

AU-DELÀ DE L'OLÉ

Pratique, transmission et méthodologie expérimentale depuis le flamenco

MAS ALLÁ DEL OLÉ

Práctica, transmisión y metodología experimental desde el flamenco

Coordination scientifique :

Fernando López Rodríguez (docteur en danse, artiste-chercheur, Université Paris 8-Saint Denis, laboratoire MUSIDANSE)

Carolane Sanchez (MCF Université de Franche-Comté, laboratoire ELLIADD)

Partenariats académiques, artistiques et/ou institutionnels :

Cristina Cruces-Roldán, Université de Séville, CICUS

Juan Carlos Lérída, Institut du théâtre de Barcelone - Laboratorio Flamenco IT (Laboratorio de investigación desde el flamenco)

Yann Marzin, MA Scène nationale de Montbéliard

Association Flamenco en France

En collaboration avec Laurent Barré, Davy Brun et Pauline Patoux, Centre national de la danse.

CN D

Centre national de la danse

ELLIADD

MA SCÈNE
NATIONALE

UNIVERSITÉ
PARIS 8
VINCENNES-SAINT-DENIS

UNIVERSITÉ
FRANCHE-COMTÈ

UFR sciences
du langage, de l'homme
et de la société

MUSIDANSE
UNIVERSITÉ PARIS 8

PRÉSENTATION DES ENJEUX

Ces journées d'études itinérantes et internationales souhaitent penser les dynamiques actuelles de recherche dans le domaine du flamenco, afin d'élaborer de nouvelles perspectives sur un « même » objet d'étude : le flamenco, au prisme des théories critiques développées depuis d'autres champs des sciences humaines et sociales (perspectives interculturelles, postcoloniales, ethnocritique, théories du genre, Fat Studies, etc.).

En effet, il est d'enjeux aujourd'hui de repenser les méthodologies à partir desquelles nous abordons le flamenco, tant la lecture de ce fait artistique ne peut plus être exposé comme un élément externe aux chercheur·euses qui s'en emparent, ces dernier·ère·s ayant un rapport à leur objet qu'il importe de circonscire afin de mettre en évidence d'où se construisent les discours, desquels découlent les savoirs.

À travers ce cycle, nous invitons ainsi à appréhender le flamenco comme un phénomène en partie lié à des savoirs élaborés depuis la pratique, dont les ressorts d'imbrication peuvent être explicités de différentes manières. L'approche créative et incarnée dans l'élaboration et le partage du savoir est étroitement liée à la dynamique d'investigation practice as research (« pratique comme recherche ») et au statut de « l'artiste-chercheur », en tant que figure hybride qui combine pleinement les capacités de l'artiste professionnel et du chercheur académique. Pour ces journées d'études, nous encourageons également les propositions de dispositifs croisés, unissant chercheur·euses et artistes à combiner leurs ressources respectives, pour se rencontrer et faire recherche à travers des dispositifs qui les déplacent.

À travers ces temps de recherche partagés, il s'agit de repenser les perspectives et les cadres théoriques pour aborder le flamenco, afin de croiser les méthodologies à partir desquelles ce genre artistique peut être envisagé, tout en diversifiant les espaces d'accueil pour créer de la pensée en mouvement aussi hors milieu académique (des temps seront organisés à l'Université, mais également au sein du Centre national de la danse, lieu de formation/ d'expérimentation artistique, espace urbain, etc.). Il nous importe également de revisiter le format de congrès scientifique, qui appelle aujourd'hui à être réactualisé, afin d'expérimenter comment partager et traduire autrement les connaissances. Nous proposons ainsi que l'expérience et les méthodologies de recherche qui naissent de ces journées de travail s'expérimentent à l'aune de formats hybrides, proposant alors de nouveaux accès épistémologiques aux savoirs, au-delà de l'intérêt pour l'objet étudié.

ÉTUDES SUR LE FLAMENCO

Le flamenco est un mouvement musical et chorégraphique qui a émergé en Espagne en tant que genre spécifique au milieu du XIXe siècle. Presque un siècle plus tard, dans les années 1950, la notion de « flamencologie »¹ a été forgée pour désigner les études consacrées à cet art. Cependant, les premières publications ne sont pas exemptes de préjugés idéologiques, de fantasmes romantiques, et démontrent parfois une absence de rigueur méthodologique scientifique dans les thèses avancées. C'est à partir des années 1990 que l'on relève l'émergence d'une génération d'historiens et d'anthropologues professionnels qui ont commencé à s'intéresser à cet art et à produire, dans une perspective scientifique, des travaux significatifs pour la flamencologie actuelle².

