

BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA

Director
Rubén Olmo

#BNEnoscuenta

FLAMENCO

Imagen en portada:
Noelia Ruiz en *Estampas flamencas*
© Pablo Guidali, 2021.

**BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director
Rubén Olmo

#BNE nos cuenta

FLAMENCO

**PUBLICACIÓN INTERACTIVA CON REALIDAD
AUMENTADA. DESCARGA LA APLICACIÓN
BNE NOS CUENTA Y BUSCA LAS ANIMACIONES
EN LAS PÁGINAS CON ESTE SÍMBOLO**

¿Qué es lo primero que se te ocurre cuando piensas en el baile flamenco?

Quizás faldas de volantes, guitarras, mantones, bailaores orgullosos que zapatean al ritmo de una música inconfundible... y sobre todo un ambiente de emoción que nos entusiasma.

Pero, ¿de dónde viene el flamenco?

¿Por qué se canta y se baila de esa forma?

¿Qué tiene el flamenco de especial para haber entusiasmado a gente de todos los países?

¿Quiénes son los bailaores flamencos que han inspirado a los artistas de hoy?

¿Baila muchas piezas flamencas el Ballet Nacional de España (BNE)?

El baile flamenco que vemos hoy se ha estado formando durante siglos. España ha sido lugar de paso para muchas civilizaciones a lo largo de la Historia y sus habitantes han ido mezclando las costumbres de unos y otros, generación tras generación, formando una cultura muy rica que hoy todos disfrutamos. Sabemos que el flamenco fue antes música que baile, y que poco a poco todos esos cantantes tan expresivos incitaron a la gente a moverse, a seguir los ritmos con el cuerpo y convertirlos en un arte completo en el que el público escucha y observa con atención y asombro.

Algunos intelectuales europeos que visitaban España durante el siglo XIX, como **Charles Davillier** o **Théophile Gautier**, ya se referían a estas actuaciones en sus libros de viajes. Asistían maravillados a escenas en las que grupos de gitanos se reunían casi por sorpresa, dentro o delante de sus casas, y bailaban para ellos. Eran unos ritmos —como la rondeña, el polo o el zorongo— que no se parecían a nada de lo que los visitantes hubieran escuchado en otros lugares. La música se interpretaba con instrumentos humildes como castañuelas, panderetas, guitarra, bandurrias o vihuelas. A veces otros miembros del grupo, que contemplaban la escena, acompañaban el ritmo de la música dando palmas, haciendo chascar los dedos o simplemente dando golpes sobre la mesa con la mano. Con muy pocos recursos, en lugares muy modestos, el flamenco se fue convirtiendo en protagonista de las reuniones familiares, con vecinos del barrio o amigos.

Gitana de Granada baila el zorongo.

Grabado de Gustave Doré para ilustrar *Viaje por España* de Charles Davillier, publicado en 1875.

Poco a poco, el flamenco se fue haciendo tan popular que empezó a interpretarse en el *Café Cantante*, que es el antecesor de nuestros ‘tablaos’ actuales. Son lugares en los que unas cuantas mesas rodean un pequeño escenario en el que los artistas interpretan sus números a poca distancia de sus espectadores, que beben y comen durante la actuación. En el *Café Cantante*, los flamencos se mezclaban con bailes boleros, cómicos o incluso escenas de circo, así que los artistas intercambiaban técnicas y trucos para mejorar sus actuaciones, pero el flamenco mantuvo una raíz inconfundible de fuerza, sentimiento y originalidad.

Lee nuestra publicación sobre La Escuela Bolera para saber más sobre otros bailes de esa época.

Poco a poco, lo que empezó siendo un baile para un solo bailaror o bailaora, se enriqueció como baile en pareja y, más tarde, también en grupo. La evolución del baile flamenco lo trasladó años después a los escenarios de los grandes teatros de todo el mundo: son espacios grandes, que necesitan vistosos efectos de iluminación y escenografía, y tienen al público mucho

más alejado de los artistas que en los ‘tablaos’. El flamenco que ofrece el BNE está pensando para ser bailado en el escenario, pero algunas escenas en obras como *El loco* de **Javier Latorre** (2004, con música de **M. Sotelo** y **J.M. Cañizares**) o *La Bella Otero* de **Rubén Olmo** (2021, con música de **M. Busto**), recrean los antiguos ambientes del Café Cantante.

