

Eine Geschichte über Flamenco *A story about Flamenco*

Und diese Wurzeln gehen auf viele, viele Jahre zurück.

Für viele ist es lediglich ein zusätzlicher touristischer Anziehungspunkt meines Landes, Spanien.
(for a lot of people it is only an additional tourist attraction of my country, Spain.)

Für andere wie mich ist es viel Mehr.
(To others like me, it means a lot more.)

Es ist eine persönliche, professionelle Geschichte. *(It is a personal, professional story.)*

Es ist Musik, die uns mit unseren Wurzeln verbindet. *(It is music that connects us with our roots)*

Und diese Wurzeln gehen auf viele, viele Jahre zurück. *(And these roots date back many many years)*

Für mich, mit meinen dreissig Jahren, ist der Flamenco ausserdem mein halbes Leben.
(To me, now that I am 30 years old, flamenco is also half of my life.)

Ich bin eine Bailaora. Das bin ich, seitdem ich denken kann, denn ich gehöre einer Familie an, welche sich traditionell der Musik widmet.
(I am a Bailaora. Since I can remember this is what I am, because I belong to a family that dedicates itself traditionally to the music.)

Mein Vater war einer der grossen Cantaores der neunziger Jahre in Spanien, und meine Mutter war Bailaora und Palmera in fast zehn Flamencogruppen. Letzten Endes stamme ich aus einer Familie mit viel "duende".
(My father was one of the great cantaores of the 90ies in Spain and my mother was a bailaora and palmera in almost ten flamenco groups. Ultimately I come from a family with a lot of "duende")

Was "Duende" ist? Das ist fast unmöglich zu erklären.
(What is Duende? It is almost impossible to explain.)

Es bedeutet, ein Talent, eine Kunst, eine spezielle und andere Art zu haben, wenn man Gitarre spielt (das macht der Tocaor), oder katscht (das macht der palmero), tanzt (das macht der bailaor oder die bailaora) oder wenn man singt, was, wie du bestimmt erraten hast, der Cantaor macht.
(It means to have a talent, an art, a special and individual way, when playing the guitar [the tocaor performs that] or clapping hands [the palmero takes care of that], dancing [the bailaor or the bailaora performs that] or when singing, which you probably have worked out, [the cantaor performs].)

Du kennst bestimmt nicht nur ein bisschen Flamenco, weil du ihn vielleicht irgendwann einmal gehört hast, sondern auch seine grossen Vertreter der heutigen Tage: Paco de Lucia, Camaron, Sara Varas, Diego el Cigala, Tomate Tomatito...

(You probably do not merely know pieces of flamenco, since you might have heard it sometime, but also its great exponents of modern times: Paco de Lucia; Camaron, Sara Varas, Diego el Cigala, Tomate, Tomatito...)

Ach ja! Das hier ist eigentümlich.

(Yes, this here is odd.)

Da es Tradition ist, wie ich dir erzählt habe, dass mehrere Generationen einer Familie sich dem Flamenco widmen, werden die Spitznamen von Generation zu Generation übertragen. So war "Tomate" ein grosser Cantor, und sein Sohn ist als "Tomatito" bekannt.

(Since this is the tradition, as I told you, that several generations of a family dedicate themselves to flamenco, the nicknames are passed on from generation to generation .)

Es ist auch so üblich dass die Künstler einen Namen haben, der auf ihren Herkunftsort anspielt, wie zum Beispiel "El Lebrijano", der so heisst, weil sein Herkunftsort Lebrija ist.

(It is also very common that the artists have a name that allude to their place of origin, for instance "El Lebrijano", who is named after his place of origin, Lebrija.)

Lach nicht! Alle diese Namen sind echt, obwohl ich verstehe, dass sie einer Person, die nicht spanisch ist oder sich in der Flamencowelt nicht auskennt, komisch vorkommen können.

(Don't laugh. All these names do really exist. Although I do understand that to somebody who does not speak Spanish or who is not familiar with the world of flamenco, they might seem strange somehow.)

Aber, über die Grossartigkeit der heutigen Künstler hinaus, hat der Flamenco eine jahrhundertlange Geschichte hinter sich, welche dafür sorgt dass er für viele von uns so wichtig ist.

(However, beyond all the magnificence of today's artists, flamenco derives from centuries of history which makes it so important for us.)

Es gibt viele Kontroversen über seine Herkunft, das ist richtig.

(There are many controversies regarding the origin, that is correct.)

Ich glaube, dass der Flamenco Tausende von Jahren alt ist und Erbe erster afrikanischer Musiken ist. Aber das konnte noch nicht bewiesen werden und wird sicherlich nicht bewiesen werden können.

(I think that flamenco is thousands of years old and heir to first African sounds. However this could not be proven yet and certainly will not be proven.)

Etwas, was die Forscher und Experten klar zu haben scheinen ist, dass an irgendeinem Zeitpunkt des Mittelalters in Spanien etwas dem Flamenco Ähnliches entstand. Genauer gesagt, im Raum Andalusien (im Süden des Landes).

(An information that researcher and experts clearly have, is that something similar to flamenco has emerged sometime during the middle ages in Spain.)

Genauer gesagt, im Raum Andalusien (im Süden des Landes).

(More specifically, in the region of Andalusia, in the south of the country.)

Manche gehen sogar weiter und verbinden ihn mit der ethnischen Gruppe der Gitanos (Anm. Die spanischen Roma) (welcher ich angehöre)), aber das konnte auch nicht belegt werden.

