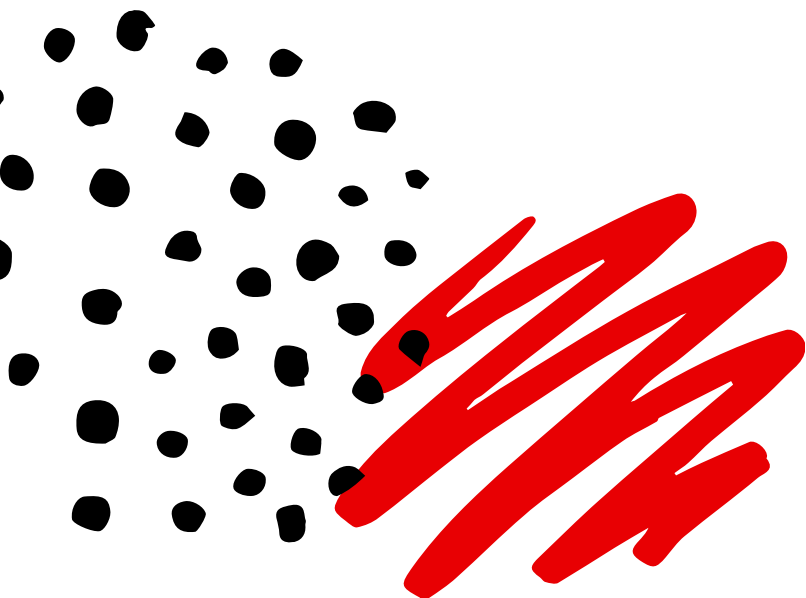
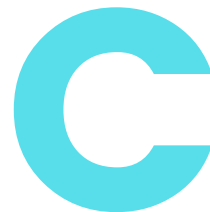
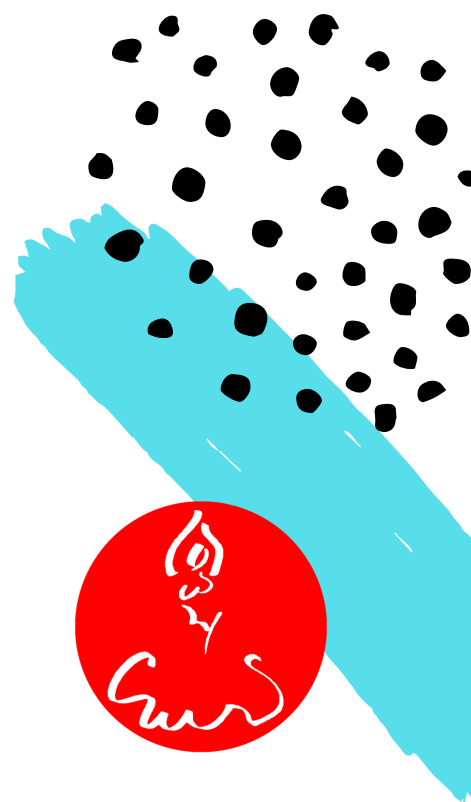

Flamenco Vivo Carlota Santana

Project Ole

GUÍA Y ACTIVIDADES PARA LOS
ESTUDIANTES

ESTA GUÍA NO PUEDE REPRODUCIRSE SIN EL
PERMISO DE FLAMENCO VIVO CARLOTA SANTANA.

ESTA GUÍA HA SIDO DISEÑADA Y COMPILADA POR ISABEL
DEL DÍA EN COLABORACIÓN CON CARLOTA SANTANA,
MEIRA GOLDBERG Y ALFONSO CID.

Indice

- Sobre Flamenco Vivo
Y expectativas
- ¿Qué es el flamenco?
- Influencias culturales
- Elementos del flamenco
- Vocabulario
- Palos
- Cronología histórica
- Mapas
- Actividades
- recursos

Flamenco Vivo & *Project Ole*

Flamenco Vivo es una compañía de flamenco profesional que realiza música y baile flamenco en todo el país. A través del Proyecto Ole, Flamenco Vivo te presentará el arte y la cultura del flamenco.

Qué esperar:

Primero verás una presentación en vivo de la compañía en el auditorio de su escuela. Luego recibirás una serie de clases en profundidad para explorar la música, el baile y la cultura del flamenco. Al final del programa, tendrás la oportunidad de presentarte con músicos profesionales y vestuario para tu familia, compañeros de clase y escuela.

