

**UNA EXPERIENCIA EN ENSEÑANZA SECUNDARIA: ESTUDIO DE LAS
COPLAS FLAMENCAS DESDE UN PUNTO DE VISTA INTERDISCIPLINAR**

José Cenizo Jiménez
Universidad de Sevilla

Resumen

Cada vez se habla más de la importancia de la Didáctica del flamenco, entendida aquí como su enseñanza en el ámbito escolar y académico desde una visión interdisciplinar. En asignaturas como Lengua, Literatura, Historia, Geografía, Religión, Filosofía, Música, etc., se pueden hacer muchas actividades. Aquí tratamos de dar ideas al respecto, sin agotar, naturalmente, todas las posibilidades.

Palabras clave

Flamenco; enseñanza interdisciplinar; música; actividades didácticas.

Abstrac

The Didactics of flamenco is becoming more and more a subject of study and research. We understand the Didactics of flamenco in the sense of teaching and learning flamenco at school and at the academic level from an interdisciplinary perspective. There are many practical activities we can do in subjects such as Language, Literature, History, Geography, Religion, Philosophy, or music class. The following pages are an attempt to provide some examples of these activities.

1. Flamenco y enseñanza. Consideraciones generales

La expresión "Didáctica del flamenco" se aplica tanto a la enseñanza práctica de los cantes, toques y bailes del flamenco, labor que corresponde a las academias y a los profesionales y artistas, como a la aproximación al mismo, partiendo de sus características musicales y literarias. Aquí nos referimos naturalmente a este segundo aspecto. Aproximación, además, realizada desde una posición científica para su aplicación en el ámbito escolar.

Creemos que es posible incorporar el hecho flamenco a la programación o currículo. La riqueza del flamenco permite su estudio desde diversos ángulos: el musical en clase de Música o en actividades complementarias o extraescolares (recital en la Semana Cultural, por ejemplo, o excursión a una peña flamenca); el coreográfico en Educación Física o en talleres de Danza o Expresión Corporal; y el literario, desde luego, permite, sobre todo en Lengua y en Literatura, abordar aspectos métricos, estilísticos y temáticos. Los temáticos nos servirán para conocer realidades cuyo estudio pertenecería a Historia, Geografía, Religión, Filosofía, etc.

Más que crear una asignatura optativa o similar, dedicada al flamenco -con exámenes, horarios fijos, etc.-, consideramos que es más eficaz, más interesante y ameno incluir algún

aspecto del flamenco en la programación de cada materia o área (excepción hecha de Física, Química y alguna más) de manera más o menos extensa según aquella. Nuestra inclinación es hacia el enfoque interdisciplinar.

Son muchas las dificultades que se nos presentan para llevar a buen término la didáctica del flamenco: trabas administrativas; problemas de horario; la dificultad de toda tarea interdisciplinar, para la que se pretende contar con el apoyo efectivo de compañeros de otra materia... Y lo peor: los alumnos adolescentes, con escasas excepciones, están acostumbrados a escuchar otras músicas (rap, hip hop...), generalmente anglosajonas, y el flamenco les parece aún a muchos cosa de mayores, algo desprestigiado, oscuro, raro.

Los niños aún están más cerca de lo popular a través de las canciones infantiles, por esto quizá resulte más fácil acercarlos a la melodía flamenca siguiendo las directrices que han indicado algunos profesores y flamencólogos como, Manuel Herrera Rodas, Ricardo Rodríguez Cosano o Caty León Benítez, que no son las únicas que se pueden dar, pero sí son útiles, pues ellos mismos lo han comprobado en las aulas con sus antiguos alumnos de EGB y hoy con los de la ESO. Otros compañeros han cogido el relevo de estos maestros de la didáctica del flamenco, verdaderos pioneros entregados a esta causa que, ni mucho menos, ha sido respaldada debidamente por la Administración excepto en contadas y valiosas ocasiones (cursos para profesores de toda Andalucía dirigidos por Calixto Sánchez, cantaor y maestro al que la Junta de Andalucía concedió una comisión de servicio para este menester; cursos del CEP dirigidos por Caty León; etc.)

