

LA INFLUENCIA ISLÁMICO-ANDALUZA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL FLAMENCO COMO GÉNERO MUSICAL. UNA PERSPECTIVA CULTURAL MEDITERRÁNEA

THE ISLAMIC-ANDALUSIAN INFLUENCE ON THE CONSTRUCTION OF FLAMENCO AS A MUSICAL GENRE. A MEDITERRANEAN CULTURAL PERSPECTIVE.

A INFLUÊNCIA ISLÂMICO-ANDALUZA NA CONSTRUÇÃO DO FLAMENCO COMO GÊNERO MUSICAL. UMA PERSPECTIVA CULTURAL MEDITERRÂNEA.

Vicente Llorent-Bedmar

Universidad de Sevilla, España

llorent@us.es

Macarena Cortés-Vázquez

Universidad de Sevilla, España

macorvaz@us.es

RESUMEN

El flamenco es considerado el estilo musical que más identifica al pueblo español. Surge como fruto del mestizaje cultural que se produjo cuando musulmanes, judíos, gitanos y cristianos convivieron durante siglos en Al-Ándalus, dando lugar al estilo musical que hoy conocemos como género flamenco. Esta investigación tiene como objetivo detectar la presencia de la cultura islámica en la música flamenca desde la perspectiva de la cultura mediterránea. Se ha utilizado una metodología eminentemente cualitativa y se ha efectuado una revisión sistemática de la literatura. A tal efecto se ha empleado la metodología PRISMA. Entre los resultados, encontramos numerosas letras populares del género flamenco que aluden al pueblo islámico y relatan su memoria histórica. Las entonaciones musicales del flamenco guardan en su música el tono oriental y comparten con el islam melodías similares a manifestaciones del pueblo musulmán. Las pinturas antiguas nos han permitido hallar semejanzas entre el posicionamiento corporal de la bailarina de danza del vientre y la bailaora de flamenco. Concluimos afirmando que las influencias islámicas son especialmente relevantes en el origen y posterior consolidación del flamenco como género musical.

Palabras claves: Cultura mediterránea. Islam. Flamenco. Al-Ándalus. Música. Danza.

ABSTRACT

Flamenco is considered the musical style that most identifies the Spanish people. It emerged as a result of the cultural mixing that occurred when Muslims, Jews, Gypsies, and Christians coexisted for centuries in Al-Andalus, giving rise to the musical style we now know as flamenco. This research aims to detect the presence of Islamic culture in flamenco music from the perspective of Mediterranean culture. A predominantly qualitative methodology has been used, and a systematic literature review has been conducted, employing the PRISMA methodology. Among the results, we find numerous popular lyrics in the flamenco genre that refer to the Islamic people and recount their historical memory. The musical intonations of flamenco carry an oriental tone in their music and share melodies similar to expressions of the Muslim people. Ancient paintings have allowed us to find similarities between the body posture of a belly dancer and a flamenco dancer. We conclude by affirming that Islamic influences are particularly relevant in the origin and subsequent consolidation of flamenco as a musical genre.

Keywords: Mediterranean culture. Islam. Flamenco. Al-Andalus. Music. Dance.

RESUMO

O flamenco é considerado o estilo musical que mais identifica o povo espanhol. Ele surge como resultado da miscigenação cultural que ocorreu quando muçulmanos, judeus, ciganos e cristãos conviveram por séculos em Al-Andalus, dando origem ao estilo musical que hoje conhecemos como o gênero flamenco. Esta pesquisa tem como objetivo detectar a presença da cultura islâmica na música flamenca sob a perspectiva da cultura mediterrânea. Foi utilizada uma metodologia predominantemente qualitativa e realizada uma revisão sistemática da literatura, empregando a metodologia PRISMA. Entre os resultados, encontramos numerosas letras populares no gênero flamenco que fazem referência ao povo islâmico e relatam sua memória histórica. As entonações musicais do flamenco carregam um tom oriental em sua música e compartilham com o Islã melodias semelhantes às manifestações do povo muçulmano. Pinturas antigas nos permitiram encontrar semelhanças entre a postura corporal de uma dançarina de dança do ventre e uma bailaora de flamenco. Concluímos afirmando que as influências islâmicas são especialmente relevantes na origem e na subsequente consolidação do flamenco como gênero musical.

Palavras-chave: Cultura mediterrânea. Islã. Flamenco. Al-Andalus. Música. Dança.

Introducción

Desde una perspectiva sociológica y antropológica, se puede afirmar que en Al-Ándalus se constituyó un crisol de culturas mediterráneas. Las influencias de estas culturas se han quedado reflejadas en la música andaluza y, por ende, en el género flamenco.

La música debe entenderse como la manifestación cultural más utilizada por el individuo para expresarse y relacionarse con los demás. A través de la música, el ser humano se expresa y cuenta la historia del pueblo al que identifica. Por ende, el estudio de la música no es concebida fuera del estudio de la sociedad, ya que es

considerada sociedad, cultura e historia. Desde esta perspectiva, la música expresa la identidad social de un colectivo determinado (Ramírez, 2006) y es el sentimiento de pertenencia que un individuo tiene hacia un determinado grupo social con valor emocional hacia dicha pertenencia (Henri Tajfel, 1981).