---

¹ Voir les écrits de José Blas Vega. *50 años de Flamencología*, Madrid, El Flamenco Vive, 2008.

² On doit nommer les chercheur·euses en musique et danse flamenco qui ont réussi à faire émerger en 2012 à l'Université de Séville un premier programme d'études doctorales en flamenco depuis une perspective pluridisciplinaire. Ce programme, déjà disparu, trouve sa continuité dans la première édition durant l'année 2018-2019 du master inter-universitaire de recherche et analyse du flamenco, en Andalousie, ainsi que dans le Congrès d'études interdisciplinaires en flamenco (INFLA) qui a lieu tous les quatre ans. En plus de ces programmes, il existe d'autres plateformes de recherche de flamenco telles que la PIE (Plataforma de estudios independientes en flamenco) associée à l'Université internationale d'Andalousie, et deux masters en flamencologie (notamment associée à la musicologie) à l'ESMUC (Barcelone) et à l'université Complutense de Madrid, ainsi que de nombreux cours plus ou moins importants, en présentiel et en ligne (Universidad de educación a distancia, MOOC de l'université de Grenade, etc.).

Toutefois, la danse flamenco, longtemps affiliée aux écrits et auras se portant sur les danses « espagnoles », « andalouses », « gitanes », de « caractère », porte toujours dans une certaine mesure ces reliquats d'imaginaires projetant sur ce corps « sauvage », « exotique », « tellurique », « passionné », selon d'où on le regarde. C'est que par fascination, méconnaissance et projection ethnocentrée, le flamenco a longtemps fait l'objet en France, et cela depuis le XIXe, d'une extension perceptive romantique, catalysant et révélant les logiques psychologiques à l'œuvre lors du processus d'oralisation, de transcription du spectacle de l'altérité. Et c'est depuis cet héritage, que les artistes flamenco-contemporains, aussi pluriels qu'ils soient, tissent fils et enchevêtrements de ces rhizomes d'histoire et jeux d'imbrications identitaires. En effet, les corporités flamenco-contemporaines ne cessent de se réinventer dans des enjeux de relectures archivistiques, en résonance aux sources, aux traces (« corps-palimpseste³»), dont les logiques des maillages créateurs nous invitent aujourd'hui à en expliciter les souteneurs. En plus de ce regard réflexif sur leurs histoires, les corps flamenco contemporains sont anthropophages de nouvelles techniques de danse, d'apports de techniques corporelles diverses, dont les effets retours sur les esthétiques sont à évaluer, à expliciter, afin d'identifier de quoi se nourrissent les processus créateurs au travail pour comprendre in fine l'élaboration de nouvelles esthétiques. De plus, le flamenco étant un genre artistique complexe, imbriqué au sein de différents réseaux, il est d'enjeux de l'appréhender aujourd'hui dans ces enjeux de circulation et résistance entre la culture institutionnelle, les politiques patrimonialisantes, et ses ramifications au sein des espaces à la marge, à la périphérie des centres (eux-mêmes mouvants et à définir), afin de sonder les dynamiques de transferts et de réinventions du geste artistique à la croisée des différents milieux traversés.

Enfin, par ces journées d'études, nous souhaitons donner valeur au flamenco en tant que composante de l'histoire de la culture chorégraphique contemporaine car même si le genre artistique flamenco est relativement bien implanté aujourd'hui au sein des réseaux de diffusion des scènes internationales⁴, ce genre a longtemps été envisagé comme annexe périphérique d'une tradition chorégraphique occidentale déterminée par l'ascendance géographique franco-américaine. L'écriture de la danse contemporaine, tant elle a pu être excluante dans sa théorisation reléguant en périphérie les formes dites traditionnelles dénuées d'une tendance conceptualisante, amoindrie peu à peu l'équivoque, en opérant, par force de décentrement réflexif, la possibilité qu'émerge une écriture de l'histoire chorégraphique occidentale incorporant ces enjeux d'apports d'éléments exogènes participant à l'édification plurielle des corps dansant. Impulser un tel chantier vise à ouvrir la fractale de ce qui se comprend et s'intègre au sein d'une histoire commune, globale et connectée de la culture chorégraphique, à l'aune d'une approche transculturelle.

