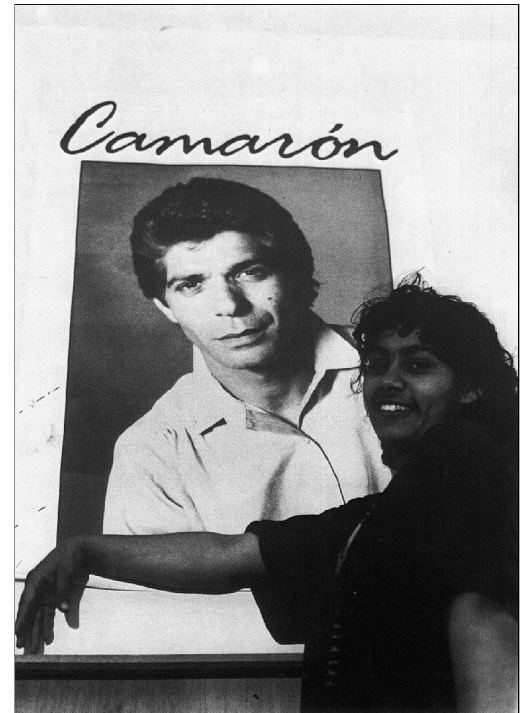

3.1 El cante jondo

L'art flamenc és avui una de les expressions culturals d'abast universal més reconegudes i viu uns moments de desenvolupament i d'expansió arreu importants. Originàriament sorgeix d'una mescla de cultures diferents. Quan els gitanos, després de la seva arribada a la Península van donar-li la seva forma definitiva al segle XVIII, van recollir elements dels diferents materials musicals que hi havien trobat: les influències orientals, hel·lèniques, semítiques i les formes autòctones, les de caire laic i les religioses -com ara els cants de sinagogues, de muetjins, de les litúrgies gregues i visigòtiques- i les melodies hindús, perses, berbers, hebrees i àrabs. Tots els estudiosos del tema estan d'acord en aquest caràcter intercultural i interètnic del cante flamenco, així com de l'aportació definitiva dels gitanos andalusos en la seva aparició.

Cites de la Conferència dictada al Centro Artístic i Literari de Granada el 19 de febrer de 1922 per Federico García Lorca "EL CANTE JONDO. Primitivo cante andaluz":

"Se da el nombre de cante jondo a un grupo de canciones andaluzas cuyo tipo genuino y perfecto es la siguiyria gitana, de las que derivan otras canciones aún conservadas por el pueblo, como los polos, martinetes, carceleras y soleares. Las coplas llamadas malagueñas, granadinas, rondeñas, peteneras, etc., no pueden considerarse más que como consecuencia de las antes citadas, y tanto por su arquitectura como por su ritmo difieren de las otras. Éstas son las llamadas flamencas.(...)"

Las diferencias esenciales del cante jondo con el flamenco consisten en que el origen del primero hay que buscarlo en los primitivos sistemas musicales de la India, es decir, en las primeras manifestaciones del canto, mientras que el segundo, consecuencia del primero, puede decirse que toma su forma definitiva en el siglo XVIII. (...)

Es decir, el cante jondo, acercándose a los primitivos sistemas musicales de la India, es tan solo un balbuceo, es una emisión más alta o más baja de la voz, es una maravillosa ondulación bucal, que rompe las celdas sonoras de nuestra escala atemperada, que no cabe en el pentagrama rígido y frío de nuestra música actual, y abre en mil pétalos las flores herméticas de los semitonos. (...) Es, pues, un rarísimo ejemplar de canto primitivo, el más viejo de toda Europa, que lleva en sus notas la desnuda y escalofriante emoción de las primeras razas orientales.(...)

El maestro Falla, que ha estudiado profundamente la cuestión y del cual yo me documento, afirma que la siguiyria gitana es la canción tipo del grupo, cante jondo y declara con rotundidad que es el único canto que en nuestro continente ha conservado en toda su pureza, tanto por su composición como por su estilo, las cualidades que lleva en sí el cante primitivo de los pueblos orientales.(...)

Pero nadie piense por esto que la siguiyria y sus variantes sean simplemente unos cantes transplantados de Oriente a Occidente. No. "Se trata, cuando más (dice Manuel de Falla), de un injerto o, mejor dicho, de

una coincidència de orígenes que, ciertament, no se ha revelado en un solo y determinado momento sino que obedece a la acumulación de hechos históricos y seculares en nuestra Península”, y esta es la razón por la cual el canto peculiar de Andalucía, aunque por sus elementos esenciales coincide con el de pueblo tan apartado geográficamente del nuestro, acusa un carácter íntimo tan propio, tan nacional, que lo hace inconfundible.(...)

Los hechos históricos a que se refiere Falla, de enorme desproporción y que tanto han influido en los cantos, son tres:

La adopción por la Iglesia española del canto litúrgico.

La invasión sarracena.

La llegada a España de numerosas bandas gitanas.

Son estas gentes, misteriosas y errantes, quien da la forma definitiva al cante jondo.(...)

Según la versión, en el año 1400 de nuestra era, las tribus gitanas, perseguidas por los cien mil jinetes del Gran Tamerlán, huyeron de la India. Veinte años más tarde, estas tribus aparecen en diferentes pueblos de Europa y entran en España con los ejércitos sarracenos, que desde la Arabia y el Egipto se embocaban periódicamente en nuestras costas.

Y estas gentes, llegando a nuestra Andalucía, unieron los viejísimos elementos nativos con el viejísimo que ellos traían y dieron las definitivas formas a los que hoy llamamos “cante jondo”.

A ellos debemos, pues, la creación de estos cantos, alma de nuestra alma; a ellos debemos la construcción de estos cauces líricos por donde se escapan todos los dolores y los gestos rituarios de la raza”.(

ACTIVITATS :

1. Després de llegir els textos,

- Què és el cante jondo?
- D'on prové?
- Per què el cante flamenco és intercultural?
- Coneixes alguns músics o conjunts musicals actuals que utilitzin sonoritats d'arrel gitana en les seves composicions?
- Has sentit alguna cosa de cante jondo? Què et suggereix?

2. Què en saps, de Camarón de la Isla?

- Busca informació sobre la seva vida i obra. Com a referència, et proposem el llibre *Camarón. Vida y muerte del cante* per Enrique Montiel (Edicions B- Primer Plano).
- Porteu alguna casset d'ell a classe i escolteu-la. Què et suggereix la seva música? També podeu portar cassetts de Ketama o de qualsevol altre grup.