

# "Bailar por" Flamenco una expresión unida en su esencia a lo gitano

*Ángeles Arranz del Barrio*



**E**l Flamenco es una expresión cultural y artística que reúne cante, toque y baile conocida internacionalmente, es Arte y sentimiento. Aunque cada expresión: cante, toque, baile, evolucionan y se manifiestan por separado, es el baile flamenco el que se presenta en la escena con el total de componentes.

La historia del Flamenco para su estudio se agrupa en periodos, previo a la etapa primitiva 1850-1870 tenemos constancia escrita de la existencia de bailes gitanos. Es en 1613 que Cervantes escribe *La gitanilla* y describe los bailes de Preciosa, gitana, protagonista de la obra. También José Cadalso en su obra *Cartas marruecas* (1789), hace referencia a las costumbres de los gitanos. Es en 1847 que Estébanez de Calderón acuña el término Flamenco citando a los primeros profesionales, personas que viven de esta actividad, cante, toque y baile, en los nombres de El Fillo, Juan de la Osa y M<sup>a</sup> de las Nieves. Seguidamente la prensa difunde este término haciendo alusión a una música con características distintas de las conocidas hasta la fecha. Creando así curiosidad y difundiendo la existencia de este arte incipiente.

Circunstancias principales para la configuración de este arte son la mezcla de culturas existente en España donde han convivido gitanos, judíos, árabes junto con los españoles en toda la geografía española.

En el baile flamenco son los intérpretes los exponentes principales de esta manifestación. Se da la peculiaridad de que el Pueblo Gitano tiene una especial sensibilidad y capacidad de emocionar a través del cante, toque de instrumentos y del baile. A la vez, el pueblo español y el andaluz, en especial, se caracteriza por ser dado a la expresión del baile y a exteriorizar sus sentimientos a través de canciones, músicas y danzas del país. Estos aspectos han propiciado una actividad notoria en este ámbito y han permitido una asimilación de influencias, las derivadas de otras culturas, y la cocreación conjunta entre artistas y/o practicantes de esta expresión.

Hasta la fecha la aportación del Pueblo Gitano al arte Flamenco es innegable, recordemos la hipótesis defendida por Ricardo Molina y Antonio Mairena de que el origen del Flamenco se da en el Pueblo Gitano. Siendo los intérpretes exponentes principales de este arte; es indiscutible la aportación de los artistas gitanos por ser excepcionales.

Nos referimos al Flamenco entendido como Arte escénico con fines artísticos, es decir el que busca ofrecer al público una obra de arte. La danza a lo largo de su historia, dentro del universo escénico, como el resto de las otras artes, ha desarrollado un marco teórico y de convenciones donde el artista se mira y nutre para dar forma y llevar a cabo el acto de crear y presentar la obra en la escena.

Es en este contexto de las modalidades de danza escénica y en concreto de la Danza Española entendida como Arte Coreográfico para la Representación Escénica de sus Formas: folclore, escuela bolera, flamenco y danza estilizada, apreciamos, en el flamenco, en su primera maestría, un formato distinto del resto que la autora denomina "bailar por". Aquí el artista sabe poner en escena momentos de intensidad, de arrebatos y de entusiasmo (propios del

## Nos referimos al Flamenco entendido como Arte escénico con fines artísticos, es decir el que busca ofrecer al público una obra de arte

poeta cuando compone) unidos al estar estático, queremos decir poner por propia iniciativa. Y vemos oportuno resaltar y distinguir entre el proceder de los artistas que "bailan por" de aquellos que bailan un baile flamenco y/o una coreografía flamenca.

"Bailar por" refiere un formato de composición coreográfica múltiple donde cada artista, del cante, toque y baile, conocen su oficio, y la obra se realiza, *in situ*, en la escena entre todos los artistas que componen el cuadro. Se trata, por lo general, de piezas de entre cinco a diez minutos de duración. Es un baile abstracto con un alto y variado registro interpretativo y emocional.

En palabras de Pablo y Navarro: El baile flamenco ha sabido encontrar la fórmula idónea para conjugar la libertad creativa y el código formal, la improvisación y el acomodo a las reglas. Lo hace estableciendo un marco estructural flexible y orientativo, dentro del cual el bailaror puede desenvolverse con comodidad y dar rienda suelta a lo que, en cada momento, su imaginación le dicte. Es una síntesis de la espontaneidad y la planificación previa, que armoniza fantasía y forma –el baile flamenco no es una secuencia incoherente de pasos– Diseñar esta estructura y cada uno de sus momentos o fases es lo que se denomina en el lenguaje flamenco «montar un baile». (Pablo y Navarro, 2007, p. 125).