En consonancia, la identidad musical es aquella manifestación musical que define a un determinado conjunto de personas. Esto sucede con el género flamenco. Este género es considerado una seña de identidad representativa de Andalucía (Dirkx, 2021), no solo en España, si no que debido a la globalización cultural actual, es considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Desde la perspectiva de las culturas mediterráneas con el presente estudio pretendemos dejar patente la importancia que ha tenido la civilización islámica en la conformación del arte flamenco.

Para dar respuesta a las cuestiones que planteamos en esta investigación, presentamos los objetivos de este estudio diferenciando entre objetivos generales y específicos:

Objetivo general:

Detectar la presencia de la cultura islámico-andaluza en la música flamenca desde la perspectiva de la cultura mediterránea.

Objetivo específico:

Analizar la literatura del cante flamenco para conocer la historia islámico-andaluza.

Poner de manifiesto la presencia de la cultura islámica en las diferentes manifestaciones del género flamenco.

Describir las similitudes entre la danza del vientre y el baile flamenco.

A continuación, se realiza un análisis sobre el estado de la cuestión y se procede a abordar la metodología para dar respuesta a los objetivos planteados.

Metodología

La metodología de investigación que utilizamos en este estudio es de carácter cualitativo. Con la intención de desarrollar un metaanálisis de los estudios disponibles sobre este tema de investigación, se utiliza la metodología PRISMA. Esta metodología se emplea mayoritariamente en ciencias experimentales y ciencias de la salud (Hurton et al., 2016) y ha sido adaptada a los estudios de ciencias de la educación.

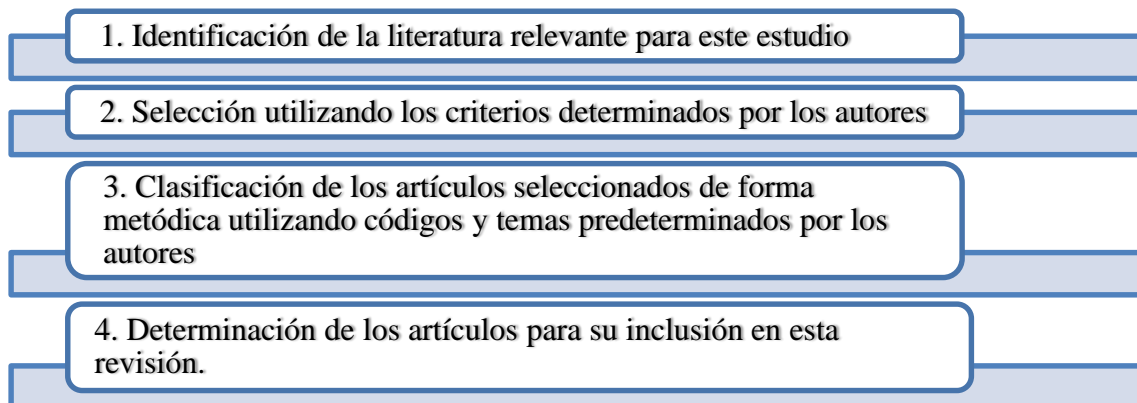
El patrón metodológico se inicia con la identificación de la muestra de artículos que den respuesta a los objetivos de investigación previamente planteados. Se ha utilizado el método de comparación de diferentes bases de datos como herramienta para identificar los estudios sobre el objeto investigado. Así, se realizó una búsqueda bibliográfica relacionada con los aspectos culturales del flamenco y la presencia de aspectos islámico-andaluces en este género musical.

Para realizar el estudio del tema se lleva a cabo una búsqueda asistida por ordenador desarrollada desde enero 2023 hasta septiembre de 2023. En la primera búsqueda, se seleccionó un enfoque deductivo, donde se utilizaron las palabras claves en torno a los objetivos planteados. En búsquedas posteriores, se seleccionaron algunos términos de sustitución y, finalmente, se desarrolló una cadena de búsqueda mediante la combinación de operadores booleanos con palabras clave.

Utilizando el planteamiento de Cooper (2010), para llevar a cabo la síntesis de la investigación y establecer los criterios de revisión sistemática, seguimos lo establecido por el método PRISMA y desarrollamos nuestro marco metodológico, atendiendo a todos los procedimientos de presentación y análisis de la información.

Siguiendo las recomendaciones de Alexander (2020), hemos aplicado una serie de pasos que han facilitado el análisis de la información de forma sistematizada. Nos apoyamos en el estricto protocolo de revisión sistemática de Moher et al. (2009) quienes describen un proceso que consta de 4 pasos consecutivos, observables en la siguiente figura

Figura 1 - Pasos de la metodología PRISMA

Fuente: Elaboración Propia

Se utilizaron bases académicas como SCOPUS, y WOS para la búsqueda de información. En la primera fase de identificación, se hizo uso de estas bases de datos para realizar una búsqueda específica de artículos de investigación que, en el resumen, se identificase literatura relevante para nuestro estudio.

En la segunda fase, conocida como determinación, se han establecido previamente criterios de selección de la información, entre los que destacamos:

Criterios de inclusión:

- Idioma de publicación: inglés y español.
- Fenómeno de interés: Flamenco, cultura, Al-áandalus.
- Población: marroquí y española.
- Responden a los objetivos de estudio.
- Datos empíricos y no empíricos.

Criterios de exclusión:

- Título no acorde a la línea de investigación.
- Resumen vago.
- No responden a los objetivos de la investigación.

