

INHALTSVERZEICHNIS

Cante flamenco und Kunstbegriff	13
1 Einleitung	15
1.1 Der Flamenco-Gesang als künstlerischer Akt	15
1.2 Der Flamenco-Gesang als Objekt der Soziologie	19
1.2.1 Ästhetik, Bedeutung und Wert des <i>cante</i>	19
1.2.2 Soziale und kulturelle Entfremdung im Flamenco	22
1.2.3 Reflexion und Liebhaberei: Von der traditionellen Flamencologie zu einer kritischen Untersuchung des Flamenco	33
1.2.4 Der Flamenco-Gesang als volkstümliches Kunstgenre	37
2 Flamenco als Kunst	41
2.1 Kunst, Gesellschaft und Erkenntnis	41
2.2 Kunst und »kulturelles Erbe«	44
2.3 Die soziale Determiniertheit der Kunst	46
2.3.1 Kunst und Alltagspraxis	46
2.3.2 »Hohe« Kunst, »Volkskunst« und »volkstümliche« Kunst als sozio-historische Kategorien des künstlerischen Prozesses: Über Warencharakter und Volkstümelei in der Kunst	47
2.3.3 »Nationale Volkskultur« und Popularkunst	53
2.3.4 Der Flamenco-Gesang als moderne künstlerische Kreation der volkstümlichen Art	55
3 Musik, Poesie und künstlerischer Prozess	61
3.1 Die Musik als Phänomen des Alltags und der Kunst	61
3.2 Musikalisches Verhalten und emotionaler Ausdruck	62
3.3 Traditionalismus, Sentimentalität und romantische Musik	66
3.4 Der Flamenco-Gesang als Ausdruck des »Tiefinneren« in der romantischen Musik – Einige kritische Anmerkungen zu Falla und Turina	70
3.4.1 Die »andalusische Kadenz«	70
3.4.2 Falla und die »zigeunerische <i>siguiriya</i> «	74
3.4.3 Turina und die <i>saeta</i>	78
3.5 Die <i>toná</i> als musikalisches Verbindungsglied zwischen <i>saeta</i> und Flamenco: Zur Dialektik des »Tiefinneren« im andalusischen Gesang	82
3.6 García Matos und die These vom »folkloristischen Ursprung« des Flamenco	96

Kritik der traditionellen Flamenco-Forschung	99
4 Historische Etappen der Flamenco-Forschung	101
4.1 Erste Etappe: »Die Sevillaner Initiative«	103
4.2 Die zweite Etappe: »El Folk-Lore«	104
4.3 Die dritte Etappe: Die »Flamencologie« als Ausdruck der Suche nach Identität	107
4.4 Die vierte Etappe: Vom »Postmairenismus« zur kritisch-wissenschaftlichen Flamenco-Forschung.	112
5 Die Begründer der Flamenco-Kunde	115
5.1 Antonio Machado y Alvarez (Demófilo): »Colección de cantes flamencos« (1881)	115
5.1.1 Die Flamenco-Gesänge als künstlerische Schöpfung der »cantaoras«	116
5.1.2 Die Flamenco-Gesänge als Produkt des künstlerischen Genies der andalusischen Zigeuner: »Zigeunerrasse« versus »andalusische Rasse«	121
5.1.3 Die Flamenco-Gesänge als Ergebnis der »Dekadenz« des »Zigeunergesangs«	126
5.2 Hugo Schuchardt: Die »Cantes flamencos«	130
5.2.1 »Die Cantes flamencos«	131
5.2.1.1 Die Bezeichnung »Flamenco«	132
5.2.1.2 »Flamenco« – Ein Synonym für »Zigeuner« oder »zigeunerhaft«?	133
5.2.1.3 Die Zigeunerromantik	137
5.2.1.4 Eigenständige stilistische Formen und poetische Eigenheiten der Flamenco-Gesänge	141
5.3 Anselmo González Climent: <i>Flamencología</i>	146
5.4 Ricardo Molina/Antonio Mairena: <i>Mundo y formas del cante flamenco</i>	149
5.4.1 Die Motive	150
5.4.2 Der <i>cante</i> als Kunst	150
5.4.3 <i>Cante gitano</i> versus <i>cante flamenco</i>	152
5.4.4 Historische Rekonstruktion der Bildung und Entwicklung des Flamenco-Gesangs	157
5.4.4.1 Die »präflamenkische Phase« des <i>cante flamenco primitivo</i>	157
5.4.4.2 Die »historischen Etappen« der Entwicklung des Flamenco	158

