

TRINIDAD PARDO BALLESTER

FLAMENCO: ORIENTALISMO, EXOTISMO
Y LA IDENTIDAD NACIONAL ESPAÑOLA

GRANADA

2017

INTRODUCCIÓN

EN el mundo actual se considera que el flamenco forma parte de la identidad nacional española. Este hecho no resulta inaudito dado que de entre la variada música popular española, ninguna como la del flamenco ha sobresalido tanto, desde el siglo XIX, como para identificarse con la españolidad. Esta fama ha sido ampliamente acreditada en distintos medios, entre los que se encuentran las campañas publicitarias, los círculos sociales y artísticos, los folletos turísticos, el material educativo de promoción de cursos de español para extranjeros, y los estudios especializados. Dejando al margen todo tipo de comentarios, así como la publicidad y su recepción, nos encontramos con una serie de estudios que se han enfocado en temas como la relación entre flamenco e identidad andaluza, aquella que aparece entre flamenco y nacionalismo, o en la identidad del flamenco aparecida en el cine español. Fundamentado en esa establecida relación entre flamenco y representación de la imagen de lo español, este libro contribuye con la misma mediante la investigación de sus orígenes y desarrollo, según aparecen en la política, la cultura y la sociedad, tanto española como extranjera, y según se manifiestan en la literatura, la música, la pintura, el teatro y el cine. Su finalidad es la de entender los procesos implícitos que se han ido dando, a lo largo de casi dos siglos, tanto en el origen como en la evolución de esa imagen española, para obtener de este modo un conocimiento pleno de su estado actual. Enfocándose en esos procesos, este libro analiza los distin-

tos acercamientos al flamenco y a su cultura hechos por cuatro élites —una extranjera y tres españolas—, sus representaciones del artista flamenco gitano, y sus efectos en la identidad nacional española. Además, indaga en el simbolismo de la prenda de la mantilla, y en su utilización dentro de los mitos de Carmen y de la España exótica.

Una de las formas de expresión del flamenco, que está más condicionada a todo tipo de interpretaciones en materia nacional, es la constituida por las actuaciones flamencas en vivo. Independientemente de su naturaleza o entorno, ello es, ya integren o separen el cante, toque y baile, ya expresen cualquiera de las tendencias de la música flamenca —del cante jondo a la fusión—, o ya se produzcan en Sevilla o en Nueva York, esas actuaciones flamencas tienen la peculiaridad de que a menudo proyectan imágenes, que, ajenas generalmente a la voluntad de sus artistas, se asocian con lo español. Las causas que determinan esos juicios e impresiones personales son diversas, como las históricas y la sociológicas, quedando mediadas, en todo caso, por cualquiera de las representaciones ideológicas de la cultura del flamenco que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Una de las más marcadas es la del romanticismo europeo, en la que España se representa como un país primitivo, lleno de color, sensual y cruel —ilustrada en los dibujos del flamenco y de los gitanos de Gustave Doré, publicados en *Viaje por España*— cuando, en realidad, esa España se encontraba en vías de reconstrucción tras la invasión napoleónica y en proceso de recuperación tras la pérdida de las colonias americanas. En cuanto a la cultura que surge en torno a la música flamenca y a sus bailes, este libro se refiere esencialmente a aquella compuesta por grupos de artistas flamencos, ya sean o no gitanos; a sus ambientes, como la región andaluza, con sus ciudades de leyenda, sus ferias, romerías y concursos flamencos; a sus instrumentos, como la guitarra y las castañuelas; a las modas de sus atuendos y complementos; y a su conexión con el mundo taurino. Esos componentes culturales, ya sean de naturaleza subjetiva u objetiva, se caracterizan porque se identifican o se les indentifica plenamente con el mundo del flamenco, y porque comunican la existencia de una expresión artística extraordinaria y conflictiva, que ha esta-

do históricamente sujeta a una serie de condicionantes de naturaleza legislativa, política, económica y social.

Las representaciones de la cultura del flamenco han aparecido en una amplia muestra de obras de arte, tanto en España como en el extranjero, obras que, en su mayoría, han establecido una relación mutuamente identificadora entre flamenco e identidad nacional. Como ejemplo representativo tenemos el monumental cuadro *El jaleo*, del pintor norteamericano John Singer Sargent, expuesto en el Salón parisino en 1882, y reproducido en la portada de este libro gracias a la amabilidad del museo Isabella Stewart Garner. Sin duda, *El jaleo* denota la popularidad que, a fines del siglo XIX, había alcanzado el flamenco fuera de las fronteras españolas. En este cuadro, Singer Sargent captó magistralmente un momento arrebatador del baile flamenco de una bailaora gitana, cuando actuaba en un local flamenco o café cantante. Su movimiento, congelado al estilo del impresionismo francés, y construido con claroscuros, fue motivo de elogios por tratarse de una expresión única de la modernidad. Pero más allá de la técnica pictórica y de la naturaleza del espectáculo flamenco, tan de moda en el París de aquellos años, lo que quizás impactara más entre su público fuera el inquietante mensaje que emitía¹. Se trataba de una asociación de imágenes por las que la bailaora de *El jaleo* se intercambiaba con la Carmen de la novela del mismo título de Prosper Mérimée, así como con la Carmen de la ópera de Georges Bizet. Si para la burguesía francesa, esas Carmenes significaban un atentado moral, por la provocación sexual y el libertinaje que su personaje comunicaba, para los pensadores, escritores y políticos españoles significaba, además, la clara manifestación de un hecho que turbaba la conciencia nacional: la reafirmación de la españolidad como gitana, y por tanto, la continuidad de la imagen lanzada anteriormente por el romanticismo europeo. De este modo, la fuerza que se desprendía de esa ima-