LIGNES DE RECHERCHE

Ces journées d'études itinérantes internationales entre Lyon, Besançon-Montbéliard, Barcelone et Séville, tendent donc à faire se rencontrer des artistes et chercheurs, artistes-chercheurs, afin qu'à travers des dispositifs de rencontres hybrides, émerge la possibilité d'inventer d'autres grammaires, outillages, référents communs pour traduire l'expérience esthétique flamenco et lire la scène flamenco contemporaine, qu'elle se situe dans les théâtres, les lieux culturels et sociaux, dans la rue, les tablaos touristiques sévillans, ou sur la toile du numérique.

Elles appellent ainsi à la participation de la communauté des chercheur-euses à l'international, pour penser et investir ensemble, de façon collaborative et créative, d'autres sentiers d'analyses du panorama flamenco contemporain. Seront

---

³ La notion de « corps-palimpseste » est mobilisée dans la thèse de Carolane Sanchez, « Ce qui fait flamenco : palimpseste d'une recherche-crédation avec Juan Carlos Lériá », soutenue en novembre 2019, pour traiter de la façon dont les esthétiques des artistes flamenco dépendent en partie de leurs réévaluations des sources archivistiques, ou récits de mémoire de ce qui fait tradition, des récits avec lesquels les artistes s'affilient ou entrent en rupture.

⁴ A relever toutefois que sont peu nombreuses les compagnies qui véritablement tournent hors de l'Espagne.

valorisés les propositions de communication et dispositifs de recherche expérimentant des perspectives théoriques créatives pour aborder le flamenco (conférence-atelier, recherche-performance, conférence-dansée-chantée-performée, dispositif d'installation, visionnage de documentaire ou vidéo-danse, salon d'écoute, atelier participatif, etc.), afin que ces journées d'études participent aux renouvellements épistémologiques des façons de faire et partager la recherche. À l'aune d'une focale mobilisant l'expression flamenco d'un point d'arrimage profondément pluri-voire transdisciplinaire, plusieurs axes d'études nous intéressent :

1. *Le flamenco en tant qu'incarnation d'imaginaire.* C'est depuis cette perspective critique et interdisciplinaire que le corps flamenco pourra plus généralement être investi en tant qu'« incarnation d'imaginaire⁵ ». Comment les protagonistes de ce genre artistique négocient-ils avec les diverses composantes stéréotypiques, symboliques, archétypales, qu'ils et elles incorporent dans leurs corps, projettent depuis leurs corps ? Nous évaluerons en quoi cette matrice d'imaginaire peut être ressource à la création chorégraphique ou au jeu pantomimique pour mieux cerner les enjeux de relations entre les corps et participer aux besoins de décloisonnement des représentations de genre. Nous interrogerons également quels sont les autres imaginaires proposés par les artistes allant au-delà de la contestation parodique voire ironique des clichés.

2. *Le flamenco en tant que technique spécifique hybride, poreuse aux autres savoirs corporels, techniques et/ou relevant du numérique.* Quelles méthodologies spécifiques se créent-ils depuis la spécificité technique de cette danse ? Quelles grammaires particulières peuvent-elles être identifiées de cette expression musicale, théâtrale, chantée ? Comment l'analyse du geste dansé peut-il nous éclaircir pour décrire de manière fine la corporéité flamenco et ses spécificités techniques ?

3. *Les pédagogies expérimentales qui s'élaborent depuis le corps flamenco.* Qu'est-ce que le flamenco met en jeu sur le plan du training du performer, du guitariste, du chanteur. Quels « états de corps » spécifiques se créent-t-il depuis le flamenco ? Quelles ressources corporelles appellent à être convoquées ? Quel travail spécifique se génère-t-il dans la formation et quelles sont les modes opératoires de transmission ? Quels regards les approches en soma-esthétiques ou/et autres théories peuvent-elles apporter à la lecture du geste performé flamenco ?

4. *Le flamenco dans sa portée sociale.* Dans quelles mesures le geste flamenco peut-il faire lien, ou réfléchir social, et de quoi est-il le miroir ou le trait d'union ? En quoi l'ancrage en pratique de cette manifestation artistique dans la société génère des gestes politiques ? Ou quelles associations esthétiques le flamenco crée-t-il, au-delà des communautés traditionnelles entretenues par les liens familiaux, identitaires ou de voisinage ? Comment le flamenco fédère et utilise-t-il les réseaux du numérique pour se réinventer ? Ou accentuer des positions esthétiques et politiques, être un geste d'action dans la société ?

