

Flamenco y educación: un binomio dependiente de la tradición y de las nuevas tecnologías

Flamenco and education: a binomial dependent on tradition and new technologies

Miguel A. Díaz-Reyes

Graduado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad de Sevilla. Profesor de la Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna (ESEA). E-mail: miguelldr@esea.es

Carlos Chavarría Ortiz

Doctor en Dirección y organización de empresas. Universidad de Sevilla. Profesor titular Escuela Universitaria de Osuna. Universidad de Sevilla. E-mail: cchavarría@euosuna.org

Jesús Heredia-Carroza

Departamento de Economía e Historia Económica, Universidad de Sevilla. ORCID: 0000-0003-2280-2680. E-mail: jheredia1@us.es

Resumen:

El presente artículo pretende mostrar la importancia de la tradición y de las nuevas tecnologías para una efectiva implantación del flamenco dentro del currículo educativo andaluz. Para ello, por un lado, se pone de manifiesto la importancia de los artistas y la música en vivo para la correcta transmisión del género flamenco al estudiante. Por otro lado, es fundamental contar con recursos tecnológicos que hagan más accesible el flamenco al estudiante. Finalmente, se presenta una posible solución a través de la creación de la figura de profesores auxiliares de flamenco en el aula y la utilización de TICs que permitan a los alumnos interactuar con el género musical flamenco.

Palabras clave: Flamenco; educación; profesores auxiliares; TICs; Andalucía.

Abstract

This article aims to show the importance of tradition and new technologies for an effective implementation of flamenco within the Andalusian educational curriculum. To do this, on the one hand, the importance of artists and live music for the correct transmission of the flamenco genre to the students is highlighted. On the other hand, it is essential to have

technological resources that make flamenco more accessible to the student. Finally, a possible solution is presented through the creation of the figure of assistant flamenco teachers in the classroom and the use of ICT that allow students to interact with the flamenco musical genre.

Keywords: Flamenco, education, assistant professors, ICT, Andalusia.

1. INTRODUCCIÓN

Como señalaron Waterton y Smith (2010), el patrimonio cultural inmateria, como es el caso del flamenco, se nutre de las prácticas compartidas por la sociedad y que, gracias a su historia y transmisión, prominentemente oral, ayudan a la formación del sentimiento de pertenencia a una comunidad (Heredia-Carroza *et al.*, 2023). Andalucía y el flamenco son un claro ejemplo de cómo una región puede sentir un género musical como propio.

Por ello, tras el estudio de la legislación educativa vigente y el Anteproyecto de Ley Andaluza del Flamenco (2021), este breve artículo pone de manifiesto dos aspectos fundamentales para que el flamenco pueda ser implementado de una manera reglada en las aulas andaluzas sin perder su esencia: la transmisión oral y la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que hagan más accesible el flamenco al estudiante.

Las conclusiones muestran que para la implementación del flamenco dentro del currículo educativo andaluz es necesario, en primer lugar, la creación de una figura del profesor auxiliar de flamenco y, en segundo lugar, hacer que el alumnado se sienta atraído por dicho género a través de la creación de prácticas compartidas que generen emociones y sentimientos de pertenencia a una comunidad y se complementen con el uso de las TICs para hacerlo más accesible.

2. LA PUESTA EN VALOR DEL FLAMENCO EN EL AULA

2.1. LA PUESTA EN VALOR A TRAVÉS DE LOS ARTISTAS Y LOS SENTIMIENTOS

Es una realidad demostrada por Heredia-Carroza *et al.* (2023) que los intérpretes en el flamenco son agentes fundamentales para la puesta en valor del flamenco. El talento que añaden con sus interpretaciones tiene un papel protagonista. Dicho talento se refleja en variables como el timbre, la técnica, la improvisación, la capacidad de sentir y hacer sentir el flamenco, entre otras (Heredia-Carroza *et al.*, 2021). Para que dichas variables sean observadas por los alumnos, estos deben contar con las competencias musicales y emocionales (Istvandy, 2021).