6	Die Schwächen der traditionellen Flamenco-Kunde: Zur Unhaltbarkeit der These vom »zigeunerischen Ursprung« des Flamenco-Gesangs.	168
6.1	Die idealistische Grundlage	168
6.2	Die sozialdarwinistische Orientierung der Konzeption von Antonio Machado y Alvarez: »Volk«, »Rasse« und »cante gitano«.	171
6.3	Der Mythos vom »zigeunerischen Ursprung« des Flamenco-Gesangs	174
6.4	Die falsche Dichotomie von »Zigeunerischem« und »Andalusischem«	176
6.4.1	Ausgangspunkt »maurisches Erbe«	177
6.4.2	Die andalusischen <i>gitanos</i> als sozioethnische Gruppe	179
6.4.3	Kunstzigeunertum	184
6.5	Zur »Hermetik« des zigeunerischen Milieus: Marginalisierung und Assimilation	186
6.6	Die Mystifikation der Gestalt des »Zigeuners« als Ausdruck der andalusischen Identitätskrise	192
6.6.1	»Volkstümlichkeit« und »Nationalkultur«	192
6.6.2	Zigeunerromantik, Narzissmus und Sentimentalismus	193
	Flamenco und Gesellschaft: Kunst-dialektik	199
7	Der historisch-soziale Hintergrund der Entstehung des Flamenco-Gesangs	201
7.1	Synopse der historischen Daten zum Auftauchen des Zigeuner-Genres	201
7.2	Zur Formierung des Flamenco-Genres als subkulturelle musikalische Interpretationstechnik	206
7.3	Das 18. Jahrhundert: Zwischen Reform und Dekadenz	207
7.3.1	Die »innere Kolonialisierung« Andalusiens	207
7.3.2	Das System der »Grundherrschaft« (<i>señoríos</i>)	208
7.3.3	Die Bodenfrage als zentrales Problem Andalusiens	210
7.3.4	Das »Zigeunerunwesen«	213
7.4	Das 19. Jahrhundert: Vom »Alten Regime« zu den »Zwei Spanien«	215
7.4.1	»Liberale« und »Patrioten«	215
7.4.2	Der spanische Unabhängigkeitskrieg	217
7.4.3	Vom »patriotischen Bündnis« zur Restauration der absoluten Monarchie	217
7.4.4	Der Machtkampf	219
7.4.5	Die Revolution von 1868	220

7.4.6	Ansätze zur Industrialisierung und Durchsetzung des kapitalistischen Grundeigentums	222
7.5	Die Krise der Kirche am Ende des »Alten Regimes«: Volksreligiosität	226
7.5.1	Aufklärung und Nationalkirche	226
7.5.2	Volksreligiosität als Hegemoniestrategie	227
7.5.3	Volksreligiosität als Kulturspektakel	229
8	Andalusien und seine »zwei Kulturen«: Die Dialektik von Gesellschaft und Kunst	231
8.1	Die Spaltung in der Musikentwicklung	231
8.2	Die Spaltung in der Poesie	236
8.3	Von der Vulgärpoesie zur »Kunst-Zigeuner-Kunst«	240
9	Zigeunergenre und Volkstümlichkeit in der vorflamenkischen Phase	245
9.1	Miguel de Cervantes (1547–1616)	245
9.2	José Cadalso (1741–1782)	246
9.3	Juan Antonio de Iza Zamácola alias »Don Preciso« (1756–1826)	248
9.4	Washington Irving (1783–1859)	255
9.5	George Borrow (1803–1881)	257
9.5.1	»Flamenco« als Synonym von »Zigeuner«	257
9.5.2	»Zigeunerpoesie« und »zigeunerhafte Poesie«	259
9.5.3	»Bohemiens«, »Romantiker« und »Leute von Ruf«	260
9.6	Théophile Gautier (1811–1872)	262
9.7	Richard Ford (1796–1858)	265
9.8	Serafín Estébanez Calderón (1799–1867)	267
9.8.1	Der Bolero: Volkstümliche Kunstmusik und künstliche Volksmusik (»Bolerisierung«)	267
9.8.2	»Ein Tanz in Triana«: Stufen der »Flamenkisierung«	270
9.8.3	»Asamblea General«: Die Flamenco-Synthese	276
	Flamenco und Gesellschaft: Sozio-kulturelle Kategorien	283
10	Sozio-kulturelle Kategorien zur Erklärung des Flamenco-Gesangs	285
10.1	Individualisierung und Popularisierung in der Kunst: Von den Romanzen zum »andalusischen Tanzlied« (» <i>canto y baile andaluz</i> «)	285
10.2	Die Romantik	289
10.2.1	Allgemeine Merkmale und soziale Grundlagen	289