5. *Le corps-flamenco en tant que terrain de la création.* Quelles méthodologies de création signent les approches personnelles des artistes ? Et comment réévaluer leurs esthétiques à l'aune d'un décryptage des processus de création ? Quelle valeur est donnée à la dimension de « processus » selon les diverses esthétiques actuelles et pouvons-nous identifier des accointances méthodologiques dans les processus créateurs ? Y a-t-il des affinités esthétiques identifiables selon les dispositions des artistes aux logiques processuelles des temps expérimentaux servant la gestation de la création ? Le processus prévaut-il au format « spectacle » ? Quelles en sont les temporalités et modes opératoires ?

---

⁵ Cf. Le Manifeste sur l'ethnoscénologie publié dans la revue *Théâtre/Public* au printemps 1995, au sein duquel les auteurs (Jean Duvignaud, Françoise Gründ, Chérif Khaznadar et Jean-Marie Pradier) évoquent la nécessité de s'opposer au préjugé ethnocentriste pour étudier « la diversité des formes et des pratiques spectaculaires humaines organisées », l'ethnoscénologie étant définie comme l'étude de la dimension esthétique des incarnations de l'imaginaire. À noter toutefois que l'imaginaire n'est pas l'antonyme de la raison et du réel, mais qu'il nomme cette potentialité cognitive qui nourrit l'action dans ses modalités plurielles.

6. *Corps-flamenco et transferts*. Comment favoriser par les regards croisés aux ancrages pluri-géographiques distincts, la réévaluation d'une histoire davantage située et connectée sur le genre artistique flamenco ? Comment comprendre les souteneurs esthétiques et politiques qui travaillent ce genre artistique, dont l'analyse doit se faire à l'aune des travaux récents en sciences humaines et sociales ? Comment appréhender les esthétiques flamenco depuis des enjeux conceptuels d'artification, d'acculturation, de patrimonialisation, de transferts et d'hybridation ?

7. *Le flamenco comme perspective esthétique et épistémologique pour décrypter d'autres formes artistiques*. En quoi le flamenco peut-il être grille de lecture pour nous informer d'autres styles et formes artistiques, lorsque ce premier cesse d'être un objet d'étude, le point de référence, mais qu'il devient plutôt la focale d'approche ? Qu'émerge-t-il lorsque le flamenco devient un point de vue ou une perspective depuis laquelle on regarde les autres objets artistiques ?

Les deux premières dates des journées d'études se tiendront en 2024 le **19 mars** au sein de MA Scène nationale de Montbéliard et le **1er juin** au Centre national de la danse à Lyon. Les dates sur les sites de Séville, Barcelone et Paris seront communiquées ultérieurement.

Les propositions de communications, d'ateliers, conférences-performées, dispositifs scientifiques hybrides, gestes artistiques-réflexifs doivent être envoyées **avant le 29 décembre 2023**, elles devront rendre compte d'un intitulé, d'un court abstract, d'une mini-bio et des détails techniques nécessaires pour assurer la bonne réalisation de ladite proposition.

Contact des organisateurs :

contact@lraparrafernando.com

carolane.sanchez@univ-fcomte.fr

Bibliographie indicative :

AIX GRACÍA Francisco, *Flamenco y poder, un estudio desde la sociología del arte*, Madrid, fondation SGAE, 2014.

ARNAUD-BESTIEU Alexandra, Gilles, *Déconstruction de la Danse Flamenca, Techniques et Esthétiques*, Paris, L'Harmattan, 2013.

CRUCES ROLDÁN Cristina, *Negro sobre Blanco, Investigación, patrimonio, cine y neoflamenco*, Séville, Universidad de Sevilla, Instituto andaluz del flamenco, coll. Flamenco, 2017.

FANOUILLET Laura, « La fabrique de l'oratoire. Recherche-transmission en danse, training et lieu de vie », thèse soutenue le 7 octobre 2022, sous la direction de Gretchen Schiller, Université Grenoble Alpes.

FRAYSSINET-SAVY, Israel Galván. *Danser le silence. Une anthropologie historique de la danse flamenca.*, Actes Sud, Arles, 2009.

GOLDBERG K. Meira. *Sonidos negros. Sobre la negritud en el flamenco*. Libargo. Malaga, 2022.

GOLDBERG K. Meira, BENNAHUM Ninotchka Devorah et HEFFBER HAYES (Eds.). *Flamenco on the Global Stage: Historical, Critical and Theoretical Perspectives*. McFarland, 2015.

GRIMALDOS Alfredo, *Flamenco, une histoire sociale*. Éditions Les Fondateurs de briques, 2014.

LOPEZ Fernando, *Historia Queer del Flamenco. Desvíos, transiciones y retornos en el baile flamenco (1808-2018)*. Editorial Egales. Madrid, 2020.

