

La internacionalización del flamenco desde la universidad

Mario de la Torre Espinosa

Becas de investigación del Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya. 2015

PRODUCTO
Observatorio
Cultural

ATALAYA

Nº 73

Becas de Investigación

BE

Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya - Beca de investigación

INFORME

LA
INTERNACIONALIZACIÓN
DEL **F**LAMENCO
DESDE LA UNIVERSIDAD

por Mario de la Torre Espinosa

mtorre@correo.ugr.es

ÍNDICE

1.- Introducción.	p. 2
1.1.- El flamenco, patrimonio universal.	p. 3
1.2.- La universidad como institución divulgadora.	p. 5
2.- Programas universitarios de internacionalización del flamenco.	p. 9
2.1.- Panorama de las universidades andaluzas.	p. 10
2.2.- El programa Flamenco en Red.	p. 14
2.3.- El Proyecto de Internacionalización de la Enseñanza Oficial del Flamenco	p. 18
3.- Conclusiones.	p. 22
4.- Bibliografía.	p. 24

1.- Introducción.

La universidad pública tiene en la labor de difusión uno de sus pilares básicos identitarios. Se constituye en un importantísimo agente a la hora de dar visibilidad, de forma rigurosa y académica, a los avances producidos en diferentes campos de estudio, procediendo a ejercer un poder de legitimación sólo al alcance de instituciones tan consolidadas y prestigiosas como ésta.

El trabajo que ha venido desarrollando tradicionalmente en pos de dar visibilidad a discursos no hegemónicos a través de la puesta en marcha de programas de diversa índole -cursos, seminarios, simposios, congresos...- ha visto en los últimos años cómo la implantación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación se constituía en un decisivo acicate para explotar el carácter transnacional de la formación universitaria, posibilitando la expansión del conocimiento hasta límites inexplorados hasta el momento. Con el aprovechamiento de estas nuevas herramientas tecnológicas se ha logrado así arribar a ámbitos y contextos socioculturales hasta este instante difíciles de alcanzar, posibilitando de esta manera que discursos antaño localistas adquieran una dimensión universal.

El flamenco ha sido uno de los grandes beneficiados en este proceso. Frente a los peligros y los presagios agoreros de los contrarios a la globalización, este arte genuino español ha visto cómo toda su riqueza lograba ser exportada sin cortapisas, logrando penetrar en países y marcos culturales en principio aparentemente ajenos por completo al carácter hispánico. El valor universal del flamenco era así puesto en un primer término logrando agraciarse las simpatías, o incluso la devoción, de ciudadanos de todo el mundo, donde el flamenco ha encontrado su sitio como un lenguaje más allá de su valor nacional.

La universidad, atenta siempre a las necesidades sociales y a los flujos de pensamiento y de opinión, ha actuado como un resorte para favorecer la propagación de este arte, logrando dotar de rigor académico a su análisis a través de la publicación de monografías o la celebración de simposios. Ya la mera inclusión del flamenco en los

planes de estudios de educación superior suponía un gran avance dado el creciente carácter internacional del alumnado de las universidades, ejerciendo estos como "evangelizadores" de este arte por todos los rincones del planeta.

1.1- El flamenco, patrimonio universal.

El flamenco es un género musical de creciente y reconocido prestigio en el ámbito internacional. En su éxito, a su exotismo se suma la calidad indudable de una serie de artistas que en el siglo XX y lo que llevamos del XXI han difundido este arte más allá de lo que a comienzos del siglo pasado se hubiera podido prever. Si bien el canto y el toque han sido los aspectos más conocidos del flamenco, no es menos cierto que el baile se ha convertido en una de las manifestaciones flamencas más exportadas, logrando hitos en centros de la reputación del Metropolitan Opera House de Nueva York o del Teatro de la Ópera de París. El espectáculo flamenco se ha convertido así en uno de los géneros más reclamados del siglo XXI entre ciertos sectores, algo a lo que la crítica académica no ha sido ajena.

El presente trabajo de investigación¹ pretende recoger la labor realizada desde las universidades andaluzas para internacionalizar el flamenco, para comprobar si han actuado con la vista puesta en torno a dos objetivos: difundirlo como forma de ocio cultural y, al mismo tiempo, como legítimo objeto de estudio académico. Nuestra hipótesis de partida es que la universidad es una institución con la capacidad suficiente para exportar la importancia y la valía de discursos locales como el flamenco al destacar su carácter universal, logrando actuar como un auténtico resorte para su reconocimiento fuera de nuestras fronteras.

En este informe se pretende recopilar y compendiar la labor que desde las universidades andaluzas se está llevando a cabo para promocionar y dar a conocer el flamenco en el resto del mundo. Para ellos tomaremos como objeto de investigación

¹ Este trabajo se ha realizado gracias a una beca de investigación dentro del programa conjunto del Observatorio cultural del Proyecto Atalaya para el año 2015, y ha sido llevada a cabo entre mayo y junio de ese mismo año.

principal la labor realizada desde la Universidad de Cádiz mediante el curso Flamenco en Red Superior, integrado dentro del proyecto Flamenco en Red, y que gracias a las posibilidades de difusión de Internet favorece el acceso a modalidades de formación *on-line* esenciales para el acceso a esta plataforma educativa. Así, el flamenco es llevado desde el ámbito universitario a todos los rincones del planeta, alcanzando una compleja y exhaustiva diseminación de este género gracias a todas esas experiencias educativas.

Pero esto sólo sería un primer paso en este proceso de expansión de esta manifestación cultural, ya que entre los programas más recientes se encuentra un proyecto de creación de titulaciones oficiales de flamenco fuera de España. Viene así esta iniciativa a continuar la última etapa del desarrollo histórico del flamenco según lo definido por Gerhard Steingress (2007), aquella que a partir de 1979 se imbuje la lógica de la globalización y la hibridación transcultural, produciéndose la integración de este arte en el contexto de la industria musical global.