Tradicionalmente, dichas competencias musicales y emocionales han pasado de una generación a otra con un lenguaje propio, que ha permitido que el flamenco evolucione a lo que hoy día se reconoce como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO (Muñoz-Fernández *et al.*, 2023). El flamenco tiene muchas similitudes con otros géneros musicales, tales como el jazz. Todas estas similitudes pivotan alrededor de los conceptos de intuición, espontaneidad e improvisación (Gillespie 1991; Berliner 1994; Ake 2002). Dichos conceptos están ligados a la tradición oral de las comunidades que desarrollaron el flamenco como una práctica compartida que permitía la salvaguarda de las tradiciones y que obligaba a un ejercicio de escucha activa por parte de los más jóvenes para asimilar su fisonomía (Prouty, 2006; Manuel, 2010; Whyton 2020).

Llegados a este punto se entiende el componente pedagógico de lo que en el argot flamenco se conoce como *juerga*. Este estudio pretende poner en valor dicho concepto desde el punto de vista pedagógico. Es imposible entender la salvaguarda del flamenco sin la implementación de la *juerga*, espacio donde la práctica compartida y la espontaneidad del flamenco cobran sentido. En dicho espacio se entrelazan diferentes intérpretes de las tres disciplinas (cante, baile y toque), no hay un orden preestablecido, pero sí hay unas normas no escritas a cumplir, como son la escucha activa que permite el aprendizaje de los ritmos (compás), melodías, letras, falsetas en la guitarra o pasos de baile, entre otros.

Aquí reside una de las claves si se quiere que el flamenco tenga éxito en el currículo educativo andaluz, hay que ir a la tradición, a lo más profundo que posee dicho género musical: sus raíces. Tal como definen Heredia-Carroza *et al.*, (2021) los sentimientos deben tener un papel fundamental en la puesta en valor del flamenco y el mejor espacio para desarrollarlos es dentro de la comunidad.

2.2. LA NECESIDAD DE LAS TICS PARA LLEGAR AL ALUMNADO

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han supuesto un gran cambio de paradigma en la educación. No sólo han permitido el desarrollo de competencias en diferentes áreas del conocimiento vinculadas al procesamiento y manejo de la información, sino que, además, se han generado otras nuevas directamente ligadas al uso y manipulación de los dispositivos. Estas herramientas, que forman parte de las denominadas Tecnologías Emergentes ganan cada día más importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje por el gran abanico de recursos y posibilidades que ofrecen tanto al alumnado como por supuesto, al cuerpo docente.

El uso de las TIC en las aulas ofrece al alumnado la posibilidad de posicionarse como el protagonista de su propio aprendizaje a través de una metodología más sencilla y amena a la hora de alcanzar los objetivos propuestos desde las diferentes áreas y materias. Por ello, como han señalado otros autores, sería correcto hablar de renovación didáctica a través de un método activo e innovador que facilita el aprendizaje significativo, esto es, su dimensión emocional, cognitiva y motivacional.

Entre aquellas bondades o ventajas que supone el uso de las TIC y que, por supuesto, ya han sido puestas en valor, si nuestro propósito es la inclusión del flamenco de forma exitosa en el currículo educativo andaluz, destacan la comunicación, la cooperación, el aprendizaje mediante “feed back” y por supuesto, la iniciativa y creatividad por guardar relación directa con los aspectos más significativos de esta cultura.

3. DISCUSIÓN

Para la implementación de las ideas que se han tratado anteriormente, es necesario que el sistema educativo cuente con los protagonistas del flamenco: los artistas. La causa principal por la que no se cuenta con ellos en las aulas es la falta de formación reglada, sin embargo, existen figuras análogas perfectamente aplicables. Según aparece en la última Resolución de la Secretaría de Estado de Educación¹ para las plazas de auxiliares de conversación, se observa como los requisitos van orientados a un profundo conocimiento del idioma nativo, no siendo condición sine qua non tener una titulación universitaria que lo acredite. De hecho, muchas de las personas beneficiarias de este tipo de programas se encuentran cursando el último curso de sus estudios, con lo que no tienen titulación universitaria, aunque sí el respaldo del conocimiento de la lengua.