- *De puertas para adentro*, Disidencia sexual y disconformidad de género en la tradición flamenca, Madrid, Egales, 2017.

- *El baile de Lola Flores: permiso para vibrar*, in BAREA, Carlos (coord.). "Flores para Lola". Egales-Dos Bigotes. Madrid, 2023.

- *Flamencura, duende y pureza: una red de categorías para nombrar lo sin-nombre*. Revista de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera, vol. 31, pp. 45-53.

-

ORDÓÑEZ ESLAVA, Pedro. *Apología de lo impuro. Contramemoria y [f]ricción en el Flamenco contemporáneo*. CIOFF, 2020.

Journées d'études itinérantes et internationales 2024/2025
France/Espagne

ORTIZ NUEVO José Luis, *Alegato contra la pureza*. Barcelone, Barataria, 2010.

RIEGLER Anne-Sophie, „*Les enjeux d'une esthétique du flamenco. Étude analytique et critique du duende* », thèse de doctorat sous la direction de Francis Wolff et Jean-François Carcelen, Université de recherche Paris Sciences et Lettres, PSL Research University soutenue le 9 juin 2018, consulté sous format pdf.

ROMERO, Pedro G., *El ojo partido, Flamenco, cultura de masas y vanguardias. Tientos y materiales para una corrección óptica a la historia del flamenco*, Séville, édition universitaires Athenaica, 2016.

SANCHEZ Carolane, « Carmen, ou la spectacularisation de l'autre », in *La Femme fatale, de ses origines à ses métamorphoses plastiques, littéraires et médiatiques*, Lyon, Association Émile Cohl / Centre de recherche et d'histoire intermédiaires de l'école Émile Cohl, Cyril Devès (dir.), pp. 243-254, 2020.

- « Corps-flamenco : modernes et anti-modernes, avant-gardistes et traditionnels, rebelles et institutionnels », in « Gli archivi del corpo », n° 5, revue *Ricerche di S/Confine*, Palerme, Roberta Gandolfi, (dir.), 2019.

- « Enjeux d'une réévaluation empirique des mémoires dans le flamenco. Étude du processus de création d'*Al Baile* du chorégraphe Juan Carlos Lériida », in « Mémoires de l'œuvre », revue *Recherches en danse*, n° 7, numéro coordonné par Claudia Palazzolo et Guillaume Sintès, 2019, accessible au lien : <https://journals.openedition.org/danse/2322>.

STEINGRESS Gerhard, ... *y Carmen se fue a París. Un estudio sobre la construcción artística del género flamenco (1833-1865)*, Cordoue, éd. Almuzara, 2006.

SUSLIK Idit, « Subversive Bodies : Anti-Aesthetic Gender Images in Contemporary Flamenco », accessible sur le lien : <http://juancarloslerida.com/wp-content/uploads/2014/09/Subversive-Bodies-Idit-Susklik.pdf>, 2014, page consultée le 26/09/2017.

DEMEYER Lise, ESCUDERO Xavier, POUZET Isabelle, *Le Flamenco dans tous ses états : de la scène à la page, du pas à l'image*, Lise Demeyer, Xavier Escudero, Isabelle Pouzet, Michel (dir.), éd. Shaker Verlag GmbH, Am Langen Graben Düren, Allemagne, 2020, ISBN 978-3-8440-7640-0.

El método Flamenco Empírico, Barcelone, édition Institut del Teatre, collection *Materials pedagògics*, n° 18, 2022, pp.13-33 (édition castillane) ; « Creació, recerca i pedagogia en Juan Carlos Lériida » in *El Mètode Flamenc Empíric*, op.cit., 11-33 (édition catalane).

VERGILLOS Juan. *Nueva Historia del Flamenco*. Almuzara, Séville, 2021.

CONGRESO ITINERANTE INTERNACIONAL 2024/2025
Francia/España

MÁS ALLÁ DEL OLE

Práctica, transmisión y metodología experimental del flamenco

Coordinación científica :

Fernando López (Doctor en Danza, artista-investigador, Universidad París8-Saint Denis, Laboratorio MUSIDANSE)
Carolane Sanchez (Profesora titular de la Universidad de Franche-Comté, laboratorio ELLIADD)

Coordinación científica, artística e/o institucional

Cristina Cruces- Roldán, Universidad de Sevilla- CICUS
Juan Carlos Lérida, Institut del Teatre de Barcelona - Laboratorio Flamenco IT (« Laboratorio de investigación desde el flamenco »)
Yann Marzin, MA Scène nationale de Montbéliard
Asociación Flamenco en France

En colaboración con Laurent Barré, Davy Brun, y Pauline Patoux, Centro Nacional de la Danza.