Se discute sobre la conveniencia o no de iniciar al alumno al flamenco con los estilos más “duros” (soleá, seguiriya, toná) o, por el contrario, adentrarlo en el mismo a través del contacto con los estilos más dulces o rítmicos (colombianas, fandangos, alegrías, bulerías, etc.). Creemos que es difícil determinarlo con seguridad: depende probablemente del efecto que uno u otro contacto pueda hacer en la sensibilidad de cada persona y de la predisposición previa que tenga. En cualquier caso, estamos de acuerdo con las indicaciones de otros compañeros, como Caty León, según las cuales es preciso estudiar primero el entorno musical -folklórico y flamenco- del alumno y, según sea éste, empezar a atraerlo hacia el flamenco por un estilo o por otro: así, el fandango, en Huelva; las sevillanas, en Sevilla; los verdiales, en Málaga; los tanguillos, en Cádiz; etc.

En cualquier caso, el flamenco es preciso oírlo y verlo, vivirlo en directo, en vivo. No basta centrarse en el texto, en las letras. Es preciso siempre relacionar texto y música, letra y ritmo o compás, pues las letras del flamenco están hechas para ser cantadas. La asistencia a un recital de flamenco, la visita a una peña flamenca, el uso continuo de grabaciones audiovisuales es fundamental, la parte más viva de todo intento de didáctica del flamenco.

2. Estudio de las coplas flamencas desde un punto de vista interdisciplinar

Durante varios cursos académicos, en el Instituto "Ramón Carande" de Sevilla, a principios de los noventa del siglo pasado, sobre todo, y luego en el de Burguillos y en el “Antonio Domínguez Ortiz” de Sevilla, hemos venido desarrollando diversos proyectos de innovación educativa y experiencias sobre el estudio interdisciplinar de las coplas flamencas. Ahora intentamos seguir con esta labor en nuestro nuevo centro desde el curso

2008-2009, quizá ya en el que nos jubilemos dentro de unos años, el IES “Beatriz de Suabia” de Sevilla.

Los resultados fueron presentados al Premio de Investigación Educativa "Joaquín Guichot" de la Junta de Andalucía y se nos concedió una mención de honor. La Consejería de Educación publicó este trabajo en 1995 y fue repartido por todos los centros educativos de la comunidad, donde los profesores interesados pueden ampliar o complementar lo que aquí digamos. Después, hace unos años, se nos concedió licencia de estudios para seguir con esta investigación. El resultado final fue publicado por Signatura Ediciones de Sevilla, con prólogo de Caty León, en 2009, el libro *Poética y didáctica del flamenco*.

El objetivo general era el exhaustivo y variadísimo estudio de uno de los aspectos más destacados de nuestra idiosincrasia como andaluces: la Cultura y el Arte flamencos.

La metodología combinó lo investigativo o erudito con lo vivencial y directo. Partiendo del conocimiento o desconocimiento inicial del alumno, respondía a los criterios de aprendizaje activo e investigativo, de manera interdisciplinar, abierta, continua y crítica.

El tratamiento del tema objeto de este Proyecto lo hicimos de forma continua, a lo largo de todo el curso escolar, adaptándolo a los contenidos sucesivos de la programación de la materia a impartir, sobre todo en el caso de la asignaturas más implicadas como Lengua española, Literatura, Historia, Geografía, Música, etc.

La pedagogía motivadora buscaba no sólo llevar al alumno temas que puedan resultarle atractivos por su actualidad o enfoque, sino hacerle ver que también él podía poner mucho de su parte, creando sus propios poemas, dibujos, artículos, etc.

La ampliación y la dedicación fue más o menos intensa según la relación del tema propuesto con los contenidos de la asignatura o materia. A este efecto, dividimos éstas en tres apartados (hoy los nombres de las asignaturas pueden haber cambiado, pero puede adaptarse fácilmente):

1. **Asignaturas potencialmente más idóneas** para el estudio de las coplas flamencas en su doble vertiente literaria y musical: Lengua española, Literatura y Formación musical (Música).
2. **Asignaturas medianamente afectadas por el Proyecto:** Historia, Geografía, Arte, Religión, Ética, Filosofía, Ciencias Naturales, Biología y Expresión Plástica (Manualidades, Cerámica) y Artística (Dibujo).
3. **Asignaturas a las que prácticamente no afecta el Proyecto**, tan sólo de forma muy puntual: Matemáticas, Informática, Idiomas (Inglés, Francés), Lenguas clásicas (Latín, Griego), Educación Física, Hogar y Alimentación.

Las actividades iban encaminadas al conocimiento, estudio y recreación de las coplas flamencas. En este sentido, encontramos:

- **Teoría:** explicaciones teóricas, lectura de ensayos, etc.
- **Práctica:** encuestas, debates, comentarios, análisis, etc.

- **Creatividad:** creación y recreación de las letras a través de juegos, concursos de poesía flamenca, técnicas de collage, dibujos alusivos a las coplas, etc.