Grito
© Jesús Robisco, 2014.

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **EL LOCO**
EN NUESTRO CANAL DE YouTube

En 2002 el BNE incorporó el famoso zapateado de **Juan Sánchez 'El Estampío'** (1879-1957) a su repertorio. Para hacerlo más adecuado a los escenarios actuales, **Pacita Tomás** y **Joaquín Villa**, junto a **Elvira Andrés** (entonces Directora del BNE) adaptaron este baile –originalmente bailado por Estampío en soledad– para un grupo de 10 artistas de la compañía.

El diseñador Manuel Mora vistió a algunos de los bailarines con chaquetillas rojas y pantalones negros que hacían referencia al traje que había usado el propio Estampío en su juventud.

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **ESTAMPÍO**
EN NUESTRO CANAL DE YouTube

Juan Sánchez 'El Estampío'.
Fondos del Centro Andaluz
de Documentación del
Flamenco.

A partir de mediados del siglo XX, el baile flamenco empezó a utilizarse también para contar historias. Por ejemplo, el bailar y coreógrafo **Antonio Gades** (primer Director del BNE, entre 1978 y 1980) creó piezas como *Bodas de Sangre* (1974), en la que utilizó el argumento de la famosa obra de teatro escrita por **Federico García Lorca** en 1931. En 1984, **José Granero** coreografió una de las obras más famosas del repertorio del BNE: *Medea*. Este ballet tiene música de **Manolo Sanlúcar** y narra la tragedia que había escrito **Eurípides** alrededor del año 431 a.C.

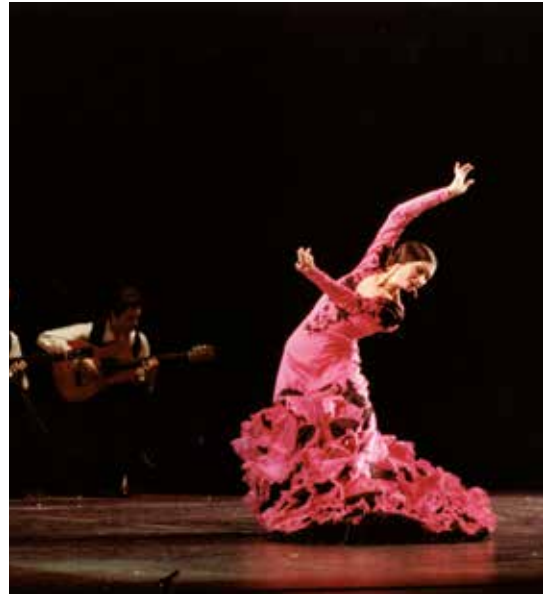
Bodas de Sangre, con Antonio Gades como Leonardo, José Antonio como El marido, Ana González como La mujer, Aída Gómez como La novia y Rosa Álvarez como La madre
© Paco Ruiz, 1988.

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **MEDEA**
EN NUESTRO CANAL DE YouTube

En el baile flamenco más tradicional se une la sensibilidad del bailar, el cantar y los músicos, creando actuaciones únicas. No verás dos interpretaciones exactamente iguales de la misma pieza, aunque cada estilo específico del cante flamenco –que en lenguaje flamenco se llama ‘palo’– tiene que respetar unas normas de estructura y forma que los artistas conocen muy bien. Sólo algunos grandes artistas se han atrevido a romper esas tradiciones con éxito a lo largo de los siglos.

Lee nuestra publicación sobre Antonio ‘el Bailarín’ para descubrir cuál fue una de sus más famosas incorporaciones al baile flamenco.