Qué esperamos de ti:

• Respeto

Debes ser respetuoso con los docentes, los músicos y tus compañeros en todo momento.

• Participación

Tu participación es la clave para un taller exitoso. Lo alentamos a participar plenamente.

Qué es el Flamenco?

El flamenco es una forma de arte compuesta por canciones, música y danza de la región más austral de España, Andalucía. Muchas influencias musicales, culturales e históricas han dado forma a esta forma de arte en lo que es hoy. En Andalucía, muchas de sus personas, trabajadores en áreas rurales y pueblos y aldeas, sufrieron terribles pobreza, discriminación y dificultades. El impacto de estas fuerzas y la respuesta a ellas se puede ver en el baile dinámico del flamenco, el canto emotivo y las composiciones musicales complejas. En esencia, el flamenco es una expresión profunda de los triunfos y las dificultades de la vida. El flamenco tiene un atractivo universal, porque habla de los sentimientos que todos experimentamos como humanos sin importar dónde vivamos.

INFLUENCIAS CULTURALES

Al Andalus

En el año 711 d. C., los musulmanes del Medio Oriente y África del Norte invadieron la Península Ibérica y gobernaron esa región, llamada "Al Andalus", durante unos 700 años. Durante este tiempo, conocido como "La Convivencia", los judíos sefardíes, cristianos y musulmanes vivieron juntos y desarrollaron un estilo musical común que influyó mucho en la música folklórica de España. Siglos después de que el rey Fernando y la reina Isabel establecieran la monarquía española, esta música folk desempeñó un papel integral en el desarrollo del flamenco tal como lo conocemos hoy.

las Americas

Las influencias musicales de América Latina ayudaron a crear muchos tipos de canciones de flamenco (clasificadas como de ida y vuelta) y continúan hasta hoy. Esto incluye música de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y México, así como tango argentino y música folklórica. La reciente adopción del flamenco del "cajón" peruano (o instrumento de caja) es un gran ejemplo de este intercambio continuo.

Gitano

Los *gitanos* (*romaníes*) eran un pueblo nómada que llegó a España a fines del siglo XV y ha sufrido una historia de persecución y discriminación que los llevó al límite de la sociedad. Los gitanos han contribuido enormemente a la creación y preservación de las tradiciones y cultura flamencas.

España

La música y los bailes populares españoles, así como la música litúrgica, como los cantos gregorianos, son parte integral de la forma de arte flamenco.

África

Además de las primeras influencias del norte de África, muchos ritmos y bailes fueron traídos a España por esclavos africanos entre los siglos XV y XVIII. La diáspora africana en las Américas y el Caribe también contribuyó a la música y el baile del flamenco.

¿Cómo se conecta el flamenco con tu vida?

¿Qué culturas hay en tu familia? ¿Su vecindario? ¿Qué tipo de música y baile disfrutas?

Escribe un párrafo que conecte las culturas de la música y el baile en tu vida con el flamenco. ¿Qué similitudes hay? ¿Cuáles son las diferencias?

elementos del flamenco

Cante

(Song)

El cante surgió de una necesidad que los cantantes de flamenco tenían por expresar el dolor, la alegría y su vida en todos sus colores. Los cantantes muestran sus emociones más profundas a través de la canción. Las *letras* (versos) están hechas por el cantante en el acto o extraídas de canciones tradicionales, a menudo aprendidas de familiares y maestros (maestros). Cada cantante tiene su propia calidad vocal, estilo y forma de entrega.

Baile

(Dance)

El bailarín guía la progresión de su desempeño general. A medida que los músicos crean el ambiente, el bailarín encarna e interpreta las emociones de la música y las letras que se cantan. Ya sea que el bailarín esté improvisando o realizando movimientos coreografiados, él o ella siempre se esfuerza por comunicarse con los músicos y el público. Tanto los hombres como las mujeres se mantienen erguidos, mostrando fuerza, elegancia y orgullo. Se elaboran patrones rítmicos elaborados en la forma en que los bailarines usan sus brazos, golpean sus pies y usan sus palmas.