Como punto de partida tomaremos el Proyecto Cultural Atalaya, coordinado por la Universidad de Cádiz y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), y que bajo el patrocinio de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, se ha configurado en una plataforma de indudable éxito a la hora de aunar investigación, planificación, gestión y organización de eventos de una forma coordinada. Proyectos como Flamenco en Red han demostrado su eficacia a la hora de producirse la transferencia de todo este trabajo académico a la sociedad. Iniciativas como la de "Internacionalización de la Enseñanza Oficial del Flamenco" son indicativas de cómo se ha iniciado una transcendental línea de trabajo para la divulgación de la cultura andaluza desde el ámbito universitario y, con el flamenco como estandarte, cómo cuenta con amplias expectativas de desarrollo en diferentes direcciones.

Las tareas que llevaremos a cabo serán las siguientes:

- Búsqueda e identificación de los diferentes programas desarrollados desde las universidades andaluzas para promocionar el flamenco en todo el mundo, con especial atención a la labor emprendida dentro del Proyecto Cultural Atalaya.
- Recopilación y clasificación de estas experiencias formativas y divulgativas, con una descripción de las actividades y objetivos de cada una de ellas.
- Análisis del proyecto Flamenco en Red.

- Redacción del trabajo de investigación. Abordaje del estado de la cuestión y elaboración de conclusiones preliminares.

1.2- La universidad como institución divulgadora.

La universidad ha logrado hacerse a lo largo de los años con una importancia que trascendía el ámbito estrictamente académico para constituirse en un elemento clave en la configuración de las sociedades. El papel que desempeña actualmente ha sido fruto de su propia reorientación, sumando a su carácter investigador y académico una labor divulgadora (López, 2011:64) hasta hace poco minusvalorada, produciéndose el establecimiento de una inextricable red de asociaciones entre estas funciones aludidas. La creación y la enseñanza del conocimiento ha visto cómo su difusión, más allá de la institución académica, se convertía en un requisito esencial para la universidad del siglo XXI, constituyéndose en un ente social de importancia crucial en la configuración de las dinámicas sociales contemporáneas.

El ámbito extrauniversitario era pues señalado como espacio de acción de estas instituciones, concienciadas en la importancia de la transferencia de conocimiento como un valor añadido. La sociedad no sólo se beneficiaba de forma más o menos diferida e indirecta de los avances logrados desde la investigación y sus programas de I+D+i, sino que comenzaba a ver cómo la universidad ideaba y llevaba a cabo proyectos pensados directamente para la ciudadanía, produciéndose una nueva relación de fructíferos resultados. Se lograba así una sociedad con un protagonismo inusitado, más rica y participativa, e involucrada, como agente dinamizador, en los procesos de cambio social.

Apuntaban Roberto Escobar y Enrique Sáez, en un temprano artículo a colación del papel de las universidades en el desarrollo sociocultural de su entorno, una serie de herramientas que actuaban como reflejo de esta labor de difusión cultural. A pesar de la distancia espaciotemporal de este estudio -realizado en la Universidad de Chile entre 1985 y 1987- nos sirve de punto de partida para mencionar algunas líneas maestras que desarrollaremos en este trabajo. Hay que señalar que algunos de estos agentes resultan

anacrónicos, pero solventaremos este carácter viendo la deriva de la educación superior en el siglo XXI, en un entorno global y altamente tecnologizado. Los agentes de comunicación y acción social los encontramos:

- a) en la docencia, por la eficiencia de la transmisión cultural recíproca profesor-alumno.
- b) por el tipo y amplitud de sus bibliotecas y colecciones y la intensidad de su uso.
- c) por la actividad artística que proyecta valores y símbolos del subconsciente colectivo.
- d) por las publicaciones que fijan el pensamiento y la creación.
- e) por los diferentes tipos de relación entre la universidad y personas de la Región.
- f) a través de radio, televisión y otros medios con los cuales la universidad se dirige a toda la población intra y extramuros. (1987:69)

La docencia sigue constituyendo la principal actividad difusora del conocimiento, si bien antes la acción se realizaba de forma exclusivamente presencial limitando su alcance debido a ciertas restricciones obvias. Este método conllevaba una reducción inevitable del número de alumnos por la imposibilidad de una gran parte de estudiantes de acudir a ciertas universidades por problemas de distancia geográfica. El económico era otro de esos inconvenientes principales, al requerirse ciertos ingresos para poder subsistir en ambientes alejados del hogar familiar, sustento principal de los estudiantes españoles. Pero si bien esto acabó siendo paliado por la proliferación de universidades por toda España entre otras razones, este inconveniente terminaría de ser resuelto con la aparición y desarrollo de internet y la creación de programas dentro de las universidades para formación en modalidad no presencial u *on-line*, creándose un nuevo tipo de relación docente de beneficiosos resultados. No sólo se favorecía el acceso de los estudiantes a las universidades -se salvaba el problema de la ubicación geográfica así como se reducía significativamente el coste económico- sino que se abrían las puertas a una internacionalización de la educación superior, habilitándose programas de alcance mundial, de los que en la segunda parte estudiaremos un caso.

En segundo lugar las bibliotecas crecían exponencialmente al crearse no sólo redes de bibliotecas universitarias, sino que además una parte ingente de sus fondos comenzarían a ser digitalizados o bien producidos directamente en formato electrónico, permitiendo el acceso a un volumen bibliográfico hasta ese momento muy dificultoso -cuando no imposible- de acceder. La idea de un repositorio documental universal se acerca cada vez más, y los provechosos programas de cooperación bibliotecaria están

siendo de una gran eficacia para que el conocimiento circule libre y sin demora, favoreciendo el avance del conocimiento en todas sus vertientes.

También hemos podido comprobar cómo la universidad se ha constituido en no sólo una sede para llevar a cabo actividades culturales, sino también en un promotor de importancia capital, desarrollando muestras y exposiciones que han dado buena cuenta de la riqueza cultural universal, posibilitando un acercamiento en la mayoría de los casos riguroso al ciudadano, y logrando unos beneficios indiscutibles. Dentro de esta labor productora hay que entender también el trabajo realizado desde las revistas académicas así como desde las editoriales universitarias, algo que ha posibilitado que cierto conocimiento logre ser divulgado con un mayor rendimiento y eficacia. En esta difusión los medios de comunicación de masas, con internet a la cabeza, se han convertido en el altavoz y aliado primordial de la universidad, posibilitando la creación de nuevas relaciones con la ciudadanía.

