

El 22.

La cristalización del flamenco como género artístico entre las músicas del mundo.

19 al 23 de septiembre
CICUS / UNIA

Bienal de Flamenco de Sevilla 20

El 22.

La cristalización del flamenco como género artístico entre las músicas del mundo.

La importancia del Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922 es, indudablemente, capital en la historia del flamenco. Más allá de revisiones musicológicas, melancólicas y flamencólicas, el Concurso del 22 fue un corte epistemológico o, mejor dicho, un antes y después para el género. La música y la danza flamenca se vieron afectadas radicalmente por esta invención de Manuel de Falla que supuso, además, la carta de presentación de Federico García Lorca como poeta mayor del flamenco, encardinado con el *Poema del Cante Jondo* y el *Romancero gitano*. Podemos decir que el flamenco, a partir de aquí, encuentra un público nuevo, burgués e ilustrado, y comienza a integrar las clases populares con las clases culturales, lo que, a partir de 1922, es una de sus principales características. La propia Bienal de Flamenco de Sevilla, que acoge este evento, se fundó invocando el Concurso de 1922.

Pero esto no ocurría de forma aislada ni solo en España. En todo el mundo se repiten una serie de fenómenos similares y paralelos, que pueden iluminar de manera significativa y distinta lo que significa el flamenco como música popular, vernacular, identitaria, como quiera llamarse. El desarrollo de la industria del disco de goma-laca, aquí llamado de pizarra, se extendió globalmente produciendo una serie de fenómenos que se repiten en secuencia: invención de una música popular, legitimación por parte de los intelectuales, nacionalización de esas mismas músicas. El Concurso de Granada fue la cristalización de esa secuencia como en Brasil lo fueron la Semana de Arte Moderna de São Paulo o, en Budapest, el festival que celebraba la unión de las dos capitales, Buda y Pest. También en Grecia, el retorno de la población griega tras la guerra con los turcos se produce en 1922 y es fundamental para entender el rebético. O los fenómenos en torno al Renacimiento de Harlem en el contexto del Nueva York afroamericano. O los concursos Glucksmann que en Buenos Aires y Montevideo descubren con Carlos Gardel la fórmula nacional del tango.

Los efectos fueron diversos. Georges Bataille, testigo de excepción del Concurso de Granada de 1922 observó, asombrado, como una manifestación de la tradición se había convertido en vanguardia. Una delegación británica acudió a Granada para presentar su propia versión del *deep song*. Vicente Escudero cambiaría radicalmente la escena del baile masculino tras el eco e impacto del Concurso de Granada. En fin, lo dicho, un antes y un después. Pero lo mismo pasó con el blues, el samba, el tango, el son, la ozardas, el rebético o las músicas populares árabes o indias. Lo que queremos es saber algo más de lo que ocurrió allí, en Nueva York, La Habana, Río de Janeiro, Buenos Aires, Budapest, Atenas, El Cairo, Madrás o Bombay y ponerlo en relación con lo que estaba pasando aquí con el flamenco. Ese es el fin de este festival -ponencias, debates y actuaciones de música y baile-, una fiesta del saber en torno al flamenco.

Programa

Lunes 19 sept.

UNIA. Mañana de 10:30 - 13:30 h.

All-Indian Music Conference, 1916-1928.

10:30 h. Conferencia: _____ *All-Indian Music Conferences, desde Baroda a Madrás, en 1916-1927*
Richard Williams

11:30 h. Conferencia: _____ *Políticas de representación romaní europea en los años 20 del la siglo XX: construcción artística del origen indio de los gitanos desde el flamenco*
José Miguel Vargas

12:45 h. Actuación: _____ Pepe Benítez y Óscar Ruano

Lunes 19 sept.

UNIA. Tarde de 18:00 - 21:00 h.

Harlem Renaissance, Nueva York, 1924-1934.

18:00 h. Conferencia: _____ *Las historias que cuentan las imágenes: Las huellas de las danzas en obras seleccionadas de Aaron Douglas*
Brenda Dixon Gottschild

19:00 h. Conferencia: _____ *Tumulte noir y jaleo de Jerez. Ecos del jazz de Harlem en la Sevilla flamenca*
K. Meira Goldberg

20:15 h. Actuación: _____ Jookoo Horia y la Caravan Band

Martes 20 sept.

CICUS. Mañana de 10:30 - 13:30 h.

Congreso de Música Árabe de El Cairo, 1932.

10:30 h. Conferencia: _____ *Ideología versus práctica: La política de canonización y preservación en el Congreso de Música Árabe de El Cairo de 1932*
Saeid Kordmafi

11:30 h. Conferencia: _____ *El Concurso de Cante Jondo de 1922 versus el Primer Congreso de música árabe del Cairo (1932)*
Reynaldo Fernández

12:45 h. Actuación: _____ La Moneta y Jalal Chekara

Martes 20 sept.

CICUS. Tarde de 18:00 - 21:00 h.

Semana de Arte Moderna de São Paulo, 1922.