Guitarra

(Guitar)

Cuando hay *cante* y *baile*, el guitarrista es el vínculo entre el bailarín y el cantante, el hilo que une los tres elementos. El guitarrista debe tener virtuosismo técnico, así como la capacidad de responder espontáneamente al cantante y bailarín. El guitarrista refleja la velocidad, el estado de ánimo y la intensidad de los bailarines. Si el bailarín quiere cambiar el baile por completo, él o ella le da al guitarrista una señal especial de flamenco conocida como llamada. El guitarrista también debe seguir las letras (versos), los tonos musicales y los estados de ánimo del cantante.

VOCABULARIO FLAMENCO

Compás

El *compás* es el ritmo en el que se baila el baile flamenco y se toca la música. Hay diferentes ritmos, como 4, 6 o 12 compases.

Palo

Palos se refiere a los diferentes tipos de canciones de flamenco, que varían en estructura rítmica, tiempo, tonalidad, estado de ánimo y tema. Los bailarines pueden crear una coreografía para cualquier palo que elijan dependiendo de cómo se sientan.

Jaleo

Los *jaleos* son exclamaciones de aliento de los artistas en el escenario, así como de las personas en la audiencia. *Ole* es un famoso jaleo que proviene de la palabra árabe *Alá*, que significa Dios.

Palmas

Las *palmas* se refieren a los complejos aplausos que acompañan el ritmo de los bailarines, cantantes y guitarristas de flamenco. Las sordas son palmas suaves, y las abiertas son palmas con un sonido más fuerte.

Llamada

Los bailarines usan *llamadas*, que a menudo son de naturaleza percusiva, para pedir un nuevo verso de canción o sección de guitarra, o para acompañar una transición o final musical.

Escobilla

La sección de juego de pies de la persona que baila se llama *escobilla*. El bailarín golpea diferentes partes del pie para crear patrones rítmicos: planta (bola del pie), golpe (pie entero), tacón (talón) y punta (dedo del pie).

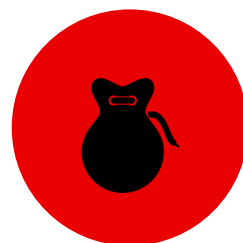
Pitos

Los *pitos* son chasquidos de dedos que a menudo se usan para acompañar los ritmos flamencos.

Braceo

Braceo proviene de la palabra brazo y se refiere a los movimientos del brazo en el flamenco, que pueden ser agudos o fluidos.

Castañuelas

Las castañuelas son instrumentos que consisten en dos piezas de madera ahuecadas en forma de castaño u otros materiales unidos por una cuerda. Las castañuelas se sostienen en cada mano y se unen para crear música rítmica.

Vestuario

CHAQUETA
JACKET

FLOR
FLOWER, OFTEN WORN IN THE HAIR

VESTIDO
DRESS,
FLAMENCO
DRESSES
USUALLY HAVE
VOLANTES
(RUFFLES)

SHOES IN FLAMENCO HAVE HUNDREDS OF TINY NAILS THAT COVER THE BOTTOM OF THE HEEL AND TOE AREAS.

ZAPATOS

Vestuario

diseña tu propio VESTUARIO FLAMENCO

*¡toma
que toma!*

Palos

AQUÍ HAY ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS MUCHOS TIPOS DE CANCIONES DE FLAMENCO:

ALEGRÍAS

Humor alegre y juguetón a menudo con temas de la playa y el océano. Tiene un ciclo rítmico de 12 tiempos y un ritmo optimista.

TANGOS

Tempo medio en 4/4 tiempo influenciado por ritmos africanos y caribeños. Los tangos pueden ser juguetones y a veces son improvisados.

RUMBAS

Happy and lively mood with medium to fast tempo usually danced at parties and celebrations. Rhythms in 4/4 time come from the Caribbean.

BULERÍAS

A highly improvisational style, bulerías have a fast tempo and 12 or 6 count rhythmic structure. They are often performed in social settings such as parties, weddings, and festivals.

FANDANGOS

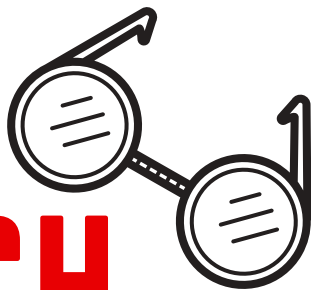
Fandangos de Huelva is a folk dance/music from Huelva, Spain, that has been adapted for flamenco. It has a 6 beat rhythmic cycle.

