

¿Están los alemanes interesados por el flamenco? Una aproximación a la cultura flamenca en la República Federal

Abstract

Are the Germans interested in flamenco nowadays? If so they are, then how can a type of art that is so different from both German cultured and popular music be represented in the culture of that country? Possible answers to this and other questions on the still romantic image of flamenco held in Central Europe, will be provided by the analysis of the flamenco being offered at German universities, festivals, private dance schools, publishing houses and websites.

1. Introducción

„Wenn das Wort «Flamenco» fällt, schießen dem deutschen Spanientouristen vor allem solche Bilder in den Kopf: sich drehende Frauen mit weiten schwarz-roten Röcken, streng zurückgekämmten Haaren und harten Lederschuhen, die im Takt auf dem Parkett klacken, als hämmerten sie Nägel in den Boden. Dazu lockende, kreisende Handbewegungen und Blicke, die von Liebe und Eifersucht, Besitz und Freiheit künden. Dazu Männer, die am Rand der Tanzfläche stehen und mit den Händen den Takt klatschen, singen oder Gitarre spielen. Mit einem Wort: Carmen.“²⁴ (D. Engelhardt)

Como profesional de la música y como asiduo visitante de la República Federal de Alemania, siempre me he preguntado en qué medida la música española (en general) es conocida en este país, así como qué siente un alemán común²⁵ ante la expresión “música española”. La anterior cita de Engelhardt ilustra muy bien cómo el mito romántico de Carmen (inmortalizado en su versión operística por

²⁴ “Cuando se oye la palabra «flamenco», se disparan en la cabeza de los turistas alemanes en España sobre todo imágenes como: mujeres con largas faldas negras y rojas que dan vueltas, cabellos tensamente peinados hacia atrás y duros zapatos de piel que golpean el parket a compás como si quisieran clavar clavos en el suelo; sensuales movimientos en círculo de las manos y miradas que nos hablan de amor y celos, posesión y libertad. Junto a ello, hombres que en el borde del tablao palmean de pie a compás, cantan o tocan la guitarra. En una palabra: Carmen“. (Engelhardt, 2002) [Todas las traducciones en el presente capítulo han sido realizadas por el propio autor].

²⁵ A no ser que se haga mención expresa de lo contrario, por agilidad en la lectura emplearé aquí el género gramatical masculino aunque en mente esté el incluir tanto a hombres como a mujeres.

un francés, y no precisamente por un compositor español) personifica todavía hoy la imagen que el alemán de a pie tiene sobre España, la cultura española y el flamenco, como vértices inseparables de un triángulo que casi podrían intercambiarse entre sí como sinónimos.

Si bien no he realizado ningún estudio serio en este sentido (y tampoco tengo noticia de que exista alguno en esta línea), mi experiencia derivada del contacto con estudiantes alemanes de Música, Musicología y Educación Musical, así como por las declaraciones de múltiples amigos y conocidos alemanes en los últimos quince años, me llevan a poder afirmar (a) que en general, la música española de cualquier género (incluida la música culta) no es bien conocida por el alemán medio y (b) que continúa existiendo la misma opinión simplificadora, consistente en identificar música española con flamenco, que pudieran tener los abuelos y padres de los jóvenes alemanes de hoy, aún antes de la explosión turística de las décadas de los '60 y '70 del siglo pasado que trajera en masa a millares de alemanes cada año, no sólo a nuestros archipiélagos, sino también a Andalucía y a otros puntos de España. En este sentido, y aún sin olvidar la ingente cantidad de alemanes que como turistas continúan visitando nuestro país cada año, el conocimiento del *pop* español en Alemania no va más allá de un par de puntuales *éxitos del verano* como "Aserejé" o "Macarena" o de jovencísimos artistas tipo "Luna", de ascendencia alemana pero criados en zonas costeras españolas como las aludidas, lo que les permite alternar en sus canciones las lenguas española y alemana, y muy frecuentemente también la inglesa, pero en el fondo sin desmarcarse de los límites del *pop* más convencional. Por otra parte, los grandes genios centroeuropeos de la música culta del pasado (Bach, Beethoven, Wagner...) y del presente (Henze, Stockhausen...) siguen ensombreciendo igualmente en Alemania tanto a nuestros ilustres nombres del Siglo de Oro (Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero...) como a los grandes compositores españoles del Siglo XX, exceptuando tal vez las figuras de Manuel de Falla, - más en el conocimiento de su nombre que de su obra -, y la de Joaquín Rodrigo, casi en exclusiva por su universal *Concierto de Aranjuez*.

Con el presente trabajo no persigo ofrecer aquí una respuesta a la pregunta de por qué la música española en general sigue siendo mal conocida por un pueblo amante del arte de los sonidos a la par que muy interesado por nuestro país como destino turístico.—Sin embargo, esta identificación popular “música española / flamenco” a la que hacía alusión arriba y que suele ser usual aún entre estudiantes universitarios de Música, me ha llevado a interesarme por el *por qué* de tal afirmación y en consecuencia a indagar cuál es el estado actual del flamenco en un país en principio tan alejado geográficamente de España como es la República Federal de Alemania. Para responder a estas cuestiones tomaré como referencia los siguientes ámbitos: Universidad, festivales flamencos, academias especializadas y publicaciones al respecto existentes en este país del centro de Europa.

