

Índice

Nota preliminar	11
Introducción	15

PRIMERA PARTE

FLAMENCO, MEMORIA Y LA POESÍA DEL CANTE

1. Tradición oral, memoria, medios de transmisión y <i>performance</i> de la poesía	47
1.1. La tradición: definiciones terminológicas y uso en el flamenco.	49
1.2. La memoria cultural y la poesía oral tradicional	54
1.3. La mediatización de la memoria y del texto oral	69
1.4. La <i>performance</i> o la 'puesta en escena' <i>performativa</i> del texto oral.	77
2. La memoria flamenca, los cantaores y la poesía.	83
2.1. El patrimonio, los orígenes y la evolución del flamenco	85
2.2. Los cantaores en el mundo flamenco.	110
2.3. La transmisión de coplas y letras flamencas.	126
3. La poesía del cante: creación y características de las letras flamencas.	133
3.1. El papel de las <i>performances</i> musicales para las letras flamencas	134

3.2. Las fuentes y la creación de las coplas flamencas	145
3.3. Las características de las coplas flamencas	168
4. Las letras más adecuadas en los distintos ámbitos del cante.	185
4.1. <i>Liveness</i> y aura en la <i>performance</i> interactiva del flamenco de uso y ritual.	186
4.2. “Decir el cante” para el surgimiento del duende en vivo	197
4.3. Desde juergas en contextos privados hasta <i>flamenco-shows</i> públicos	213
4.4. Tipos de letras empleadas en las producciones discográficas . . .	223
5. La poesía tradicional-mediatizada.	239
5.1. La transmisión mediatizada y la hibridación con la tradición oral en el cante.	242
5.2. Las dos caras de la tradición mediatizada: letras ‘firmes’ frente a coplas transformables	262
5.3. Cara A: las letras firmes y fijas, atribuidas a cantaores ‘creadores’	267
5.4. Cara B: dinámica y vitalidad de la poesía tradicional- mediatizada actual	281
5.5. Lo <i>performativo</i> de la poesía tradicional-mediatizada.	299

SEGUNDA PARTE

LA POESÍA TRADICIONAL Y DE AUTOR EN EL CANTE FLAMENCO

6. La poesía tradicional en el cante flamenco de viva voz	313
6.1. Las complejidades metodológicas y nuevas propuestas de solución	315
6.2. La <i>mare</i> en el cante: motivos frecuentes y sus distintos valores semánticos.	350
6.3. La memoria colectiva gitana: nuevas <i>performances</i> de antiguos martinetes	384
6.4. Los palos flamencos y los lugares de la memoria	438
7. La memoria cultural en las letras flamencas de autor.	505
7.1. Letras compuestas para un cantaor: narración lírica y memoria colectiva	507

7.2. Letras compuestas para la cultura flamenca por poetas y cantaores	563
7.3. Las adaptaciones flamencas de los poetas clásicos del siglo xx	617
Conclusiones. La importancia de la memoria cultural en el cante flamenco	681
Referencias bibliográficas	711
Anexos	769
Índices	781

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Peña flamenca Salvador El Pascua, Carboneras, Almería. Fotografía de Florian Homann	13
Un cantaor y un tocao recuerdan a Camarón de la Isla. Dibujo de Eddie Pons	109
Monumento a La Paquera de Jerez en la plaza de Nuestro Padre Jesús de La Sentencia, barrio de San Miguel, Jerez de la Frontera, obra de Sebastián Santos Calero. Fotografía de El Pantera	789
Grafiti de Camarón de la Isla en Málaga, obra de Sendra. Fotografía de Sendra	790
Placa conmemorativa de Pedro el Morato en las Cuatro Esquinas, calle Almería, Vera, Almería. Fotografía de Florian Homann	790
Café cantante, hacia 1888. Copia a la albúmina. Colección particular de C. Teixidor. Fotografía de Emilio Beauchy	791
Peña flamenca La Bulería, Jerez de la Frontera. Fotografía de Florian Homann	792