En la tercera fase de clasificación, abordamos la información en base a las temáticas principales “flamenco” y “cultura”. Esto no fue suficiente para el cribado y

de los 118 artículos encontrados, solo 8 respondían a la temática en estudio: Al-ándalus.

Una vez realizadas las tres primeras fases y dada la escasez de artículos encontrados de alto nivel académico, se amplió a otras bases de datos entre las que destacamos: Dialnet, ResearchGate, el repositorio de la Biblioteca Nacional de la ONU, La Biblioteca Digital de Castilla y León, la Biblioteca virtual de Andalucía el Museo de Sorolla de Madrid y la Galleria d'Arte Moderno da Roma. A su vez, hemos recurrido al análisis de capítulos y, especialmente, los libros de texto que actualmente conforman la historia y literatura del flamenco como género musical, seleccionando los de mayor impacto entre la comunidad científica en los estudios de flamencología.

Con esta búsqueda, hemos podido atender a la bibliografía flamenca de calidad y procedimos a analizar la información obtenida seleccionando los estudios considerados más relevantes para nuestra investigación. Como resultados de la búsqueda, presentamos la bibliografía en la siguiente tabla como muestra de la cuarta fase del metaanálisis, donde se exponen los libros de texto, capítulos y artículos que se han determinado para la revisión sistemática

Tabla 1 – Información sobre el primer autor, la revista y la indexación de la base de datos (BD)

Autores	Año	Título	Revista-Fuente	Libro-Editorial
Álvarez Cabellero	1988	Gitanos, payos y flamencos, en los orígenes del Flamenco		Cinterco
Ázara	2003	¿Culturas mediterráneas?	DC Papers (Dialnet)	
Blacking	1973	How musical is man?		University of Washington Press.
Castro	1983	España en su historia.		Crítica.
Conversi & Machin-Autenrieth,	2020	The Musical Bridge-Intercultural Regionalism and the Immigration Challenge in Contemporary Andalusia	Genealogy (WOS)	
Cruces	2012	Hacia una revisión del concepto “nuevo flamenco”.	Actas Congreso interdisciplinar Investigación y Flamenco. (Dialnet)	
Dirkx	2021	Flamenco Identity	REIDOCREA (WOS)	
Estebanez	1960	Escenas andaluzas		Espasa Calpe.
Godoy	2016	La diversidad cultural del Mediterráneo Antiguo a través del cómic de carácter histórico.	Boletín Millares Carlo (Researchgate)	

Henares	2020	The petenera and the flamenco time machine: a lens into the invisible immigrants of hawaii's sugar plantations	Musica oral del sur (WOS)	
Al-Marrakusi,	1860	Historias de Al-Andalus.		Biblioteca virtual de Andalucía
Karl	2015	Across a divide: Cosmopolitanism, genre, and crossover among immigrant Moroccan musicians in contemporary Andalusia	Estudios de Migración (WOS)	
La Fuente y Alcantara	1865	Cancionero popular. Colección escogida de segudillas y coplas		Bibliotecadigital Castilla y león
Leblón	1995	Flamenco		Cité de la musique/Actes sud
Machin-Autenrieth,	2021	Ziryab and Us: Tradition and Collaboration in the Interpretation of an Arab-Andalusian Musical Myth	Journal of intercultural studies (SCOPUS)	
Martos	2008	La zambra en Al-Ándalus y su proyección histórica.	Cuadernos del profesorado, (Dialnet)	
Molano	2007	Identidad cultural un concepto que evoluciona	Opera (Dialnet)	

Moreno y Delgado		Andalucía: una cultura y una economía para la vida		Atrapasueños
Muñoz-Fernández, et al	2023	Does the flamenco tourist exist? Motivation and segmentation	HELIYON (WOS)	
Oberlander	2017	Deep Encounters: the Practice and Politics of Flamenco-Arab Fusion in Andalusia.	Northewetern University (WOS)	
Plata		Noticias de esclavos, moriscos y gitanos (Jerez, siglos XV y XVI)		Tartessos
Ramírez	2006	Música y sociedad: la preferencia musical como base de la identidad social.	Sociología (SCOPUS)	
Rodríguez	2021	Arqueología de lo jondo		Almuzara
Tajfel	1981	Human groups and social categories.		Cambridge University Press
Zakaria	2020	Estudio crítico sobre las investigaciones referentes a los moriscos y su legado: de la escritura fundadora a la corriente nacionalista.	Preprints (Dialnet)	
Total			14	11

Finalmente, hemos empleado un total de 25 artículos y libros entre los cuales 14 pertenecen a revistas de investigación. Entre ellos, 1 está indexado en ResearchGate, 2 en SCOPUS, 6 en WOS y 4 en Dialnet. El resto de la bibliografía utilizada corresponde a libros relevantes en el estudio del flamenco.

Presentación de los Principales Resultados de la Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica dio lugar a tres grandes generalidades previas a la exposición de resultados:

- La existencia de obras clásicas que siguen siendo de gran influencia en el estudio del origen del flamenco, “Escenas Andaluzas” de Serafín Estébanez Calderón y “Cancionero Popular”
- La constancia de la escasez de estudios que relacionan, a nivel científico, el estudio de la cultura mediterránea y el género musical flamenco, así como la falta de artículos de investigación sobre la temática islámico-andaluza.
- La existencia de una correlación entre la convivencia entre las Tres Culturas coetáneas en Al-Ándalus y el posterior nacimiento del flamenco.

