

Curso FB-11 THE ART OF FLAMENCO AS A PROCESS OF COMMUNICATION IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH AND THE AESTHETICS OF MUSIC

Lecturer: Dr. José Cenizo Jiménez joceji@hotmail.com

Back-up Lecturer: Dr. José Miguel Díaz-Báñez (dbanez@us.es)

OBJECTIVES

This Course provides students with a well-grounded introduction to the Art of Flamenco from its origins to the present-day phase of its development, while special attention will be paid to the study of its styles, as well as to their rhythmic and melodic structures. Beyond this entry point, the interdisciplinary nature of the Course will become evident, thereby allowing students to acquire a fundamental awareness of the interaction of the music of Flamenco and Literature, space being dedicated to the analysis of flamenco 'copla' songs, as well as to additional philological signalings. Within this learning environment, students will come to identify the different musical forms concerned, while, as part of a broader overview, reach an understanding of, and an appreciation of, the performance and aesthetics of Flamenco, involving a complex process of communication, while acting as a key emblem of the culture of Andalucía.

Finally, as part of the objectives set down, the semiotic and indexical dimension of this same cultural material will be taken into account, not only due to its intrinsic nature, but also to the rich possibilities of its presence within the interdiscursive character of communication in the twenty-first century.

METHODOLOGY

The character of the Course is both practical and theoretical, while, interweaving with lectures as such, teacher performances will be held in which students will also take part, and which will involve rhythm-following, hand-clapping tempo exercises, guitar-playing and spurts of song. Use will also be made of audiovisual, musical, and technological back-up so as to enable a more effective transmission of the key characteristics of the art of Flamenco.

This course has been designed for students who are in search of an introduction to the study of Flamenco and its language. The art of Flamenco is the most tangible expression of the sentiments of the people of Andalucía and of its most characteristic speech form. Therefore, besides investigating the etymology of the term *flamenco*, the Course will offer the opportunity of exploring the following: the characteristics of Andalusian speech as found in both oral and written Flamenco texts, the lexical features of 'andaluz' and gipsy 'caló' encountered in popular 'copla' songs, together with the terminology employed in the description of the different styles (*palos*) that endow the art of Flamenco song with its identity. Time will also be dedicated to the philological-literary analysis of Flamenco lyric poetry: stanzaic forms,

poetic resources, themes (love, death, the figures of the female and the mother; the theme of justice and liberty; those of friendship and money).

SYLLABUS

1. The Origins of Flamenco. Flamenco and Andalusian Identity. Modes of Transmission and Environments. Tradition and Vanguardism: Variation within the Aesthetic Canon. Flamenco in the Twenty-First Century.
2. Flamenco and its Territorial Distribution: the Geographical Frame.
3. The Artistic Expression of Flamenco as Ritual: singing, instrumental accompaniment, dance, hand-clapping accompaniment. Musical Forms. Flamenco Styles (*palos*). A monographic Study.
4. Harmony in Flamenco: Basic Essentials and Characteristic Features. Harmonic Systems: Modal and Tonal. From Tradition to the Latest Trends. The Andalusian Cadence. The Character of the Varied Musical Forms of Flamenco.
5. Rhythm in Flamenco: Basic Essentials and Characteristic Features. Rhythmic Measures and Structures. Musical Tempo and Expressive Improvisation. Channels and Procedures involved in the Expression of Rhythm. Rhythmic Creativity: Counterpointing, Silence-Taking, and Other Resources. Styles on Occasions of Celebration. Inner Rhythm and its Effects within Flamenco. Rhythm and the New Trends. Intertextual Rhythmicality.
6. Song. Key Tendencies and Performers. Historical Periods and Phases. Performance Techniques.
7. Instrumental Accompaniment. Key Schools and Musicians. Techniques.
8. Dance. Tendencies and Performers. Technical Resources.
9. Hand-clapping Accompaniment and Percussive Elements: Rhythmic Backing and Ritualism. Typology.
10. The Language of Flamenco Song. Andalusian and Gipsy Elements in the 'Copla' Songs (the Lexis of 'Andaluz' and the Lexis of Gipsy 'Caló').
11. The Art of Flamenco and Literature. Flamenco 'Coplas'. The Philological-Literary Exploration of Flamenco Texts (Stanzaic Forms, Poetic Resources, Themes). Writers and Flamenco. (Bécquer, the Machado Brothers, García Lorca, Alberti...). Present-Day Flamenco Poetry.
12. The Semiological Levels within Flamenco and Interdiscursiveness. Sign Plurality and Iconicity in Flamenco. The Construction of Andalusian Identity and Flamenco: A Reading form the Perspective of Semiology and Cultural Studies.
13. The Interaction of Literary Texts with Other Discourse Types. From Textual Sign to Audiovisual Discourse: the Interaction of Flamenco and Cinema.