El trabajo del alumno debía seguir esta doble orientación:

- **Individual,** trabajando cada alumno su propio entorno y dedicándose a una tarea investigadora concreta.
- **Colectiva,** mediante el debate, los trabajos en equipo, etc.

La forma de llevar el flamenco a las clases dependía de la materia de que se tratara y de la competencia e interés de profesores y alumnos sobre el tema.

En algunas asignaturas sólo era posible un estudio muy concreto y puntual del tema, a través de trabajos individuales o en equipo. En otras, se pudo ir introduciendo según fue exigiendo la programación, aprovechando, por ejemplo, una copla flamenca determinada para desarrollar un tema de Historia del XIX o un importante aspecto de Filosofía.

En Lengua y Literatura españolas (hoy Lengua Castellana y Literatura), desde luego, fue posible estudiar no sólo los aspectos métricos o lingüísticos de las coplas, sino cualquier vinculación temática, sea religiosa, política o histórica. Es decir, desde estas materias se puede estudiar el flamenco prácticamente en su totalidad. Lo ideal, sin embargo, es que exista compenetración e interés entre los profesores y que, en estrecha coordinación, a la par que el profesor de Lengua explica, con el *corpus* flamenco, la lengua andaluza, el de Historia explica, apoyándose en algunas coplas con personajes o hechos históricos en sus versos, un acontecimiento histórico, y el de Música comenta los ritmos flamencos, y el de Religión repasa las coplas de contenido religioso, y el de Geografía se apoya en esos cientos de coplas con alusiones toponímicas, y así casi la totalidad del claustro.

Las actividades desarrolladas fueron, entre otras, las siguientes:

a) Trabajos en equipo e individuales.

Hemos creado equipos de trabajo. Les hemos repartido libros y material sobre el tema. Ellos mismos se han distribuido la labor según el objetivo que cada equipo tuviera encomendado. Cada equipo ha estudiado varios aspectos del tema, pero algunos de forma muy especial (el literario, o el histórico, o el religioso, etc.). Durante varias semanas han tomado datos -en clase, por equipos- de la parcela que estudiaban, centrándose cada miembro del equipo en un subtema. Han preguntado lo que no entendían, que, a veces, era mucho, por lo poco habituados que están al estudio del flamenco.

b) Audiciones de discos y audición y visionado de vídeos de temática flamenca.

Con una explicación previa, estas audiciones y visionados, sobre todo éstos últimos,

por su plasticidad y su posibilidad de mostrar el baile, son un medio eficaz de ilustrar la teoría.

c) Exposiciones orales en clase.

Acabada la recogida, la ordenación y el análisis de los datos, cada miembro de cada equipo expuso a sus compañeros de la clase los resultados de su investigación personal, de forma muy clara y resumida para facilitar la comprensión y no alargar excesivamente el tiempo dedicado a las exposiciones. Con éstas, además, el alumno se enfrenta a un ejercicio al que no está habituado, por desgracia: hablar en público con propiedad y haciéndose comprender.

d) Recital de poesía flamenca en clase.

Cada alumno escogió una letra del corpus flamenco y la recitó ante sus compañeros. Se grabó el recital en vídeo. Incluso participó un alumno tocando la guitarra flamenca. Días después, todos los cursos pudieron ver el resultado de la grabación, que fue presentada y gratamente acogida en el XVIII Congreso de Actividades Flamenca de Badajoz en 1990.

e) Teatralización.

En el campo de lo teatral el flamenco ofrece grandes posibilidades, por su carga dancística y dramática. Nuestra actividad teatral fue más modesta y limitada. En forma de teatro leído, se leyó el pasaje dedicado a Manuel Torre de la obra de Antonio Gala *Paisaje con figuras*. Las posibilidades, como decíamos, son, sin embargo, inmensas para profesores y alumnos con inquietud teatral. Recordamos que la profesora de Expresión Corporal realizó con algunas alumnas un breve pero magnífico ejemplo de dramatización corporal, basándose en unos textos de García Lorca sobre la guitarra.

f) Concurso de letras flamenca originales.

La participación fue alta y la calidad muy aceptable. La experiencia nos ha demostrado que los alumnos de catorce o dieciocho años son capaces de asimilar perfectamente la estructura métrica, la expresión lingüística y las características temáticas de la copla flamenca. Algunas de sus coplas nada tienen que envidiar a las mejores de la colección de cantes populares que conocemos (fueron felizmente publicadas en el libro *Del Carande, con duende*).

g) Recitales en directo de cante, toque y baile.

