

Pedro Ordóñez Eslava,
Javier García Fernández
(eds.)

LO JONDO EN LA CULTURA ACTUAL
Música, literatura y contra-culturas
desde el sur

GRANADA, 2023

© LOS AUTORES

© UNIVERSIDAD DE GRANADA

Edita: Editorial Universidad de Granada

Campus Universitario de Cartuja

Colegio Máximo, s.n. 18071 Granada

Telfs.: 958 24 39 30 -958 24 62 20 • www.editorial.ugr.es

ISBN: 978-84-338-7266-1

Depósito Legal: Gr./1486-2023

Imagen de cubierta: Paco Suárez, *Lo jondo: Soleá* (2023).

Maquetación: CMD. Granada

Diseño de cubierta: Tarma, estudio gráfico

Imprime: Comercial Impresores, Motril. Granada

Printed in Spain / Impreso en España

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

$\text{♩} = 65$ Solea

Paco Suarez

Contenido

PEDRO ORDÓÑEZ ESLAVA y JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ. Prólogo. Pensamiento andaluz decolonial, culturas y epistemologías de lo jondo.....	11
VÍCTOR J. MEDINA FLÓREZ. Preludio. Retrato musical y jondo de la Universidad de Granada.	15
ANTONIO MORAL. Preludio. A propósito de la conmemoración del centenario del Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922.....	19
CONSUELO PÉREZ COLODERO. Lo jondo en el sur andaluzista: el caso de Blas Infante Pérez (1885-1936)....	23
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD. Dimensiones epocales de lo jondo en tres momentos granadinos: 1922, 1972 y 2022.....	49
ANTONIO ARIAS e ISABEL DAZA. «¡BIBA EL PUNK!» En torno al jondismo: entre Juan de Loxa y Jesús Arias...	69
ALICIA NAVARRO. La mujer jonda: danza y abstracción....	97
BELENISH MORENO-GIL. Cuando solo nos queda el caos histórico para entender(nos)	117

MARÍA CAÑAS. Aproximación a lo Jondo en clave de meme, en lo poético, lo antropológico, lo estético, el humor y las músicas populares del sur	127
Cultura andaluza y vanguardias. Entrevista con Manuel Chaparro y Esteban Espada de Califato ^{3/4} . Por JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ	143

PRÓLOGO

Pensamiento andaluz decolonial

Culturas y epistemologías de lo jondo

PEDRO ORDÓÑEZ ESLAVA
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ

EL 18 de mayo de 2017, en el transcurso de la I Escuela descolonial de Granada, se proyectó en el Museo de la Memoria de Granada la película *Gurumbé, canciones de tu memoria negra*. Su director, Miguel Ángel Rosales presentó una serie de reflexiones sobre cine y culturas del mundo. Su film, *Gurumbé*, relata el papel de los esclavos africanos en la primera modernidad temprana (siglos XV y XVI) en las ciudades de Sevilla, Cádiz y Lisboa y la aportación negra a la conformación de las culturas musicales como el flamenco, surgidas en el sur de Europa posteriormente.

En ese documental intervenía Raúl Rodríguez, quien acudió a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la Granada el viernes día 15 de mayo de 2019 en el transcurso de *I Seminario de Pensamiento descolonial, Estudios andaluces y epistemologías del Sur de Europa*. Raúl Rodríguez y el escritor Antonio Manuel presentaron la sesión *Música, cultura y saberes más allá de las fronteras hegemónicas* en la que daban cuenta del flamenco como memoria de Al-Andalus que se proyecta y alimenta más allá de nuestra Andalucía, en África y en el Caribe. Raúl Rodríguez presentaba sus dos libro-discos: *Razón de Son* y *La Raíz Eléctrica* y traía por primera vez a Granada la idea del Caribe afroandaluz, formulada por el historiador y antropólogo Antonio García de León. Antonio Manuel presentó asimismo su libro *Arqueología de lo jondo*, una nueva mirada sobre la memoria andalusí en el flamenco. El viernes 15 de mayo del mismo año de 2019, en la III Escuela Descolonial de Granada, el Profesor Nelson Maldonado-Torres junto a los intelectuales gitanos Iván Periañez y Antonio Ortega ponían en diálogo las músicas del pueblo gitano y

las culturas afrocaribeñas, inaugurando así una nueva discusión sobre culturas transfronterizas, memorias y saberes más allá de continentes y fronteras.