A continuación, se expone de manera sucinta los resultados que dan respuesta a los objetivos de investigación planteados. Tras el análisis de la información, se presentan 3 grandes bloques temáticos: la cultura mediterránea, Al-Ándalus en el nacimiento del flamenco y las similitudes artísticas entre el género flamenco y la cultura islámica.

La Cultura Mediterránea

El Mediterráneo, vocablo procedente del latín que significa ‘tierra’ (Azara, 1927), es un mar que se caracteriza por la unión de los territorios que lo rodean. Es un mar que en numerosas ocasiones se ha caracterizado por ser nexo de unión entre los pueblos que lo bordean. En efecto, “aunque la cuenca del Mediterráneo es amplia y baña las costas de países muy diferentes, desde el punto de vista cultural, religioso o político existe, no obstante, una unidad geográfica indudable, entre casi todas sus costas” (Godoy, 2016, p.252).

Existe la idea de que el mediterráneo presenta aspectos comunes entre las distintas culturas que lo constituyen (Machin-Autenrieth, 2021). Uno de los elementos comunes entre los pueblos mediterráneos es la relevancia que

habitualmente adquiere la presencia de la música y la danza en las celebraciones festivas. Como expone Blacking (1973) es imposible estudiar la música sin asociarla al contexto en que se forma. En consonancia, esta concepción es descrita por Sánchez (2017) desde el estudio de la sociología y conducta humana, donde afirma que

Todo individuo o comunidad lleva consigo modelos o escenarios de cómo funciona la sociedad; de cómo interactúan las personas. Estos modelos o escenarios se dividen en dos grandes grupos: (1) las estructuras sociales y los patrones culturales que «gobiernan» la forma en que la gente se relaciona y que las cosas sucedan; (2) los valores centrales que dan sentido y propósito a la conducta y a la vida (p. 317)

Hablar de cultura mediterránea es hablar de la identidad de los pueblos que rodean todo el mediterráneo. Identidad entendida como el sentimiento de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia, habitualmente localizado geográficamente (Molano, 2007). Además, la identidad cultural de un pueblo supone la existencia de una historia y de una memoria compartida, situando el eje de la existencia de un pueblo en su identidad cultura (Moreno y Delgado, 2013).

Por antonomasia, el símbolo de identidad cultural de España es el flamenco. Desde esta perspectiva se pretende estudiar las profundas conexiones entre el flamenco como género musical y la cultura mediterránea, así como las influencias culturales que han dado fruto a la conformación del género. En alusión al género flamenco y su influencia de las culturas mediterráneas, Cruces (2012) afirma que el flamenco se consolida como seña de identidad anclada a la etnicidad y el territorio al que se le atribuye el nacimiento del género. Esta investigación ahonda en su memoria histórica, con la intención de conocer cómo se ha fraguado este género musical y qué influencias culturales manifiesta en su música, concretamente las islámico-andaluzas.

Al-Ándalus en el Nacimiento del Flamenco

Estudiar los orígenes del flamenco supone remontarnos a las primeras apariciones de la música en Andalucía, región perteneciente a Al-Ándalus. Este territorio estaba constituido por las zonas conquistadas por los musulmanes que actualmente pertenecen a parte de la península ibérica y Francia junto a otros territorios colindantes desde 711 hasta el año 1492. Al-Ándalus es conocido por su riqueza cultural y el mestizaje de diversas razas que convivían en este territorio, aportando una gran diversidad de saberes que han dado lugar a la cultura andaluza.

En la actualidad, antiguas ciudades de gran relevancia en el contexto andalusí, se esfuerzan en mantener vivo el legado islámico-andaluz y, por, ende el género musical más conocido, el flamenco. En Granada el diálogo intercultural se transmite a través de la música flamenca. Especialmente encontramos los “tangos de graná” cuya riqueza melismática son un claro ejemplo del legado islámico-andaluz. La Torre de la Calahorra de Córdoba, fortaleza de origen árabe diseñada como un estratégico punto de advertencia de las posibles amenazas del exterior, viene constituyendo un símbolo vivo de la concordia y cooperación intercultural acaecida en una considerable parte del interior en Al-Ándalus, entre los musulmanes, cristianos y judíos. En Sevilla, los tablaos flamencos, conocidos como los lugares donde se continúan salvaguardando el flamenco más puro y tradicional, se sitúan alrededor de lugares emblemáticos asociados al pueblo musulmán como la giralda.

La civilización musulmana tuvo, y aún tiene, un papel muy importante en la cultura, tradiciones y costumbres de Andalucía. Durante el reinado de Isabel La Católica (1474 -1504) se ejerció una represión sobre la libertad religiosa y cultural del pueblo musulmán, que culminó cuando los reyes Isabel y Fernando firmaron la expulsión de moriscos de Al-Ándalus.

La reina Isabel la Católica, decidió prohibir los cantares de moros, las zambras y las leylas como cantes asociados a los moriscos, incluso se prohibió legislativamente el acto del baño, signo de relevante identidad cultural para los musulmanes (Martos, 2008).

