

EL FLAMENCO EN EL TALLER DE MÚSICS DE BARCELONA

DAVID LEIVA

En Barcelona han tenido lugar acontecimientos históricos que han marcado la historia del flamenco, han actuado los mejores artistas y nacido grandes referentes del cante, toque¹ y baile. Durante los 365 días del año, Barcelona ofrece a sus ciudadanos y visitantes un gran abanico de espectáculos de flamenco; pocas ciudades del mundo programan tanto flamenco como Barcelona. Paralelamente, y dentro de la pedagogía e investigación flamenca, Barcelona también es pieza clave para el desarrollo cultural e intelectual de este arte. Diferentes escuelas, academias, pedagogos e investigadores hacen de esta ciudad un modelo a seguir y una referencia dentro de este campo.

El Taller de Músics nace en Barcelona en 1979 de la mano de Luís Cabrera, Fernando Hernández Les y Américo Belloto. Junto con grandes músicos y un gran equipo estructural se ha convertido en un referente de la enseñanza del flamenco, del jazz y de la música moderna. El flamenco se ha sentido apoyado y divulgando por esta institución, siendo en más de 40 años la principal referencia pedagógica de flamenco en Cataluña. Según Luis Cabrera, fundador del Taller de Músics:²

En 1979, cuando decidimos un grupo de músicos, y otros que no lo éramos, transformar una distribuidora de libros, Epicuro, que estaba en el Raval, en lo que es el Taller de Músics, no nos propusimos ser una alternativa, como lo han sido otros centros de educación musical. Había músicos en Barcelona de todas partes, de Canadá, de Alemania, de la ex Yugoslavia, andaluces, catalanes, claro, que creímos que se podía enseñar de otra manera, a partir del jazz, del flamenco y de la música cubana. Queríamos formar a profesionales para que se ganaran la vida como músicos. Si los otros centros hubieran incorporado esas influencias mu-

¹ Toque: término que se usa para la interpretación de la guitarra flamenca. Esta expresión flamenca se le podría añadir también a cualquier instrumentista como a pianistas, flautistas o percussionistas.

² Machón, M. (2019, 14 de julio) Entrevista a Luis Cabrera. Crónica Global.

sicales, tal vez no hubiéramos tenido un recorrido tan largo. Lo que pasó es que cubrimos un vacío.

El Taller, con sus diversas actividades y servicios, arraigó profundamente en la ciudad metropolitana. Tenía estrechos vínculos con el desarrollo cultural y social, principalmente en el barrio del Raval del distrito de Ciutat Vella, en las calles Requesens, Cendra y Príncipe de Viana. Su complicidad social por ubicación, por implicación, por dinamización es una de las columnas vertebrales de la historia del Taller y probablemente uno de sus frutos más preciados.

Desde los inicios del Taller siempre ha estado el flamenco en su oferta educativa: al principio era con clases de guitarra flamenca y más adelante se incorporó el cante, siendo la primera escuela de música que ofertó esta disciplina *cantaora* dentro de su programa educativo, bajo la batuta didáctica de Carmen Corpas y José Miguel Vizcaya Sánchez «Chiqui de la Línea». Después se incorporaron también clases de teoría e historia del flamenco a cargo de Mayte Martín.

El programa curricular actual de la Escuela de Flamenco del Taller de Músics acoge todas las disciplinas que hoy día se realizan desde el flamenco: tablao, didáctica, transcripción, investigación, compás y soniquete, armonía flamenca, combo flamenco, electrónica o historia del flamenco. El centro también ofrece enseñanza de todos los instrumentos que actualmente se utilizan en el flamenco, desde la guitarra flamenca, cante y baile hasta el piano, flauta, cajón, violín o el bajo siendo la única escuela que tiene toda la instrumentación flamenca en un mismo plan de estudios.

Otra línea importante dentro de la oferta educativa del Taller es el Grado Superior de Música que se estudia en la Escuela Superior de Estudios Musicales «ESEM» con las especialidades de guitarra flamenca y cante, asimismo aquellos alumnos que vengan del jazz y tengan un interés por el flamenco pueden estudiar la especialidad de flamenco-jazz, dando así la oportunidad a pianistas, bajistas, flautistas o percusionistas de ampliar su formación y especializarse en esta enriquecedora propuesta; al fin y al cabo, esta conexión de ambos géneros musicales es la estructura central del Taller de Músics. Esta sede se encuentra en el Centro Cultural Can Fabra, en el distrito de Sant Andreu.