El flamenco tiene una parte importante de improvisación, aunque los bailarines estudian durante años para conseguir el porte adecuado, el estilo de cada baile, el braceo más expresivo y la técnica del zapateado, que es quizás uno de sus elementos más famosos. El gesto de golpear el suelo con los pies era utilizado en otros bailes españoles de hace siglos, pero durante el siglo XIX el zapateado se ‘aflamencó’. El bailarín empezó a presumir de su maestría en ritmos, fuerza, cambios de velocidad... con frecuencia ejecutados en silencio, mientras los músicos asistían atentos a una señal que indicara cuándo tenían que incorporarse. La comunicación entre el bailarín y los músicos esconde una serie de señales y códigos que sólo los artistas flamencos conocen, y eso hace que su actuación resulte sorprendente y emocionante para el espectador. Cada ‘cuadro’ (o grupo) flamenco es único y especial.

De lo flamenco con Francisco Velasco,
Alfredo Méridas y Matías López
© Jesús Robisco, 2020.

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **GRITO (TIENTOS)**
EN NUESTRO CANAL DE **YouTube**

Antiguamente, los hombres zapateaban más que las mujeres, mientras que éstas usaban los brazos de una forma más expresiva que ellos. Actualmente, las mujeres zapatean tanto como ellos y los hombres son más generosos moviendo los brazos que hace un siglo. El bailar **Vicente Escudero** escribió en 1951

que los hombres debían mover las manos con los dedos

juntos, pero los bailaores de hoy ya no siguen siempre esa norma. ¡Los tiempos van cambiando!

Vicente Escudero y su *Decálogo de baile flamenco masculino*.

Fondos del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco.

Carmen Amaya (1918-1963) fue la primera bailaora en zapatear con la fiera de los hombres e incluso se vestía como ellos para destacar esta forma de bailar. El BNE añadió en 2005 a su repertorio *La Leyenda* que, con coreografía de **José Antonio** (Director de la compañía en esa época) recreaba las alegrías que Carmen Amaya bailaba, aunque interpretadas por dos mujeres –una vestida con traje corto y otra con vestido– que representaban las dos facetas de la famosísima bailaora.

Carmen Amaya.
Fondos del Centro Andaluz de
Documentación del Flamenco.