14. Flamenco in Internet Musical Technology and Data Bases: An Approach to Research.
15. Flamenco and Creativity: Rhythm Workshop.

BIBLIOGRAPHY

As the Course develops, the bibliography associated with each syllabus unit will be provided. As a point of departure, the following secondary sources may be cited:

I. Key Bibliography

- ÁLVAREZ CABALLERO, Á. *Historia del cante flamenco*. Madrid: Alianza, 1981.
- .El baile flamenco*. Madrid: Alianza, 1998.
- .El cante flamenco*. Madrid: Alianza, 2004.
- BLANCO GARZA, J. L. - RODRÍGUEZ OJEDA, J. L. - ROBLES RODRÍGUEZ, F. *Las letras del cante*. Madrid: Alianza, 1998.
- CARRILLO ALONSO, A. *El cante flamenco como expresión y liberación*. Almería: Ed. Cajal, 1978.
- CRUCES, C. *La bibliografía flamenca a debate*. Jerez: Centro Andaluz de Flamenco, 1998.
- . "El Flamenco"*, en *Gran Enciclopedia andaluza del siglo XXI. Conocer Andalucía*, tomo VI, ed. de G. Cano. Sevilla: Tartessos, 2000, pp. 147-219.
- . (ed.). Historia del Flamenco*. Sevilla: Tartessos, 2002.
- . Antropología y Flamenco, más allá de la música*. Sevilla: Signatura Ediciones, 2003, 2 vols.
- FERNÁNDEZ BAÑULS, J. A. - PÉREZ OROZCO, J. M. *La poesía flamenca lírica en andaluz*. Sevilla: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 1983.
- GAMBOA, J. M. *Una historia del Flamenco*. Madrid: Espasa-Calpe, 2005.
- GONZÁLEZ CLIMENT, A. *Flamencología*. Madrid: Escélicer, 1964; y Córdoba: Ediciones La Posada ; Ayto. de Córdoba, 1989.
- GRANDE, F. *Memoria del Flamenco*. Vol. I: *Raíces y prehistoria del cante*; Vol. II: *Desde el Café Cantante a nuestros días*, Madrid: Espasa-Calpe, 1979.
- . Agenda Flamenca*. Sevilla: Biblioteca de la Cultura Andaluza, 1985.
- GUTIÉRREZ CARBAJO, F. *La copla flamenca y la lírica de tipo popular*. Madrid: Cinterco, 1990, 2 vols.
- LEBLÓN, B. *El cante flamenco. Entre las músicas gitanas y las tradiciones andaluzas*. Madrid: Cinterco, 1991.
- MACHADO Y ÁLVAREZ, D., *Colección de cantes flamencos*, Madrid, Editorial Cultura Hispánica, 1975.
- MOLINA, R. ; MAIRENA, A. *Mundo y formas del cante flamenco*. Sevilla ; Granada: Librería Al-Andalus, 1963 (con reed. de J. Cenizo. Sevilla: Giralda, 2004).
- NAVARRO, J. L. *De Telethusa a la Macarrona. Bailes andaluces y flamencos*. Sevilla: Junta de Andalucía, Centro Andaluz de Flamenco,

2002.

-----*.El ballet flamenco*. Sevilla: Junta de Andalucía, Centro Andaluz de Flamenco, 2003.

-----*.Paso a dos de Terpsícore y Talía. La danza – teatro flamenca*. Sevilla: Junta de Andalucía, Centro Andaluz de Flamenco, 2004.