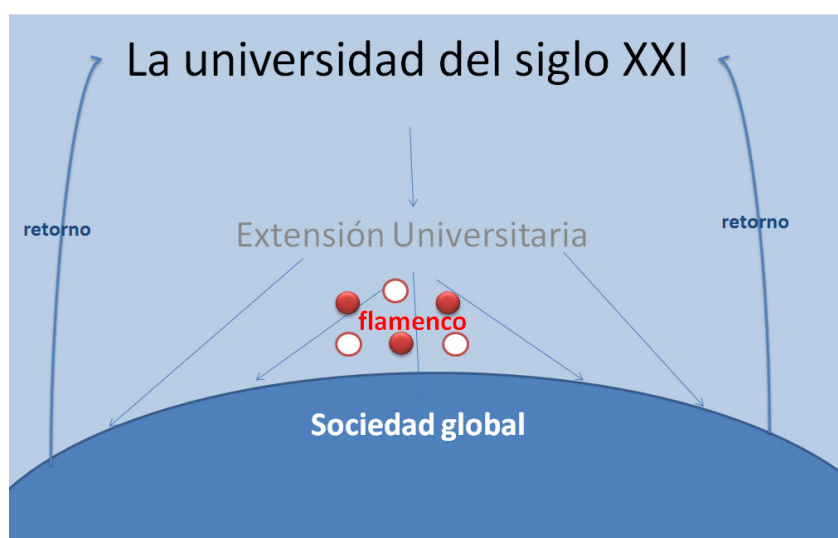

Figura 1.

Lo que sí queda claro es que para llevar a cabo este trabajo es necesario un proceso de internalización de "la cultura como parte integral del quehacer académico cotidiano para coadyuvar al desarrollo de la comunidad universitaria y de las comunidades del entorno a las cuales se debe" (Navarro Benítez, 2004:84). La asimilación de estos presupuestos permitirá la asunción de los principios básicos rectores a la hora de acometer la defensa de la universidad como actor clave en la dinamización sociocultural, desempeñando la "tercera misión" de la que habla el

catedrático Eduardo Bueno Campos (2007), la de cumplir con un compromiso social en una universidad emprendedora. Y a este respecto los servicios de extensión universitaria se convierten en herramientas esenciales para llevar a cabo este principio.

2.- Programas universitarios de internacionalización del flamenco.

Dentro de este marco de actuación expuesto, el flamenco se ha visto beneficiado por las iniciativas que desde el ámbito universitario, y especialmente en Andalucía, se han ido llevando a cabo en los últimos años. La presencia de cátedras de flamenco en diferentes universidades, así como la celebración de seminarios y/o congresos además de la publicación de numerosas monografías y artículos académicos, han tenido una importancia crucial. Vienen a ser estos casos muestras de la responsabilidad social de la institución universitaria con el entorno inmediato.

El flamenco, como discurso cultural, es identificado como una de las señas de identidad de lo andaluz. Tras la promulgación de la Constitución en 1978 se abría la puerta a la creación de autonomías, y Andalucía seguiría el ejemplo de comunidades históricas como Cataluña o el País Vasco. Con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía en 1981 no sólo se daría legitimidad política a sus instituciones, sino que además urgiría la configuración de una identidad nacional que diera consistencia a este fenómeno. Entre el amplio mosaico de referentes culturales que coadyuvarían a la definición de su idiosincrasia, el flamenco se constituía en uno de los elementos más genuinos de la región, algo que desde las instituciones será impulsado, con la propuesta de su inclusión en el listado del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad como principal acción valedora de este arte ante el panorama internacional.

El flamenco vería así refrendado su estatus como forma cultural legítima para los estudios académicos, algo que la universidad ya venía desarrollando desde hacía años. Un ejemplo de ello, y fuera del ámbito andaluz, lo constituyen los Encuentros Pensar el Flamenco² llevados a cabo por la unidad de actividades culturales de la

² Estos encuentros, iniciados en 2008, tienen como promotor a Ekhi Ocaña, director del Coro y Orquesta de la Universidad de Navarra. En su última edición, celebrada entre el 18 y el 21 de mayo de 2015, se homenajeó al fallecido Paco de Lucía con un concierto a cargo de su sobrino Antonio Sánchez acompañado por algunos de los miembros del grupo de Lucía en los años setenta. Además se organizó la conferencia de Ekhi Ocaña titulada "El flamenco antes y después de Paco de Lucía" y la del musicólogo

Universidad de Navarra. Vienen a constituirse en un ejemplo de cómo esta forma cultural adquiere una condición universal capaz de traspasar su condición de música folclórica para constituirse en una de las muestras más vivas de la tradición, acaparando así el interés no sólo de aficionados, sino de académicos de toda índole desde un punto de vista interdisciplinar: antropología, música, artes escénicas, danza, etc...³

2.1- Panorama de las universidades andaluzas.

Las universidades andaluzas han visto la necesidad de poner en marcha programas que contribuyesen a difundir el flamenco. El flamenco ha ido encontrando acomodo tanto en los programas docentes de diversas titulaciones como en la creación de actividades de diversa índole (congreso, seminarios, cátedras, grupos de investigación...), beneficiándose de una opinión cada vez más generalizada de la necesidad de que sea tratado con la seriedad y todo el rigor exigible y reclamado desde diferentes sectores del mundo de la cultura.