Los días 10 y 11 de diciembre de 2019 organizamos, junto al Departamento de Historia y Ciencias de la Música y a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la Granada, las *I Jornadas Culturales del Caribe afroandaluz*, a las que fueron invitados el músico y antropólogo Raúl Rodríguez y el escritor e investigador Jesús Cosano. Finalmente, del 29 de junio al 1 de julio de 2022, coordinamos también el curso *Lo jondo en las músicas actuales: proyecciones desde el sur global* en el marco de los 53.º Cursos Manuel de Falla del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Dicho curso da lugar al presente libro pero también debe entenderse como un paso más en este camino recién descrito y como una forma crítica, detenida y reflexiva de conmemorar el Centenario del Concurso de Cante Jondo celebrado en Granada en 1922.

Efectivamente, este volumen constituye una parada en el camino, un espacio de mutuo reconocimiento entre miradas que han trabajado la cultura andaluza, el andalucismo y el pensamiento andaluz desde perspectivas contrahegemónicas, contraculturales, desde el margen o desde posiciones fronterizas; una suerte de de asiento para madurar ideas que nos permitan seguir caminando en eso que se ha venido a llamar el pensamiento andaluz descolonial.

Desde hace ya una década, se está llevando a cabo desde el Sur global una serie de expresiones artísticas y culturales que dan lugar a nuevas formas de estar en el mundo que tratan de superar ya las viejas cosmovisiones cerradas y las viejas formas de entender las prácticas artísticas y culturales asociadas a las viejas potencias coloniales y su imposición de una forma de vida y pensamiento. Se están fraguando pues, en esto que llamamos el Sur-Global desde Latinoamérica pero también en África y en Asia, una multitud de nuevas formas de pensar y de crear nuevas realidades posibles, sistematizando epistemológicamente otras formas de vida bajo nuevos paradigmas de pensamiento y acción. Estas expresiones culturales desafían las fronteras entre la tradición y la modernidad, la ciencia y las espiritualidades, lo artístico y lo cotidiano, las prácticas culturales y las experiencias de resistencia colectiva.

Se han trazado importantes aristas teóricas de lo que se viene denominando la descolonización de la cultura que trata de interpelar el sentido específico que comporta la práctica cultural desde unas epistemologías que la modernidad eurocéntrica ha tachado de creencias no científicas, primitivas, salvajes o atrasadas. El proyecto decolonial retoma un modo crítico de pensar la cultura y establece diálogos constructivos con otros proyectos intelectuales y artísticos. La manifestación de prácticas artísticas decoloniales se produce en el contexto de las condiciones desplegadas por factores como la crisis de la modernidad capitalista eurocéntrica, la globalización neo-colonial, la crisis de las instituciones académicas de producción de conocimiento, el neoliberalismo autoritario y en definitiva todo lo que comporta la crisis civilizatoria que padecemos. Todo ello lleva irreductiblemente a un choque entre las historias locales y los paradigmas culturales globales impuestos de manera neo-imperialista en torno a conceptos como culturas, corrientes teóricas, prácticas artísticas o producción de conocimiento.

Lo jondo, en definitiva y entendido como un espacio de contra-hegemonía, supone un espacio teórico e intelectual de revisión de algunos de los parámetros, consensos y disensos contemporáneos sobre cultura andaluza, flamenco, andalucismo y pensamiento crítico.

El libro que tienes entre tus manos es finalmente un rastro de lo vivido en el Palacio de La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, aquellos días de julio de 2023. Este texto es una huella en la roca, como diría Pablo Picasso, que recoge aquella formulación de lo jondo establecida por Federico García Lorca y su recuperación poética y política personificada en Juan de Loxa durante la segunda ola del andalucismo histórico. Lo jondo sustantiva múltiples actitudes estéticas y artísticas, toda una serie de reflexiones compartidas que friccionan, proponen desagregan y fragmentan el mundo cultural andaluz contemporáneo haciéndolo parte de un debate sobre el futuro de la cultura andaluza y de la forma de pensar el mundo que anidan en las prácticas artísticas del futuro.

