

Memoria explicativa

El proyecto

La línea fundamental de nuestro trabajo titulado “Estudio del cante flamenco de Camarón de la Isla. Marco de un enfoque intercultural”, se centra en el estudio del lenguaje musical flamenco. La necesidad de desarrollar una investigación en esta dirección, se hace evidente si observamos que, a pesar de ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2010, no cuenta con una teoría unificada en un modelo que históricamente se ha repetido en la historiografía de las músicas urbanas.

El proceso de evolución que ha tenido la música flamenca en los últimos 50 años, le ha llevado a integrar propuestas que incorporan nuevos instrumentos musicales y conceptos armónicos alejados del flamenco tradicional. La aceptación de estos cambios está unida a la trayectoria del guitarrista Paco de Lucía y el cantaor Camarón de la Isla, como referentes esenciales en el desarrollo y la difusión del flamenco contemporáneo. Entre las múltiples contribuciones aportadas por estos artistas, hay dos que se muestran idóneas para nuestra investigación: la apertura hacia otros estilos, y la integración de estos en el lenguaje flamenco.

Desde nuestra perspectiva de estudio, la concurrencia en un mismo proyecto de diferentes estéticas, supone una aportación de fundamental interés. La especial personalidad, sus cualidades artísticas y el trabajo para la superación de obstáculos en la comunicación entre estéticas de distintas culturas, ha marcado su evolución, y les ha llevado a generar proyectos artísticos de primer orden. Estos hechos que se han dado de una forma natural en la evolución de la música flamenca, han impulsado el desarrollo de nuestro trabajo, basado en la configuración de un proyecto musical, a partir de un proceso de investigación analítica de las propuestas musicales del cantaor Camarón de la Isla.

La necesidad de posicionar nuestro enfoque metodológico, ha generado una serie de estudios previos. Cuestiones como ¿qué modelo de investigación se adecua más a nuestros propósitos?, o ¿qué experiencias se han elaborado en este sentido? nos ha llevado a detallar distintas posiciones sobre la diversidad de factores influyentes, en la elaboración de los trabajos de investigación musical y su evolución. La búsqueda de las circunstancias en que se origina y se interpreta el material musical utilizado, nos ha sugerido el estudio de la trayectoria musical del cantaor. La colaboración musical de este, con el guitarrista Paco de Lucía y su acercamiento a otros estilos, nos ha llevado a profundizar sobre la relación existente entre el flamenco y el jazz, y el vínculo nacido de la colaboración de músicos procedentes de diferentes lenguajes.

La creación musical incluida en esta investigación, genera la necesidad de establecer herramientas para el estudio de los aspectos teóricos, utilizando la transcripción como punto de partida. A partir de esta premisa arranca el análisis de estudio sobre los componentes musicales del flamenco, lo cual permite elaborar el proyecto basado en el encuentro entre diferentes estilos y posteriormente grabarlo.

Este proyecto amplifica el estudio de los aspectos musicales del flamenco, usando como base el desarrollo de estrategias de trabajo que aúnan interpretación musical e investigación, con el que perseguimos los siguientes objetivos:

- Contribuir a la difusión del conocimiento sobre el mestizaje cultural desde el estudio del flamenco, su evolución, y la relación con otros lenguajes musicales.
- Aportar ideas desde la experiencia, sobre la utilización del material musical transmitido por tradición oral en procesos de creación.
- Desarrollar capacidades como intérprete creativo.
- Plasmar la interpretación en una grabación que permita advertir los aspectos desarrollados en este trabajo.

Resumen de los resultados obtenidos

Explicar los distintos aspectos teóricos del flamenco desde modelos previamente establecidos, plantea una clara trayectoria hacia la universalización de sus fundamentos armónicos. El estudio realizado a partir de la transcripción, ha permitido la elaboración de un modelo estandarizado, con la finalidad de generar un entorno donde confluyen intérpretes de diferentes estilos alrededor de la música flamenca.

A modo de conclusión nuestro trabajo de investigación constata entre otros resultados que:

- La investigación ha resultado un proceso de aproximación, conocimiento y reconstrucción de la música estudiada.
- La perspectiva analítica utilizada en jazz y música moderna, ha resultado una opción clara y coherente en consonancia con la evolución de la estética flamenca.
- La investigación musical del flamenco requiere el establecimiento de unos fundamentos teóricos. La estandarización de estos conceptos es básica para la comunicación con otros estilos.
- Los aspectos teóricos utilizados en este trabajo, conectan con teorías ampliamente aceptadas que permiten extraer ideas encaminadas a universalizar la teoría musical del flamenco.
- La música estudiada posibilita un espacio fundamental de acercamiento y comprensión entre diversas estéticas. Su estructura ha propiciado la permeabilidad con otros estilos como el jazz o la música académica. Bajo el prisma del análisis musical se han descubierto recursos como las notas guía, o progresiones armónicas comunes al Jazz y el flamenco.
- El modelo de análisis utilizado y el estudio en profundidad de la música elegida se adecua a nuestros objetivos, ya que permite emplazar el material musical en un espacio accesible a diferentes estéticas. El trabajo de investigación ha aportado

información acerca del proceso de elaboración de un proyecto musical, que utiliza material de origen oral. Este proceso queda reflejado en nuestra grabación.

Nuevas líneas de investigación generadas

Además de los resultados expuestos, algunas de las secciones del trabajo, en especial la dedicada a la transcripción y análisis, están generando ramificaciones que, ocasionalmente, exceden los límites de la presente tesis doctoral. Consideramos pues, los resultados obtenidos como punto de partida de nuevas líneas de investigación, de las que destacamos:

- El desarrollo de estudios rítmicos y melódico-armónicos, que profundizan en una única estructura formal.
- La ampliación de proyectos musicales que incorporan nuevos estilos, instrumentos, y la participación de otras especialidades (danza, vídeo...etc.).
- El estudio de las características musicales de un intérprete, a partir del análisis musical de obras clave de su producción artística.
- La relación simbólica de los números usados en los patrones rítmicos de la música flamenca.