La Universidad de Sevilla, por ejemplo, creó el programa de doctorado titulado "Estudios Avanzados de Flamenco: Un análisis interdisciplinar". Con la participación de los departamentos de Didáctica de la Lengua y la Literatura y F.I., de Antropología Social, de Matemática aplicada 2, de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura, y el de Lengua española, Lingüística y Teoría de la Literatura, se constituiría en un referente claro en los estudios universitarios al posibilitar el acceso a estos

Faustino Núñez bajo el título de "Francisco Sánchez, el coloso de Algeciras". Estos encuentros contaron además con la proyección del documental *Paco de Lucía: la búsqueda*, del hijo del aclamado guitarrista,

³ A pesar del indiscutible carácter andaluz del flamenco no debemos reducir a ningún ámbito geográfico a esta manifestación artística. La presencia de grandes nombres actuales del cante como Miguel Poveda o Mayte Martín, ambos de Cataluña, vienen a demostrar la deslocalización de este discurso cultural. Lo mismo podríamos decir de la región de Murcia, con el Festival del Cante de las Minas como cita flamenca clave y de periodicidad anual, cumpliéndose este año su 55ª edición. Como respuesta a este importante festival, la Universidad Católica de Murcia crearía como respuesta, junto a la Fundación Cante de las Minas, la Cátedra Internacional de Flamencología, y la Universidad de Murcia el aula de flamenco.

estudios a alumnos de todo el mundo con el objetivo de alcanzar el grado académico de doctor a través del análisis de esta forma cultural.

Pero no sólo a este cometido se reduce la acción de la universidad hispalense, sino que en marzo de 2011 firmó un convenio con la Fundación Cruzcampo para poner en marcha una Cátedra de Flamenco, que serviría para formar y dar difusión a esta expresión artística, y favorecer asimismo la investigación sobre este campo. Venía a continuar así la labor realizada en esta universidad desde los años sesenta, cuando se organizaran el Primer Curso Nacional de Cante Andaluz por el Colegio Mayor Beato Diego de Cádiz (1961), la I Semana Nacional Universitaria de Flamenco (1964) o el I ciclo de Flamencología (1969).⁴

La Universidad de Cádiz por su parte, entre otras actividades, organizó en 2014 el seminario "El ABC del Flamenco" dentro de la programación de la 65 edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz, en concreto entre el 14 y el 18 de julio. Ese mismo año se celebraría otro seminario, entre el 9 y 11 de julio, denominado "Paco de Lucía, 50 años de la mejor música española".

La Universidad Pablo de Olavide también ha incluido el flamenco dentro de la programación de sus cursos estivales. Bajo el título "El compás del tiempo del baile flamenco: historia, evolución y realidad", y entre los días 15 y 17 de julio de 2015, se impartirá el curso que abarcará el estudio del baile flamenco con una panorámica evolutiva que abarcará desde su nacimiento hasta el día de hoy. En esta actividad destaca su carácter multidisciplinar, y contando con la presencia de artistas contrastados como Eva La Yerbabuena.⁵

⁴ No sólo a esta época se corresponde este proyecto, sino que actualmente cuenta con actividades como "Conversaciones en la Casa del Aire", una serie de conferencias dictadas en Arahál entre el 17 y 19 de junio de 2015 acerca de la imagen y el papel de la mujer en el flamenco.

⁵ Dentro de la Universidad Pablo de Olavide también debemos resaltar la importante labor llevada a cabo por la asociación cultural "Sentir Flamenco". Desde esta asociación se han impartido cursos de guitarra y baile o se han organizado conferencias y espectáculos musicales.

La Universidad de Málaga cuenta también con una Cátedra de flamenco⁶ desde marzo de 2014, destinada a llevar a cabo actividades docentes, académicas e investigadoras en torno a este arte.⁷ Lo multidisciplinar de nuevo se hará patente, con la inclusión de las dimensiones culturales, artísticas, técnicas, históricas, antropológicas, económicas o sociológicas. También ha organizado ciclos de conciertos como "Entre Corrientes, Flamenco de Vanguardia". Y cursos de extensión universitaria como "Iniciación al Flamenco. Fundamentos Estructurales".⁸ También resulta llamativo los materiales disponibles en su web para el aprendizaje del español como lengua extranjero que usan el vocabulario del flamenco como herramienta didáctica.

La universidad de Huelva crearía una asignatura, titulada escuetamente Flamenco, dentro del departamento de Educación Física, Música y Artes Plásticas. Pero será su programa de Estudios Avanzados en Flamenco, iniciado en el curso académico 2006-2007, el que proporcionaría las herramientas necesarias para la educación e investigación en esta área. Destinado tanto a profesionales del medio, como a docentes (de primaria o secundaria), periodistas o gestores culturales, sigue la siguiente estructura:

- Un Máster Universitario en Estudios Avanzados en Flamenco.
- Cuatro especialidades de Experto Universitario en Estudios Avanzados en Flamenco: Toque, Cante, Baile y Periodismo Flamenco.⁹
- Veinte cursos de formación complementaria en Estudios Avanzados en Flamenco.¹⁰

⁶ Patrocinada por la Fundación General de la Universidad de Málaga, el Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol, la Fundación Cruzcampo y Francisco Campos Espinosa S.L. ("El Pimpi").

⁷ Las relaciones de la universidad malagueña con el flamenco se remontan al año 1978 con el Aula de Flamencología, con la dirección de Rafael Arrebola.

⁸ Las próximas actividades formativas en el calendario serán los siguientes cursos de extensión universitaria en flamenco: Pilares fundamentales del flamenco (26 de octubre al 02 de diciembre de 2015), y Los escenarios del Flamenco, de los cafés cantantes a internet (03 de marzo al 30 de abril de 2016).

⁹ Los puestos en marcha en el curso académico 2006-2007 fueron los de Guitarra Flamenca y de Periodismo Flamenco.

¹⁰ Entre estos cursos, abiertos a cualquier ciudadano, se hallan los de Teoría General del Flamenco (6 créditos), Literatura Flamenca (3 créditos), Música y Cultura Andaluza (3 créditos), Historia del Flamenco (3 créditos), El cante (3 créditos), El baile (3 créditos), La guitarra (3 créditos), Flamenco y Educación (3 créditos), Flamenco y Medios de Comunicación (3 créditos), Flamenco y Sociedad del

Entre estas medidas cabe destacar el Máster Universitario, y no sólo por la tipología de la acción formativa, sino por realizarse a través de internet, favoreciendo su difusión rompiendo cualquier barrera geográfica:

El Máster Universitario en Estudios Avanzados en Flamenco es un proyecto que pretende canalizar el intercambio de ideas, culturas, personas y estudios en el marco de una enseñanza e-learning o enseñanza on line en el flamenco desde una perspectiva multidisciplinar. (Programa del Máster)

El Máster, estructurado en cursos elaborados por expertos en la materia, se basa en la conjunción de elementos teóricos y prácticos de manera que se favorezca el trabajo y reflexión por parte del alumnado. Le acompaña una serie de textos seleccionados que les permiten a los estudiantes ampliar su visión, siempre con el apoyo tutorizado para solventar las dudas que puedan estar presentes durante la realización del programa formativo.