La principal línea pedagógica del Taller es la práctica de la enseñanza de tradición oral con la académica. En el flamenco se viene planteando desde hace décadas el tópico debate de cómo enseñar este género musical, si mediante «expresión oral» o mediante «expresión escrita». Este debate resulta estéril, puesto que ambas formas de transmisión no son excluyentes, sino necesariamente complementarias. El flamenco ha evolucionado paralelamente con otros géneros que comenzaron transmitiéndose de forma oral, como

por ejemplo el jazz y el blues. La transmisión oral no se debe perder y es la forma que tradicionalmente se ha usado en este arte. Con la partitura se complementa el vacío de aprendizaje y es una herramienta para poder enseñar a los jóvenes músicos interesados en el flamenco. Desde el departamento de flamenco del Taller se lucha para conseguir esta convivencia pedagógica. Según Luis Cabrera:³

El jazz ya tenía en aquella época (1979) un sistema codificado en las diferentes escuelas, tanto en Estados Unidos como en Europa y el flamenco nos singularizaba. En guitarra y en danza siempre había habido academias de flamenco, pero parecía que el canto sólo se podía enseñar en la familia, escuchándolo, de oído, autodidacta. Pero esto de ser autodidacta es discutible, porque si escuchas discos e imitas las voces, los estilos, los palos, ya es como si fuera una escuela. La música es un idioma, un lenguaje. Puedes aprender en paralelo práctica y teoría.

La ayuda a la profesionalización de los alumnos es uno de los objetivos esenciales del Taller, ya sea a través de la pedagogía o con la difusión de espectáculos. Los estudiantes participan de una forma activa en diferentes producciones, ya sean de flamenco tradicional o fusionado con otros géneros musicales.

Actualmente el Taller organiza uno de los festivales con más incidencia en el panorama flamenco bajo la denominación «Ciutat Flamenco», por el cual han pasado los principales artistas de este arte.

Ciutat Flamenco, anteriormente «Festival de Flamenco de Ciutat Vella», mantiene su compromiso con la creación, la innovación y la historia de una cultura musical arraigada en la ciudad desde sus inicios. Por todo ello, ha sido no solo el expositor de los grandes nombres y las propuestas de mayor interés que han marcado la evolución del flamenco en el siglo XXI, sino un impulsor de nuevos proyectos y desafíos en consonancia con el tejido cultural y social de una ciudad en permanente transformación.

Desde el festival se organiza el «Congreso Internacional de Flamencología y Pedagogía Flamenca». Desde los orígenes de lo que conceptualizamos como flamenco ha habido una relación estrecha entre músicos e investigadores del género. El flamenco no solo se toca, canta y baila, sino que también se investiga, se escribe y se enseña. Una línea intelectual imprescindible para que este género musical siga evolucionando y sobre todo que el término «artista flamenco» englobe también a investigadores y docentes del flamenco.

³ Baigés, S. (2019, 30 de junio) Entrevista a Luis Cabrera. Catalunya plural.

DAVID LEIVA

Taller de Músics ha realizado grandes producciones en su historia y en estos últimos años ha realizado el «Réquiem a Enrique Morente», «Iberiana», «Morente & Roach in memoriam», «Mediterráneos», «Suite de la Isla» o «Suite de Lucía». Esta última producción fue dirigida por Joan Albert Amargós y David Leiva. Concierto para Big Band y cuarteto de cuerda que mezcló a músicos consagrados con músicos emergentes de las escuelas superiores del Taller de Músics y ESMUC. Carles Benavent, Antonio Serrano, Rafael de Utrera, Marta Robles, David Domínguez, Marc López, Tomás Puyol y María Gil fueron algunos del elenco artístico de la formación. Concierto estrenado en la 28ª edición del Festival Ciutat Flamenco en L'Auditori de Barcelona.

Suite de Lucía, 2021

El Taller de Músics ha mostrado en todo este tiempo su faceta emprendedora en pedagogía y en el desarrollo de ciclos, producciones y proyectos sociales, siendo en estos momentos una referencia en cualquier faceta musical. El flamenco dispone de una plataforma surgida en la ciudad de Barcelona, sin la cual no hubiera conseguido llegar al punto álgido en que se encuentra actualmente este género musical.