10.2.2	Die Boheme als literarische Erscheinung und soziale Kategorie der Romantik: Kunst-Zigeuner-Kunst und sozialer Realismus	291
10.2.2.1	Von der Frühromantik zur »Zigeunerboheme«	293
10.2.2.2	»Erste« und »zweite« Boheme	294
10.2.2.3	Boheme und »Zigeunermusik«	295
10.2.3	Die Romantik in Spanien: Der Kostumbrismus	297
10.2.4	Romantik und »Poesie der Leidenschaft«: Der »blinde Romanzensänger« als ästhetisches Model des <i>cantaor de flamenco</i>	309
10.3	Formen der »Zigeunerisierung« in Poesie und Musik: Die Entstehung der andalusischen Boheme	313
10.3.1	Voraussetzungen, Elemente und Traditionen der <i>picaresca</i> und des »Zigeunerismus«	314
10.3.2	Soziale Grundlagen und Psychologie der <i>picaresca</i>	318
10.3.3	Die ethnische Komposition des »Gesindels«: Zur Kriminalisierung der Überreste marginalisierter Kulturen – die <i>flamencos</i>	320
10.3.4	<i>Picaresca</i> und »Nationalcharakter«	322
10.3.5	Musik und Tänze der <i>picaresca</i>	324
10.3.6	Die <i>majos</i>	326
10.3.7	Die <i>flamencos</i> als Erscheinungsform der andalusischen Boheme	329
10.3.7.1	Die Entstehung der »Boheme« in Paris	330
10.3.7.2	Die andalusische Boheme	331
10.3.7.3	Das europäische Kunstzigeunertum: Zur Dialektik des andalusischen Tanzgenres	335
10.3.7.4	Vom »spanischen Nationaltanz« und »andalusischen Tanzlied« zum Flamenco-Tanz und Flamenco-Gesang	339
10.3.7.4.1	Der »byzantinische« Ton der Wandermusiker	340
10.3.7.4.2	Vom Wandermusiker zum Vorstadtkünstler: die Professionalisierung des <i>cantaor</i>	342
10.3.7.5	Das Auftauchen der Bezeichnung » <i>flamenco</i> « im Milieu der andalusischen Boheme	344
10.3.8	Zur Etymologie des Begriffs <i>flamenco</i> als sozio-linguistisches Phänomen	350
11	Die Herausbildung des Flamenco-Milieus in Sevilla	357
11.1	Wandel in der Sozialstruktur: Vom Land in die Stadt	359
11.2	Von der romantischen Verklärung zum Realismus der Widersprüchlichkeit: Die »innere Rebellion« des Flamenco	365
11.3	Die Tanzschulen: Von der Macht der Kleidermode	368
11.4	Die Theater: Der Triumph der ausländischen Balletteusen	374
11.5	Die »Flamenco-Cafés« (<i>cafés cantantes</i>): Vom »Tiefgründigen« zum »Schlüpfrigen«	379

Nachwort	383
Literaturverzeichnis	385
Veröffentlichungen des Autors zum Thema »Flamenco« und zur Musiksoziologie	407