La Universidad de Granada, por su parte, cuenta con el Grupo de Estudios Flamencos, cuyo objetivo es el estudio de este género desde diferentes perspectivas, y siempre para actuar como motor de investigación e impulsar el desarrollo cultural siguiendo todo el rigor académico exigible. Con su puesta en marcha a finales de 2009, se pretendía llevar a cabo, entre otras tareas, talleres o una línea editorial dedicada exclusivamente al flamenco. Su antecedente lo hallamos en una cátedra anterior de flamencología, creada en 1987, y actualmente el grupo está adscrito a la Cátedra Manuel de Falla, perteneciente al Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Cooperación. Además, esta institución cuenta con la asignatura Flamenco y Músicas del Mediterráneo, correspondiente a la especialidad de Historia y Ciencias de la Música.

La Universidad de Córdoba cuenta además con su propia Cátedra de Flamencología, destinada al estudio del flamenco. Entre los cursos de formación impartidos en el curso académico 2014-2015 se encuentran Los Cánones y la Libertad

Conocimiento (3 créditos), Historia del baile flamenco (3 créditos), Historia del cante flamenco (3 créditos), El flamenco desde la perspectiva de género (3 créditos), Producción y gestión cultural (3 créditos), Taller de análisis: Baile (3 créditos), Taller de análisis: Cante (3 créditos), Taller de análisis: Guitarra (3 créditos), y Taller de Flamenco: Medios de Comunicación (3 créditos).

(30 horas / 10 de noviembre-20 de abril), Nuevo Retablo Flamenco (30 horas / 11 de noviembre-21 de abril) y Recitales Comentados en el Aula (6 horas / 24 de noviembre-23 de marzo)

La Universidad de Almería organizaría cursos de verano, como el taller de guitarra flamenco "Bajandí. Curso taller de guitarra flamenca para jóvenes", impartido desde el año 2004 y puesto en marcha y dirigido por el guitarrista José Fernández Torres, alias Tomatito.

Por último, la Universidad de Jaén inauguraría en 2010 su primera iniciativa importante en este campo: la Cátedra de Flamenco Juanito Valderrama. Creada en colaboración con el ayuntamiento de Torredelcampo, a través de esta institución se han celebrado conferencias de especialistas y actuaciones de artistas de la talla de Carmen Linares, contribuyendo decisivamente a aumentar el interés acerca de este género entre los estudiantes y los vecinos de toda la provincia.

2.2- El proyecto Flamenco en Red.

Si bien hemos podido comprobar cómo las diferentes universidades andaluzas han llevado a cabo iniciativas de diversa naturaleza para impulsar el estudio e investigación sobre el flamenco, hay una que destaca, por lo ambicioso de su planificación y por constituirse en la primera herramienta propiamente dicha para la internacionalización del flamenco desde el ámbito universitario, un programa novedoso hasta ese momento, el proyecto *Flamenco en red*.

El programa, dentro del Proyecto Cultural Atalaya, cuenta con el patrocinio de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Este plan, puesto en marcha gracias a la colaboración entre los Vicerrectorados de Extensión Universitaria de las universidades andaluzas, tenía como objetivo explotar la conjunción de tecnología, ciencia y cultura desde el ámbito universitario y con el objetivo de

difundirlo al resto de la sociedad. El proyecto, coordinado por la Universidad de Cádiz¹¹ y la Universidad Internacional de Andalucía, ha buscado de esta manera que la universidad se constituya en detector de las necesidades culturales de la sociedad y en respuesta a dichas demandas.

En el desarrollo de este programa se ha puesto especial énfasis en la internacionalización del proyecto, creando nuevas iniciativas de apoyo a este fin mediante la creación de residencias artísticas, favoreciendo experiencias de intercambio artístico con otras muestras de danza de diferentes países, implantando titulaciones en terceros países, o colaborando con instituciones afines en su deseo de internacionalización como el Instituto Andaluz del Flamenco¹². Con estas medidas se busca:

- extender a nivel internacional la utilidad de la dimensión cultural de la universidad andaluza, como herramienta tanto de educación a la sociedad, como de promoción y difusión de las industrias culturales andaluzas.
- incrementar los resultados de intercambio cultural entre universidades iberoamericanas, convirtiéndose en un referente internacional en la transferencia de experiencias culturales y logrando la proyección internacional de sus programas en Iberoamérica.
- ayudar a la formación y captación de talento y a crear ecosistemas emprendedores.
- acrecentar el desarrollo económico y el tejido empresarial basado en las industrias culturales, fomentando la creación de empleo altamente cualificado a través de sus

¹¹ El proyecto es coordinado desde el Servicio de Extensión Universitaria, perteneciente al Vicerrectorado de Proyección Internacional y Cultural. Su objetivo es "contribuir a la formación integral de la sociedad en su proceso de educación permanente" (Plan de Internacionalización del Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz, 2014). Dentro de este plan destacan otras dos líneas estratégicas: "Literatura andaluza en red" (de estructura *on-line*) y "Tutores del rock" (que recoge las visitas de bandas a los campus de la universidad gaditana). Todos estos programas están incluidos dentro del Proyecto Cultural Atalaya.