SEVILLANAS

Fun and joyful folk dance from Seville. This dance is done in couples often in the spring fair of Seville, known as *la Feria de Abril*.

WORD SEARCH

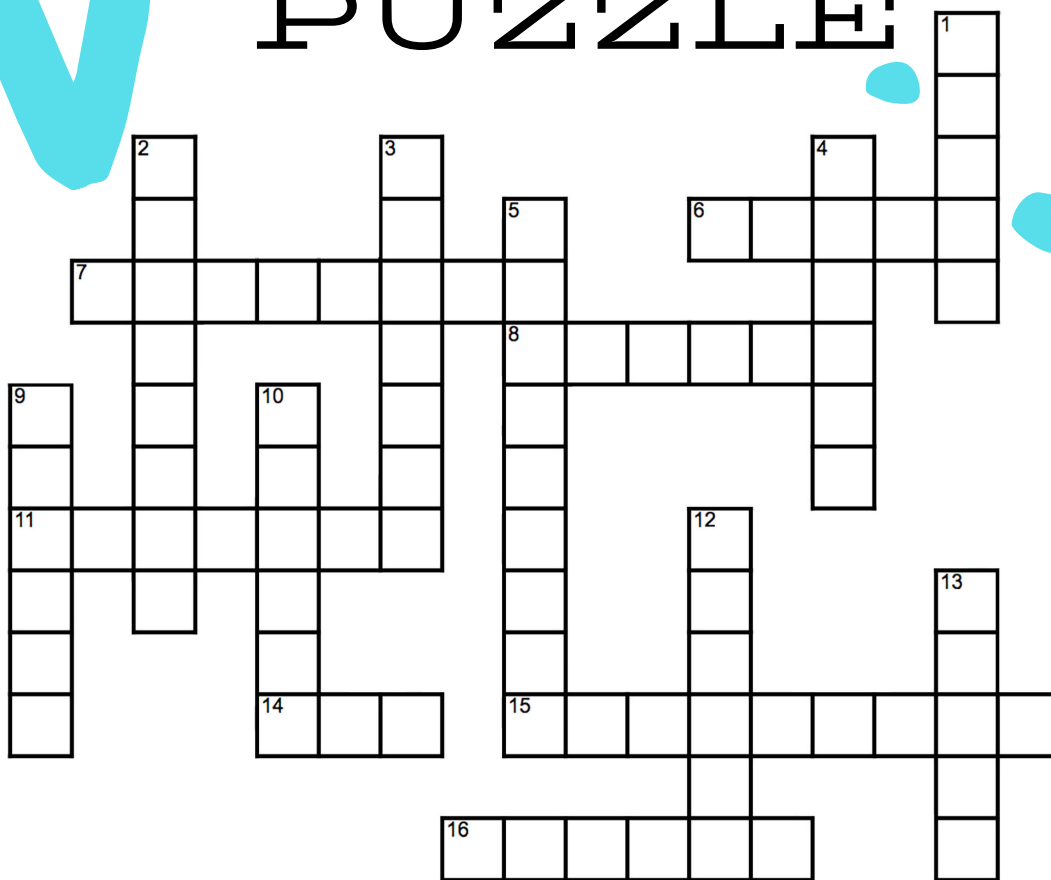

CIRCLE 20 FLAMENCO WORDS

castanets, cante, sevillanas, peineta, falda, bata de cola, guitar, pitos, escobilla,
botas, gitanos, ole, braceo, alegrías, camisa, compás, palma, chaqueta, rumba pañuelo

O	R	E	C	N	I	P	B	C	E	L	M	I
C	O	R	A	T	I	U	G	I	N	I	L	H
A	R	U	L	T	A	D	O	K	H	C	A	J
E	S	G	O	J	M	B	P	A	F	S	T	R
O	E	S	C	A	S	I	M	A	C	A	E	C
B	V	T	E	W	T	B	R	U	Y	R	S	A
R	I	U	D	Q	E	R	O	S	R	I	C	H
R	L	V	A	U	N	A	Z	T	J	T	O	B
A	L	G	T	K	A	C	Q	U	A	J	B	D
T	A	C	A	N	T	E	J	M	L	S	I	R
E	N	D	B	C	S	O	R	F	O	C	L	A
U	A	O	L	N	A	D	L	N	O	T	L	I
Q	S	T	H	A	C	I	A	H	C	H	A	P
A	T	A	E	P	F	T	A	O	K	O	W	Y
H	B	Z	U	N	I	A	M	R	E	L	H	G
C	C	S	A	G	I	P	L	D	M	E	C	H
E	B	E	T	J	A	E	A	F	U	U	S	C
H	O	V	I	S	W	Y	P	L	Q	N	O	E
C	G	H	S	A	I	R	G	E	L	A	D	A
H	A	T	S	A	C	R	B	I	P	P	U	L