2. El flamenco en las Universidades alemanas

A diferencia de lo que ocurre en España, en donde la presencia de las músicas populares como objeto de estudio en el ámbito universitario sigue dejando mucho que desear aún a pesar de la buena voluntad de algunos profesores universitarios y de los deseos de muchos estudiantes, es conocido el papel importante que la música en general (tanto en su vertiente teórica, como práctica y educativa) desempeña tradicionalmente en la República Federal de Alemania; en particular la música culta, pero igualmente el jazz, las músicas étnicas y, más recientemente, las culturas musicales juveniles. Haciendo un rastreo por la oferta educativa de las universidades alemanas más importantes correspondiente al pasado curso académico 2003/04, resulta sorprendente el elevado número de ellas que dedican un apartado al flamenco, ya sea como objeto teórico de estudio, como actividad física (baile) o como espectáculo. Los siguientes ejemplos que presento a continuación dan fé de ello.

2.1 Estudios sobre flamenco

Bergische Universität Wuppertal

Dentro del simposio *Músicas en las dictaduras del siglo XX* celebrado el pasado mes de febrero de 2004 en la Universidad de Wuppertal se contemplaron los siguientes temas: *Alemania en tiempos del Nacionalsocialismo, Italia bajo Mussolini, España bajo Franco, República Democrática Alemana, Unión Soviética y China durante la Revolución Cultural*. El objetivo del simposio no era presentar un exhaustivo estudio comparativo de las músicas en estas distintas zonas geográficas durante épocas de dictaduras de uno y otro signo, sino de poner de manifiesto que junto a las diferencias, existen también muchas similitudes referentes a la producción musical, a la práctica cultural o a los modos de recepción de la música bajo estos regímenes políticos. La aportación española corrió a cargo del Prof. Dr. Gerhard Steingress de la Universidad de Sevilla, con la ponencia "*Spanische Folklore und Flamenco unter dem Franco-Regime*"²⁶.

Universidad de Leipzig

El Departamento de Etnología de esta Universidad ha puesto en marcha bajo la coordinación del Prof. Dr. Bernhard Streck un proyecto de investigación bajo el título "*Der Flamenco Tanz in der Kultur der Abgrenzung bei spanischen Zigeunern*"²⁷. Esta investigación se desarrollará en los próximos años y habrá que estar atentos a los resultados, por lo que de interesante puede tener un tal estudio llevado a cabo desde una perspectiva extranjera.

Universidad de Oldenburg (Departamento de Ciencias del Deporte)

Es de destacar el interés de esta Universidad por la actividad física desde un punto de vista educativo, realizándose allí múltiples experiencias de cara al futuro profesor de Educación Física. En este sentido, el profesor W. Günzel ha editado el libro *Körper und*

²⁶ Folklore español y flamenco bajo el régimen franquista.

²⁷ El baile flamenco en la cultura de diferenciación de los gitanos españoles.

*Bewegung*²⁸, y en el cual U. Nuber dedica un capítulo al flamenco bajo el título “*Wir tanzen Flamenco. Unterrichtseinheit mit SchülerInnen einer 11.Klasse des Braunschweiger Lessing-Gymnasiums*”²⁹.

Universidad de Rostock (Hochschule für Musik und Theater Rostock)

En el marco de la *Semana Española*, José Mª Velázquez Gaztelu (Cádiz) pronunció el día 19 de junio de 2004, una conferencia bajo el título “*Die Seele des Flamencos*”³⁰. Hay que recordar que Velázquez Gaztelu es la única personalidad hasta la fecha que ha obtenido en tres ocasiones el *Premio Nacional de Flamencología*: 1972, por el programa de televisión *Rito y Geografía del Cante*; 1979, por su actividad periodística; 1997, por el programa de Radio Nacional de España *Nuestro Flamenco*, el cual dirige desde 1984. Además, en 2003 obtuvo el premio *Flamenco Hoy* por su infatigable actividad en este arte.

2.2 Flamenco como espectáculo

Universidad de Duisburg-Essen

El Departamento de Filología Románica de esta Universidad ha ofertado durante el curso académico 2003/04 un ciclo interdisciplinar de conferencias sobre cultura andaluza a cargo de profesores tanto alemanes como andaluces. Como colofón se ofreció una actuación flamenca bajo el título *Tapas y Flamenco* dirigida por el andaluz residente en Duisburg Antonio Rodríguez. También en la ciudad de Essen, hay que destacar la labor del profesor de Folklore Alberto Alarcón en la Folkwang Hochschule, Escuela Superior que pasa por ser el centro de formación artística más importante de la cuenca del Ruhr en los ámbitos de la música, la danza y el teatro.

²⁸ Cuerpo y movimiento.

²⁹ Bailamos flamenco. Unidad didáctica con alumnos de 11º curso del instituto Lessing de Braunschweig.

³⁰ El alma del flamenco.