-----, y ROPERÓ NÚÑEZ, M. (eds.) *Historia del Flamenco*. Sevilla: Tartessos, 1994-1996, 5 vols.

-----, y PABLO E. *El baile flamenco. Una aproximación histórica*. Córdoba: Almuzara, 2005.

POHREN, D. E. *El arte flamenco*. Morón de la Frontera: Sociedad de Estudios Españoles, 1970.

RÍOS RUIZ, M. *Introducción al cante flamenco*. Madrid: Istmo, 1972 (con reed. en 1995 como *Ayer y hoy del Flamenco*).

RÍOS RUIZ, M. ; BLAS VEGA, J. *Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco*. Madrid: Cinterco, 1988.

ROPERÓ NÚÑEZ, M. *El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco*. Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1978.

-----*.El léxico andaluz de las coplas flamencas*. Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1984.

-----*. “El término flamenco”, en Historia del Flamenco, I*. Sevilla: Tartessos, pp. 15-39.

-----, y CENIZO, J. (eds.) *Litoral. La poesía del Flamenco*, 238 (2004).

ROSSY, H. *Teoría del cante jondo*. Barcelona: CREDSA, 1966.

STEINGRESS, G. *Sociología del cante flamenco*. Jerez: Ed. del Centro Andaluz de Flamenco, 1993.

VERGILLOS, J. *Las rutas del Flamenco en Andalucía*. Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2006.

Complementary and Specific Bibliography

1. Musicological Perspective

ALARCÓN ALJARO, P. R. *Método pedagógico de interacción música/danza*. Málaga: Flamenco Escrito Editores, 2004.

ÁLVAREZ CABALLERO, A. “La guitarra flamenca: un esquema histórico”, en *La Guitarra en la Historia*. Córdoba: La Posada, 1992, vol. IV.

BACÁN, P. “Entre Oriente y Occidente”, en *Actas del XXIV Congreso de Arte Flamenco*, Sevilla: Bienal de Flamenco, 1997.

BATISTA, A. *El Flamenco y su vibrante mundo*. Madrid: Editorial Raíces, 2003.

BLAS VEGA, J. “Ramón Montoya: la guitarra flamenca”, en *La guitarra en la Historia*, ed. de E. Rioja. Córdoba: La Posada, 1994.

BUENDÍA LÓPEZ, J. L. “Manuel Cano, la guitarra”, *Candil*, 48 (1986), pp. 37-38.

BUTLER, A. *Javier Molina, jerezano y tocaor. Memorias autógrafas de su vida artística*. Jerez de la Frontera: Editorial Jerez Industrial, 1964.

CALVO, P. ; GAMBOA, J. M. *Historia-guía del nuevo Flamenco. El duende de ahora*. Guía de Música, 1994.

CANO, M. *La guitarra. Historia, estudios y aportación al Arte Flamenco*. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba ;

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1986.

CANO, J. M. ; TORRES, N. “La guitarra flamenca en la actualidad”, en *Historia del Flamenco*. Sevilla: Tartessos, 1996, vol. V.

CHRISTOFORIDIS, M. “Manuel de Falla y la guitarra flamenca”, *La Caña*, 4 (1993), págs. 40-44.

CLEMENTE, L. *Filigranas. Historia del nuevo flamenco*. Valencia: La Máscara, 1995.

CRUCES, C. “La música andalusí y el Flamenco. Tartesso, la Bética y Al-Andalus”, en *Gran Enciclopedia andaluza del siglo XXI. Conocer Andalucía*, vol. II. Sevilla: Tartessos, 2003, pp. 346-371.

-----*.El Flamenco y la música andalusí*. Barcelona: Ediciones Carena, 2003.

DÍAZ-BÁÑEZ, J. M. “Génesis y compás en el Flamenco: una aproximación desde la ciencia”, *El Olivo*, enero 2005.

-----, FARIGU, G., GÓMEZ, F., RAPPAPORT, D. y TOUSSAINT, G. T. “Similaridad y evolución en la rítmica del Flamenco: una incursión de la matemática computacional”. *La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española*, 8/2, (2005), 489-509.

-----, G. FARIGU, F. GÓMEZ, D. RAPPAPORT y G. T. TOUSSAINT. “El Compás Flamenco: A Phylogenetic Analysis”. *Proceedings of BRIDGES: Mathematical Connections in Art, Music, and Science*, (2004), 61-70.