Los musulmanes fueron expulsados de la península ibérica entre 1609 y 1614, donde estuvieron asentados durante siglos (Idari Al-Marrakusi, 1860). Durante sus vivencias en este territorio convivieron con judíos, cristianos y gitanos, hecho que propició diferentes manifestaciones y tradiciones que dieron lugar a la música flamenca (Plata, 1995). A pesar de los intentos de expulsión y excomunión, se conoce que los musulmanes no se fueron definitivamente en 1492

Los moros no se fueron enteramente de España en 1492; permanecieron los moriscos, oficialmente súbditos del rey y cristianos, en realidad que conservaban su religión y sus costumbres, y cuya influencia, según hemos de ver, no es desdeñable, literaria y religiosamente. Tan moros eran, que el piadoso Felipe III decidió expulsarlos de sus reinos en 1609. ¿se fueron por eso eternamente? Parece que no, porque hay quienes afirman que aún se perciben sus vestigios en la huerta de Murcia, en Valencia y en Aragón. De suerte que la presencia de moros y moriscos en España abarca, en realidad, más de nueve siglos. (Castro 1983, p.50)

El legado cultural islámico-andalusí ya había gestado su caldo de cultivo y las riquezas de la cultura musulmana quedaron impregnadas secularmente en la cultura andaluza. Fruto de la convivencia durante años y remontándonos al nacimiento del flamenco, no podemos olvidar la importancia del pueblo gitano en la conformación de este género musical. En su llegada a Andalucía, se asentaron en los pueblos moriscos y se considera la posibilidad que hiciesen suyos los cantos, bailes y oficios del pueblo musulmán: “el arte flamenco fue posible gracias a estos entronques entre gente de raza prieta, morisca y, posteriormente, gitana”. (Plata, 1995, p.189) A su vez, Álvarez (1988) afirma que la base musical flamenca no es exclusiva del pueblo gitano, pero la creación sí fue suya.

La música ha supuesto un símbolo del regionalismo andaluz y de la integración de las comunidades marroquíes en Andalucía. La relación entre la música y el regionalismo intercultural se muestra mediante la interpretación de repertorios como el flamenco y la música arábigo-andaluza dadas las similitudes que afirman la existencia de un patrimonio cultural común (Conversi & Machin-Autenrieth, 2020).

Uno de los libros de mayor relevancia para el flamenco, pionero en describir las primeras apariciones que tenemos del flamenco, es la obra costumbrista del siglo XIX denominada “Escenas Andaluzas” cuyo autor es el ilustre flamencólogo Serafín

Estébanez Calderón. Este autor aborda en diversos capítulos la presencia e importancia de los moriscos en la conformación del cante y baile flamenco. Describe escenas andaluzas de baile y cante de la siguiente forma:

Estos bailes pueden dividirse en tres grandes familias, que, según su condición y carácter pueden ser o de origen morisco, español o americano, pero entre todos estos bailes y cantares merecen llamar la atención los que conservan su filiación árabe y morisca. (Estébanez, 1960, p. 113)

La música con que se cantan estos romances es un recuerdo morisco todavía. Sólo en muy pocos pueblos de la Serranía de Ronda o de tierra. de Medina y Jerez es donde se conserva esta tradición árabe, que se va extinguiendo poco a poco y desaparecerá para siempre. Lo apartado de comunicación en que se encuentran estos pueblos de la Serranía y el haber en ellos familias conocidas por descendientes de moriscos explican la conservación de estos recuerdos. (Estébanez, 1960, p. 118)

Ya en 1847, cuando se publicó la primera edición, hacía referencia a las connotaciones islámicas presentes en nuestra música y nuestros bailes. Posteriormente, en 1865, el cancionero popular alude a las huellas islámicas o moriscas observables en las costumbres de la época y, en especial, en los cantares andaluces

[...] y tienen, en verdad, estos cantares no poco de oriental en su fondo y en su forma, como en adelante tendré ocasión de advertir, y como se observa también en los hábitos de mucha parte de nuestro país, que estuvo en contacto con los moriscos hasta una época más reciente (La fuente y Alcántara, 1865, p. VIII)

Resulta relevante atender la atribución del flamenco al pueblo gitano y a la convivencia cultural de Al-Ándalus, como venimos reflejando en el análisis de la literatura. Tan evidente es el arraigo al pueblo gitano que es importante destacar la identidad romaní o gitana que muchos músicos flamencos se atribuyen a sí mismos apoyándonos en la consideración de Oberlander (2017), quien afirma en la historiografía regional tribuye a los gitanos la transmisión de cierta influencia morisca al flamenco, así como muchos músicos marroquíes se identificaban como descendientes de los moriscos o musulmanes refugiados junto a los gitanos tras la reconquista.

En la consolidación de este género musical prevalece el discurso de “las Tres Culturas” como implicadas en el discurso de la consolidación y nacimiento del

flamenco, haciendo alusión no solo al cristianismo y el islam, también contamos con la presencia del judaísmo (Karl, 2014).

Similitudes artísticas entre el género flamenco y la cultura islâmica

Tras realizar un análisis de la literatura más relevante y representativa de los inicios del flamenco, profundizamos en el cante flamenco, ahí encontramos la huella islâmica impregnada en sus coplas. La música flamenca es el canal a través del cual el pueblo ha contado su historia y ha narrado sus vivencias. Es considerado como un arte vivo y ha permitido expresar una forma percibir, vivir e interpretar la existencia diaria (Muñoz-Fernández, et al., 2023). Desde sus orígenes ha supuesto la forma en la que el pueblo andaluz se ha manifestado. Las habituales referencias al sentimentalismo en el flamenco motivan frecuentes alusiones a las desgracias sufridas por la sociedad musulmana.