Universidad de Hamburgo

El pasado día 27 de junio, la orquesta y el coro de la Universidad de Hamburgo ofrecieron en la Gran Sala del auditorio de la ciudad de Brahmms un concierto de marcado carácter hispano. Junto a la *Rapsodia Española* de Ravel, extractos de *La vida breve* de Falla y el estreno mundial de *Blanco*, del compositor holandés Wim Dirriwachter sobre textos del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. El prestigioso grupo alemán de flamenco *Gota de Fuego* puso con su intervención el broche de oro a un concierto que la prensa recomendaba a todo aquél “*wer hier im kühlen Norden nicht vergeblich auf heiße Sommernächte warten möchte und noch keinen Flieger in den Süden gebucht hat*”; esto es, a todo aquél “*que aquí, en el frío Norte de Alemania, no quiera esperar inútilmente a las cálidas noches de verano y que aún no haya reservado un vuelo para el sur*”.³¹

Universidad de Tübingen

Dentro del ciclo de conciertos de verano organizado para el curso 2003/04, junto a funciones sinfónicas y camerísticas, la Universidad de Tübingen programó un recital de guitarra flamenca a cargo de Pedro Soler, de quien el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias escribiera: “*Los dedos de Pedro Soler son los cinco sentidos de la guitarra. En sus manos, la guitarra escucha, mira, canta, sufre y habla*”. Es realmente digno de mención, el hecho de que el único género de música no culta representado en este ciclo fuera el flamenco, colocándolo así en pie de igualdad con la mal llamada “música clásica”.

2.3 El flamenco como actividad física

Resulta interesante destacar cómo desde las propias Universidades se continúa transmitiendo el tópico de ser el flamenco *la* música del pueblo español por antonomasia, mucho más allá de diferencias regionales, culturales o étnicas. Así, por ejemplo, la Universidad de

³¹ En *Hamburger Abendblatt*, 26.06.04.

Leipzig, para anunciar un taller de baile flamenco de nivel medio se sirve de las siguientes palabras: „*Flamenco ist mehr als nur ein Tanz. Flamenco ist eine Kunst, die der gesamten Breite der Gefühle Ausdruck verleihen kann und darüber hinaus die Essenz der spanischen Kultur darstellt*“³². Se comprueba así una vez más la propagación de aquella visión romántica del flamenco tan querida por los viajeros del siglo XIX. A modo de referencia, incluyo aquí algunas de las Universidades alemanas que ofertan de manera regular talleres de baile flamenco. Estos talleres suelen estar dirigidos a los estudiantes de Educación Física y de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, abriéndose otras veces a toda la comunidad universitaria.

Universidad de Bayreuth

Oferta un taller de baile flamenco en colaboración con la Academia de baile de Maria Hagen. Se observa así cómo en la ciudad de Wagner no sólo se escuchan los acordes del titán musical del siglo XIX, sino que junto al mundialmente famoso Festival de Ópera, otras formas de expresión musical también tienen cabida en esta ciudad bávara.

Universidad de Münster

Junto a *aerobic*, *breakdance*, bailes de salón, *hip-hop*, salsa o danza oriental, se ofrece un curso de baile flamenco una vez por semana.

Universidad de Nürnberg

Curso intensivo de baile flamenco para un máximo de doce personas a cargo de Sara Ruiz, con música en vivo.

Universidad de Oldenburg

Curso de baile flamenco a cargo de Helgard Lange, desde 1998 profesora en el Departamento de Ciencias del Deporte de esta

³² “El flamenco es más que un baile simplemente. El flamenco es un arte que puede expresar la totalidad de los sentimientos y que representa además la esencia de la cultura española”. (Universität Leipzig, Zentrum für Hochschulsport. Programación del curso 2003/04).

Universidad y con formación en ballet, danza contemporánea y flamenco.

Universidad de Potsdam

Taller de baile flamenco (sevillanas y tango flamenco) a cargo de la Dra. Petra Krenzien y de Ylva Neumann.

En el curso académico 2005/2006, el Profesor Dr. Rodríguez-Quiles en colaboración con la bailaora Maricruz Rodríguez impartió un curso sobre “Introducción al flamenco” para alumnos de la especialidad de Educación Musical de esta Universidad.

Universidad de Saarland

Taller de baile flamenco a cargo de Katrin Rubly, anunciado como sigue: *„Flamenco ist ein temperamentvoller Tanz, in dem sich alle Emotionen widerspiegeln: Stolz, Freude, Trauer, Schmerz, Aggression, Erotik... Dieser Workshop richtet sich an alle AnfängerInnen, die keine oder wenig Erfahrung im Flamenco-Tanz haben. Es werden die Grundtechniken des Flamenco vermittelt. Außerdem wird den Workshop-TeilnehmerInnen mit einer kleinen Choreografie Rhythmus, die Bewegung und das Zusammenspiel von Tanz und Musik näher gebracht.“*³³

Universidad de Tübingen

Taller sobre «Alegrías» a cargo de Conchita Cansino de Schaumann ofertado con el reclamo publicitario *“Flamenco ist nicht nur ein Tanz, sondern Ausdruck eines Lebensgefühls, das Leidenschaft und pure Lebensfreude zulässt”*³⁴, destacando así el aspecto lúdico-festivo de este palo flamenco.

A tenor de estos ejemplos seleccionados (que en ningún caso pretenden ser exhaustivos, sino simplemente orientativos), se puede

³³ El flamenco es un baile lleno de temperamento en el que se reflejan todas las emociones: orgullo, alegría, tristeza, dolor, agresión, erotismo... Este taller está dirigido a aquéllos principiantes que tengan ninguna o muy poca experiencia en el baile flamenco. Se presentarán las técnicas básicas de este arte y a través de una pequeña coreografía los participantes tendrán la posibilidad de familiarizarse con el ritmo, el movimiento y la combinación de baile y música.