-----, G. FARIGU, F. GÓMEZ, D. RAPPAPORT y G. T. TOUSSAINT. “Análisis filogenético del compás flamenco”. *Memoria del XXXII Congreso Internacional de Arte Flamenco*. Mairena del Alcor, Sevilla, 2004.

-----, ESCOBAR BORREGO, F. J. “La guitarra flamenca en la evolución del cante: ¿acompañante o creadora?”, *Candil*, 150 (sept-oct. 2004), pp. 5551-5556.

ESCOBAR BORREGO, F. J. “Musicología y Flamenco (a propósito de los conceptos teóricos de *armonía y ritmo*)”, *Litoral. Revista de la Poesía, el Arte y el Pensamiento*, 2005, pp. 167-179.

-----, “Naturaleza e Identidad musical en la guitarra flamenca”, *La Flamenca*, 8 (2005), pp. 42-44.

ESPÍN, M. y GAMBOA, J. M. *Luis Maravilla. Por derecho*. Sevilla: Fundación Machado, Ayuntamiento de Sevilla, 1990.

FALLA, M. DE. *Escritos sobre música y músicos*. Madrid: Espasa-Calpe, 1972 (1ª ed. 1950).

FERNÁNDEZ MANZANO, R. *De las melodías del Reino nazarí de Granada a las estructuras musicales cristianas. La transformación de las tradiciones musicales hispano-árabes en la Península Ibérica*. Granada: Diputación Provincial, 1985.

FERNÁNDEZ MARÍN, D. “El Flamenco en las aulas de música: de la transmisión oral a la sistematización de su estudio”, *Revista Música y Educación*, 45 (abril 2001).

-----*.Teoría musical del Flamenco: Forma, ritmo, melodía y armonía*. Madrid: Acordes Concert, 2004.

GALLARDO DEL REY, J. M., “La estética del toque”, en *Actas del XXIV Congreso de Arte Flamenco*. Sevilla: Bial de Flamenco, 1996.

GAMBOA, J. M. “La guitarra flamenca. The flamenco guitar”, *La Caña*, 3 (1992).

- .Perico el del Lunar. Un flamenco de antología.* Córdoba: Ediciones La Posada, 2001.
- .Cante por cante. Discolibro didáctico del Flamenco.* Madrid: New Atlantis Music, Alia Discos, 2002.
- .Una historia del Flamenco.* Madrid: Espasa, 2005.
- GAMBOA, J. M. y CALVO, P. *Historia-Guía del Nuevo Flamenco. El duende de ahora.* Madrid: Guía de Música, 1994.
- GARCÍA MATOS, M. “Acerca del ritmo de la seguiriya”, en *Sobre el Flamenco. Estudios y notas.* Madrid: Cinterco, 1987.
- GONZÁLEZ-CABALLOS, F. *Guitarras de cal. Estudio etnográfico del toque de Morón.* Sevilla: Diputación de Sevilla, 2002.
- GONZÁLEZ CLIMENT, A. “Luis Maravilla”, *Candil*, 65 (sept-oct. 1989).
- “Pepe Motos, Niño Ricardo”, *Candil*, 66 (nov.-dic. 1989).
- GRANADOS, M. *Manual didáctico de la guitarra flamenca.* Barcelona: Ventilador Edicions, 1996.
- . Musical Theory of Flamenco Guitar. Fundamentals of Harmony and Principles of Composition.* Barcelona: Casa Beethoven Publicacions, 1999, 2 vols.
- GRECOS, J. *La Guitarra flamenca.* Madrid: Unión Musical Ediciones, 1973.
- HÉRNÁNDEZ JARAMILLO, J. M. *La música preflamenca.* Sevilla: Colección Investigación X Bienal de Flamenco, 2001.
- HERRERO, Ó. *Guitarra flamenca paso a paso.* Madrid: RGB Arte Visual, 1996 (tres vídeos y libretos de partituras).
- . Alberto Vélez. Memoria de la guitarra flamenca.* Madrid: Acordes Concert, 2005.
- HURTADO, A. y HURTADO D. *El arte de la escritura musical flamenca (reflexiones en torno a una estética).* Sevilla: Colección Investigación X Bienal de Flamenco, 2001.
- . La voz de la tierra.* Sevilla: Junta de Andalucía, 2002.
- LABAJO, J. “How musicological and ethnomusicological is Spanish Flamenco?”, *Revista Transcultural de Música. Transcultural Music Review* (dir.: j.labajo@mad.servicom.es).
- LERGA LANCHARO, M. “Lo dijo Don Ramón Montoya y también lo dije yo”, *Candil*, 56 (marzo-abril 1988), pp. 15-18.
- MARAVILLA, L. *Lección de guitarra flamenca*, Madrid, Hispavox, 1969 (disco-método).
- MARCO, T. “La obra de Falla y la guitarra”, en *Manuel de Falla/Ernesto Bitetti.* Madrid: Hispavox, 1979.
- MARÍN, R. *Método de guitarra por música y cifra.* Córdoba: La Posada, 1995 (1ª ed. 1902).
- MARTÍN-ALBO, J. *Raíces del Flamenco. Obras para guitarra en música y cifra.* Madrid: ed. del autor, 1981.
- MARTÍN MARTÍN, M. “Maestro de la guitarra: Niño Ricardo/Melchor de Marchena”, *Candil*, 52 (julio-agosto 1987), p. 42.
- “Eduardo de la Malena, in memoriam”, *Candil*, 64 (en.-feb. 1989), p. 299.
- MOLINA FAJARDO, M. *Manuel de Falla y el «Cante Jondo».* Granada: Universidad de Granada, 1998.