PRESENTACIÓN DE LA TEMÁTICA

Este congreso itinerante internacional se propone reflexionar sobre las dinámicas de investigación en el campo del flamenco, con el fin de desarrollar nuevas perspectivas sobre un "mismo" objeto de estudio, el flamenco, a través del prisma de teorías críticas desarrolladas en otros campos de las ciencias humanas y sociales: perspectivas interculturales, poscoloniales, etnocénología, teorías de género, "estudios gordos", etc. También es importante repensar hoy las metodologías a través de las cuales nos acercamos al flamenco como "objeto de estudio" ya que la decodificación de este hecho artístico ya no puede ser expuesta como un elemento exógeno a los/las investigadores/as, sino que debe explicitarse el punto de vista desde el que ellos/as conciben lo flamenco.

En el contexto de este ciclo apostamos por aprehender el flamenco como un fenómeno inevitablemente ligado a un conocimiento práctico y encarnado, cuyos resortes entrelazados pueden explicarse de diferentes maneras. El enfoque creativo y corporeizado en la elaboración del conocimiento está ligado a la dinámica de la *practice as research* ("práctica como investigación") y a la figura del/de la "artista-investigador/a", en la medida en que aparece como un híbrido que combina las habilidades del artista profesional y del investigador académico. Para estas jornadas de estudio, también animamos a enviar propuestas que generen tandems entre investigadores/as y artistas, permitiéndoles combinar sus respectivos recursos, encontrarse y poner en cuestión sus propias metodologías y *a priori* epistemológicos.

A través de estos encuentros de investigación, se trata de repensar las perspectivas y los marcos teóricos que abordan el flamenco para cruzar las metodologías desde las que se concibe el flamenco, mientras se diversifican los espacios de

recepción para crear nuevos entornos donde pueda generarse *pensamiento-en-movimiento*: los encuentros tendrán lugar en la Universidad, pero también en el Centro Nacional de la Danza, el estudio de algunos/as artistas, etc.

También será importante para nosotros/as repensar el formato de "congreso científico", que hoy pide ser actualizado para compartir y traducir conocimientos de una manera diferente. De este modo, proponemos que la experiencia y metodologías de investigación que surjan de estos encuentros de trabajo se realicen bajo el prisma de formatos híbridos, proponiendo nuevos accesos epistemológicos más allá del objeto de estudio en cuestión.

INVESTIGACIÓN SOBRE/DESDE/EN EL FLAMENCO

El flamenco es un movimiento musical y coreográfico que surge en España como género diferenciado a mediados del siglo XIX. Casi un siglo después, en la década de 1950, se acuña la noción de "flamencología"¹ para designar los estudios dedicados a este arte. Sin embargo, las primeras publicaciones no están exentas de prejuicios ideológicos y fantasías románticas, adoleciendo a menudo de una falta de rigor metodológico y científico. Es a partir de la década de los 90 que surge una generación de historiadores y antropólogos que desarrollan su interés por este arte desde un punto de vista científico, comenzando a producirse trabajos significativos para la flamencología actual².

El baile flamenco, asociado durante mucho tiempo al aura de los bailes "españoles", "andaluces", "gitanos" y de "carácter", todavía arrastra en cierta medida esos restos imaginarios que se proyectan sobre el cuerpo "salvaje", "exótico", "telúrico" o "apasionado" de los/las artistas. Desde al menos el siglo XIX y debido a procesos de fascinación, desconocimiento y proyección etnocéntrica, el flamenco ha sido objeto en Francia de una recreación romántica que revela las lógicas psicológicas presentes en esta espectacularización de la alteridad. Es a partir de esta herencia que los artistas flamenco-contemporáneos, por muy diferentes que sean sus proyectos, entretejen y enredan los hilos de una Historia identitariamente entramada.

En efecto, los cuerpos contemporáneos del flamenco se reinventan constantemente resignificando y desafiando la tradición (generando "cuerpos-palimpsesto"³), en un ejercicio creativo cuya lógica deseamos explicitar. Además de esta mirada reflexiva hacia la Historia, los cuerpos flamencos contemporáneos fagocitan diferentes estilos de danza y diversas técnicas somáticas, cuyo impacto sobre la estética debe ser evaluado para identificar de qué se nutren los procesos creativos. Asimismo, dado que el flamenco es un género artístico complejo y entrelazado en diferentes redes, debe de ser estudiado en relación con la existencia de deseos contradictorios respecto de su institucionalización y de su patrimonialización en sus diferentes contextos de uso.

Por último, a través de estas jornadas de estudio queremos poner en valor el flamenco como elemento integrante de

---

¹ A este respecto, consultar la obra de José Blas Vega. *50 años de Flamencología*, Madrid, El Flamenco Vive, 2008.

² A este respecto, y siendo conscientes de nuestra falta de exhaustividad, debemos nombrar los/las investigadores/as que crearon en 2012 en la Universidad de Sevilla un primer programa de estudios doctorales en flamenco desde una perspectiva pluridisciplinar. Este programa, ya desaparecido, encuentra continuidad en el Máster Inter-universitario de investigación y análisis de flamenco en Andalucía, así como en el Congreso de Estudios Inter-disciplinares en Flamenco (INFLA), que tiene lugar cada cuatro años.

Además de estos programas, existen otras plataformas de investigación en flamenco como la PIE (Plataforma de Estudios Independientes en Flamenco) asociada a la Universidad Internacional de Andalucía, y dos máster en flamencología (especialmente asociados a la musicología) en ESMUC (Barcelona) y en la Universidad Complutense de Madrid, así como numerosos cursos de mayor o menor envergadura, tanto en formato presencial como online (Universidad de Educación a Distancia, MOOC de la Universidad de Granada, etc.)

³ La noción de "cuerpo-palimpsesto" ha sido utilizada por Carolane Sánchez en su tesis doctoral « Ce qui fait flamenco : palimpseste d'une recherche-création avec Juan Carlos Lériida », defendida en noviembre de 2019, para tratar la manera según la cual las estéticas de los/las artistas flamencos/as dependen en parte de sus respectivos ejercicios de reevaluación de fuentes, archivos, relatos o recuerdos sobre una "tradición" con la que los/las artistas rompen o permanecen vinculados/as.

la Historia de la cultura coreográfica contemporánea porque, si bien es cierto que el flamenco está relativamente bien asentado hoy en día dentro de las redes de difusión internacional⁴, este género ha sido considerado, durante mucho tiempo, como un apéndice periférico de una tradición coreográfica occidental, determinada por la influencia franco-americana.

El discurso de la danza contemporánea, a menudo excluyente en su teorización, ha relegado a la periferia a las llamadas formas tradicionales desprovistas de trabajo conceptual. A pesar de ello, gracias a un ejercicio de descentramiento reflexivo, parece que comienza a vislumbrarse la posibilidad de que surja una Historia coreográfica occidental que incorpore las aportaciones de elementos exógenos que también participan en la construcción plural de los cuerpos danzantes. Impulsando este punto de vista, pretendemos ampliar aquellos elementos que se integran en una Historia común, global y conectada de la cultura coreográfica, a la luz de un enfoque transcultural.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Este congreso itinerante internacional entre Lyon, Besançon/Montbéliard, Barcelona, Sevilla, Marsella y Toulouse, desea reunir las miradas de artistas e investigadores/as para que a través de mecanismos híbridos de encuentro emerja la posibilidad de inventar otras gramáticas, herramientas, referentes comunes que traduzcan la experiencia estética flamenca y para interpretar el panorama flamenco contemporáneo, ya sea en los teatros, espacios culturales y sociales, en las calles, los tablaos turísticos o el ámbito digital.

Convocamos así a la participación de la comunidad de investigadores/as internacionales, para pensar juntos/as, de manera colaborativa y creativa, otras vías de análisis del panorama flamenco contemporáneo. Se valorarán propuestas de dispositivos de comunicación e investigación, experimentando con perspectivas teóricas creativas para acercarse al flamenco (conferencia-taller, investigación-performance, conferencia bailada, cantada o performada, instalación visual o acústica, visionado en formato documental o vídeo-danza, etc.), para que estas jornadas de estudio contribuyan a la renovación epistemológica de las formas de hacer y compartir la investigación. A la luz de un enfoque que conciba la expresión flamenca desde una perspectiva profundamente multi-trans-disciplinar, nos interesan varias áreas de estudio:

1. *El flamenco como constructo imaginario*. Es desde esta perspectiva crítica e interdisciplinar que el cuerpo flamenco puede ser entendido como una encarnación del imaginario". ¿Cómo negocian los/las protagonistas de este género artístico con los diversos componentes estereotipados, simbólicos o arquetípicos que incorporan a sus cuerpos y que proyectan desde sus cuerpos? Evaluaremos cómo este juego imaginario puede ser un recurso para la creación coreográfica que nos permite comprender mejor las relaciones entre los cuerpos de los/las artistas y que nos invita a deconstruir las representaciones de género. ¿Qué otros imaginarios proponen los artistas más allá de la contestación paródica o incluso irónica de los clichés?

