

Raíces históricas y trabajo de campo sobre el flamenco

Lorente Rivas, Manuel. 2017. *Flamenco. Poética y configuración*. Granada: Legraf, S.L.

El Dr. M. Lorente Rivas, tras una larga y sólida experiencia en el campo del flamenco, decidió ahondar en su estudio con las técnicas propias de la investigación antropológica cultural. El desarrollo de su trabajo de campo no se limitó a Andalucía –sobre todo Jerez, Sevilla, Granada...– sino que lo amplió en Madrid y Barcelona, para dar luego un salto a las Américas. Obviamente, su interés no dejó de lado los datos provenientes de Japón, ni del fondo histórico desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

Se trata de una investigación que se desarrolla en distintas etapas y con una enorme profundidad temporal. Entre dichas etapas, el Dr. Lorente asume con una prudente actitud crítica, pero con una muy arriesgada decisión, participar en el proceso que estudia como protagonista, en primera persona. Lorente habla, sin duda, por propia experiencia, pero usa dicha experiencia como guía para entender el significado de todo cuanto queda implícito, silenciado incluso, tras el quejido del cante jondo. Su empático acercamiento al problema que estudia no le ciega etnocéntricamente gracias, entre otras cosas, a la lúcida mirada sobre las raíces y orígenes del flamenco, tanto en la historia como en la biografía del sinfín de artistas entrevistados personalmente por el autor.

Es, sin duda, un acierto, centrar la historia en la suma de efectos que van armonizándose tras la reconquista, los inicios feudales, la desigualdad estamental y el impacto del catolicismo tras el concilio de Trento. La gran distancia social entre señoritos y cantantes queda una y otra vez patente mostrando la inmensa precariedad de quienes se dolían de tanta necesidad en sus cantes. Pero el modelo cultural que legitima la expresión bebe en fuentes no solo sociales, sino religiosas. Lorente, tras su largo estudio de campo e histórico, propone una interpretación tan estructural como simbolista. En ella destaca la matrifocalidad como paradigma, pero inserto en la tradición católica del dolor virginal por la trágica pérdida del hijo. La injusticia, la desigualdad, la precariedad, la común experiencia de la necesidad halla un cauce legitimado por el marco cultural recibido de la tradición religiosa para dar salida al dolor y alcanzar en el arte la catarsis curativa. Como señala en su introducción, «el cante jondo es un canto ritual anterior a la Ilustración, ajeno y reacio [...] a cualquier clase de utopía y manipulación ideológica posterior [...] es un cante modal de carácter compungido, relacionado con rituales funerarios como la semana santa o las plañideras [...] sin el cante jondo no existiría el flamenco, en tanto que lo flamenco resulta del contacto entre lo jondo y el folklore» (pp. 17-18).

Lorente subraya ese origen religioso y la hondura vital del cante, la precedencia de la saeta sobre el flamenco posterior, como raíces de un logro creativo más básico y universal que una u otra ideología. Así destaca cómo «hemos observado la ausencia de alusiones a la cuestión social en la poesía del cante jondo [...] las letras del cante ignoran el tema, su poética expresa cuestiones de ‘primariedad y ultimidad’ ajenas a la cuestión social de los siglos XIX y XX» (p. 33). Se trata, más bien, de una letra

«de carácter popular y nacida al calor de las fraguas, tabancos, labores agrícolas y procesiones de Semana Santa [que] se han desenvuelto en un contexto de grandes limitaciones materiales, padecimientos y epidemias periódicas, así como un mundo de creencias y valores propios de la religiosidad católica, que con sus imágenes del dolor evocan toda la gama del sufrimiento humano» (p. 34). De ahí vendrá la posibilidad, hoy ya vigente, de una expansión del flamenco más allá de aquellas fronteras locales y humildes de su nacimiento.

Lorente descubre con acierto la «mecánica de la captura de la emotividad ritual y la consiguiente transferencia analógica desde la culta imaginería religiosa hasta el ámbito de la cultura popular [como] logro de primera magnitud para la configuración de la solera del cante jondo [...] y de esta forma se forjó un emotivo repertorio cantao antes de que hubiera conciencia de género musical ni profesional» (p. 77). Lorente no se olvida de las dificultades que ha sufrido el flamenco desde sus primeros éxitos en la segunda mitad del siglo XIX con críticas cargadas de prejuicios en las revistas de la época. Este sufrido origen popular, humilde, en un contexto de escasez y penurias, llega hasta bien entrado el siglo XX. Lorente aporta abundante material etnográfico de sus entrevistas a figuras clave del flamenco, en cuyos relatos se percibe con realismo una recíproca fecundación entre distintos tipos de miseria entre cantaores, señoritos y prostitución. «Aún hoy, pese al reconocimiento del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, la mayor parte del gremio vive sumido en la precariedad» (p. 177). A pesar de los profundos cambios sufridos por la moderna sociedad, todavía brilla como referente la seguriya quejumbrosa «por su excelencia para expresar el drama trágico de la humana condición universal» (p. 185).

Lorente, como actor, tanto o más que como observador, prueba su conocimiento experiencial del tema, y ofrece una cálida muestra del núcleo, difícil de apresar desde la distancia del análisis, de un logro artístico que es hoy ya universal. El uso identitario, político, de un logro patrimonial no es el tema de su investigación. Con todo, no rehúye el estudio de la hibridación y cambios que ha sufrido en su historia el flamenco en sus distintas variaciones, pues entiende Lorente que siempre ha estado en la base de la vitalidad existencial del flamenco, en su potencial creativo, ese impulso expresivo que aúna tradición y futuro, fidelidad a su propio espíritu e innovación, pues será la historia quien testifique esa continuidad de la solera como aquella fuerza que Wittgenstein veía entre las fibras de toda madeja que se trenza a través del aire de familia (Wittgenstein, 1988: 66-67).

Ricardo Sanmartín Arce
Universidad Complutense de Madrid
rsanmart@cps.ucm.es

Referencias bibliográficas

Wittgenstein, Ludwig (1988) [1953]. *Investigaciones filosóficas*. Madrid: Ed. Crítica.