CROSSWORD PUZZLE

ACROSS

DOWN

Historical Timeline

711 A.D. Muslim Rule

Muslims from North Africa & the Middle East invaded the Iberian Peninsula (what is now Spain) and ruled that region for about 700 years. This period is known as "La Convivencia," when Sephardic Jews, Christians, and Muslims lived together. Verse structures created during this period can be found in flamenco songs to this day and even in the popular "Jingle Bells" Christmas carol.

1200s Reconquest of Christian Kingdoms

Christian territories in Northern Iberia grew in power. The Muslim territory was reduced over the centuries to the Kingdom of Granada, while Christians controlled Kingdoms of Aragon, Navarre, and Castile. During this time, Spain translated the works of Aristotle, Averroes, and Maimonides to Latin and helped spark the Renaissance.

1425 Gitano Arrival

Earliest known record of the *Gitanos* (Roma people) entering Spain are from this year. At first they were allowed safe passage, but soon faced discrimination and persecution.

1478 Spanish Inquisition

Under the Spanish Inquisition, Catholic Monarchs tried to purify all their territories with a religious tribunal to identify any non-Christians, and punish and convert them to Catholicism. The concept of race came from these religious distinctions.

1492 Spanish Unification

The marriage of Queen Isabella and King Ferdinand brought the kingdoms of Castile and Aragon together and helped defeat the remaining Muslims in Granada. The monarchs were not tolerant of Jews, Muslims, or *Gitanos*.

1492 Spanish Colonization

Christopher Columbus sailed to the Caribbean and the Americas, leading to their colonization by Spain and the mass killings of the many indigenous people who lived there. This colonization is why many countries in the Caribbean and Latin America speak Spanish, and Latinos today have Spanish, African, and indigenous DNA and cultural roots.

1499 Anti-Gitano Laws

The first of many anti-*Gitano* laws in Spain were established under Ferdinand and Isabella. *Gitanos* were given 60 days to cease being nomads and give up many of their traditions. Failure to comply with these laws resulted in whippings, imprisonment, and slavery. In 1611, the monarchy created laws to force *Gitano* integration. *Gitano* settlements were broken up, and they were required to marry non-*Gitanos* on pain of death.

Historical Timeline

1441 - 1834 African Slave Trade

By the 16th century, Spain had the highest population of enslaved Africans in Europe. The monarchy funded the colonization of the Americas by enslaving African people in ever greater numbers. Yet, the musics that were created by enslaved people in the Americas are fundamental to flamenco music today.

1749 Great Round-Up of Gitanos

Gran Redada de Gitanos, a raid organized by the crown led to the arrest of all Gitanos in the region and their imprisonment in labor camps and prisons. Through protests, further imprisonments became less frequent. In 1763, Gitanos who still remained in forced labor were ordered to be released by King Charles III.

1789 & 1847 Singer El Planeta

El Planeta was born around the year 1789 in Cadíz. He is the first flamenco singer recorded in literature in the book *Escenas Andaluzas* (1847) by Serafín Estébanez Calderón. El Planeta was a Gitano singer and guitarist whose music influenced generations to come.

1860- 1910 Cafés Cantantes

Cafés cantantes (cabarets) emerge that shift flamenco from being performed only at intimate events like parties, weddings, and funerals to flamenco as spectacle having a wider audience. This period is known as the "Golden Age" of flamenco.

1870s-80s Abolishment of Slavery

Spanish colonies in the Caribbean were among the last to abolish slavery, with Puerto Rico in 1873 and in Cuba in 1886. The origin of the dollar sign is linked to the slave trade, and the Spanish words for slave (*esclavo*) and the nail (*clavo*) that locked the shackles. The S with a nail was written as \$.