¹² Con el plan de internacionalización del Instituto Andaluz del Flamenco se busca fomentar la apertura de nuevos escenarios y mercados, favoreciendo de esta manera el fortalecimiento de la industria cultural flamenca. Con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se ha logrado poner en marcha actividades en el extranjero firmándose acuerdos. Entre las muestras de este arte más allá de nuestras fronteras se encuentran el Festival Flamenco de Nîmes, el Festival Flamenco de Mont de Marsan, el Flamenco Festival, la Bienal de Flamenco de los Países Bajos, el Festival Flamenco de San Petersburgo, el Festival Flamenco en Berlín y el Festival Flamenco 'Viva España!' de Moscú.

programas formativos. (Plan de Internacionalización. Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz, 2014)

La repercusión del proyecto viene avalada por la adhesión al mismo de no sólo todas las universidades públicas andaluzas, sino también de otras interesadas en afrontar el estudio y difusión del arte flamenco con rigurosidad, sumando hasta un total de veintiuna instituciones: la Universidad de Alicante, la Universidad de Almería, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Cádiz, la Universidad de Granada, la Universidad de Huelva, la Universidad de Jaén, la Universidad Europea, la Universidad de Málaga, la UNED, la Universidad de Navarra, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Valencia, la Universidad Antonio Nebrija, la Universidad da Coruña, la Universidad Jaume I y la Universidad de Murcia.

Antes de continuar reseñaremos el curso Flamenco en Red Superior. Es una iniciativa del Proyecto Atalaya, coordinado por la Universidad de Cádiz, en concreto por el Vicerrectorado de Proyección Internacional y Cultural, y con la financiación de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el Instituto Andaluz del Flamenco. Con una duración total de cincuenta horas, pretende ofrecer una formación rigurosa en torno a este género artístico. Este proyecto, en su quinta edición pasa a denominarse Flamenco en Red Universidades, albergando dos opciones de participación por parte de las universidades interesadas:

1- Opción Difusión + Sala, siguiéndose el precedente de Flamenco en Red Superior, ya que es de carácter semipresencial y "compagina la emisión en diferido de espectáculos en las salas y calendarios previstos y personalizados por cada universidad con el acceso individualizado de cada alumno al resto de contenidos desde su propio ordenador". En esta modalidad cada universidad emite los espectáculos previamente grabados.

2- Opción Difusión, donde no se realiza el carácter semipresencial y cada universidad se encarga sólo de difundir la información. El alumno accede individualmente a los contenidos desde su ordenador.

Los contenidos en ambas modalidades están compuestos por una serie de materiales didácticos compuestos por grabaciones y material textual, posibilitando un autoaprendizaje completo:

- Cinco espectáculos¹³ grabados, con una duración de una hora (recortando el montaje a esa duración en el caso de que sea necesario).
- Un ciclo de conferencias -al menos cinco- sobre flamenco y ciencia.
- Mesas redondas.
- El curso "Fundamentos del Flamenco", impartido por Faustino Núñez.¹⁴
- Cinco videos adicionales bajo el título de *Los mapas del flamenco*.¹⁵
- Un curso progresivo de baile flamenco, impartido por Mónica Bellido mediante unos videos en la web.¹⁶
- Un curso de iniciación a la guitarra flamenca, impartido por Salvador Andrades mediante unos videos en la web.¹⁷
- Entrevistas a profesionales del flamenco.¹⁸

La inscripción a este curso estaba abierta a cualquier ciudadano, ya que está destinado a la sociedad general. Si además se era universitario, existía la posibilidad de convalidación del título -expedido por la Universidad de Cádiz- dependiendo de la normativa interna de cada universidad y de la modalidad de adhesión proyecto

¹³ Los espectáculos, grabados en la I Muestra de Flamenco Teatro Central y con el apoyo del Instituto Andaluz del Flamenco, fueron *Entre enaguas*, de la compañía Juana La Toballa (cante), *Homenaje*, de Juan Andrés Maya (baile), *El aire que me lleva*, de Andrés Peña (baile), *Guernica 75*, de Daniel Casares (Guitarra) y una pieza de El Tora y Mixtolobo.

¹⁴ El curso, de carácter progresivo, fue realizado mediante una serie de videos colgados en la web y cuyo temario era el siguiente: El compás flamenco, Los bajos de danza y flamenco, Elementos comunes y propios de los estilos flamencos, Qué, cuándo, cómo, quién y por qué del flamenco, y estilos y variantes.

¹⁵ Elaborados por el especialista Faustino Núñez, llevan los títulos de Flamencopolis, Estilos, Geografía, Letras, Armonía y compás.

¹⁶ El contenido del curso se divide en Evolución del baile flamenco, La técnica (II Parte), El baile por alegrías (II), El baile por tangos (II) y El baile por soleá.

¹⁷ El curso está compuesto por los bloques temáticos siguientes: La mano derecha, Los fandangos de Huelva, El patrón rítmico: desarrollo, Los tangos flamencos y La colocación de las manos, arpegios y trémolos.

¹⁸ Las entrevistas, grabadas en la Universidad de Cádiz en 2013, son las siguientes: Dorantes, entrevistado por Pedro Peña; José de La Tomasa, entrevistado por Manuel Naranjo; Joaquín Grilo, entrevistado por José María Castaño; y Carmen Linares, entrevistado por José María Velázquez-Gaztelu.

Flamenco en Red. Las universidades que se sumaron en su sexta edición fueron la de Cádiz, Murcia, Navarra, Nebrija, Huelva, Jaime I, Jaén, Pablo de Olavide, Universidad Europea, de Valencia, de Almería, la Politécnica de Valencia y la de Sevilla. Resulta muy interesante cómo se ha producido una ampliación en el origen de estas universidades, incluyéndose un nuevo marco geográfico, el correspondiente al espacio postsoviético. Se han sumado así a esta edición el Aula Hispano Rusa AUHR, la Universidad Estatal Económica de Bielorrusia, y la Universidad Federal del Sur de Rostov, Rusia. Se muestra así el carácter internacional creciente de estas medidas de internacionalización gracias al empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Se constituye así en una herramienta educativa muy interesante para dar a conocer el flamenco más allá de las fronteras nacionales. Aún así, su carácter no reglado requiere de nuevos desarrollos que contribuyan a una asimilación plena de este discurso artístico por parte de la universidad y desde una perspectiva internacional. Es por ello que se requieren nuevos esfuerzos por parte de las instituciones para lograr una mayor atención sobre esta disciplina. El Proyecto de Internacionalización de la Enseñanza Oficial del Flamenco será una de las propuestas que vengán a paliar este problema.