2. *El flamenco como técnica híbrida, porosa a otros saberes corporales, técnicos y/o digitales*. ¿Qué metodologías específicas se crean a partir de la especificidad técnica de esta danza? ¿Qué gramáticas se pueden identificar en esta expresión musical, teatral y cantada? ¿Cómo puede iluminarnos el análisis del gesto para describir de manera refinada la corporeidad flamenca y sus especificidades técnicas?

3. *Las pedagogías experimentales que se desarrollan desde el cuerpo flamenco*. ¿Qué pone en juego el flamenco en cuanto a la formación del/de la intérprete, guitarrista, cantaor/a, etc? ¿Qué "estados corporales" específicos se crean a

---

⁴ Si bien es cierto que la mayor parte de artistas giran exclusivamente en territorio español.

partir del flamenco? ¿Qué recursos corporales son convocados por los/las artistas? ¿Qué trabajo específico se genera en el entrenamiento y cuáles son los modos operativos de transmisión pedagógica? ¿Qué reflexiones pueden aportar los enfoques de la soma-estética y/o de otras teorías a la lectura del gesto flamenco?

4. *El flamenco en su significado social.* ¿Hasta qué punto el gesto flamenco puede crear vínculos, o ser un reflejo social, y de qué es reflejo? ¿Cómo el anclaje de esta manifestación artística en la sociedad genera gestos políticos? ¿Qué asociaciones estéticas crea el flamenco, más allá de las comunidades tradicionales mantenidas por lazos familiares, identitarios o vecinales? ¿Cómo el flamenco une y utiliza las redes digitales para reinventarse o acentuar posiciones estéticas y políticas, convirtiéndose en un gesto de acción social?

5. *El cuerpo-flamenco como terreno de creación.* ¿Qué metodologías creativas marcan los enfoques personales de los/las artistas? ¿Cómo reevaluar su estética descifrando el proceso creativo? ¿Qué valor se le da a la dimensión de “proceso” según las diversas estéticas y cómo podemos identificar los posibles hallazgos metodológicos de dichos procesos? ¿Existen afinidades estéticas identificables según las maneras en que los/las artistas se relacionan con las lógicas procesuales propias a la experimentación que sustenta la creación? ¿Podemos hablar de verdaderos procesos en relación con las propuestas que siguen el formato del “show” o del “espectáculo”? ¿Cuáles son las etapas del proceso creativo y los métodos que operan dentro de él?

6. *Cuerpo flamenco y circulaciones trans-culturales.* ¿Cómo fomentar, a través de referencias cruzadas con distintas raíces plurigeográficas, la revalorización de una Historia del flamenco a la vez situada y conectada con otros contextos? ¿Cómo entender los fundamentos estéticos y políticos que sustentan este género artístico, y cuyo análisis debe hacerse a la luz de los trabajos recientes en las Humanidades y las Ciencias Sociales? ¿Cómo aprehender la estética flamenca en relación con cuestiones conceptuales como las de artificación, aculturación, herencia, transferencias e hibridación?

7. *El flamenco como perspectiva estética y epistemológica para descifrar otras formas artísticas.* ¿Qué nos puede mostrar el flamenco sobre otros estilos y formas artísticas, cuando éstas dejan de ser un objeto de estudio para convertirse en el filtro perceptivo desde el que se observa? ¿Qué sucede cuando el flamenco se convierte en un punto de vista o una perspectiva desde la que mirar otros objetos artísticos?

Las dos primeras jornadas de estudio tendrán lugar en 2024, el **19 de marzo** en MA scène nationale de Montbéliard y el **1 de junio** en el Centro Nacional de la Danza en Lyon, respectivamente.

Las propuestas de comunicación, talleres, conferencias-performadas, dispositivos científicos híbridos, gestos artístico-reflexivos, etc., deberán ser enviadas **antes del 29 de diciembre de 2023**. Deberán contener un título, un breve resumen, una mini-biografía y los detalles técnicos necesarios para garantizar el buen desarrollo de la propuesta.

Contacto :

contact@lrparrafernando.com

carolane.sanchez@univ-fcomte.fr