1. Ver «El flamenco y la vanguardia», de María de los Santos García Felguera. *La Caña* 30-31 (2000) 36-39. Y *John Singer Sargent: The Sensualist*, de Trevor Fairbrother. New Haven and London Seattle Art Museum and Yale University Press, 2000.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS.....	7
DEDICATORIA.....	11
INTRODUCCIÓN	13

CAPÍTULO I.

LA ESPAÑA ORIENTALIZADA DEL ROMANTICISMO EUROPEO

1. Orientalismo y Exotismo o la Candela Ardiente del Romanticismo Europeo.....	25
2. El Mito de la España Exótica: Andalucía; Primitivismo, Erotismo, Charanga, Pandereta y Toreo	39
3. La Mirada Orientalista de Prosper Mérimée	50
4. De Miguel de Cervantes a Prosper Mérimée: Subversión de la Gitanilla Cervantina y Nacimiento del Mito de Carmen	57
5. Deseo y Repulsión de la Juerga Flamenca y Gitana —Mérimée, Cadalso, Estébanez Calderón— o la Pugna entre la Orientalización-Desorientalización de la Cultura del Flamenco	94
6. Georges Bizet y la Propulsión del Mito de Carmen	108
7. Tauro-flamencología —Mérimée, Estébanez Calderón, Bizet—: Pasión, Erotismo, Muerte	115
8. Nación gitana, Nacionalidad Gitano-Española, Irónica Identidad Española-Gitana	125
9. Conclusión	129

Capítulo II.
EL TESORO ORIENTAL DEL MODERNISMO
ESPAÑOL

1. Modernismo y Orientalismo Español.....	131
1.1. Modernidad, Modernización, Modernismo.....	131
1.2. La Estética del Modernismo Español o el Problema entre la Modernidad y la Española.....	146
1.3. El Hacer Histórico de una Lenta Modernización: Hacia un Nuevo Nacionalismo Español	155
1.4. La Reclusión Nacional del Orientalismo Español	159
2. Un Orientalismo Insospechado y Veraz: Manuel de Falla y Federico García Lorca.....	169
3. España: Piel de Toro Negro Andaluz Ensangrentada	180
4. La Anti-Carmen Modernista.....	193
5. Duende: Misterio, Mito y Orientalismo en la Obra Flamenca de Lorca	214
6. Granada, 1922: Hacia el Rescate de un Tesoro Espiritual de Belleza Oriental.....	240
7. Asesinato y Exilio: La Silenciación de un Proyecto de Identidad Nacional	255

Capítulo III.
EL ORIENTALISMO MANIFIESTO
DEL RÉGIMEN FRANQUISTA

1. Fratricidio Bélico: El Orientalismo de los Nacionales.....	261
1.1. Fascismo, Nacionalismo y la Guerra Civil Española	261
1.2. El Nacionalflamenquismo o la Expresión del Orientalismo Manifiesto Franquista	268
2. La Estética del Franquismo: Kitsch y Nacionalflamenquismo en el Cine.....	280
3. La Carmen Franquista	287
4. España: Corazón Andaluz y Cerebro Castellano.....	309
4.1. La Autarquía y el Conflicto de la Modernidad.....	309
4.2. Flamenco, Señoritismo y Orientalismo	315
4.3. La Exotización de Andalucía en <i>La Lola se va a los Puertos</i>	319
5. Panorama Orientalizador Franquista: 1953-1975.....	337
6. Conclusión	344

Capítulo IV.
EL ORIENTALISMO ECLÉCTICO
DEL POSMODERNISMO ESPAÑOL

1. Posmodernismo y Orientalismo	345
1.1. Posmodernidad, Posmodernismo, Teoría Posmoderna.....	345
1.2. Flamenco, Orientalismo y Posmodernismo en el cine de Carlos Saura y Pedro Almodóvar	358
2. La Muerte del Mito de Carmen	384
3. La Desaparición del Mito de la España Exótica.....	412
4. Conclusión	425

CONCLUSIÓN

1. Del Romanticismo Europeo al Posmodernismo Español: Efectos Culturales de la Orientalización de la Cultura del Flamenco	427
BIBLIOGRAFÍA.....	437