Intentar hacer llegar la cultura flamenca sin ofrecer al alumnado algunos recitales en directo, en vivo, es un absurdo. Por ello, ofrecimos recitales de cante y toque, y otras veces también con baile (menos, pues encarece mucho el espectáculo) a lo largo del curso, estratégicamente celebrados en fechas claves como la Semana Cultural, el Día de

Andalucía, etc.

En cada recital, explicábamos, con la ayuda de los artistas, las características de los diferentes estilos del Cante e informábamos sobre la génesis, la temática, la música, etc., del flamenco.

La cuestión evaluadora -es decir, la integración en los exámenes, en la nota oficial- es secundaria, y, en todo caso, dependía de cada asignatura y de cada profesor. En casi todas las materias es posible realizar alguna actividad evaluadora. En las que más, sin duda, en Literatura, Música y Lengua Española. Por tanto, por ejemplo, en Lengua Española, ha sido posible incluir en la prueba al menos una pregunta con una copla como punto de partida para la reflexión lingüística. Se pretendía que los alumnos, tras su lectura, aplicasen los conocimientos adquiridos sobre métrica y habla andaluza.

Sabemos que algún que otro profesor también ha integrado el tema en el mismo examen. La profesora de Filosofía aprovechó una de esas letras de enjundia filosófica para ahondar en una cuestión filosófica y sociológica.

Esperamos haber aportado alguna idea a la ya tan traída y llevada didáctica del flamenco. Por fortuna, ya no somos pocos, sino que muchos profesores de todos los niveles educativos, sobre todo de Infantil, Primaria y Secundaria, están realizando actividades que merecen nuestro elogio y mayor divulgación.

3. Bibliografía de referencia

- Almendro, C. (1973). *Todo lo básico sobre el flamenco*. Barcelona: Mundilibro.
- Anguita Peragón, J. A. (1999). *El flamenco. Una alternativa musical*. Granada: Ed. Mágina.
- Barragán, J. (1989). Una experiencia flamenca en la escuela en Pilas. En *Sevilla Flamenca*, n.º 61 (Julio-Agosto). Sevilla, p. 53.
- Baeza, L. M. La verdadera apuesta: flamenco en las aulas. En *El Olivo*, pp. 36-37.
- Baltanás, E. (1996). *Literatura oral en Andalucía*. Sevilla: Fundación Machado-Ed. Guadalmena.
- Blázquez Anguís, M. (1995). *El flamenco en el aula*. IES Santísima Trinidad, Baeza (Jaén).
- Calvo P. y Gamboa, J. M. (1994). *Historia-guía del nuevo flamenco. El duende de ahora*, Madrid.
- Cenizo Jiménez, J. (1991). Ese dulce veneno llamado flamenco. En *El Correo de Andalucía* (Suplemento cultural, 10-05-1991), p. 31 (reeditado el 27-05-1993, p. 28).
- Cenizo Jiménez, J. (1991). Veinte coplas de amor y una canción de amor desesperada. En *El Correo de Andalucía* (Suplemento cultural, 10-05-1991) p. 36.
- Cenizo Jiménez, J. (1992). Prólogo y edición de *Del Carande, con duende* (Colección de coplas flamencas). Sevilla, p. 7.