1898 Spanish American War

In the early 19th century, the Hispanic American Wars of Independence resulted in the secession of most Spanish colonies in the Americas, except for Cuba and Puerto Rico, which were finally given up in 1898, following the Spanish American War (in addition to Guam and the Philippines in the Pacific). Cuba, the Philippines, Puerto Rico, and Guam were then colonized by the United States.

1900 Exposition Universelle

The Lumière films of Spanish song and dance premiered at the world's fair, in Paris. This is the earliest footage of a flamenco group performing, and it highlights a Black male Cuban-Hispanic dancer named Jacinto Padilla a.k.a. El Negro Meri. This footage is significant, because it shows that although there is little written history about the participation and influence of Black/Latino artists on flamenco, they were definitely present throughout its formative years.

Historical Timeline

1920- 1950s Ópera Flamenca

Flamenco performances started to take place in larger venues, like theatres and bullrings, and were called Ópera Flamenca. This era is characterized by lighter happier songs, known today as fandangos, coplas, and songs *de ida y vuelta* (musical styles with Latin American origins). Flamenco became immensely popular, but also suffered from commercialism.

1922 Concurso de Cante Jondo

One of Spain's greatest writers, Federico García Lorca, and renowned composer Manuel de Falla, organized the *Concurso de Cante Jondo*, a music festival dedicated to *cante jondo* (deep song). They did this to stimulate interest in styles of flamenco, which they considered to be overlooked for being too intense for the *café cantantes*.

1936-1939 Guerra Civil

The Spanish Civil War resulted from a military coup led by General Franco against the Spanish Republic (the democratically elected government of that time). The fascist governments of Germany and Italy provided troops and supplies for Franco, while the communist Soviet Union sold the Republican forces weapons. General Francisco Franco's victory ended the war and began his dictatorship.

1940-70s Franco's Dictatorship

The Spanish economy was devastated by the Civil War, and Franco tried to rebuild the economy by promoting flamenco as a tourist attraction. At the same time, many of Spain's most important artists fled to the Americas. Among them was Carmen Amaya, the first *Gitana* to break the color barrier and become an international star. Carmen Amaya was famous for wearing pants and challenged gender boundaries with her powerful artistry.

1967 Paco y Camarón

Guitarist Paco de Lucía and singer Camarón de la Isla, begin to collaborate. Both artists are from Spain, Paco being a *payo* (or non-*Gitano*) and Camarón being *Gitano*. This partnership spans over a decade, and together they created many albums that revolutionized flamenco music, making them each a legend in their own right.

1975 Constitutional Monarchy

Franco died in 1975, ending 36 years of dictatorship. Spain becomes a constitutional monarchy, elected by the people, with Juan Carlos de Borbón as king.