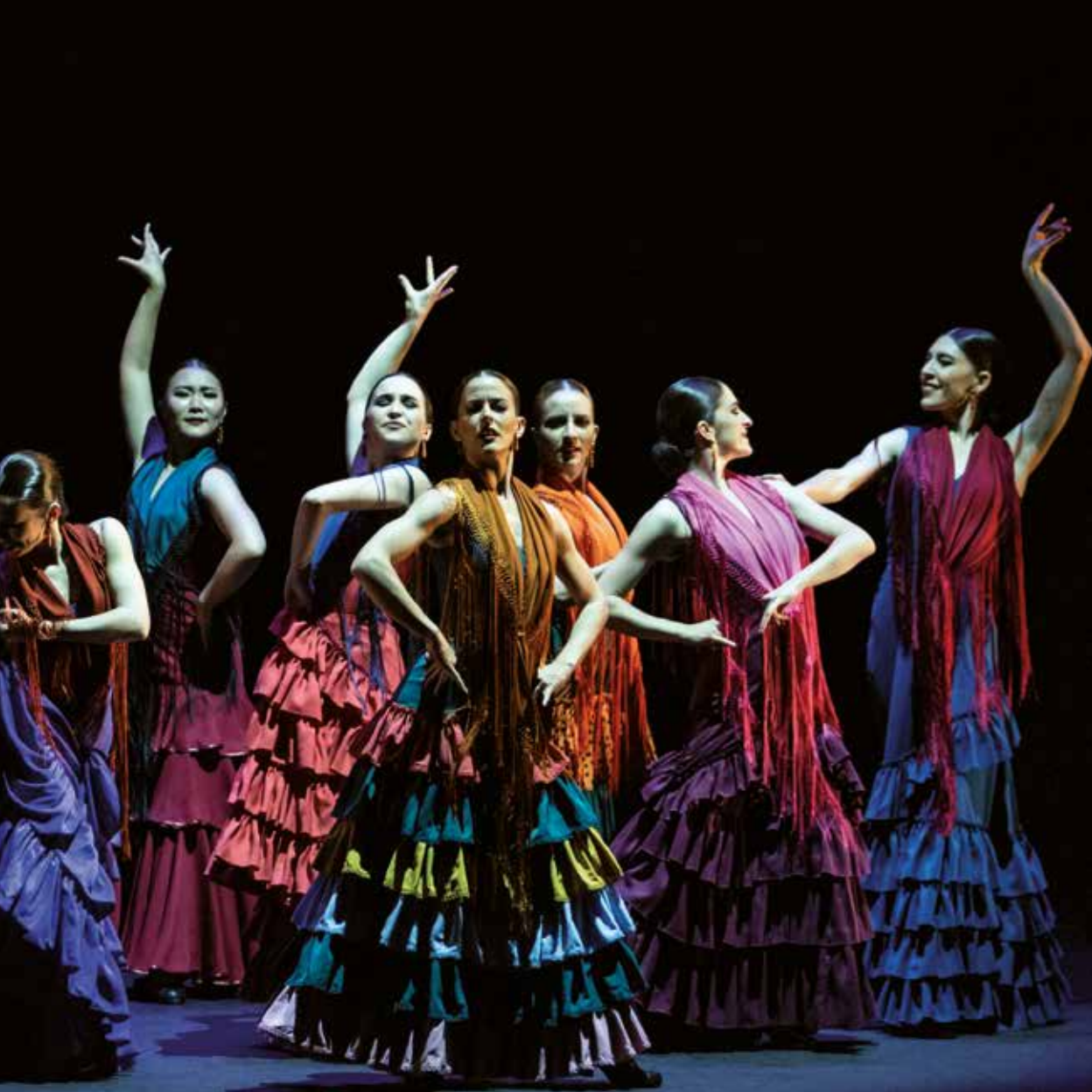

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **ALEGRÍAS DE LA LEYENDA**
EN NUESTRO CANAL
DE **YouTube**

Como todo arte popular, el flamenco se ha ido transmitiendo de generación en generación desde hace siglos. Los bailarines de ayer son los maestros de hoy, y las escuelas flamencas respetan sus tradiciones y enseñanzas. **Rubén Olmo**, Director del BNE, ha sido discípulo de **Manolo Marín** y **Pepa Coral**. Queriendo homenajear al bailarín y coreógrafo **Mario Maya**, Olmo incorporó *De lo flamenco* al repertorio del BNE en 2019. Mario Maya supo usar el lenguaje flamenco con gran sensibilidad y valentía, creando un estilo propio de baile que es muy adecuado para los artistas del BNE.

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **DE LO FLAMENCO**
EN NUESTRO CANAL DE **YouTube**

Noelia Ruiz en *Estampas flamencas*
© Pablo Guidali, 2021.

Como desde hace siglos, el baile flamenco seguirá evolucionando con cada nueva generación de artistas. Es imposible saber cómo se bailará el flamenco dentro de cien años, pero podemos estar seguros de que seguirá disfrutándose en todo el mundo.

En 2010, la UNESCO declaró el flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Texto y selección de imágenes
Elna Matamoros
Maestra de ballet del BNE

Aplicación de realidad aumentada
Alejandro Romero

Diseño gráfico aplicación
de realidad aumentada
Mingo Delgado

Vídeos
Jesús Ávila

Departamento de Audiovisuales BNE

En colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid

Agradecimientos a Ana Tenorio del
Centro Andaluz de Documentación
del Flamenco.

Síguenos en

balletnacional.mcu.es

Con la colaboración:

AC/E
ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem
INSTITUTO NACIONAL DE
INDUSTRIAS CREATIVAS DE LA AUDIOVISIÓN

**BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director
Rubén Olmo