- Cenizo Jiménez, J. (1992). Hermosa experiencia. En *Sevilla Flamenca*, 76 (Enero-Febrero), pp. 18-19.
- Cenizo Jiménez, J. (1995). *Estudio de las coplas flamencas desde un punto de vista interdisciplinar*. IX Premios Joaquín Guichot. Sevilla: Junta de Andalucía, pp. 83-150.
- Cenizo Jiménez, J. (1998). Colaboración en libro de texto *Música 3.º ESO*. Ed. Mc Graw Hill, en el apartado “Folclore e instrumentos de Andalucía”.
- Cenizo Jiménez, J. (2004). Balance de una experiencia en Enseñanza Secundaria: Estudio de las coplas flamencas desde un punto de vista interdisciplinar. En Miguel López Castro (coord.), *Introducción al flamenco en el currículum escolar*. Madrid: Ed. Akal-Universidad Internacional de Andalucía, pp. 95-105.
- Cerezo, F. Diversos capítulos de “Pasatiempos con cabal” en la revista *El Olivo*.
- Domínguez, M. (1989). Análisis métrico y fonológico de las letras del fandango. En *Sevilla Flamenca*, 61 (Julio-Agosto). Sevilla, p. 54.
- Falque Rey, P. y García Ferrero, F. (2000). Lo andaluz en los cantes de El Cabrero. En VV. AA., *Andalucía Educativa*, especial Flamenco en el aula, 19 (Febrero). Sevilla: Junta de Andalucía, pp. 10-14.
- Gamboa, J. M. y Núñez, F. (2007). *Flamenco de la A a la Z*. Madrid: Espasa.
- García Reyes, A. y Macías, M. (Ed.). (2000). *Guía del flamenco de Andalucía*. Sevilla: Junta de Andalucía.
- Gómez, A. (Coord.) (2002). *El flamenco como núcleo temático*. Córdoba: Publicaciones de la Universidad de Córdoba.
- Gómez, A. (2003). *Cantes y estilos del flamenco*. Córdoba: Publicaciones de la Universidad de Córdoba.
- Grande González, J. (2008). *El flamenco en el aula*. XVII Premio Joaquín Guichot, Junta de Andalucía (se realizó en el IES “La atalaya” de Conil de la Frontera (Cádiz)).
- Hijano del Río, M. (2000). *La cultura andaluza en la escuela. Cultura y Política educativa*, Málaga: Ed. Sarriá.
- Jorquera, G. El libro jondo del cole. Apuntes para un plan teórico-práctico de enseñanza y difusión del flamenco. En *Sevilla Flamenca*, nº 75. Sevilla, pp. I-XVI.
- Larrea Palacín, A. (1975). *Guía del flamenco*. Madrid, 1975.
- León Benítez, C. (1992). *Didáctica del flamenco*. Sevilla: Junta de Andalucía.
- López, J. F. (1998). ¿Se puede enseñar flamenco?. En *El Olivo* nº 60. Villanueva de la Reina - Jaén, (Octubre), p. 27.
- López Castro, M. ¡Basta ya de lamentos!. En *El Olivo*, nº 35. Villanueva de la Reina -Jaén, pp. 8-9.
- López Castro, M. Flamenco en el aula. En *Cuadernos de Pedagogía*, nº 247. Barcelona (Mayo), pp. 26-28.

- López Castro, M. (1995). *El flamenco y los valores. Una propuesta de trabajo escolar*. Málaga: Centro de Profesores.
- López Castro, M. (Coord.) (2004). *Introducción al flamenco en el currículum escolar*. Madrid: Ed. Akal-Universidad Internacional de Andalucía.
- Muñoz Muñoz, J. (1996). Estrategias didácticas para el tratamiento del flamenco en el aula. En *Los cantes y el flamenco de Almería*. Almería: Diputación Provincial de Almería, pp. 101-112.
- Navarro, J. L. y Sánchez, C. (1988). *Aproximación a una didáctica del flamenco*. Sevilla: Junta de Andalucía.
- Pemartín, J. (1966). *Guía alfabética del cante flamenco*. Madrid.
- Salom, A. (1976). *Didáctica del cante jondo*. Murcia: Ediciones 23-27.
- Utrilla, J. (2007). *El flamenco se aprende*. Córdoba: Toro Mítico.
- Valero Vargas, F. (1996). Una escuela poco flamenca. En *El Olivo*, nº 38 (Diciembre). Villanueva de la Reina -Jaén, p. 8.
- VV. AA. (1994). *El flamenco y su didáctica*. Sevilla: Junta de Andalucía.
- VV. AA. (1996). *Talleres de Patrimonio de Andalucía. Música Tradicional de Andalucía*. Sevilla: Junta de Andalucía (contiene libro, dos vídeos y una cinta audio).
- VV. AA. (2000). *Andalucía Educativa*, especial flamenco en el aula, nº 19 (Febrero). Sevilla: Junta de Andalucía.
- Vergillos, J. (2002). *Conocer el flamenco*. Sevilla: Signatura Ediciones.

Algunas aportaciones de grabaciones en CDrom o DVD:

- CD-rom “El flamenco y la música tradicional” (Materiales Curriculares). Junta de Andalucía, 1999.
- Talleres de Cultura Andaluza, nº 17, 18 y 19.
- Vídeos sobre cantes y bailes. Programa de Cultura Andaluza de la Consejería de Educación y Ciencia.
- Documento de “Cultura Andaluza” como eje transversal. Junta de Andalucía.
- DVD “Flamenco para niños”, de Silvia Marín, 2001.
- Recurso Educativo Multimedia MOS del Ministerio de Educación y Ciencia, para Educación Musical de ESO y Bachillerato, 2005.
- DVD “Flamenco para niños”, de Silvia Marín, RGB-El Flamenco Vive, 2007.
- DVD Serie Documental “Flamenco de la A a la Z”, ATN SL, 2008.