El flamenco fue considerado nexo de la actividad musical cruzada entre los marroquíes en el territorio español. Como género nativo, el flamenco surge de la era musulmana, de los asentamientos andaluces moriscos medievales convertidos al cristianismo (Karl, 2015). Autores como Leblon (1995), siembran la posible influencia común el flamenco y la música árabe, siendo ambas nutridas del folklore más antiguo, justificando así las similitudes entre ellas.

La expulsión y represión del pueblo islámico durante el reinado de Isabel La Católica y la obligada conversión al cristianismo en 1502 (Zakaria, 2020) está presente constantemente en la literatura flamenca. La represión y el dolor del pueblo fue tan profundo que, hoy día, aún se conservan en el género flamenco las letras que narran las vivencias de los moriscos en Andalucía. A continuación, se exponen algunas de las letras representativas del flamenco en sus diferentes cantes que aluden a la sociedad islâmica, como muestra documental de lo estudiado:

“La que me lavó el pañuelo, fue una gitanita mora, mora de la morería, me lo lavó en agua fría, me lo tendió en el romero y le canté por bulerías, mientras se secó el pañuelo” (Cante por bulerías “Pasando el puente” de Camarón de la Isla).

“Cuando se entere el sultán de lo que han hecho las moras, que han dejado la morería para cantarle a la novia, ay gitana tú eres mora, mora de la morería” (Cante por bulerías “Cuando se entere el sultán”, de Fernanda y Bernarda de Utrera).

Estos cantes de dos de los más representantes artistas flamencos sirven como ejemplo de la convivencia y flujo cultural de gitanos y musulmanes, quienes durante siglos han compartido costumbres y festejados rituales dando lugar al entronque cultural que, junto a la población cristiana, originó, desarrolló y consolidó el flamenco como género.

A continuación, presentamos dos letras flamencas muy populares como muestra evidente de las vivencias de los musulmanes que vivían en el Al-Ándalus cuando se le obligó a convertirse al cristianismo.

“En tierrecita primo de morería, que yo tenía una niña chiquitita mora, de allá de la morería, Juanola le puso el cura, Juanola para toda la vida” (Cante por bulerías “De la morería”, de la Perla de Cádiz)

“Cautivaron a una mora y España me la trajeron, y en la pila del bautismo Candelaria le pusieron” (Cante por tientos “Cultivaron a una mora” de Pansequito)

Antes de finalizar este apartado estimamos importante mencionar las connotaciones islámicas en la tonalidad de los cantes. En el caso específico de la Soleá, conocido como el cante más puro del flamenco del que emanan el resto de *palos* y *estilos* de cante, encontramos un parecido melódico en sus ays o ayeos con la entonación de la llamada al rezo islámico. De igual modo sucede con la Petenera, uno de los cantes más jondos del flamenco, donde estudios demuestran que ofrece una perspectiva sobre los 800 años de tolerancia de Al-Ándalus y la violencia de la inquisición que oprimía a los moriscos (Henares, 2020)

En palabras de Rodríguez, (2021) la huella morisca se encuentra en los más profundo del sentimiento flamenco. En los “ays” evocando al dolor, el dolor de renunciar a ser quien soy, como le sucedió a nuestro pueblo morisco; y en un “Ole” aludiendo a “Allah” en expresión a lo sagrado. Este mismo autor, reseña el cante por soleá etimológicamente en sinónimo de “salat”, lo que significa rezo en árabe, debido a su similitud con la llamada a la oración en el islam.

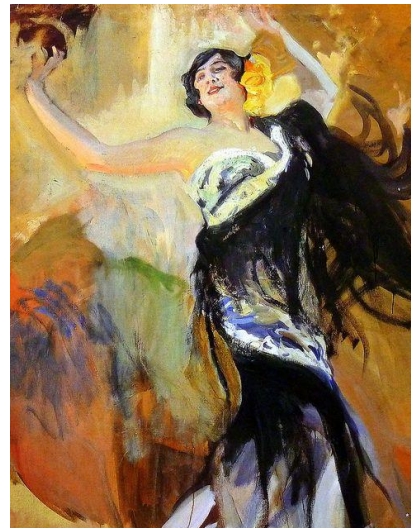
También en el baile flamenco encontramos grandes similitudes con bailes del pueblo musulmán, aunque con menos profundidad en su contenido que con el cante flamenco. Son evidentes las semejanzas islámico-andaluzas encontradas en pinturas sobre estos bailes que se realizan en el siglo XX. La comparación entre las ilustraciones seleccionadas, que representan mujeres musulmanas realizando danzas tradicionales de su cultura y a mujeres flamencas andaluzas, constituye un ejemplo paradigmático.

Imagen 1 – El Velo Azul (Fabi, 1861-1946)

Fuente: Galleria d'Arte
Moderno da Roma

Imagen 2 – Bailaora flamenca (Sorolla, 1914)

Fuente: Museo Sorolla, Madrid.

Como podemos observar, el posicionamiento de manos brazos y caderas muestran inequívocas semejanzas entre ambas formas de hacer danza. En bailes de parejas femeninas e incluso en los bailes en solitario se observan los brazos airoso a la altura de la cabeza y por encima de la misma. Igualmente, las cabezas están adornadas y las bailarinas están situadas en el centro, arqueadas y con la cabeza erguida.

La indumentaria lánguida y sedosa que cubre sus cuerpos constituye otra semejanza entre ambas culturas. Si bien, también existen algunas diferencias en los

detalles. Los flecos y el calzado no se observan en las mujeres musulmanas, ni tampoco los volantes, predominando en su vestimenta los tejidos más sedosos.