Esta misma figura podría ser perfectamente aplicable a esas personas con un profundo conocimiento del flamenco, avalado por una carrera profesional consolidada. De esta manera se ganaría muchísimo en clase y se ofrecería una oportunidad única a los estudiantes de poder acceder al flamenco a través de la escucha y participación activa, aprovechando el *know how* de personas muy experimentadas (Heredia-Carroza *et al.*, 2020; Aguado *et al.*, 2021; Monjaras-Salvo *et al.*, 2022). Y, además, permitiría introducir una nueva oportunidad en el mercado laboral para los artistas flamenco que, en muchos casos, llegados a la

¹ Véase en <https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero/auxiliares-conversacion-espanoles-en-extranjero.html#dc>

última etapa de su carrera no cuentan con las contrataciones suficientes para garantizar su manutención (Carignani *et al.*, 2013).

La cultura flamenca desarrollada en sus tres disciplinas (cante, baile y toque), que convergen en la *juerga* como espacio o punto de encuentro efímero, basa su aprendizaje en la transmisión oral generacional. Lógicamente, por esta razón, únicamente se conservan documentos audiovisuales ligados a las tecnologías del momento y justamente, son las tecnologías actuales, a través de las diferentes plataformas o recursos digitales las que ofrecen la posibilidad de acercar este legado a las aulas (Yanacón-Atía *et al.*, 2018). Además, el uso de las TIC puede solucionar aspectos tales como la inclusión de testimonios o experiencias actuales del innumerable elenco de profesionales que trabajan a día de hoy en el flamenco (Carrapiço *et al.*, 2022). Si en el apartado anterior se pone en valor las ventajas del uso de estas nuevas herramientas didácticas citando algunas de ellas, no se debe dejar atrás el pensamiento divergente y el interés, puesto que éstos serán determinantes en el éxito de la implantación de esta propuesta.

4. CONCLUSIONES

Este artículo pretende generar una reflexión en los lectores acerca de las medidas adecuadas para la implementación del flamenco en el currículo educativo andaluz. Como se ha observado, se han proporcionado dos medidas a poner en marcha para una correcta implementación del flamenco dentro del currículo educativo andaluz:

La primera de ellas se corresponde con la creación de la figura del profesor auxiliar de flamenco. Con esta medida se afrontan dos retos importantes, por un lado, la falta de formación acerca del flamenco de los actuales docentes y, por otro lado, la aparición de los artistas, los protagonistas del flamenco, en las aulas permitiendo que el estudiante pueda gozar de una experiencia de aprendizaje única, generando interés y conocimiento en el mismo.

La segunda de ellas es la necesidad de la utilización de las TICs para hacer partícipe al estudiante, mediante material audiovisual, de las costumbres andaluzas, tales como la *juerga* flamenca. Durante la visualización de dichos materiales, los estudiantes podrán observar los compases, los tiempos de la *juerga*, las normas no escritas de la misma y, incluso, podrán interactuar haciendo uso de la espontaneidad en clase.

4.1. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Se considera fundamental para la salvaguarda del patrimonio inmaterial y, concretamente del flamenco, la necesidad de acudir a las fuentes primigenias del mismo. Es necesario estudiar y crear vivencias sobre el flamenco relacionándolo con las tradiciones y prácticas que originariamente han conseguido que el flamenco llegue a nuestros días, tales como la juega flamenca, que, como se ha explicado anteriormente, tiene un componente pedagógico enorme que aún no ha sido medido de forma empírica.

Por otro lado, dicha tradición y prácticas compartidas deben ser complementadas con las TICs, creando materiales de calidad y que susciten el interés de los más jóvenes acerca del flamenco. Una de las líneas futuras de investigación más importantes es precisamente la creación de dichos materiales.