18:00 h. Conferencia: _____ *La Semana de 22 en Sao Paulo, el mercado de la música en Río y la música popular brasileña*
Guto Leite

19:00 h. Conferencia: _____ *São Paulo-Granada, 1922*
Antonio J. Pradel

20:15 h. Actuación: _____ Pedro Barragán y Mû Mbana

Miércoles 21 sept.

CICUS. Mañana de 10:30 - 13:30 h.

Festival de Folk Music Buda/Pest, 1923.

10:30 h. Conferencia: _____ *¿De quién es la música folclórica? Una perspectiva desde Hungría*
Peter Laki

11:30 h. Conferencia: _____ *Bartók contra Falla*
Carlos García Simón

12:45 h. Actuación: _____ Javiera de la Fuente, Rudolf Rostas "Janek" e Isidora O'Ryan

Miércoles 21 sept.

CICUS. Tarde de 18:00 - 21:00 h.

**Concursos Glücksmann
de Buenos Aires-Montevideo, 1924-1930.**

18:00 h. Conferencia: _____ *Entre Borges y Pettoruti: La vanguardia de los años veinte,
la industria discográfica y los concursos de tango*

Florencia Garramuño

19:00 h. Conferencia: _____ *Tango y jondo. Borges, Lorca y otras gollerías*

José Javier León

20:15 h. Actuación: _____ **Sistema Tango & Tomás de Perrate**

Jueves 22 sept.

UNIA. Mañana de 10:30 - 13:30 h.

Esmirna-Atenas, 1922-1932.

10:30 h. Conferencia: _____ *Música popular y política en la Grecia del siglo XX*

Nikos Ordoulidis

11:30 h. Conferencia: _____ *Flamenco andaluz y Rebético greco-oriental:*

Espejismos en la construcción de la música supuestamente nacional

Gerhard Steingress

12:45 h. Actuación: _____ **Proyecto Ocnos**

Jueves 22 sept.

UNIA. Tarde de 18:00 - 21:00 h.

La Radiodifusión Cubana, La Habana, 1922-1928.

18:00 h. Conferencia: _____ *Validación de África: el auge del son y el movimiento afrocaribero.*

Rosa Marquetti

19:00 h. Conferencia: _____ *El son cubano y el flamenco en torno a 1922.*

Faustino Núñez

20:15 h. Actuación: _____ **Raúl Rodríguez**

Viernes 23 sept.

CICUS. Mañana de 10:30 - 13:30 h.

Concurso de Cante Jondo de Granada, 1922.

10:30 h. Conferencia: _____ *L'apoteosis*

José Luis Ortíz Nuevo

11:30 h. Conferencia: _____ *Diferencia y repetición. 22 apuntes sobre el contexto internacional
en que se desarrolla el Concurso de Cante Jondo de Granada*

Pedro G. Romero

12:45 h. Actuación: _____ **Sebastián Cruz y Manuel Valencia**

CICUS
Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla
C. Madre de Dios, 1, 41004 Sevilla

UNIA
Universidad Internacional de Andalucía
C. Américo Vespuccio, 2, 41092 Sevilla

Participantes

All-Indian Music Conference, 1916-1928.

Richard David Williams, profesor titular en SOAS University of London e historiador cultural de la música en el sur de Asia.

José Miguel Vargas, historiador del Arte, director de escena e investigador del flamenco, el teatro y la historia rom.

Pepe Benítez, músico baterista y percusionista y estudioso del hinduismo.

Harlem Renaissance, Nueva York, 1924-1934.

Brenda Dixon Gottschild, historiadora estadounidense, e investigadora del clima social, racial y artístico de los artistas afroamericanos entre 1920 y 1940.

K. Meira Goldberg, profesora titular en el Fashion Institute of Technology de New York e investigadora residente en la Foundation for Iberian Music (CUNY).

Jookoo Horia, músico nacido entre Siria y Turquía, actualmente instalado en Chicago, donde estudia los sonidos del blues y la música de sus ancestros.

Caravan Band, formación musical compuesta por Pepe Torres (flautas, saxo, duduk), Diego Pozo (guitarra acústica, guitarra eléctrica), Enrique Huertas (tuba) y Carlos Merino (percusiones).

Congreso de Música Árabe de El Cairo, 1932.

Saeid Kordmafi, lecturer en música en SOAS University of London, etnomusicólogo, intérprete, compositor e investigador de la interculturalidad y la creación musical en el mundo islámico.

Reynaldo Fernández, musicólogo, creador, ha sido fundador y director del Centro de Documentación Musical de Andalucía.

La Moneta, bailora y coreógrafa granadina formada con maestros como Javier Latorre, Mario Maya, Israel Galván o Matilde Coral.

Jalal Chekara, maestro del violín del siglo XX y fundador de la primera orquesta andalusí de Tetuán hace 50 años.

Semana de Arte Moderna de São Paulo, 1922.

Guto Leite, profesor de Literatura Brasileña en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Ganador del Premio Açorianos como Compositor de Música Popular en 2018.

Antonio J. Pradel, Licenciado Bellas Artes e Historia del Arte. Actualmente prepara la traducción al castellano de 42 poemas del poeta João Cabral de Melo Neto, una selección de poemas que giran en torno al arte flamenco, la tauromaquia y la cultura andaluza como ejes conceptuales básicos.