- NÚÑEZ, F. y LINARES, M.ª T. *La música entre Cuba y España*. Fundación Autor, 1998.
- Comprende el Flamenco*. Madrid: R. G. B. Arte Visual S. L., 2004.
- ORTIZ NUEVO, J. L. y NÚÑEZ, F. *La rabia del placer. El nacimiento del tango y su desembarco*, in *España*. Sevilla: Diputación de Sevilla, 1999.
- OSUNA, M. I. *La guitarra en la Historia*. Madrid: Alpuerto, 1983.
- “La música arábigo-andaluza”*, en *Historia del Flamenco*. Sevilla: Tartessos, 1995, vol. I.
- “Orígenes de la guitarra”*, en *Historia del Flamenco*. Sevilla: Tartessos, 1995, vol. I.
- PEÑA, P. *Toques flamencos*. Londres: New Musical Services, 1976.
- POCHÉ, CH. *La música arábigo-andaluza*. Madrid: Akal Músicas del Mundo, 1997.
- POHREN, D. E. *Paco de Lucía y Familia: El plan maestro*. Madrid: Sociedad de Estudios Españoles, 1992.
- RIBERA Y TARRAGÓ, J. *La música árabe y su influencia en la española*. Valencia: Pre-Textos, 2000 (ed. original de 1927).
- RIOJA, E. *Julián Arcas o los albores de la guitarra flamenca*. Sevilla, VI Bienal de Arte Flamenco, 1990.
- “Aparición histórica de la guitarra flamenca”*, en *Historia del Flamenco*. Sevilla: Tartessos, 1995, vol. II.
- “Primeros maestros de la guitarra”*, en *Historia del Flamenco*. Sevilla: Tartessos, 1995, vol. II.
- “La pretendida ‘incorporación’ de la guitarra al cante”*, en *Historia del Flamenco*. Sevilla: Tartessos, 1995, vol. II.
- Paco el de Lucena o la redonda encrucijada*. Lucena: Ayuntamiento de Lucena, 1998.
- “Paco de Lucena: la proyección histórica de su toque”*, en *Pequeña gran historia del Flamenco*. Córdoba: Biblioteca Ensayo ; Diputación de Córdoba, 2001.
- RIOJA, E. y CAÑETE, A. L. *“La guitarra en los primeros tiempos del Flamenco (I)”*, en *Actas del XV Congreso de Arte Flamenco*. Estepona, septiembre 1987.
- “La guitarra en los primeros tiempos del Flamenco (II)”*, en *Actas del XVI Congreso de Arte Flamenco*, Córdoba, septiembre 1988.
- RIOJA, E. y SUÁREZ-PAJARES, J. *“La guitarra flamenca de concierto: desde los orígenes hasta Rafael Marín”*, en *Historia del Flamenco*. Sevilla: Tartessos, 1995, vol. II.
- RÍOS RUIZ, M. *“La guitarra flamenca. Nueva generación”*, *La Caña*, 27 (1999).
- RIQUENI, R. *“Desarrollo y evolución de la guitarra flamenca a través de los tiempos (Apuntes para una mesa redonda)”*, en *Actas del XXIV Congreso de Arte Flamenco*, Sevilla: Bienal de Flamenco, 1997.
- ROMERO JIMÉNEZ, J. *La otra historia del Flamenco: la tradición semítico musical de Andalucía*. Sevilla: Centro Andaluz de Flamenco, 1996.
- ROMERO ESTEO, M. *Historia y musicología de los verdiales*. Málaga: Diputación Provincial de Málaga, 1994.
- SÁNCHEZ, F. J. *“Música turca y árabe: relaciones estructurales con el*