³⁴ El flamenco no es sólo un baile, sino expresión de un sentimiento vital capaz de transmitir pasión y pura alegría de vivir.

afirmar que con mucha diferencia cuantitativamente hablando, la Universidad alemana recoge en primer lugar el flamenco como expresión corporal (baile) más que como actividad musical (cante, toque), educativo-musical (enfocada a la Educación Primaria o Secundaria) o musicológica (investigación sistemática), siendo ciertas Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte quienes cubren con el flamenco un espacio de su oferta educativa en paralelo a otras actividades de corte rítmico-corporal como pueden ser los bailes de salón, el *hip-hop* o la salsa. En prácticamente todos los casos consultados se resalta como reclamo publicitario la pasión, la sensualidad y la alegría desbordante del baile flamenco, lo que en el fondo sólo representa un aspecto de entre la multiplicidad de facetas que este arte puede cubrir, pero que parecen ser las que más interesan al público extranjero.

Muy escasas son las aportaciones sobre flamenco desde una perspectiva histórico-musicológica que hemos encontrado y prácticamente inexistente la incorporación del flamenco en los planes de estudio de Educación Musical. El hecho de que el núcleo de inmigrantes españoles en Alemania haya descendido drásticamente en las últimas décadas también ha hecho descender con ello el porcentaje de hijos de españoles en las escuelas³⁵ y con ello ha desaparecido la necesidad imperiosa de atenderlos en los centros de Educación Obligatoria, a diferencia de lo que ocurre con los hijos de inmigrantes de otras procedencias, como son v. gr. los provenientes de los países del Este de Europa. Sin embargo, teniendo en cuenta que el alemán común continúa caracterizando el flamenco como *la* música española por antonomasia y habida cuenta de que la legislación educativa en materia musical contempla expresamente la atención en las escuelas a las músicas (en plural) de Europa, en pie de igualdad con la música culta o con el *pop* anglo-americano³⁶, no se puede descartar que en un

³⁵ No así de niños que tienen el español como lengua materna, ya que el número de habitantes de origen sudamericano en Alemania es muy elevado hoy en día.

³⁶ „La clase de música tiene que estar abierta a todas las formas de expresión musical con valor humanístico e incluir la música que a los alumnos les resulta de interés, así como obras de la música culta europea desde la Edad Media hasta incluso obras de estreno, músicas de otros continentes, música popular, folklore, etc. Aprender a apreciar y respetar los productos culturales de los demás es un aspecto importante de la educación en tiempos de la globalización”, en

futuro no lejano se avive el interés por el arte flamenco en los centros de educación general por lo que de educativo ello puede tener en una sociedad multicultural e intercultural, como ya empieza a apuntarse en grandes urbes tipo Berlín o Hamburgo, ciudades éstas en donde la demanda de la Lengua Española como idioma extranjero está aumentando espectacularmente en los últimos cursos académicos (en claro detrimento del Francés) y con ello todo lo que el estudio del español conlleva, en particular el conocimiento de las expresiones artísticas provenientes de nuestro país, en donde el flamenco ocupa un puesto destacado sin duda alguna.

3. Festivales Flamencos

No deja de resultar sorprende que en un país culturalmente tan distante de España como es Alemania tengan lugar importantes festivales de flamenco de norte a sur y de este a oeste del país. En este sentido son de destacar los consolidados festivales de Friburgo (el más antiguo de entre los festivales flamencos en Alemania), Düsseldorf (cuya primera edición tuvo lugar en 1990) o Berlín (que en el año 2005 cumplió su primera década de existencia) con los más jóvenes como los de Dresde (de carácter bianual) o Hamburgo (que celebró con gran éxito su quinta edición en el año 2007). Para hacernos una idea de los contenidos de estos festivales presentaré como ejemplo los casos de Berlín y Hamburgo, -el primero por su arraigo, el segundo por su juventud-, comenzando por éste último.

El éxito del aún joven *Flamenco Festival Hamburg* radica en la combinación de manifestaciones tradicionales y contemporáneas del flamenco, así como en el interés expreso por ofrecer junto a los recitales en directo, talleres, películas y conferencias dirigidas tanto a profesionales como a aficionados. Uno de los objetivos que los organizadores insisten en poner de relieve, radica en presentar el aspecto intercultural como característica distintiva del festival: *crossover* entre baile flamenco y otras formas de danza (oriental, india, contemporánea...) u otras manifestaciones artísticas (teatro,

performance...). Se tiene previsto además presentar junto al flamenco puro un flamenco de corte experimental con artistas tanto españoles como alemanes (Rafeal Cortés, Maria del Mar & Miguel Ángel La Lupi, Bailetheater Carolina Baer, Ensemble FlamenCo...).

Entre las ponencias presentadas en la edición de 2004 caben destacar las siguientes: “*Estilo y construcción del baile flamenco*” (a cargo de Vivien Baer), “*Historia del cante flamenco*” (por Ferdinand Feil) y “*Flamenco Nuevo*” (presentada por Conny Sommer).