2.3- El Proyecto de Internacionalización de la Enseñanza Oficial del Flamenco.

La necesidad de dar forma académica a las enseñanzas del flamenco fuera del ámbito español tuvo en el diseño del Proyecto de Internacionalización de la Enseñanza Oficial del Flamenco su punto cardinal. Este proyecto busca crear y asentar una titulación de carácter oficial, permitiendo además la acreditación por la Universidad de Cádiz, la Universidad Internacional de Andalucía y el Instituto Andaluz del Flamenco. No sólo se trata de una medida de expedición de títulos oficiales sobre el Flamenco, sino también la oportunidad ideal para diseminar este arte de forma académica y rigurosa.

Viene este plan a paliar una deficiencia detectada en cuanto a la formación en flamenco en el exterior. Si bien se ha constatado que el interés sobre las diferentes facetas del flamenco es creciente, y se ha diversificado geográficamente su origen, no es menos cierto que, una vez que se sale de las fronteras españolas, la oferta formativa es muy limitada, cuando no inexistente, o incluso peor, de una contraproducente baja calidad que devalúa a este arte.

El país seleccionado para llevar a cabo este proyecto piloto fue el de Argentina. Si lugar a dudas la impronta de la herencia española es patente, y a esto se suma el vívido panorama escénico de la capital. Buenos Aires se convierte no sólo en un auténtico olimpo para los amantes del arte dramático, sino que ofrece también numerosos espectáculos musicales diseminados por diferentes barrios de la capital bonaerense. Y entre las actividades más significativas para nuestro objeto de estudio, la celebración de la Bienal de Flamenco de Buenos Aires, cuya última y tercera edición se celebró en 2013.¹⁹ Además, algunos estudios oficiales avalan este país como diana para la expansión del flamenco. Un informe del ICEX de 2013 lo determina como un producto cultural perfectamente exportable a este país:

La afinidad cultural entre España y Argentina queda patente a través del intercambio artístico que históricamente se ha dado entre ambos países. En lo que respecta a las artes escénicas, los géneros que parecen tener más aceptación, además de la música, son el teatro clásico y las manifestaciones populares como el flamenco. (Sánchez Rodríguez, 2013:75)

El objetivo del proyecto de internacionalización comentado es crear una carrera de posgrado de especialización en flamenco, con validez oficial tanto en España como en Argentina. Las instituciones involucradas en este proceso serían, por parte española, la Universidad de Cádiz, la Universidad Internacional de Andalucía y el Instituto Andaluz del Flamenco, y por parte argentina²⁰, el Instituto Universitario Nacional de

¹⁹ Su antecedente tuvo lugar en diciembre de 2002 con la celebración del Festival Flamenco de Rosario, que contó con el apoyo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Granada y que recibió a figuras como Enrique Morente. Será en 2009 cuando nazca la Bienal de Flamenco de Bienal. En su segunda edición, de 2011, ya se celebró el Encuentro de Flamenco Independiente de Buenos Aires (EFIBA).

²⁰ Desde el Área Transdepartamental de Folklore de esta universidad ofrecen formación en flamenco en forma de cursos de extensión abiertos a toda la comunidad, o bien otros más especializados como el impartido entre el 28 de marzo y el 11 de julio de 2015 por Clara Giannoni -bailaora del tablao Ávila-

Artes (IUNA). La titulación se impartiría en alguna de las sedes de esta última institución, o en su defecto, y si hubiera problemas de espacio, en cualquier sede de los centros regionales españoles ubicados en Buenos Aires.

Este posgrado piloto se orientaría hacia el perfeccionamiento del baile flamenco, y la financiación de la titulación vendría derivada de las matrículas al curso, que cubrirían los gastos del profesorado²¹ y del coordinador de la Junta de Andalucía, trabajando éste desde Buenos Aires en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía. Se contempla también la posibilidad de contar con financiación adicional para invitar a investigadores o profesionales del flamenco para impartir seminarios, y estos gastos se cubrirían con el dinero sobrante de las matrículas o bien con fondos provenientes de la administración pública española o argentina, así como mediante las ayudas de programas como Iberescena o el Programa para la Internacionalización de la Cultura España (PICE) de la Agencia Cultural Española²².

El Plan de Internacionalización del Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz propone incluso un plan de estudios, con una duración oscilante entre uno y dos años, en los que se llevarán a cabo un número total de diez o doce seminarios a lo largo del curso. La programación incluiría las siguientes asignaturas:

- Materias troncales:
 - Danza clásica.

sobre Técnica y Coreografía del flamenco. Vienen así estas acciones formativas a satisfacer la necesidad patente de una formación sobre flamenco en Argentina. Debemos señalar que el flamenco se incluye además dentro del plan de estudios de la Licenciatura en Composición Coreográfica, en concreto dentro de la Mención en Expresión Corporal.

²¹ El equipo docente estaría compuesto en un cincuenta por ciento por españoles y otro tanto igual por argentinos, fomentándose en todo momento el trabajo colaborativo. A los profesores argentinos les correspondería la impartición de las materias ya presentes en las titulaciones de la IUNA y a los españoles las propias y exclusivas del posgrado en flamenco.

²² Este organismo nace mediante la decisión tomada en el Consejo de Ministros del 30 de abril de 2010 de unir la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) con la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) y la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales (SEEI). Entre sus funciones se hallan la de coordinación con instituciones públicas y privadas para la promoción de la cultura en el exterior, el apoyo de artistas españoles dentro y fuera del país, y la promoción internacional de proyectos de diseñadores, científicos y creadores del país.

- Flamenco.
- Instrumentos - Castañuelas.
- Preparación Física - Yoga.
- Montaje de repertorio y coreografía.
- Materias complementarias:
 - Ritmos musicales - Producción.
 - Voz - Teatro.
 - Danza contemporánea.
 - Folclore argentino.
 - Alguna asignatura teórico-práctica (ej.: video-danza).