- Flamenco”, en *Apuntes Curso de Ampliación Musical*. Alcalá de Henares (Madrid): Universidad Alcalá de Henares, 1993.
- SÁNCHEZ, P. *Cante y cantaores de Triana*. Sevilla: Biental ; Ayuntamiento de Sevilla, 2004.
- SANLÚCAR, M. *La guitarra flamenca*, serie de volúmenes en preparación (I).
- SANTA CRUZ, R. *El cajón afroperuano*. Lima: Cocodrilo Verde Ediciones, 2004.
- SERRANO, P. “Guitarristas flamencos del nuevo milenio”, *El Olivo*, 81/82 (2000).
- SIEMENS HERNÁNDEZ, L. “Los fundamentos de la organización musical en los repertorios del Flamenco”, *V Congreso Nacional de Musicología. Campos Interdisciplinarios de la Musicología. 25-28 octubre 2000*. Madrid: Dep. de Musicología - Institución Milá y Fontanals ; C. S. I. C., 2001.
- SODY DE RIVAS, Á. *El eco de unos toques. Diego del Gastor*. Gráficas Olimpia, 1992.
- SUÁREZ-PAJARES, J. y RIOJA VÁZQUEZ, E. *El guitarrista Julián Arcas (1832-1882). Una biografía documental*. Almería: Instituto de Estudios Almerienses ; Diputación de Almería, 2003.
- TÉLLEZ, J. J. *Paco de Lucía. Retrato de familia con guitarra*. Sevilla: Qüàsy, 1994.
- TORRES, N. “Sobre el toque de Rondeña”, en *Actas del XXIII Congreso de Arte Flamenco*, Estepona, 1994.
- “La guitare flamenca: de l’accompagnement au solo”, *Études tsiganes. Musiques !*, 1 (1994).
- “Georges Hilaire y la estética del Flamenco : un texto sobre Perico del Lunar”, en *Actas del XXIV Congreso de Arte Flamenco*. Sevilla, Septiembre 1996.
- “La guitarra flamenca: del acompañamiento al concierto”, en *Rito y Geografía del Cante*. Murcia: Alga Editores, 1997.
- “La guitarra flamenca a principios de siglo a la luz del método de Rafael Marín, de los registros sonoros, de las fuentes escritas y fotográficas”, en *La Guitarra en la Historia*, ed. de E. Rioja. Córdoba: La Posada, 1997, vol. VIII, pp. 79-121.
- “La guitarra flamenca: una visión panorámica”, en AAVV, *El Flamenco en la Cultura Española*. Murcia: Universidad de Murcia, 1999.
- “Diez años de guitarra flamenca”, en *1999-2000. La ágil mirada a una década de Flamenco*. *El Olivo*, 71-74 (1999).
- “Vicente Amigo: ¿Flamenco para una nueva era? Discografía de una artista entre la poesía y el mercado”, *El Olivo*, 69/70 (1999).
- Textos de presentación y transcripciones de entrevistas y comentarios de la colección de seis vídeos *Rito y geografía del toque*. Murcia: Alga Editores, 2000.
- “Fernando Moreno y el toque de Jerez”, *El Olivo*, 81-82 (2000).
- *Guitarra Flamenca*. Sevilla: Signatura, 2004, 2 vols.
- TROTTER, J. *Flamenco Guitar. Mario Escudero*. Nueva York: Charles Hansen, 1976.
- TURINA, J. *La música andaluza*. Sevilla: Alfar, 1982.