Respecto a los talleres prácticos que el *Flamenco Festival Hamburg* ofreció en la edición del presente año 2004, asistimos a una oferta muy variada si tenemos en cuenta que el público al que van dirigidos es de origen alemán en su inmensa mayoría, como no podía ser de otra manera. O dicho de otro modo, no se trata en ningún momento de ofertar unos cursos *light* de flamenco, unos cursillos descafeinados y desnaturalizados de fin de semana para un público extranjero, sino de todo lo contrario: dar a conocer la más pura esencia del arte flamenco a través de cursillos especializados tanto por su temática como por el profesorado que los imparte: tientos, bulerías, técnica del flamenco, tangos, contratiempo, soleares, giros, palmas, cajón, guitarra flamenca, cante, flamenco para niños...

„Das Publikum lauschte konzentriert und still. Unter den hohen Kastanien des Pfefferbergs hätte man eine Stecknadel fallen hören können“.³⁷ Con estas palabras describía la crítica musical Alena Schröder en el diario *Berliner Zeitung* el ambiente que se vivió la noche del 21 de agosto de 2003 durante la octava edición del *Flamenco Festival Berlin*, en la que actuaron, en la primera parte, la sevillana residente en Hannover Carmen Fernández, Luis Monje Vargas “El Peluca” y el guitarrista Ulrich Gottwald “El Rizos” y, en la segunda, Marcelo Sousa (cante), Miguel Iven (guitarra) y La Mona (baile). En efecto, nos encontramos ante un festival flamenco plenamente consolidado que se honró el año 2005 de haber cumplido una década de existencia, lo que no es poco tratándose del tema que

³⁷ “El público escuchaba concentrado y en silencio. Bajo los altos castaños de Pfefferberg [lugar de celebración del Festival] se hubiera podido oír volar una mosca”.

nos ocupa en un país en donde el flamenco no deja de ser un elemento “de importación”.

Bajo la premisa “*Vivir el flamenco en lugar de sólo llevarlo al escenario*”, el *Berliner Flamencofestival* ha ido evolucionado y echando raíces firmes en la capital de la República Federal a lo largo de los últimos años, en los cuales los artistas han llegado a formar una especie de gran familia que cada año gana nuevos adeptos. Junto a su función como punto de encuentro de esta “familia”, el Festival de Berlín se ha transformado por voluntad expresa de los organizadores en lo que podríamos denominar un «*forum del flamenco europeo*», de suerte que en la capital alemana se dan cita cada mes de agosto artistas flamencos de todas las procedencias para presentar a un amplio público las diversas concepciones actuales de este arte. Así, grupos como “Los Payos” (Polonia), “KonzerTanz” (Suiza) o “El Puchero Flamenco” (Holanda) colaboran mano a mano con diversos artistas tanto españoles como alemanes con la intención de superar viejos tópicos y presentar una nueva imagen del flamenco como expresión artística. De este modo, el *Flamenco Festival Berlin*, con su amplio y variado programa de actividades, se ha colocado a la cabeza en su empeño de presentar el flamenco en Alemania, más allá de exotismos y folklore, como un arte contemporáneo y vivo que puede tener lugar tanto en España como fuera de las fronteras geográficas que lo viera nacer.

4. Academias de flamenco

Uno de los ámbitos que más llama la atención por lo que de revelador tiene para el presente trabajo, lo constituye las academias privadas existentes a lo largo y ancho de toda Alemania dedicadas a la enseñanza del flamenco. Si bien la mayoría se localizan en el oeste de Alemania (o “Alte Bundesländer”, si se prefiere la moderna denominación al uso), no es menos cierto que cada vez con más fuerza el flamenco va llegando a los nuevos estados federados (o “Neue Bundesländer”) que en su día configuraran la República Democrática de Alemania. Sólo la presentación de un listado de academias de flamenco en Alemania como los que podemos encontrar en Internet desbordaría ya los límites del presente trabajo. Por tanto sólo voy a

hacer mención aquí de unos cuantos ejemplos que sirvan para ilustrar el interés del país germano por el acercamiento práctico al flamenco, recordando que sólo en la capital de la República Federal existen veintidós academias de flamenco registradas en la “red de redes”.

- Centro Arte Flamenco Brigida la Gitana,
Richard-Wagner-Str. 8, 50674 Köln
- *Flamenco-Akademie Moreno*,
Maxstr./Privatweg 7, 53117 Bonn
- *Flamenco-Studio Adela*,
Klingsorstr. 13, 12167 Berlin
- *Flamenco-Studio-Martina-Bünger*,
Am Hulsberg 11, 28205 Bremen
- *Flamencostudio Amparo de Triana*,
Klingsorstr. 13, 12167 Berlín
- *Flamencostudio-Fragua-Flamenca*,
Schwedteri Str. 16, 10119 Berlin
- *Flamencostudio-Maria-Rosa*,
Grundstr. 3, 28203 Bremen
- *La Danza. Die Tanzwerkstatt*,
Limbecker Str. 79, 45127 Essen
- *Lela de Fuentep Prado & Gerhard Graf-Martinez*,
Schillerstr. 107, 73614 Schorndorf
- *Studio Malena y Fredo Peluca*,
Tumblingerstr. 24, 80337 Múnich
- *Studio Maria Serrano und Julia Broca*,
Marienstr. 5, 70178 Stuttgart
- ...