Viene así este proyecto a constituirse en una sólida y viable propuesta de llevar los estudios superiores del flamenco en el ámbito universitario más allá de las fronteras españolas, aunque los retos que se le plantean son más que importantes. De su correcta implementación dependerá su éxito en los próximos años.

3.- Conclusiones.

El mundo del flamenco ha visto cómo la acción de las actividades de extensión universitaria ha contribuido de forma decisiva a su internacionalización. Estos proyectos han supuesto un decisivo acicate para la difusión del flamenco, y más teniendo en cuenta que la universidad, ya en el siglo XXI, conlleva de forma irremediable un carácter internacional que hasta ese momento no se había sido desarrollado con todo su potencial, constituyéndose en un decisivo elemento para la consecución de una difusión de índole universal.

La aparición de las nuevas tecnologías ha sido a este respecto más que decisiva, permitiendo el acercamiento de estas actividades de difusión a personas alejadas en el espacio y en el tiempo. Las tecnologías de la información y la documentación han permitido así que el aprendizaje y valoración del flamenco haya mejorado ostensiblemente, aunque hay que tener en cuenta que estas medidas se deben complementar con actividades en vivo que permitan acceder al flamenco en su estado natural.

· Estamos hablando del flamenco como una actividad cultural de un gran impacto cultural, económico o sociológico, y desde este punto de vista se está impulsando en todo el mundo. La internacionalización se muestra, pues, como una consecuencia lógica de este proceso en el que este género artístico se constituye en un discurso cuyos rasgos universalistas son destacados para propiciar la recepción y asimilación por culturas ajenas a la española.

El profesor Gerhard Steingress (2007) expuso que la supervivencia del flamenco devendría de su capacidad, o no, de mantener ciertas cualidades como arte desarrolladas a lo largo de su historia y de saber adaptarlas a las necesidades culturales del futuro. "Es decir, el flamenco sólo sobrevivirá como arte en proceso continuo" (*ibíd.*:109). Y en este proceso de renovación continua, pero sin perder su esencia, se halla en la base el hecho de que su internacionalización se produzca de forma dirigida y eficiente, favoreciendo que el diálogo transcultural que ha marcado gran parte de su historia siga

estando vigente y así el flamenco siga siendo un discurso universalmente conocido y reconocido.

4.- Bibliografía.

- Boix, Rafael y Luciana Lazzeretti (2012) "Las industrias creativas en España: una panorámica". *Investigaciones Regionales*, (22):181-205.
- Bueno Campos, Eduardo (2007) "La tercera misión de la universidad: el reto del conocimiento". *Revista Madri+d*, (41): <http://www.madrimasd.org/revista/revista41/tribuna/tribuna2.asp> [Consulta: 21/04/2015]
- Cruces Roldán, Cristina (2004) "El flamenco en la universidad: presentación de una experiencia curricular y docente". En Miguel López Castro (coord.), *Introducción al flamenco en el currículum escolar y docente*. Madrid: Universidad Internacional de Andalucía, Akal, pp. 107-172.
- Escobar, Roberto y Enrique Sáez (1987) "El rol de las universidades en el desarrollo sociocultural de las regiones del país". *Revista de Sociología* (2):69-91.
- García-Matos, Carmen (1992) "Flamenco en la universidad". *Revista de Musicología*, 15 (2):854.
- Gómez, Agustín (2002) "Pasado, presente y futuro de los estudios flamencos". En Agustín Gómez (coord.), *El flamenco como núcleo temático: seminario curso 2000- 2001*. Córdoba: Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones, pp. 15-30.
- Gómez de Mantilla, Luz Teresa y Sandra P. Figueroa Chaves (2011) "Trayectos y trayectorias de la extensión universitaria: aproximación a una tipología de cinco universidades públicas latinoamericanas". *Ciencia Política*, (12):108-146.
- Krauel, Ricardo (2006) "Etnicidad, sexo, arte y mercado: *Aserejé* y el flamenco-rock como encrucijada cultural entre la tradición y la modernidad". *Hispanic Research Journal: Iberian and Latin American Studies*, 7 (2):99-112.
- López, Marcelo Luis (2010) "Extensión universitaria. Problematización y orientaciones para gestionar el área". *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento*, 7 (2): <http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v7n2-lopez/v7n2-lopez> [Consulta: 30/04/2015].
- _____ (2011) "La demanda en extensión universitaria como problema metodológico". *Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes*, (52):63-69.

- Márquez, Juan Miguel (2009) "La exportación de la música española". *Cinco días*, 16/01/2009:http://cincodias.com/cincodias/2009/01/16/economia/1232222148_850215.html [Consulta: 05/05/2015].
- Navarro Benítez, Bernardo (2004) "Retos de la difusión cultural en el actual contexto universitario". *Reencuentro*, (39):79-84.
- Ortiz Molina, María Angustias (2005) "Introducción al flamenco: inserción del flamenco en la Universidad". En María Angustias Ortiz Molina y Almudena Ocaña Fernandez (coord.), *Estudios sobre cultura gitana: aspectos históricos, sociológicos, educativos y folklórico-musicales*. Granada: Joaquín Labayen y José Miguel Liébana, pp. 273-281.
- Sánchez Rodríguez, Rocío de los Remedios (2013) *El mercado de las Artes Escénicas en Argentina: octubre 2013*. Informe del ICEX. Disponible en: <http://www3.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4717936> [consulta: 10/06/2015]
- Steingress, Gerhard (2007) *Flamenco postmoderno: entre tradición y heterodoxia. Un diagnóstico sociomusicológico (escritos 1989-2006)*. Sevilla: Signatura.

Recursos web:

- <http://www.uca.es>
- <http://www.unia.es>
- <http://www.us.es>
- <http://www.ugr.es>
- <http://www.uma.es>
- <http://www.uco.es>
- <http://www.ujaen.es>
- <http://www.ual.es>
- <http://www.uhu.es>
- <http://www.observatorioatalaya.es>
- <http://www.flamencoenred.tv>
- <http://www.una.edu.ar>
- <http://www.ua.es>
- <http://www.unav.edu>