VARIOUS AUTHORS., *Manolo Sanlúcar. Un mundo de Guitarra*. Sevilla: Ediciones Giralda, 1996.
WILKES, H. J. *Niño Ricardo. Rostro de un maestro*. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla ; Bienal ; Fundación Machado, 1990.
WORMS, CL. *Duende flamenco, anthologie méthodique de la guitare flamenca*. Paris: Combre, 1996-2003, 18 vols.

II. Philological Perspectives and Processes of Communication

ÁLVAREZ CABALLERO, Á. *Historia del cante flamenco*. Madrid: Alianza, 1981.
BLANCO GARZA, J. L. ; RODRÍGUEZ OJEDA, J. L. y ROBLES RODRÍGUEZ, F. *Las letras del cante*. Madrid: Alianza, 1998.
CARRILLO ALONSO, A. *El cante flamenco como expresión y liberación*. Almería: Ed. Cajal, 1978.
CENIZO, J. *La madre y la compañera en las coplas flamencas*. Con pról. de M. Roper. Sevilla: Signatura Ediciones de Andalucía, 2005.
CORONADO, D. *La Metáfora del espejo. Teoría e historia del cartel publicitario*. Sevilla: Alfar, 2001.
CRUCES, C. *La bibliografía flamenca a debate*. Jerez: Centro Andaluz de Flamenco, 1998.
----. "El Flamenco", en *Gran Enciclopedia andaluza del siglo XXI. Conocer Andalucía*, VI, ed. de G. Cano. Sevilla: Tartessos, 2000, pp. 147-219.
----, (ed.) *Historia del Flamenco*. Sevilla: Tartessos, 2002.
DE LOXA, J. *García Lorca, Falla*. Granada: Patronato García Lorca ; Diputación Provincial de Granada, 1987.
FERNÁNDEZ BAÑULS, J. A. y PÉREZ OROZCO, J. M. *La poesía flamenca lírica en andaluz*. Sevilla: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 1983.
GÓMEZ GONZÁLEZ, Á. C. *La reconstrucción de la identidad del Flamenco en el cine de Carlos Saura*. Sevilla: Junta de Andalucía, 2002.
GONZÁLEZ CLIMENT, A. *Flamencología*. Madrid: Escélicer, 1964; y Córdoba: Ediciones La Posada ; Ayuntamiento. de Córdoba, 1989.
GUTIÉRREZ CARBAJO, F. *La copla flamenca y la lírica de tipo popular*. Madrid: Cinterco, 1990, vols. II.
GRANDE, F. *Memoria del Flamenco*. Vol. I: "Raíces y prehistoria del cante". Vol. II: "Desde el Café Cantante a nuestros días". Madrid: Espasa-Calpe, 1979.
----. *Agenda Flamenca*: Sevilla: Biblioteca de la Cultura Andaluza, 1985.
LEBLÓN, B. *El cante flamenco. Entre las músicas gitanas y las tradiciones andaluzas*. Madrid: Cinterco, 1991.
MACHADO Y ÁLVAREZ, A. *Colección de cantes flamencos*. Madrid: Editorial Cultura Hispánica, 1975.
----. *Cantes flamencos recogidos y anotados por Antonio Machado y Álvarez (Demófilo)*. Barcelona, DVD, 1998.
----. *Cantes flamencos y cantares*. San Viçenç del Horts: Biblioteca de Autores Andaluces, 2004.
MOLINA, R. ; MAIRENA, A. *Mundo y formas del cante flamenco*. Sevilla ;

Granada: Librería Al-Andalus, 1963 (con reed. de J. Cenizo, Sevilla: Giralda, 2004).

MOLINA FAJARDO, E. *Manuel de Falla y el «Cante Jondo»* (1962). Ed. facs. y prefacio de A. Soria. Granada: Universidad de Granada, 1998.