Si bien es cierto que la inmensa mayoría de estas academias están a cargo de personal español, no pueden ignorarse ni menospreciarse aquéllas otras cuyos responsables son nativos alemanes muy ligados a España que realizan una importante labor de difusión del flamenco en su país. Como ejemplo ilustre puede traerse a colación el caso de

Laura “La Risa”, a quien el prestigioso diario alemán *Die Welt* definiera como “*Berlins First Lady des Flamenco*”³⁸. Bailaora, profesora de baile y coreógrafa, esta alemana hija de padre italiano creció en la capital de la República Federal y sólo los frecuentes viajes a Andalucía para seguir aprendiendo y continuar inspirándose la separan regularmente del país en donde viene desarrollando principalmente su labor artística y docente, paseando por toda Alemania su arte y el de sus alumnos. Para los puristas, puede que la concepción de esta singular personalidad del mundo flamenco resulte excesivamente poco ortodoxa, pero para los numerosos admiradores de Laura “La Risa”, sus actuaciones resultan inigualables precisamente por sus contenidos modernos y lúdicos, en particular las realizadas en conjunción con sus alumnos, en su mayoría niños y niñas entre cinco y doce años de procedencia geográfica muy variopinta, abarcando algunos cursos académicos alumnado hasta de tres y cuatro continentes.

5. Libros, revistas especializadas, sitios *web*, asociaciones

Por motivos de espacio, de entre las numerosas publicaciones existentes, presento a continuación sólo una breve reseña de tres destacados libros sobre temática flamenca editados en Alemania en los últimos años, y seleccionaré una revista especializada, lo que nos dará idea de los intereses editoriales en este ámbito.

Leblon, B. (2001): *Flamenco*. El autor describe aquí en profundidad las raíces histórico-musicales, las primitivas influencias del Norte de África e India, así como la fusión con elementos arábico-judaicos del flamenco en Andalucía. El libro ofrece además una presentación de los tres principales elementos del flamenco: cante, baile y guitarra, describiendo sus diferentes técnicas y evoluciones. Se acompaña un CD con 23 ejemplos musicales que muestran claramente la variedad del flamenco así como las influencias árabes sobre el mismo.

³⁸ “La primera dama del flamenco en Berlín”, en SONNENBURG, G. (2003): „Der Vater aus Italien, die Leidenschaft aus Spanien: Flamencostar Laura la Risa“, en diario *Die Welt*, día 14.08.03.

Nuñez, F. (2003): *Flamenco verstehen*³⁹. El libro de este conocido flamencólogo nos ofrece en tres idiomas (alemán, inglés, español) numerosas explicaciones para la comprensión del compás junto con diagramas y cuadros, un árbol genealógico del flamenco, un amplio glosario, etc. Para los guitarristas, contiene imágenes complementarias con las posiciones más usuales en flamenco. El libro sirve como hilo conductor que profundiza en las aclaraciones del CD que lo acompaña, contribuyendo así a una mejor comprensión de los contenidos. Junto a los ejemplos musicales, el CD incluye comentarios hablados sobre el compás de cada palo ilustrados con ejercicios y palmas, los acordes de la guitarra flamenca y las modalidades básicas para acompañar el canto y el baile.

Göhringer, M. (2003): *ZEN und die Kunst Gitarre zu spielen*⁴⁰. Marco Göhringer toca la guitarra desde los diez años y se dedica actualmente en exclusiva al flamenco. Con este libro, el autor pretende ofrecer una ayuda a todos los guitarristas para encontrar un camino efectivo y sin estrés en el estudio del instrumento. Es fácil entender el hecho de que el autor se inspire en determinados planteamientos de la filosofía asiática, dado que los asiáticos son auténticos maestros en lo que a la concentración se refiere. En este sentido, el libro facilita el camino hacia una mayor consciencia en el estudio por parte del intérprete: concentración y – no menos importante – relajación; factores sin los cuales no funciona el estudio.

ANDA – Zeitschrift für Flamenco⁴¹. ANDA es por antonomasia la revista especializada en la difusión del flamenco en el ámbito alemán. Con una antigüedad de casi quince años ya⁴², a lo largo de su existencia ha ido viendo crecer el interés por sus páginas tanto en Alemania como en el resto de países de lengua germana; interés que se ha incrementado aún más desde la aparición de la versión electrónica de la misma disponible en la dirección de

³⁹ Comprender el flamenco.

⁴⁰ ZEN y el arte de tocar la guitarra.

⁴¹ ANDA – Revista de flamenco.

⁴² El primer número vio la luz en el mes de abril de 1994.

Internet: www.anda.de. Esta publicación representa hoy en día la referencia indiscutible para todo aquél que quiera estar informado sobre lo que acontece en el mundo flamenco en Alemania, si bien no se olvidan las referencias a la actualidad española, cosa lógica teniendo en cuenta la facilidad para desplazarse que tradicionalmente han mostrado los alemanes, para quienes nuestro país sigue siendo destino preferente. Su estructura general suele ser la siguiente: Título de portada, normalmente consagrado a una personalidad del mundo flamenco, generalmente un artista / Información sobre festivales flamencos en todo el mundo: anuncios sobre los venideros y reseñas críticas sobre los ya celebrados / Temas relacionados con el flamenco en general. / Entrevistas, discografía, anuncios varios, buzón del lector, calendario flamenco, índice flamenco / Transcripciones musicales de obras flamencas o de parte de ellas.