REFERENCIAS

- Aguado, L. F., Arbona, A., Palma, L. & Heredia-Carroza, J. (2021) How to value a cultural festival? The case of Petronio Álvarez Pacific Music Festival in Colombia. *Development Studies Research*, 8(1). DOI: 10.1080/21665095.2021.1979417.
- Ake, D. 2002. *Jazz Culture*. Berkeley, CA: University of California Press.
- ANTEPROYECTO DE LEY ANDALUZA DEL FLAMENCO (BORRADOR V.1 14.09.21)
- Berliner, P. 1994. *Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation*. Chicago: U. of Chicago.
- Carignani, A. & Negri, L. (2013). Do we need education? Required abilities in online labor markets: an empirical research. *Campus virtuales*, 2(1), 90-102.
- Carrapiço, f.; Pozuelos-Estrada, f. J.; Rodríguez-Miranda, f. P. (2022). Profesorado de enseñanza básica: características socioprofesionales, formación TIC y efectos en su práctica (Algarbe-Portugal). *Campus Virtuales*, 11(2), 9-20. <https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.927>.
- Gillespie, L. O. 1991. "Literacy, Orality, and the Parry-Lord "Formula": Improvisation and the Afro-American Jazz Tradition." *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music* 22 (2): 147-164.
- Heredia-Carroza, Jesús, Palma Martos, Luis and Aguado, Luis Fernando. (2019). "Why does copyright ignore performers? The case of flamenco in Spain." *Journal of Arts Management, Law and Society* 49 (5): 347-64. DOI: 10.1080/10632921.2019.1646682.
- Heredia-Carroza, Jesús, Palma Martos, Luis and Aguado, Luis Fernando. (2020). Creación e interpretación en el marco de los derechos de autor: el caso de la música popular. *Kepes*, 17(21), 113-143. DOI: 10.17151/kepes.2020.17.21.5.
- Heredia-Carroza, Jesús, Palma Martos, Luis and Aguado, Luis Fernando. (2021). "How to Measure Intangible Cultural Heritage Value? The Case of Flamenco in Spain." *Empirical Studies of the Arts*, 39 (2): 149-170.

- Heredia-Carroza, Jesús, Palma Martos, Luis and Aguado, Luis Fernando. (2023). Does Copyright understand intangible heritage? The case of flamenco in Spain. *International Journal of Heritage Studies*. DOI: 10.1080/13527258.2023.2208102.
- Istvandity, L. 2021. "Creative heritage: An approach for research and practice integrating heritage and the performing arts." *International Journal of Heritage Studies* 27 (11): 1149-1162. doi: 10.1080/13527258.2021.1958364.
- Manuel, P. 2010. "Composition, Authorship, and Ownership in Flamenco, Past and Present." *Ethnomusicology* 54 (1): 106-135.
- Monjaras-Salvo, J.; Villalba-Condori, K. o.; Ponce-Aranibar, M. P.; Castro-Cuba-Sayco, S. E.; Cardona-Reyes, h. (2022). Percepciones y limitaciones del aula invertida en el contexto de la educación técnica superior: un estudio con estudiantes y docentes de un instituto técnico peruano. *Campus Virtuales*, 11(2), 75- 86. <https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.1047>.
- Muñoz-Fernández, G. A., Heredia-Carroza, J., de Sancha-Navarro, J. M. & García-García, L. (2023) Does the flamenco tourist exist? Motivation and segmentation. *Heliyon*. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e14134.
- Prouty, K. E. 2006. "Orality, literacy, and mediating musical experience: rethinking oral tradition in the learning of jazz improvisation." *Popular Music and Society* 29 (3): 317-334. doi: 10.1080/03007760600670372.
- Waterton, E. & Smith, L. (2010). "The recognition and misrecognition of community heritage." *International Journal of Heritage Studies*, 16 (1-2): 4-15. doi: 10.1080/13527250903441671.
- Whyton, T. 2020. "Space is the place: European jazz festivals as cultural heritage sites." *International Journal of Heritage Studies* 26 (6): 547-557. doi: 10.1080/13527258.2018.1517375.
- Yanacón-Atía, D.; Costaguta, R.; Menini, M. de los A. (2018). Indicadores colaborativos individuales y grupales para Moodle. *Campus Virtuales*, 7(1), 125-139.