Parafraseando a Morente, diremos que el origen de *lo jondo puede ser mañana*.

PRELUDIO

Retrato musical y jondo de la Universidad de Granada

VÍCTOR J. MEDINA FLÓREZ

LA formación artística, en el caso de la Música, está directamente relacionada con el origen de las instituciones universitarias, cuando se conforman las enseñanzas en la Universidad a partir de los dos grupos de artes liberales establecidos desde la Antigüedad: el *Trivium*, que comprendía las disciplinas de letras: Gramática, Retórica y Dialéctica, y el *Quadrivium*, que abarcaba las denominadas «ciencias del número», Aritmética, Geometría, Astronomía y Música.

Desde la Edad Media, hubo cátedras de música en las más importantes universidades españolas hasta que, en 1807, Antonio Caballero las suprime trasladando la formación musical a los Conservatorios, un nuevo tipo de institución importada de Europa. Así, la formación universitaria quedó relegada a los estudios de Magisterio, a partir de la Real Orden de 24 de agosto de 1878, y a algunas asignaturas en algunas facultades, si bien todo ello vino acompañado en un creciente desarrollo de otros modelos de formación no reglada que no solo daban así respuesta a la demanda de formación musical de los diversos profesionales de la música, sino que evidenciaban la necesidad de hacer de la cultura un motor de desarrollo de las personas y en definitiva de nuestra sociedad.

Resultado de esta situación formativa y del compromiso institucional con el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, surgen los Cursos Manuel de Falla como una oportunidad para poner a disposición del alumnado interesado todo el capital formativo que, año a año, ofrecía la concurrencia de músicos y profesionales implicados en su gestión, una intención que ya se desvelaba en la declaración de intenciones que Gallego Burín, director General de

Bellas Artes, hizo cuando, en su introducción en la presentación del programa de la Primera edición del Festival, en 1952, apostaba por la difusión del arte musical y la formación y la investigación sobre música hispana, intención que quedaría definitivamente recogida en la Orden que regula el funcionamiento del Festival Internacional de Música y Danza de Granada en junio de 1970, al introducir esta dimensión formativa entre el conjunto de sus actividades.

Podemos decir que la Universidad jugó un papel importante en todo ello y también que su incorporación a la estructura institucional del Consejo Rector del Festival contribuyó a regular esa colaboración que se había venido dando desde el comienzo de los cursos estableciéndose y consolidándose así las bases de esta actividad formativa que caracteriza de forma singular entre sus pares al Festival Internacional de Música y Danza de Granada y que permite mantener una propuesta académica de muy alta calidad pedagógica desde diferentes ámbitos de conocimiento universitarios.

Entre ellos, el Departamento de Historia y Ciencias de la Música ofrece anualmente una interesante propuesta en sus cursos de Análisis Musical en los que relaciona sus líneas de investigación más actual con la programación de cada edición del Festival.

Por ello, con ocasión de la conmemoración del centenario del primer Concurso de Cante Jondo, la propuesta de la programación de los cursos en esta edición no podía dejar de atribuir un protagonismo especial a la reflexión que, sobre la formulación de «lo Jondo» establecida por Federico García Lorca, y la reformulación poética y política que posteriormente desarrolla Juan de Loza, así como su pervivencia en otros géneros como las músicas populares urbanas, el arte sonoro o la música académica.

En el curso *Lo jondo en las músicas actuales: proyecciones desde el sur global*, sus coordinadores, Pedro Ordóñez Eslava y Javier García Fernández —a los cuales quiero aprovechar estas líneas para agradecer su acierto y buen hacer—, se analiza la aplicación de lo jondo también desde una perspectiva poética, narrativa, antropológica y estética.

La riqueza de los diálogos e intervenciones volcados en este curso no podían quedarse en el éxito efímero del momento de ahí que esta publicación me parezca más que oportuna y por ello agradecer a todos los que han contribuido a dejar constancia de este texto, que sin

duda servirá como obra de referencia en un futuro, a la vez que dejará constancia de la gran calidad de estos cursos, del interés de esta labor formativa fruto del trabajo conjunto de dos grandes instituciones, el Festival de Música y la Universidad de Granada; así como de la necesidad de seguir reivindicando la importancia de la investigación musical en pro de la creación, la interpretación... y de la cultura.