En los últimos años, el número de *sitios web* alemanes dedicados de una forma u otra al flamenco han aumentado notablemente, convirtiéndose de esta manera la “red de redes” en el lugar más adecuado para acceder a este tipo de información. Por límites de espacio, prescindiré aquí de aquellas *homepages* de artistas particulares, academias o locales de ocio relacionados con el mundo del flamenco y sólo mencionaré a título ilustrativo aquéllas otras de carácter más general que me han parecido especialmente interesantes por el amplio tipo de información que ofrecen. Entre éstas cabe destacar las tres siguientes:

- *Flamenco in Germany*: <http://www.flamenco-seiten.de> (Locales, asociaciones, revistas, emisoras de radio relacionadas con el mundo del flamenco...).
- *Flamenco Germany*: <http://www.flamenco-germany.com> (Información en alemán e inglés sobre Historia del Flamenco, actividades relacionadas con el flamenco, glosario de términos,..., así como una muy interesante relación de enlaces a páginas semejantes).

- *The German Flamenco Pages*: <http://www.flamenco-seiten.de> (Diccionario de términos flamencos en español/alemán y alemán/español; letras de canciones con acordes para su acompañamiento; multitud de enlaces clasificados por bloques: guitarra, baile, cante...).

Por otra parte, muchas son también las asociaciones relacionadas con el mundo del flamenco que se han ido fundando en los últimos años por toda Alemania con el interés expreso de mantener vivo este arte en Centroeuropa. Para hacernos una idea, baste mencionar las siguientes:

- *Asociación Flamenca*,
Schlegelstr. 26 - 27, 10115 Berlin
- *Cuerda y Tacón, Peña Flamenca*,
Augustastr. 2, 40477 Düsseldorf
- *Flamenco Aire Andaluz e.V.*,
Hannoversche Str. 35, 49084 Osnabrück
- *Flamenco Freunde Frankfurt*⁴³, Gildestuben,
Bleichstr. 38 a, 60313 Frankfurt
- *Flamenco Vivo - Verein zur Förderung
der Kunst des Flamenco e.V.*⁴⁴,
Maximilianstr. 17, 48147 Münster
- *Gesellschaft zur Pflege, Erhaltung und Weiterentwicklung der
Flamencokunst e.V.*⁴⁵, Alberto Alarcón,
Postfach 16 45 72, 45225 Essen
- *Peña Flamenca Los Cabales*,
Emmerich-Josef-Str. 1, 65929 Frankfurt
- *Sevillanas Stammtisch, La Soleá*⁴⁶,
Karlstr. 18, 42105 Wuppertal

⁴³ Amigos del flamenco en Francfort.

⁴⁴ Asociación para el fomento del arte flamenco.

⁴⁵ Sociedad para el cultivo, la conservación y el desarrollo del arte flamenco.

⁴⁶ Peña de sevillanas "La Soleá".

6. Conclusiones

A pesar de los tópicos que tradicionalmente han caracterizado el carácter del pueblo alemán, al que se le asocia una singular amalgama de capacidad incansable para el trabajo, gran inventiva y prusiana disciplina que le impone orden y método a prácticamente todo lo que hace, producto de su constancia y seriedad, no es menos cierto que pocos pueblos como éste están abiertos a todo lo que llega del exterior, sobretodo después de las dos grandes y tristes conflagraciones del pasado siglo en las que participaron con la suerte por todos conocida y tras las cuales Alemania resurgió como potencia económica indiscutible. Independientemente de la difícil coyuntura que atraviesa el país desde su reunificación, esta apertura hacia el exterior, junto con la simpatía que el alemán siente en general por el carácter español y su modo de concebir (pero sobretodo de vivir) el ocio, ha llevado al germano a acercarse con interés a las manifestaciones culturales españolas, entre las cuales el flamenco se les presenta como un fenómeno artístico capaz tanto de hipnotizar con su sensualidad como de conmover con su grito desgarrado a unas personas, por lo demás, siempre interesadas por la expresión musical.

De entre todas las músicas de procedencia española, el flamenco es con mucho la manifestación musical más extendida y representada en la República Federal de Alemania. Si bien no puede afirmarse que se trate una música «popular» en este país (en el sentido de pertenecer al acervo cultural del pueblo), no es menos cierto que son cada vez más amplios los círculos de aficionados que se sienten atraídos por él, especialmente en las grandes ciudades. Caso singular lo constituye Berlín, con más de una veintena de academias dedicadas a la enseñanza del flamenco, varias asociaciones de aficionados, un festival flamenco de carácter anual plenamente consolidado, así como multitud de locales estratégicamente situados por toda la superficie de esta gran metrópolis centroeuropea y en donde el flamenco hace acto de presencia regularmente como alternativa al ballet clásico, por una parte, y a las propuestas de la música “seria”, por otra.

El tópico “llevarse en la sangre” no resulta ser esencial para el alemán, quien se acerca al flamenco sin prejuicios y con un espíritu abierto.