NAVARRO, J. L. *De Telethusa a la Macarrona. Bailes andaluces y flamencos*. Sevilla: Junta de Andalucía, Centro Andaluz de Flamenco, 2002.

-----*El ballet flamenco*. Sevilla: Junta de Andalucía, Centro Andaluz de Flamenco, 2003.

-----*Paso a dos de Terpsícore y Talía. La danza – teatro flamenca*. Sevilla: Junta de Andalucía, Centro Andaluz de Flamenco, 2004.

----- y ROPERO NÚÑEZ, M. (eds.) *Historia del Flamenco*. Sevilla: Tartessos, 1994-1996, 5 vols.

POHREN, D. E. *El arte flamenco*. Morón de la Frontera: Sociedad de Estudios Españoles, 1970.

PORLÁN, R. y J. *Poesía popular y flamenca*, ed. de J. Cenizo. Córdoba: Cajasur, 2004.

RÍOS RUIZ, M., *Introducción al cante flamenco*. Madrid: Istmo, 1972 (con reed. en 1995 como *Ayer y hoy del flamenco*)

RÍOS RUIZ, M. y BLAS VEGA, J. *Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco*. Madrid: Cinterco, 1988.

ROPERO NÚÑEZ, M. *El léxico caló en el lenguaje del cante flamenco*. Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1978.

-----*El léxico andaluz de las coplas flamencas*. Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1984.

----- "El término flamenco", en *Historia del Flamenco*, I. Sevilla: Tartessos, pp. 15-39.

ROPERO, M. y CENIZO, J. (eds.) *Litoral. La poesía del Flamenco*, 238 (2004).

ROSSY, H. *Teoría del cante jondo*. Barcelona: CREDSA, 1966.

STEINGRESS, G. *Sociología del cante flamenco*. Jerez de la Frontera: Ed. del Centro Andaluz de Flamenco, 1993.

VARIOUS AUTHORS. *Casa Museo de Manuel de Falla*. Granada: Centro Cultural Manuel de Falla, 1980.

VÁZQUEZ MEDEL, M. Á. *La construcción cultural de Andalucía*. Sevilla: Alfar, 1994.

VERGILLOS, J. "Flamenco y otras artes: Cine flamenco. El desencuentro de dos artes populares", *La Flamenca*, 2 (2004), pp. 42-43.

Webpage Sites

- Centro Andaluz de Flamenco (<http://caf.cica.es>)
- Agencia para el Desarrollo del Flamenco (www.juntadeandalucia.es)
- Página web de José Miguel Díaz-Báñez (www.personal.us.es/dbanez/)

COMPLEMENTARY ACTIVITIES

Given this Course's interdisciplinary character, the theoretical

explanations that make it up will be combined with the endeavor to offer students a basic practical grounding and contextual framework, as well real practice by means of participative attendance at recitals and concerts, as well as at screenings of movies and documentaries on recitals, besides debates which revolve around the art of Flamenco. Lecturers will teach syllabus content via the use of musical instruments and percussion pieces so that the rhythms and harmonies of each individual style may be assimilated: soleá, seguiriya, bulerías, tientos, tangos, etc. Likewise, a range of artists will offer live performances as part of their collaboration in the Course. Other complementary activities will include:

- the real collaborative experience that takes place in a ‘*peña flamenca*’;
- visits to the Centro Andaluz de Flamenco, as well as to other institutions;
- the organization of a Seminar on Flamenco Musicology and Technology, to be held in the University of Sevilla with the participation of specialists in the field;
- participation in classes and activities that form part of the Ph.D. Program entitled “Flamenco de la US,” as well as in the ‘*Proyectos FLACO*’
- *Genesis and Evolution of Flamenco Music: An Interdisciplinary Study via Computational Methods*;
- Visits to the Flamenco Dance Museum.

ASSESSMENT

Regular attendance at all sessions is compulsory. Moreover, the on-going assessment of set work will be kept up in class sessions, while two exams will also be held, one mid-way through the semester and the other at its close (60% of the overall grade). Lastly, students will be asked to carry out an assignment, directed by lecturer, based on a specific, or technical aspect, of Flamenco, as a way of coming into contact with research areas (40% of the overall grade).