2010 UNESCO Patrimonio Mundial

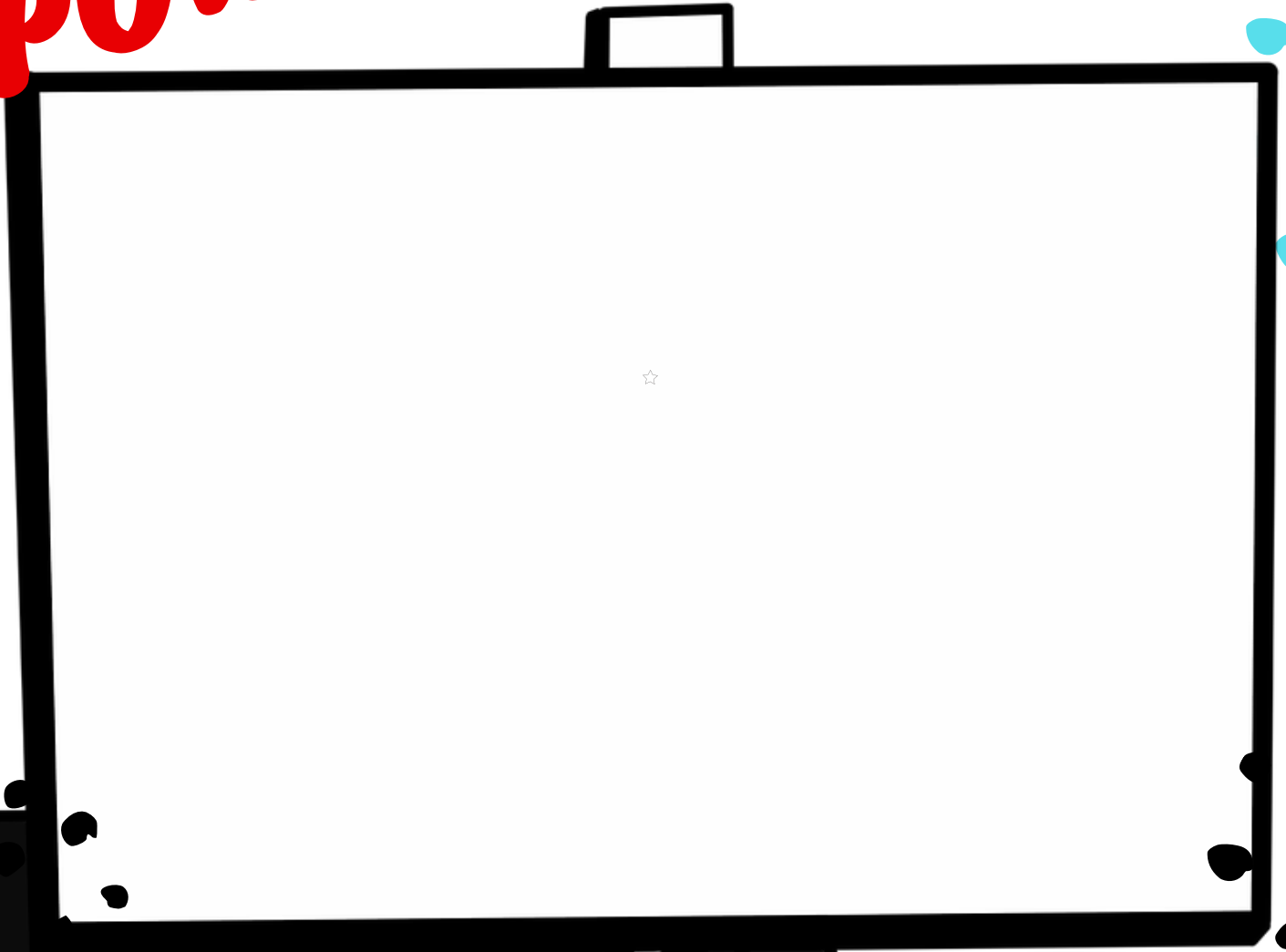
UNESCO recognizes flamenco as an "Intangible Cultural Heritage of Humanity." It is an art form worth preserving because of its strong heritage, history, and culture.

¡Ole!

**ART IS
POWER!**

**CREATE A POSTER ABOUT AN
EVENT FROM THE TIMELINE
THAT SPEAKS TO YOUR FEELINGS
& YOUR COMMUNITY!**

Word Scramble

TYPES OF HANDCLAPS:

S P L A M A _ _ _ _ _

T R I A A S E B _ _ _ _ _

D R O S S A _ _ _ _ _

TYPES OF FOOTWORK:

P L E G O _ _ _ _ _

N A L P T A _ _ _ _ _

N O C A T _ _ _ _ _

L A L I B C O S E _ _ _ _ _

N U P A T _ _ _ _ _

TYPES OF COSTUMES:

N T N M Ó A _ _ _ _ _

T N O A P A N L _ _ _ _ _

I N E E T P A _ _ _ _ _

C I A S M A _ _ _ _ _

E D I V T O S _ _ _ _ _

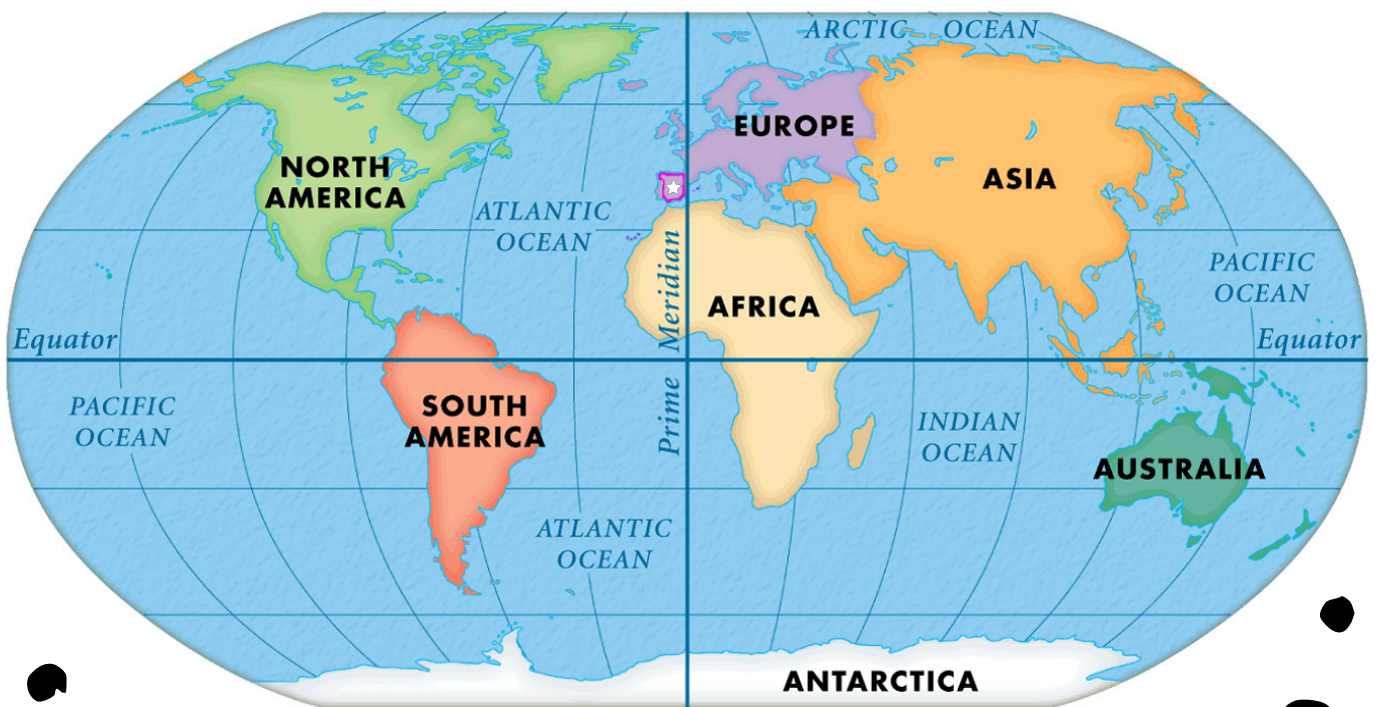
L H E O C C A _ _ _ _ _

Map of Spain

MAPA DE ESPAÑA

World MAP

ADDITIONAL RESOURCES

Intro to Flamenco Books:

Song of the Outcasts, by Robin Totton

All About Flamenco/ Todo Sobre el Flamenco,
by Silvia Calado

Flamenco - All You Wanted to Know, by Emma Martinez

Youtube Channels:

Cardamomo Tablao Flamenco

Casa Patas, flamenco en vivo

De Flamenco TV

Netflix:

Camaron Flamenco y Revolucion

Flamenco, Flamenco

answers

Word Search

O R E C N I P B C E L M I
C O R A T T I U G I N I L H
A R U L T A D O K H C A J
E S G O J M B P A F S T R
O E S C A S I M A C A E C
B V T E W T B R U Y R S A
R I U D Q E R O S R I C H
R L V A U N A Z T J T B B
A L G T K A C Q U A J B D
T A C A N T E J M L S I R
E N D B C S O R F O C L A
U A O L N A D L N O T L I
Q T T H A C I A H C H A P
A T A P P F T A O K O W Y
H B Z U N I A M R E L H G
C C S A C I P L D M E C H
E B E T J A E A F U U S C
H O V I S W Y P L Q N O E
C G H S A I R G E L A D A
H A T S A C R B I P P U L

Word Scramble

TYPES OF HANDCLAPS: PALMAS,
ABIERTAS, SORDAS

TYPES OF FOOTWORK: GOLPE,
PLANTA, TACÓN, ESCOBILLA, PUNTA

TYPES OF COSTUMES: MANTÓN,
PANTALONES, PEINETA, CAMISA,
VESTIDO CHALECO

Crossword

TYPES OF HANDCLAPS: PALMAS,
ABIERTAS, SORDAS

TYPES OF FOOTWORK: GOLPE,
PLANTA, TACÓN, ESCOBILLA, PUNTA

TYPES OF COSTUMES: MANTÓN,
PANTALONES, PEINETA, CAMISA,
VESTIDO CHALECO