Pedro Barragán, profesor y guitarrista flamenco formado con maestros como Juan Habichuela, Gerardo Núñez o Rafael Riqueni.

Mú Mbana, compositor e intérprete de múltiples instrumentos de cuerda, natural de la isla de Bolama, en Guinea-Bissáu.

Festival de Folk Music Buda/Pest, 1923.

Peter Laki, musicólogo del Conservatorio de Música Franz Liszt y profesor de la Universidad Case Western, Oberlin College y Bard College.

Carlos García Simón, licenciado en Filosofía y crítico de flamenco y música contemporánea en diversos medios. Editor junto a Samuel Llano del libro *Contra el Flamenco. Historia documental del concurso de Cante Jondo de 1922*.

Javiera de la Fuente, investigadora chilena y bailaora de flamenco afinada en Sevilla, con lenguajes cercanos a la performance en espacios escénicos inusuales.

Rudolf Rostas “Janek”, bailarín de danzas húngaras y bailarín flamenco residente en Sevilla.

Isidora O’Ryan, investigadora y violonchelista titulada en la Universidad de Chile.

Concursos Glücksmann de Buenos Aires-Montevideo, 1924-1930.

Florencia Garramuño, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, profesora Plenaria de Humanidades, Directora del Programa en Cultura brasileña e investigadora independiente del CONICET.

José Javier León, licenciado en Filología Hispánica y doctor en Literatura Española. Autor de una serie de trabajos sobre el flamenco y la obra de Lorca, como *El duende, hallazgo y cliché o Juego y teoría del duende*.

Sistema Tango y Tomás de Perrate, formación que comparte la pasión por el tango radicalizando sus melodías y armonías.

Esmirna-Atenas, 1922-1932.

Nikos Ordoulidis, compositor, pianista, arreglista, investigador y profesor. Autor de *Musical nationalism, depotism and scholarly interventions in greek popular music*.

Georges Steingress, doctor de Sociología y Ciencias Políticas y escritor experto en temas flamencos y relacionados con la hibridación transcultural en la música.

Proyecto Ocnos muestra el panorama del universo sonoro de los siglos XX y XXI, con especial atención a los compositores españoles.

La Radiodifusión Cubana, La Habana, 1922-1928.

Rosa Marquetti, licenciada en Filología por la Universidad de La Habana, vinculada profesionalmente con la investigación de la música cubana.

Faustino Núñez, profesor de Flamencología de la Universidad de Cádiz, Catedrático de flamenco del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, licenciado en Musicología por la Universidad de Viena.

Raúl Rodríguez, músico, antropólogo cultural, productor, compositor y guitarrista.

Concurso de Cante Jondo de Granada, 1922.

José Luis Ortíz Nuevo, escritor, cómico, periodista y flamencólogo.

Pedro G. Romero, artista, investigador, escritor, director de cine, comisario y editor.

Sebastián Cruz, cantaor becado por la Fundación Cristina Heeren y formado con nombres como José de la Tomasa, Calixto Sánchez, Pao Taranto o Esperanza Fernández.

Manuel Valencia, guitarrista formado junto a Fernando Terremoto, Gerardo Núñez y Manuel Moreno ‘Moraíto’.

Bienal de Flamenco de Sevilla

del 8 de septiembre
al 1 de octubre

Dirección:

Pedro G. Romero.

Coordinación y producción:

El Dorado-Sociedad Flamenca Barcelonesa.

Agradecimientos:

Carolina Alaróon; Amanda Bayles; Borja Casani; Matilde Córdoba Fernández; Catherine David; Francisco Cano; Cisco Casado; Pilar Colino Aguilar; Alberto Conejero; Julio Criado; Jose Luis Chacón; Georges Didi-Huberman; Elena Donellan; Nuria Enguita Mayo; Arturo Fernández; Marina Fokidis; Manuel Fontán del Junco; Mónica de la Fuente; Enrique Fuenteblanca; Rafael G. Escalona; José Manuel Gamboa; Gualberto García; Irene García Chacón; Laura García-Lorca; Luis García Montero; Josema García Pelayo; Fátima Gómez; Scheherazade Hassan; Carmen Hernández; Inmaculada Hernández Baena; Alfredo Lagos; Librería La Fuga; Ana Longoni; Irene López Arnaiz; Manuel López Serrato; Hugo Lorenzetti; Samuel Llano; Carlos Martín Ballester; Antonio Molina Flores; Antoni Muntadas; Gerónimo Navarrete; Alicia Navarro; Iván de la Nuez; Francisco Pintado-abogados; Alicia Pinteo Granados; Cristina Pons; Jaime Quintero Balbuena; Suely Rolnik; Felisa Romero; Saioa Sáez; Tania Safura Adam; Mireia Sentís; Andrés Soria; Mauricio Sotelo; José Torres; Jessica Urteu; Joaquín Vázquez; Amanda Weidman; Kiko Veneno.

Con la colaboración institucional de:

Con el patrocinio de:

Con la colaboración de:

