanas están pensadas para ser bailadas en las fiestas, siendo las más famosas las de la **Romería del Rocío** y las de la **Feria de Abril**. De ahí que muchas de las letras de las sevillanas aluden () a dichas fiestas. En el caso de la segunda el escenario es la calle, el recinto ferial, las casetas, las guitarras, el alcohol, etc. Los grupos que comúnmente se hacen son los siguientes:

- a) **Rocieras**: Se refieren a las que tienen por tema la romería del Rocío (en Almonte, Huelva). En éstas la temática principal es la **Virgen** del Rocío, el **camino** que va de Sevilla al Rocío, salpicado de **marismas**, la gente, es decir los **romeros**, y las **carretas** limpias y engalanadas con flores, en las que la gente hace el recorrido de dos o tres días².
- b) **Boleras**: Son las que continúan la escuela de baile de boleros español, y que empezaron a diferenciarse hacia el siglo XVIII.
- c) **Corraleras**: Son las que se bailan en los corrales, o patios interiores de una manzana de casas. El corral también ha sido en la tradición española el lugar en donde se escenifica y representan obras de teatro. Por eso, estas sevillanas eran las que reunían a familias vecinos y amigos en la celebración de fiestas.
- d) **Bíblicas**: La representación de la temática bíblica manifiesta tanto la religiosidad del pueblo andaluz, como su capacidad de adaptar temas trascendentales a la fiesta y al jolgorio.

Ejemplo de sevillanas bíblicas:

² Curiosamente no existe un grupo de “sevillanas **abrileras**”.

1. La vio Rey David

La vio Rey David, la vio Rey David...,
La vio Rey David.
La vio Rey David a Betsabé en el baño,
La vio Rey David, a Betsabé en el baño.
La vio Rey David, ...
No quedó tan prendado como yo de ti,
No quedó tan prendado como yo de ti.
Hubo misterio en la carta de Hungría [=Urías],
Hubo misterio en la carta de Hungría [=Urías],
seguro y fiero

2. Venció a Holofernes

Venció a Holofernes, venció a Holofernes,
venció a Holofernes, ...
Cuando la hermosa Judith, venció a Holofernes
Cuando la hermosa Judith, venció a Holofernes,
Venció a Holofernes...
Lo venció con caricias, no con desdenes, ...
Lo venció con caricias, no con desdenes, ...
Supo cortarle la cabeza del cuello, ...
Supo cortarle la cabeza del cuello
y degollarle.

3. Dalila infame

Dalila infame, Dalila infame, ...
Dalila infame,
Mientras Sansón dormía, Dalila infame...
Mientras Sansón dormía, Dalila infame.
Dalila infame...
Los hilos de la fuerza supo cortarle, ...
Los hilos de la fuerza supo cortarle.
Sirva d' aviso, sirva d' aviso, ...
Sirva d' aviso: que a mayor confianza,
mayor peligro.

4. Absalóm presumía

Absalóm presumía de sus cabellos,
de sus cabellos.
Absalóm presumía de su cabellos.
Absalóm presumía de su cabellos.
De sus cabellos...
Que no le competían ángeles bellos,
Que no le competían ángeles bellos.
Sirva d' aviso, sirva d' aviso,
Sirva d' aviso: que sus cabellos fueron
su precipicio.

國王大衛

看見了，看見了，
他看見了。
國王大衛看見了沐浴中的貝莎蓓，
國王大衛看見了沐浴中的貝莎蓓，
他看見了。
沒有人像我對你如此著迷，
沒有人像我對你深深愛慕。
在烏里亞斯的信中，
隱含著一個秘密，
暨安全又殘忍的秘密。

胡迪與荷洛菲內

征服了，征服了，
她征服了。
當美麗的胡迪，擊敗了荷洛菲內，
當美麗的胡迪，擊敗了荷洛菲內，
當她征服她的敵人時，
她是用輕柔的愛撫，而非輕蔑的態度，
來擊敗她的強敵---荷洛菲內。
她要砍斷他的脖子，
取下他的項上人頭
他的項上人頭。

達禮拉

可恥的，卑鄙的，
達禮拉。
只要參孫一睡著了，可恥的達禮拉，
只要參孫一睡著了，可恥的達禮拉，
愈形卑鄙。
用那柔韌的繩子，勒斷他的脖子，
用那柔韌的繩子，取走他的首級，
給參孫一個忠告、一個建議：
你愈滿懷自信，
欲身陷危險。

押沙龍

押沙龍炫耀著他的秀髮，
烏黑的秀髮
押沙龍炫耀著他的秀髮
柔亮的秀髮
他的長髮
就連美麗的天使，
也比不上，自慚形穢
但給押沙龍一個忠告，
當你的頭髮掉光時，
也是你毀滅的時刻。

Estructura de las sevillanas

La sevillana tienen un ritmo terciario y un compás de 3 por 4 (al igual que el vals). El baile está compuesto de siete coplas, aunque con el tiempo han acabado por bailarse solamente las cuatro primeras. A su vez, cada copla está dividida en tres partes. Lo cual podemos intentar relacionarlo en la sevillana anterior.

Vestido típico para bailar sevillanas

Mujer: traje de faralaes: con lunares, volantes, corte entallado para realzar la figura femenina, peineta, claveles en el pelo, pendientes de coral y mantón de Manila.

Varón: Pantalón de montar a caballo, bota campera, fajín, chalequillo corto, camisa con chorreras, sombrero cordobés.

ROSA DE PITIMINÍ³

Rosa(s) de pitiminí,
cuatro o cinco en un ramito,
cuatro o cinco en un ramito,
rosa(s) de pitiminí.
Olé, olé, olé, olé, ...

Rosa(s) de pitiminí.
Cuatro o cinco en un ramito,
cuatro o cinco en un ramito,
se las tengo que poner,
olé, olé, olé, olé, ...
Se las tengo que poner
a San Antonio bendito.

Con el leré, leré, leré, ...
Los ojitos de claveles
que me dio un sevillano.
Qué bonito(s) y qué bien que huele(n),
por la mañana temprano.

³ Posible interpretación literal del significado del texto: “Le tengo que poner a San Antonio bendito (= patrón de los animales) un ramito de cuatro o cinco rosas de pitiminí, acompañadas de los “ojitos de claveles” que me dio un sevillano. Qué bonitos y qué bien huelen (los claveles), por la mañana temprano (=recién cortados)”.

Difusión del flamenco en Taiwan

《生活藝術教室》
佛拉明哥舞蹈 許金仙女教授指導
 09/04~10/23 8堂課, 5000元
 每週三 A班14:30-16:00
 B班19:00-20:30

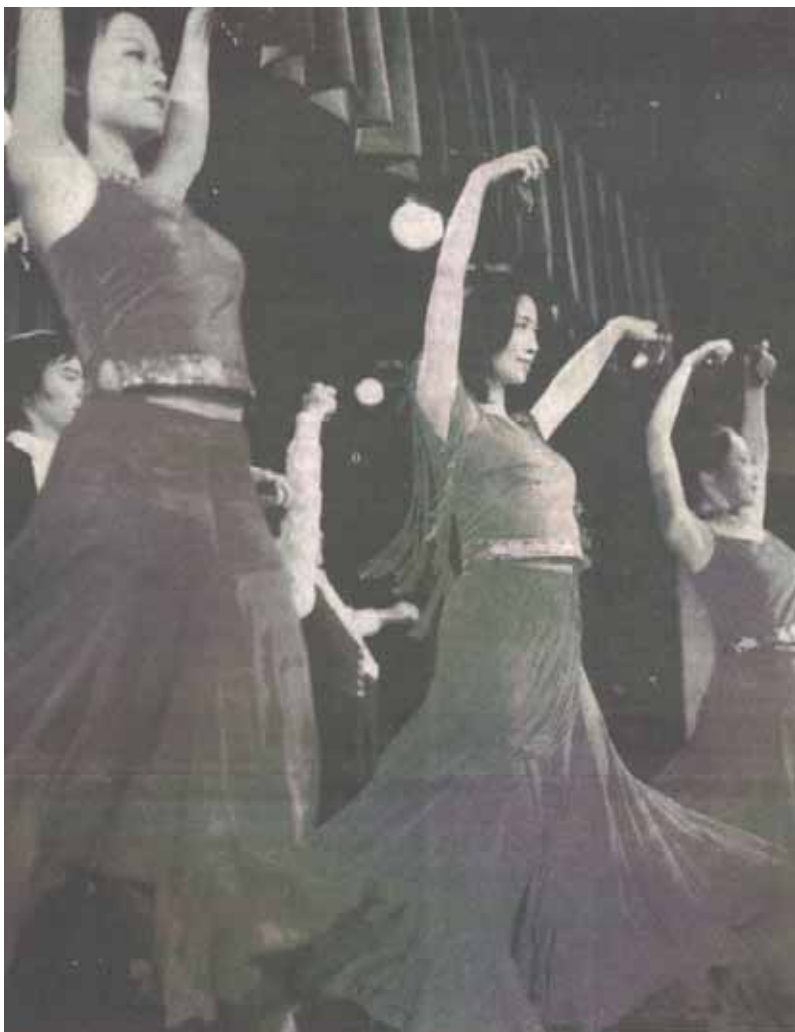
日本人說:「懂得欣賞西班牙舞蹈,才懂得
 上世紀流行!」本課程由西班牙皇家舞蹈
 學院的「中國第一人」大師級教授親自指導,
 傳授正統佛拉明哥技巧,並將於課程中介紹
 西班牙藝術文化,不限年齡性別,完全無舞
 蹈基礎。

踢踏舞 薛英嫻老師指導
 入門班08/31-11/09,每週六19:30-20:40
 技巧班06/29-10/05,每週六18:00-19:10
 10堂課, 4000元

彩妝藝術講堂 朱正生老師指導
 9/7-11/12,每週六14:00-16:00
 8堂課, 5000元

國際標準舞 劉漢麗、葉榮裕老師指導
 10/13-12/8,每週日17:00-18:30
 8堂課, 3700元

El flamenco ha tenido en los últimos años una gran difusión por todo el mundo. En Oriente, y especialmente en Japón, han proliferado los grupos de flamenco, así como escuelas de guitarra española, etc. A la izquierda podemos ver a la bailarina taiwanesa Hsu Chin Sien Nee (**Flor de Loto**) profesora de flamenco en Madrid y Taipei.

A finales del año 2000 también aparecía en la prensa el grupo amateur taiwanés de flamenco **Mihuo**, aunque pueden encontrarse muchos otros.

Mihuo Flamenco Dance Troupe will perform at National Taiwan Arts Education Institute on November 13 and 14. See Dance.