Imagen 3 – La Danza (Fabbi, 1861-1946).

Fuente: Galleria D'Arte da Roma

Imagen 4 – Bailaoras de Sevilla (Sorolla, 1914)

Fuente: Museo Sorolla, Madrid.

Ambos bailes aparecen en espacios y escenarios de celebraciones y festejos con personas expectantes a tales movimientos corporales, siempre acompañados de música y con connotaciones sexuales típicas de las mujeres de esa época.

Conclusiones

Se puede afirmar sin ambages que la música flamenca lleva impregnada la cultura de la civilización islámica que pervivió durante siglos en el Al-Ándalus. Sin embargo, no se puede afirmar que el género flamenco pertenezca íntegramente a la herencia musulmana con exclusividad. Es decir, las evidencias científicas nos permiten afirmar que el flamenco nace y se desarrolla a través del mestizaje cultural que se produjo en el Al-Ándalus entre las culturas judía, gitana, islámica y cristiana. De este modo, bajo la influencia cultural mediterránea, se conformó un género musical que se ha convertido en el símbolo de identidad de la nación española, el flamenco.

Existe una innegable interrelación entre la música y el regionalismo intercultural como consecuencia de las interacciones interculturales del pueblo español con la cultura islámica. Al igual que sucede con infinidad de aspectos idiomáticos, la gastronomía y la arquitectura, las influencias de la civilización islámica de Al-Ándalus son más que patentes. Los melismas, la tonalidad del género flamenco y el tinte oriental de su musicalidad son otras huellas que impregnan este estilo musical. Todas ellas, fruto de las costumbres compartidas, constituyen un patrimonio cultural islámico-andaluz.

La importancia de la influencia islámico-andaluza en el flamenco queda reflejada en múltiples manifestaciones artísticas de este género musical: en las emociones de desamparo y desolación de los quejíos flamencos; en las similitudes entre la entonación al cante por soleá, que expresa el dolor más profundo, y la llamada al rezo; en el “ole” como grito de alegría se asemeja a la llamada a “Allah”; en el movimiento de manos que caracteriza al baile flamenco y la danza del vientre; en la historias del pueblo musulmán que narran sus letras; etc.

Actualmente, el fomento y la conservación del flamenco se está llevando a cabo por muy diferentes vías. Por un lado, la sociedad civil está manifestando con múltiples hazañas su interés por la conservación del patrimonio y la realización de diversas festividades que potencian la divulgación del flamenco. Muestra de ello se observa en las iniciativas de los circuitos de peñas flamencas, la aceptación de

profesionales jóvenes, los festivales y ferias locales, las cuales dedican su espacio al flamenco.

Por otro lado, las sociedades empresarias promueve espacios culturales de producción de flamenco. Los tablaos crecen exponencialmente en las ciudades andaluzas como Sevilla, Granada, Málaga y Jérez, así como en la capital de España, Madrid, y ciudades del norte del país, como Barcelona. A esto le añadimos que existen diversos festivales internacionales que hacen de Andalucía un enclave turístico promotor de este género musical, sobre los que destacamos la Bienal de Flamenco de Sevilla y el Festival de Jerez, ambos de gran impacto y alcance internacional, donde miles de personas de todo el mundo son atraídas a estas ciudades para disfrutar del flamenco más puro y contemporáneo que existe.

Recientemente, las autoridades políticas españolas abogan por el flamenco como producto español de calidad a través de la consolidación de leyes que salvaguarden nuestro patrimonio cultural, con el fin de adoptar medidas para su protección, conservación, difusión e investigación, y la promoción del conocimiento del flamenco para su uso como bien social y como patrimonio cultural inmaterial de Andalucía.

Este estudio está enmarcado bajo el marco legislativo del flamenco y contribuye a la promoción y difusión del flamenco como patrimonio cultural. Dados los hallazgos encontrados, ratificamos que existe presencia del legado musulmán en la música flamenca y, por ello, es sorprendente la escasez de estudios científicos culturales, sociales y flamencólogos a cerca de la gran y evidente influencia islámico-andaluza en la consolidación de este género. A tal efecto, esta investigación supone el principio de un compendio de investigaciones sobre la presencia de diferentes aspectos culturales en el flamenco, abriendo la perspectiva de este estudio también hacia las vertientes sefardí y gitana.

En un contexto europeo de movilizaciones antiinmigrantes así como de preocupantes brotes de islamofobia, sería recomendable el uso de la música como metodología pedagógica que movilice la consciencia ciudadana hacia la integración social. Especialmente, si se adquiere conciencia de las relaciones culturales entre civilizaciones que han creado un patrimonio cultural y musical común, tal y como

ocurrió con el género flamenco. Válganos nuestra investigación como modelo paradigmático para promover la integración y concienciación hacia una mayor interculturalidad, alejándonos de cualquier atisbo islamofóbico.

Cerramos estas conclusiones utilizando como idea la expuesta por Conversi y Machin-Autenrieth (2020) quienes presentan la música como canal de interacción, acercamiento y reunión entre comunidades que puede situarse por encima de las incompatibilidades culturales, históricas, políticas o religiosas y contribuyendo por la lucha hacia la conciliación de la paz y la no violencia.

