

UNA PRODUCCIÓN DE PLANO KATHARSIS CON LA
PARTICIPACIÓN DE CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN

ARQUEOLOGÍA DE LO JONDO

UNA SERIE DOCUMENTAL SOBRE
LAS RAÍCES DEL FLAMENCO

DIRIGIDA POR
JOSE ANTONIO TORRES
Y ANTONIO MANUEL

FICHA TÉCNICA

Título

Arqueología de lo jondo
Serie documental sobre las
raíces del flamenco

Idea original

Antonio Manuel Rodríguez
José Antonio Torres

Con la participación especial de
Rocío Márquez
Manolo Sanlúcar

Dirección

José Antonio Torres
Antonio Manuel Rodríguez

Dirección de fotografía

Marcelo Ripado

Dirección de edición

Hazeina Rodríguez

Asesores de dirección

Antonia Rodríguez
Jesús Blanco

*Miguel Angel Martinez
y Antonio Manuel*

Serie documental sobre
las raíces del flamenco

ARQUEOLOGÍA DE LO JONDO

Producido por
Plano Katharsis

Dirección de producción
Nale Ontiveros

Productores
Jose Antonio Torres
José M. Giraldo

Productores asociados
Jesús Mata
Antonio Carreño
Juan Carlos Carrillo
Lourdes Martínez
M. José Vázquez

Equipo en México
José Elías
Andrés Juárez
Ulises Martínez
Iván Megon

Género
Documental social
e histórico

Duración
4 Episodios de 45 minutos

Formato de rodaje
Documental 4K
para cine y televisión

Aspect ratio
16:9

Curro Prieto

ARQUEOLOGIA DE LO JONDO

*Una serie documental sobre
las raíces del flamenco*

Un narrador, Antonio Manuel Rodríguez, autor del libro **Flamenco, Arqueología de lo jondo**. Baile, cante y guitarra en blanco y negro sobre fondo neutro y luz de separación, de contorno, semicontraluz y luz de pelo. Ocho ficciones sobre los enigmas del Flamenco escenifican la soledad de las víctimas de los decretos de expulsión de los judíos, la pragmática contra los gitanos, las órdenes de asimilación de los moriscos y la esclavitud negra.

El manantial del Flamenco no es un lugar físico ni un tiempo determinado: brota del alma y de la garganta de quien lo siente, sin duda, los yacimientos más difíciles de expoliar. Si queremos entender por qué en el Flamenco **se grita, se dice ole y se canta en andaluz y de memoria, debemos abrir una cata arqueológica en el alma y en la garganta** hasta encontrar el estrato en el que este pueblo sufrió un trauma tan brutal que todavía le duele. Tras los cien años de soledad que padecieron las víctimas de los decretos de **expulsión de los judíos, la pragmática contra los gitanos, las órdenes de asimilación de los moriscos y la esclavitud negra**, vinieron otros cien años de desolación para los desterrados que se negaron a dejar su tierra. Siguieron otros cien años de prisión contra la población gitana.

*... brota del
alma y de
la garganta
de quien lo
siente...*

Patricia Álvarez

La detención masiva de hombres, mujeres y niños en las gitanerías de toda España, entre el 30 y el 31 de julio de 1749, constituye uno de los hechos más ignorados e infames **de racismo de Estado de nuestra historia**. Y, sin duda, uno de los hitos capitales para entender **la evolución de lo jondo**. Los cien años de liberación que se sucedieron después de abolirse la Inquisición, pero no el hambre, sacaron al Flamenco de la clandestinidad hasta convertirse en el arte universalmente conocido y respetado que es hoy.

*... se grita,
se dice ole y
se canta en
andaluz y de
memoria...*

Antonio Manuel
Playa de Bonanza

ARQUEOLOGÍA Y ENIGMAS DEL FLAMENCO

Origen de la palabra Flamenco: “Falah significa campesino y cuando se pronuncia en algarabía apenas si se intuye la primera vocal, como un silbo desmayado. Las mujeres rifeñas **cantan el uyra mientras faenan en el campo para aliviarse las fatigas**. No debiera sorprendernos **la semejanza entre esta forma de canto libre y el martinete**. Y mucho menos que la voz uyra sirva **para denominar indistintamente al jornal y a quien lo cobra**. A la jornalera y al canto de la jornalera. Falah, palabra matriz del Flamenco, obedece a su misma razón de ser. **Fue la persona y después su cante.**

Rocío Marquez

En un sentido coránico, falah se utiliza en el rezo de la mañana para expresar que la oración hará sentir bien a quien la practique: **“Hayyu ala as salat, haiyu ala al falah”**. Equivale al significado de hasaná pero con un añadido espiritual, más allá del mero bienestar físico: **en paz con uno mismo y con todo lo que le rodea**. También tiene la **connotación de provecho**, éxito o buena cosecha. Los jornaleros andaluces cantaban salves al amanecer cuando marchaban a **la besana**. **Blas Infante** los escuchó silbar y de ahí **extrajo la melodía del himno andaluz**. Quizá esta connotación no sea la raíz de la palabra Flamenco, pero emociona que sea sus alas.

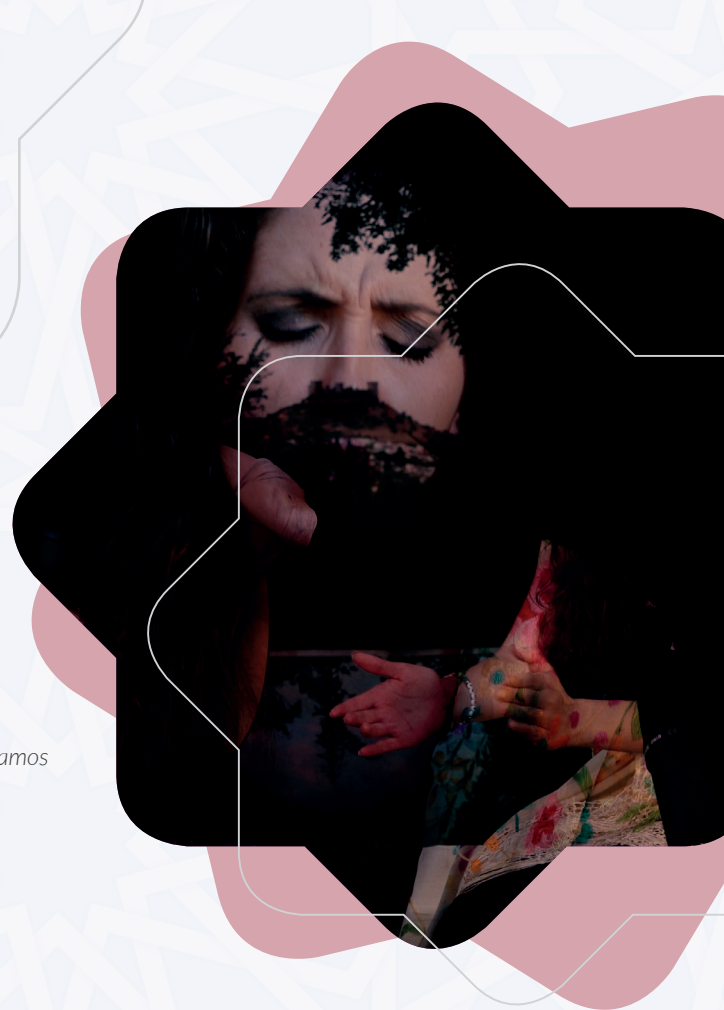
El núcleo del núcleo de Flamenco es **mankub**. La lengua árabe distingue a las personas según la gravedad de la expropiación que hayan padecido. Cuando a uno le quitan lo que tiene se convierte en un mindún (que una vez declinada se pronunciaría minduni), de donde derivan las expresiones populares “mindundi” o “mindungui” de idéntica carga peyorativa. En verdad, mindún es un adverbio de privación sinónimo a bidún, que se utiliza para expresar que alguien carece de algo. Pero si las palabras se construyeran como un mosaico, mindún estaría formada por dos teselas que aluden a la persona y a la humillación (dun). Así pues, de la misma manera que el adverbio bidún se sustantiva en el “beduino” errante, mindún encarna a la persona humillada que no tiene donde caerse muerta.

Baile, cante y guitarra en blanco y negro sobre fondo neutro...

La naturaleza humana es tan ruin que siempre encuentra una palabra con la que hacer más daño. Cuando a una persona le quitan lo que tiene y lo que es, su ropa y la manera de vestirse, su lengua y la manera de hablarla, su Dios y la manera de adorarla, termina siendo una marginada, excluida, rechazada,apestada, man-cillada, maldita, nadie. Eso en árabe se dice mankub. Llama la atención que la misma palabra designe a la persona afligida, desesperada, abata-da. Mankub es la causa del dolor y el daño que provoca. Y si se deconstruye en lexemas, **“man” es hombre y “kub” desahuciado**, echado. Como el morisco. La judía. El gitano. La negra. El jornalero. Y su sagrado cante”

Amparo Ramos

... falah (significa campesino) se utiliza en el rezo de la mañana para expresar que **la oración hará sentir bien a quien la practique...**

El quejío Flamenco condensa ambos traumas: el de quienes lo perdieron todo con tal de no abandonar su tierra; y el de quienes abandonaron su tierra con tal de no perderlo todo. Pero el grito se quedó aquí. Por eso se canta en andaluz. Clavado en los tuétanos del pueblo que no abdicó de sus raíces, a pesar de la persecución e intento de exterminio por distinto. Poco importa que esas diferencias fueran **de pellejo adentro, (marranos y moriscos), que de pellejo afuera (negros y gitanos)**. Lo importante es que **los marginados, las perseguidas, los estigmatizados, las faeneras, los jornaleros, las cigarreras**, no perdieron las llaves porque se negaron a perder la dignidad. Les quitaron sus casas, sus tierras, su dinero. Aceptaron malvivir en chozas y cuevas. Cambiaron sus sedas por harapos. Sus nombres. Sus dioses. Su lengua. Pero no perdieron la memoria. **Y el inmenso dolor de la nostalgia se metabolizó en un grito desgarrador que conmueve los cimientos del alma. Se hizo Flamenco”**.

Otros judíos y musulmanes, todos andalusés, **prefirieron cambiar de tierra antes que cambiar de Dios**. Y otros muchos, a pesar de su conversión, fueron desterrados por más que suplicaran quedarse de rodillas y en castellano. Embarcaron hacia las otras orillas del Mediterráneo y del Atlántico. Y **se llevaron consigo las llaves para no perder la esperanza en el regreso**. Pero las perdieron. Por eso todavía cantan los niños:

*... en **paz** con
uno mismo
y con todo lo
que le rodea.*

Cristina Cruces

“Dónde están las llaves, matarile, rile, rile, en el fondo del mar, matarile, rilerón”.

En árabe, las palabras **mawt** y **rihla** significan **muerte y viaje**. Ahora vuelvan a cantarla con su auténtico significado. Esta canción infantil pierde su inocencia cuando descubres que **también esconde la cepa del grito Flamenco**. El dolor por la pérdida cruel de las llaves, de la vida y de la esperanza de quienes murieron ahogados camino del exilio. En el fondo del mar. En la fosa común del estrecho. Igual que ahora. Como si nada hubiera cambiado

Aquella mudanza dibujó **el primer mapa del Flamenco**. En lo cantado y en la geografía del cante. Nadie se atreve a cuestionar por su evidencia **el origen andalusí de las leylas, zambras, olés, jaleos, moriscas, paños morunos, jácaras y zarabandas**.

Pilar Távora

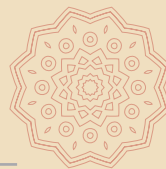

... las palabras **mawt** y **rihla** significan **muerte y viaje...**

Les quitaron
**sus casas, sus
tierras, su
dinero...** Pero
no perdieron
su **memoria.**

Todos estos bailes y cantes primitivos acompañaron a los musulmanes conversos en su diáspora por el interior de la península, junto con aquel amasijo de recuerdos de la musicalidad andalusí. Y todos ellos **se mezclaron con los bailes y cantes primitivos de gitanos y negros allí donde fue posible la mezcla,** especialmente en Sevilla, Cádiz y el denominado triángulo Flamenco. Cada cual arrojó sus tizones al brasero para calentarse a su alrededor. Cantando. Bailando. Bebiendo. Pero, por alguna razón mágica, **la lumbre siempre terminaba oliendo a tomillo y romero, a canela y clavo, a vino y aguardiente.** A la fragancia de las exequias de Al Ándalus. A Flamenco.

Pilar Alonso

Habiba Chaouf

... la herida es
el lugar por
donde entra
la luz (Rumi)...

El Flamenco no hubiera existido, ni se entendería, sin **su dimensión trascendental, sagrada y mística**. Madre de lo jondo. Y andalusí hasta las trancas. En los baúles de la mudanza podían faltar ropas, alhajas, hasta comida, pero no lo que alimenta el espíritu del desahuciado, su Dios y su forma de cantarle y rezarle. Era lo que menos pesaba, lo que menos espacio ocupaba, y, sin embargo, lo máspreciado y lo más peligroso de acarrear. Por eso **lo escondieron debajo de las mantas, en lo más oscuro de la madrugada, en lo más negro del pozo, en lo más recóndito del alma y de la memoria. En lo más jondo.**

Los moriscos, gitanos y negros curros, llevaron esta costumbre por toda América, desde el caribe andaluz hasta la Tierra de Fuego. Salvo en México que se llama "**sandunga**" cuando se canta a la madre muerta, la fiesta por el entierro del niño chico se denomina en casi todas partes "velorio de angelito". Se le conoce igualmente con los nombres de **bundé** en Colombia; **baquiní** en la República Dominicana, Haití y Cuba; y **baquiné** en Puerto Rico. En la lengua de los songhays, quizá una de las mejores canteras para encontrar las raíces habladas de los negros curros, "**bun**" significa morir, "**bundi**" matar, "**baka**" dar palmas, y "**baka baka**" ir en cabeza, como el diminuto ataúd de colores que da razón a la jarana.

Antonio Luis Lopez

Porque el Flamenco **fue, es y será la herejía del poder. Nació por y para eso. De la rebeldía y para la rebeldía.** El Flamenco cantó a la fuerza de los débiles en cada una de nuestras insurrecciones ganadas y perdidas. Desde la Mano Negra a la lucha contra los desahucios de Flo6x8. Fue la voz del pueblo cuando el aire olía a esperanza y cuando a pólvora en las cunetas. Alabó el coraje de las cigarreras de Sevilla o de las faeneras de Málaga. Lloró la muerte de Riego, Salvochea, Torrijos, Mariana Pineda, el Tempranillo, Fermín Galán, Blas Infante, García Lorca, Miguel Hernández, Javier Verdejo o García Caparrós. **Y no hay palo que no guarde luto por quienes trajeron el Flamenco al mundo,** en los surcos y en la mina, en la cárcel y en las galeras, en los caminos y en las barricadas. El cante jondo vengó esta herida abierta en nuestra memoria porque, como decía Rumi, la herida es el lugar por donde entra la luz. Y el Flamenco, por donde sale.

La prisión general se decretó en 1749 sólo contra los gitanos. Ya no había moriscos a los ojos de los castellanos. Y los negros sin amo se consideraban cosas apropiables por simple ocupación, como un trasto inútil que se tira al estercolero. Los ilustrados racionalistas querían una España blanca y europea.

La progresiva liberación de la gitanería cambió para siempre el mapa de lo Flamenco. **Un amplio número regresó del presidio hacia sus lugares de origen, especialmente a Triana, Jerez de la Frontera, Utrera, Lebrija o la comarca de los Alcores.** Otros no se movieron de sus barracones porque habían echado raíces en las minas y en la arena de los arsenales. Y no pocos

*... el **cante**
es gitano,
el **toque** es
morisco y
el **baile** es
negro...*

se asentaron en Cádiz y en los Puertos para aprovechar la sopa caliente de las Casas de rumbo y la alegría de las tabernas que da nombre en caló al palo Flamenco. Los hubo que se enrolaron en el ejército para engañar al estómago con el rancho cuartelero. En Sevilla y otras ciudades andaluzas constituyeron hermandades al modo de los negros para buscar refugio frente al poder en la compasión de Cristo y en las saetas a la Virgen. Y todos ellos, juntos y revueltos, bailaron zapateados, minuets a lo Guineo y la cadena de Congo, para festejar la boda de una diosa madre del color de las aceitunas.

El cante es gitano, el toque es morisco y el baile es negro. No miento en ninguna de las tres afirmaciones, pero en ninguna digo toda la verdad. Porque reconociendo que sólo hay un dogma Flamenco y se llama mestizaje, en cada una de sus expresiones se manifiesta un gen dominante. El gitano aca-

*... **falah** se utiliza en el rezo de la mañana para expresar que la **oración hará sentir bien a quien la practique...***

bó racializando el cante jondo por mucho que esconda recitaciones del mismísimo Corán. **La guitarra habla en árabe aunque esté hecha, como decía Lorca, con madera de barca griega y crines de mula africana.** Y los negros parieron las tres cepas del baile Flamenco que llevaron a América y que después taconearon por igual andaluces y castellanos: la **zarabanda**, el **fandango** y el **tango**.

A LA PALABRA

Pilar Alonso
Patricia Álvarez
Hashim Cabrera
Haïm Casas
Jesús Cosano
Cristina Cruces
Ismael Diadié
Reynaldo Fernández
Antonio García De León
Miguel Ángel Martínez
Juan Pinilla
Antonio Rodríguez Almodóvar
Raúl Rodríguez
Ana Sánchez
Manolo Sanlúcar
Enrique Soria
Pilar Távora
Miguel Ángel Vargas
Claudio Vega
Ángel Velasco
Emilio Villalba
Antonio Zoido

*Laura Vital,
Faiçal Kourrich y
Eduardo Aguilera*

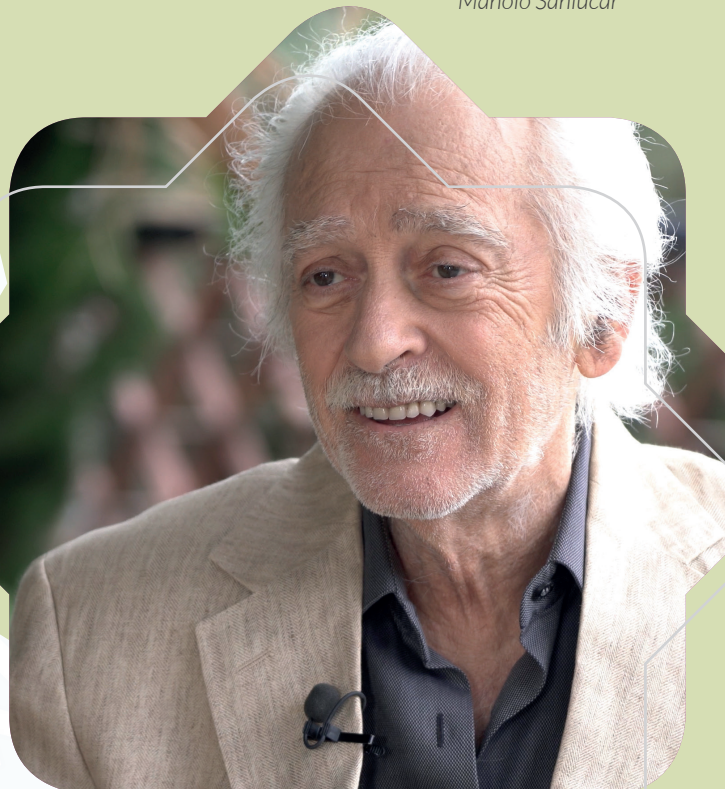

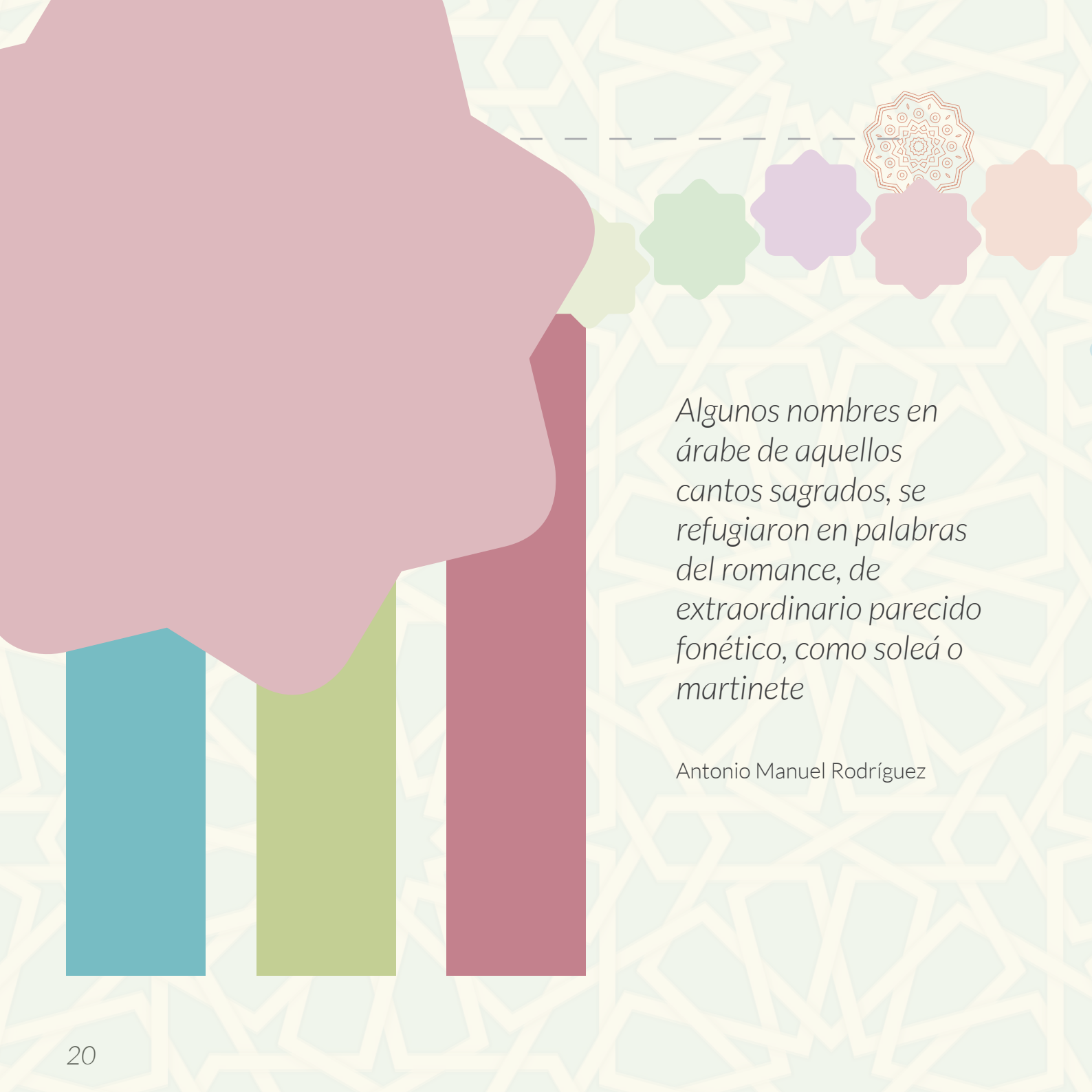
AL CANTE, AL BAILE Y AL TOQUE

Habiba Chaouf
Pilar Alonso
Cristo Heredia
Eduardo Aguilera
La Banda Morisca
A palos
La Dezima Mvsa
Emilio Villalba
Blanca Galán
Sara Marina
Carlos LLave
José María Cala
Antonio Mejías
Sonia Miranda
Antonio Luis López
Juan Pinilla
Antonio de la luz
Amparo Ramos
José Antonio Hinojosa

Raúl Rodríguez
Rafael de Utrera
Curro Prieto
Claudio Vega
Laura Vital
Faïçal Kourrich
Eduardo Rebollar
Patricia Álvarez
Alejandro Rodríguez
Alba Luna
Grupo Fandangos
de Casares

Manolo Sanlúcar

*Algunos nombres en
árabe de aquellos
cantos sagrados, se
refugiaron en palabras
del romance, de
extraordinario parecido
fonético, como soleá o
martinete*

Antonio Manuel Rodríguez

Plano Katharsis Producciones

nace en Sevilla en el año 2013 centrándose en el desarrollo de documental histórico, científico y de investigación. Busca llevar al espectador a **hechos extraordinarios**, a lugares de la **memoria** común o del conocimiento, que constituyen la **cultura e identidad** de nuestro pasado y presente. La experimentación narrativa audiovisual y el **rigor histórico y científico** son nuestras señas de identidad.

Contacto

José Antonio Torres
planokatharsis.com
info@planokatharsis.com
663936025

Fotografía
Hazeina Rodríguez

Diseño gráfico
Toño Rodríguez

UNA SERIE DOCUMENTAL SOBRE
LAS RAÍCES DEL FLAMENCO

ARQUEOLOGÍA DE LO JONDO

PLANO KATHARSIS PRODUCCIONES

c/ Santa María 19 . 41008 . Sevilla • planokatharsis.com

info@planokatharsis.com • +34 663 936 025