Se trata de artistas tan excepcionales, únicos, que cuando una los ve actuar no les olvida. Por lo general han tenido y/o tienen una trayectoria profesional reconocida internacionalmente. Hay otros influenciados por esta forma de expresión que también se manejan de manera admirable mediante los códigos y convenciones propios de este formato, nos referimos, por ejemplo y entre otros, a:

Pastora Imperio	Manolete
Carmen Amaya	El Mimbre
Vicente Escudero	La Chana
Antonio Ruiz Soler	Eva Yerbabuena
Farruco	Antonio Canales
Manuela Vargas	Joaquín Cortés
Mario Maya	Sara Baras
Manuela Carrasco	Israel Galván
Güito	Susana Lupiáñez "La Lupi"

En el proceder de estos artistas se da una serie de peculiaridades apreciables a través de la obra de danza que conforman el ideario del artista tanto el técnico como el creativo.

El ideario del bailaor es reconocible en la escena por la estética interpretativa que emana del baile. Se trata de un baile hecho de inspiración, con el corazón, en el sentido de la emoción que representa la entrega espiritual, por diferenciar esta búsqueda, de la interpretación técnica que persigue la perfección de los movimientos.

Nos remite *al saber hacer*, donde las dinámicas expresivas constituyen todo un bloque de prácticas que el profesional conoce como parte del oficio, pone a su servicio y utiliza a modo de recurso interpretativo para poner de manifiesto sus cualidades personales, sean estas físicas, interpretativas o de otra índole. Por ejemplo, si la cualidad destacada del artista es *la belleza física* en el baile no habrá baile técnico, sino que veremos lucimiento, insinuación, sensualidad y erotismo.

---

## Si la cualidad destacada del artista es la *belleza física* en el baile no habrá baile técnico, sino que veremos lucimiento, insinuación, sensualidad y erotismo

Denominamos a esta técnica dinámicas expresivas porque en la práctica se utilizan para dar señas de identidad y color a la danza, se incorporan conscientemente y el artista las trabaja a modo de lenguaje interpretativo.

A este bloque hay que añadir el ideario artístico-conceptual en cuanto a la visión que del arte de la danza tienen estos artistas que comporta: la entrega, la aportación personalista, la toma de contacto con cualidades personales, el hacer muy bien lo que se sabe, interiorizar, la intensidad emotiva, arte y artesanía, el entendimiento, la imaginación y el uso de facultades, el arte por el arte, la experimentación, soñar con el arte, la belleza, la magia de la danza, el ángel, la *musa*, el *duende*.

Es en esta expresión que la autora considera al artista gitano como un intérprete extraordinario, máximo exponente de este formato de realización, donde el acto de significar está presente.

En esta danza, el lenguaje de formas, de sensaciones... adquiere otros significados, se trata de signos diferentes que llevan a otras realidades y tiene que ver con aquello capaz de generar significados diferentes de los habituales.

La danza artística es el lugar donde el lenguaje se convierte en metafórico, poético. Algo que significa más de lo que aparentemente parece. El lugar en el que el lenguaje formal, visual, textual... se convierte en metafórico, poético.

---

## El artista bailaor tiene la habilidad de adueñarse de cada movimiento de la narrativa de su danza para significarlo con la eternidad

Quiero abordar este tema para dar a entender al lector que el acto de significar implica en su poética poder ofrecer una obra de arte al espectador. En el proceso, el artista bailaor tiene la habilidad de adueñarse de cada movimiento de la narrativa de su danza para significarlo con la *eternidad*. Término que aplico para dar a comprender que en este contexto se trata de un baile que busca una existencia sin tiempo o fuera del tiempo, una duración infinita y sin límites que es diferente al tiempo de realización de la obra y a otras significaciones posibles.

Aquí la figura del bailaor se corresponde con la del intérprete convertido en coreautor de la obra de danza que son los bailes flamencos. El repertorio de esta expresión va unido indefectiblemente al nombre del artista. Se dice, por ejemplo, del baile por *Caña* de Manuela Vargas, del baile por *Bulerías* de Farruco.

En palabras de Diego Fernández (Director del Instituto de Cultura Gitana), la Romipen (gitaneidad) es perceptible en muchas áreas artísticas de nuestro país y ello es claramente visible en el flamenco. La autora opina que el formato de realización "bailar por Flamenco", es una expresión artística unida a lo gitano en su esencia, pudiendo considerarla como una modalidad con identidad propia histórico- gitana- española. Considerando como muy posible que esta forma de expresión artística tan consustancial con los gitanos españoles, con independencia de que el bailaor sea payo o gitano, sea una aportación más de la gitaneidad a la danza española y por consecuencia a las artes escénicas.

En este ámbito, la investigación está en su etapa inicial desde este foro a usted lector flamenco y/o gitano si este texto le resuena, le animamos a seguir investigando para avanzar en este sentido. Nos permitimos informarle que está en proceso de publicación la Obra, en tres volúmenes, Danza Española, Arte Coreográfico de Representación Escénica que dedica todo un capítulo a explicar las características de este formato de realización.

Ángeles Arranz  
es Doctora, Máster en Artes Escénicas, licenciada en Coreografía e Interpretación. Ha sido componente del Ballet Nacional de España, bailaora de Flamenco junto al guitarrista Juan Maya "Marote", docente en URJC y CSDM. Autora del libro *el Baile Flamenco*.