BIBLIOGRAFÍA

Alexander, PA (2020). Methodological guidance paper: the art and science of quality systematic reviews. *Review of Educational Research*, 90(1), 6-23. <https://doi.org/10.3102/0034654319854352>

Álvarez Cabellero, A (1988). *Gitanos, payos y flamencos, en los orígenes del Flamenco*. Cinterco.

Azara, P. (1927). ¿Culturas Mediterráneas? *DC PAPERS, revista de crítica y teoría de la arquitectura*, 9-10, 105-109.

Blacking, J. (1973). *How Musical is Man?* University of Washington Press.

Castro, A. (1983). *España en su historia*. Crítica.

Conversi, D. & Machin-Autenrieth, M. (2020). The Musical Bridge-Intercultural Regionalism and the Immigration Challenge in Contemporary Andalusia. *Genealogy*, 4(1), 5, 1-19, <https://www.mdpi.com/2313-5778/4/1/5>

Cooper, H. (2010). *Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach*. Sage.

Cruces, C. (2012). Hacia una revisión del concepto “nuevo flamenco”. La intelectualización del arte. En J. M. Díaz Báñez, F. J. Escobar Borrego e I. Ventura Molina (Eds.), *Las fronteras entre los géneros: Flamencos y otras músicas de tradición oral* (pp. 13-26) http://congreso.us.es/infla/infla2012/documents/Book-INFLA_FMA.pdf

Dirkx, AJ (2021). Flamenco Identity. *REIDOCREA*, 10(21) 1-9.

- Estébanez Calderón, S. (1960) *Escenas andaluzas*. Espasa Calpe.
- Fabi, F. (1861-1906). *El Velo Azul* [Obra de arte]. Galleria d'Arte Moderno da Roma.
- Fabi, F. (1861-1906). *La Danza* [Obra de arte]. Galleria d'Arte Moderno da Roma.
- Godoy, S. J. (2016). La diversidad cultural del Mediterráneo Antiguo a través del cómic de carácter histórico. *Boletín Millares Carlo*, 32, 247-267.
- Henares, N. (2020) The petenera and the flamenco time machine: a lens into the invisible immigrants of hawaii's sugar plantations. *Musica oral del Sur*, 17, 417-428. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8099656>
- Hurton, B, Catalá López, F. and Moher, D. (2016). The PRISMA statement extension for systematic reviews incorporating network meta-analyses: PRISMA-NMA. *Med Clin*, 147:262–266., from <https://www.elsevier.es/en-revista-medicina-clinica-english-edition--462-articulo-the-prisma-statement-extension-for-S2387020616306015>
- Idari Al-Marrakusi, I. (1860). Historias de Al-Andalus. En *Biblioteca Virtual de Andalucía*, Recuperado 26 mayo, 2023, <http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/es/consulta/registro.do?id=100016>
- Karl, B. (2015). A través de una división: Cosmopolitanismo, género y cruce entre músicos marroquíes inmigrantes en la Andalucía contemporánea, *Estudios de Migración*, 3(1), 111-130, <https://doi.org/10.1093/migration/mnu037>
- La Fuente y Alcantara, E. (1865). Cancionero popular. Colección escogida de seguidillas y coplas. En *Biblioteca digital Junta de Castilla y León*. Recuperado 4 junio de 2023 <https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.do?id=17012>
- Leblon, B. (1995). Flamenco. *Hombres et Migrations*, 1193. www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_1995_num_1193_1_6148_t1_0058_0000_4
- Machin-Autenrieth, M. (2021). Ziryab and Us: Tradition and Collaboration in the Interpretation of an Arab-Andalusian Musical Myth. *Journal os intercultural studies*, 42(4), 494-514. 10.1080/07256868.2021.1939273
- Martos, E. (2008). La zambra en Al-Ándalus y su proyección histórica. *Espiral. Cuadernos del profesorado*, 1(2), 1-6. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2661202>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. & Altman, D.G., (2009). Preferred reporting elements for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *PLoS Med* 6(7): <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>

Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Opera*, 7, 69 - 84. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4020258>

Moreno, I. y Delgado, M. (2013). *Andalucía: una cultura y una economía para la vida*. Atrapasueños.

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*, 9(3), 1-10. 10.1016/j.heliyon.2023.e14134

Oberlander, B. S. (2017). *Deep Encounters: the Practice and Politics of Flamenco-Arab Fusion in Andalusia*. [Tesis Doctoral Northwestern University] Web of Science.

Plata, J., de la. (1995). Noticias de esclavos, moriscos y gitanos (Jerez, siglos XV y XVI). En J. L. Navarro M. y Roperro (Eds.), *Historia del Flamenco*.(pp. 185-195) Tartessos.

Ramírez, J. R. (2006). Música y sociedad: la preferencia musical como base de la identidad social. *Sociología*, 60, 243-270.

Rodríguez, A. M. (2021). *Arqueología de lo jondo*. Almuzara.

Sorolla, J. (1914). *Bailaora flamenca* [Obra de arte]. Museo Sorolla de Madrid.

Sorolla, J. (1914). *Bailaoras de Sevilla* [Obra de arte]. Museo Sorolla de Madrid.

Tajfel, H (1981). *Human groups and social categories*. *British Journal of Social Psychology*, 21, 189-201. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1982.tb00540.x>

Zakaria, M. (2020). Critical study on the investigations regarding the moriscos and their legacy: from the founding school to the nationalist current. *SciELO Preprints*. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.1125>