Como escribe Zolan (2001), “*There is actually no secret in flamenco, just hard work, some talent and a familiarity with the palos. Of course I still believe you have to be born in or live a long time in Andalusia to be able to reproduce and be authentic flamenco yourself. But as a foreigner it is still not impossible!*”⁴⁷. De este modo son muchos los alemanes dispuestos a dejarse seducir por un fenómeno musical que le sigue resultando exótico en comparación con las férreas y con frecuencia simples estructuras musicales clásico-tonales tanto de la *Volksmusik* como de la *volkstümliche Musik*⁴⁸ en las que está enculturizado, buscando así en el flamenco y en su variedad de palos la posibilidad de expresión de unos sentimientos, por lo demás universales: pasión, orgullo, dolor, temperamento...

Esta carencia de prejuicios, esta ausencia del característico puritanismo de ciertos círculos españoles, abre las puertas a un flamenco experimental y a veces transgresor, muy bien recibido en los numerosos festivales flamencos que se ofrecen principalmente en torno a Semana Santa y durante la época veraniega y entre los que cabe mencionar los de Berlín, Dresde, Düsseldorf, Friburgo y Hamburgo. Festivales interesados no sólo por la divulgación del flamenco como espectáculo, sino también por la transmisión didáctica del mismo, ofreciendo todo tipo de cursos de diferente nivel a cargo de profesorado especializado tanto español como alemán y de otras procedencias

Aparte de escucharse en recitales en directo, el flamenco en Alemania se vive principalmente como expresión corporal, en detrimento del canto y del toque, lo cual no deja de ser lógico si tenemos en cuenta la barrera que representa el idioma y el hecho de que la guitarra no es un instrumento popular en este país, a diferencia de lo que ocurre en España. Esto no es óbice para que sean cada vez más los guitarristas

⁴⁷ “En realidad el flamenco no tiene secretos, más que el trabajo duro, cierto talento y una familiaridad con los palos. Por supuesto, creo que hay que haber nacido o vivido durante un largo tiempo en Andalucía para ser capaz de reproducir el flamenco y *ser* auténtico. ¡Pero esto de ningún modo le está vedado al extranjero!”.

⁴⁸ No existe acuerdo entre los especialistas a la hora de delimitar claramente las fronteras entre la *Volksmusik* y la *volkstümliche Musik*. Para hacernos una idea, - y aún a riesgo de simplificar en exceso el problema -, podemos definir la primera como la verdadera música alemana de tradición popular transmitida oralmente de una generación a otra, y la segunda como la versión comercial moderna de un tipo de música que quiere recordar en sus giros melódicos, rítmicos y armónicos a la auténtica música de origen popular pero sin llegar a serlo ni tampoco pretender suplantarla.

alemanes (pero también flautistas, contrabajistas y percussionistas, muchos de ellos con una sólida formación en música “clásica”), que se sienten atraídos por las posibilidades que un flamenco de corte experimental les ofrece, no dudando en residir largas temporadas en España con el fin de vivenciar y asimilar todo lo que este país les puede aportar en relación con este arte único, siendo justo el binomio «idealismo» *versus* «pragmatismo» que caracteriza el carácter del alemán común el que le permite afrontar sin reservas y con éxito un fenómeno en principio ajeno a su cultura. De este modo puede afirmarse que el flamenco en Alemania no sólo viene caracterizado por la afición mostrada por parte de grupos cada vez más numerosos, sino incluso por la dedicación profesional de algunos de sus miembros.

Incuestionable resulta la importancia que desde el punto de vista publicitario ha adquirido Internet en los últimos años para dar a conocer el flamenco en sus diversas manifestaciones, existiendo en la actualidad *sitios web* en lengua alemana de gran calidad no sólo por su cuidado diseño sino también y principalmente por su alto contenido informativo, ilustrado, en algunos casos, incluso con ejemplos musicales en formato MP3 ayudando de este modo auditivamente a la comprensión del fenómeno a aquellos interesados que se acercan a estas páginas. Aún así, las nuevas tecnologías no han conseguido aún romper del todo con aquella visión romántica del flamenco que con ese sello tan característico nos legaran para la posteridad los famosos viajeros de la España del siglo XIX (Gautier, Irving, Merimée, Lord Byron...). En todo caso podríamos hablar hoy de una imagen neorromántica del flamenco en la Alemania del siglo XXI, siendo precisamente ésta la idea que muchos aficionados alemanes traen en su imaginación cuando visitan España a la búsqueda de unos sonos exóticos susceptibles de traspasar barreras geográficas, culturales, artísticas y musicales en un mundo contemporáneo cada vez más necesitado de estas otras formas de expresión.

Referencias

ENGELHARDT, D. (2002): „Andalusiens Seele im Tanz“, en diario *Berliner Morgenpost* (Día 07.12.02).

NUEBER, U. (1989): „Wir tanzen Flamenco. Unterrichtseinheit mit Schülerinnen einer 11.Klasse des Braunschweiger Lessing-Gymnasiums“, en GÜNZEL, W. (Ed.): *Körper und Bewegung*, Baltmannsweiler (pp. 100-128).

SCHRÖDER, A. (2003): “Der Dämon speit Feuer”, en diario *Berliner Zeitung* (Día 23.08.03, Feuilleton, p. 11).

SENATSVERWALTUNG FÜR BILDUNG, JUGEND UND SPORT BERLIN (Ed.) (2004): *Rahmenlehrplan für die Grundschule. Musik* (p. 16).

ZOLAN, S. (2001): *It's in the blood* (Artículo electrónico disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.flamencoshop.com/gypsy/itsintheblood.htm>).