(Some people carry things so far and associate it with the ethnical group of the Gitanos [note: The Spanish Roma, which I belong to, but not even this could be proven.]

Ehrlich gesagt können wir seine Geschichte vielleicht nicht kennenlernen, aber seinen Wert wohl.

(Honestly, we might not be able to get to know its history but its value for sure.)

Und sein Wert ist so gross und unglaublich, dass die UNESCO ihn als Weltkulturerbe anerkannt hat.

(Its value is so huge and incredible that it was acknowledged as World Cultural Heritage by the UNESCO.)

Das ist etwas, auf das man stolz sein kann, und so fühle ich mich auch.

(This is something to be proud of, and thus exactly the way I feel.)

Der heutige Flamenco entstand in Wirklichkeit um das 18. Jahrhundert herum, und einer seiner ersten Anstösse waren die berühmten Gesangscafes.

(Actually the modern flamenco emerged around the 18th century and one of its first initiations were the famous singing coffeehouses.)

Dort trafen sich die Leute, um zu trinken und gleichzeitig Schauspiele zu sehen.

(There people met for a drink and to watch some plays at the same time.)

Man sagt, dass es bereits 1842 eines in Sevilla gab.

(It is said that one already existed in Sevilla in 1842.)

Dank dieser Cafes konnte sich mein Volk auf den Gesang, das Gitarrenspiel und den Tanz, die Hauptdisziplinen des Flamencos, spezialisieren und sich so das Leben verdienen.

(Due to these coffeehouses my nation was able to concentrate on singing, playing guitar and dancing, the main disciplines of flamenco, and this way make a living.)

Ausserdem gewann die Musik ihren Platz auf nationaler Ebene.

(Furthermore the music took its spot on a national base.)

Es gab einen sehr merkwürdigen Zeitraum in der Geschichte des Flamencos.

(There was a very odd period of time in the history of flamenco.)

Wenn jemand an ein Flamencoschauspiel denkt, denkt er immer an den unumgänglichen Tablao, ein dunkles Lokal, voll von Tischen, an denen die Leute trinken, zu Abend essen und dem Schauspiel zuhören, von Kerzen beleuchtet oder im Halbdunkeln.

(When thinking of a flamenco play, then the inevitable Tablao comes to mind, a dark Pub, packed with tables, at which people drink, have their dinner and listen to the play in the candlelight or twilight).

Es gab aber zwischen 1920 und 1955 echte Flamenco-Opern.

(But between 1920 and 1955 there were real flamenco operas.)

In diesen “Opern” wurde der Flamenco in Stierkampfarenen gespielt!
(In these “operas” flamenco was performed in bullfighting arenas.)

Bis zum Rand voll waren die Flamenco-Opern manchmal die beste und grösste Attraktion, welche ein ganzes Dorf in vielen Jahren zu sehen bekam.
(Flamenco operas, when packed, sometimes were the best and geatest attraction which a whole villlage got to see within many years.)

Diese Jahre wurden oft als ein echtes, goldenes Zeitalter des Flamencos betrachtet.
(These years were often interpreted as a real golden age of flamenco.)

Vor allem weil es nach dem Bürgerkrieg viel Zeit kostete, die Tradition komplett wiederherzustellen.
(Especially since it took a lot of time after the civil war to re-establish the tradition completely.)

Das Gute dabei ist, dass in den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts die Flamencologie entstand.
(The good thing is that in the 50's of the 20th century the flamencology has emerged.)

Dieses Feld beschäftigt sich damit, Fragen wie die, die ich euch gegenüber erwähnt habe, tiefgründig zu erforschen, aber auch viele andere.
(This subject deals with the profound exploration of questions that I have mentioned, but also many more.)

Dank der Anstrengungen der Musikologen und Geschichtswissenschaftler habe neue Aspekte meiner Leidenschaft entdecken können.
(Due to the efforts of musicologists and historians I could explore new aspects of my passion.)

Schon aus den Sechzigerjahren stammt ein Referenzbuch, das ihr lesen könnt, um mehr zu erfahren: “Welt und Formen des Flamencogesangs”, von Ricardo Molina und Antonio Mairena.
(There is a reference book from the 60's that you could read in order to receive more information: “Mundo y formas del cante flamenco”, by Ricardo Molina and Antonio Mairena.)

Die Fusion ist eine Mischung von Flamenco mit anderen Musikrichtungen, auf eine harmonische Weise, die sogar neue Musikrichtungen schaffen kann.
(The fusion is a mixture of flamenco with other kinds of music, in a harmonic way, which can even bring up new styles of music.)

Der Flamenco von heute wurde bereits mit vielen Musikrichtungen vermischt: Soul, Jazz, Pop.
(The modern flamenco was already mixed with a lot of styles of music: Soul, Jazz, Pop).

Vielleicht sind das gute Musikrichtungen, damit du mit der Entdeckung der Welt des Flamencos beginnst, falls du sie noch nicht kennst.
(These might be good musical styles when starting to explore the world of flamenco when you are not familiar with it yet.)

Etwas anderes, das du über den Flamenco wissen solltest, ist, dass es viele verschiedene Palos gibt.
(Another thing that you should know about flamenco is that there exist various different palos.)

Die Palos sind, kurz gesagt, Richtungen.
(In short, palos are subcategories.)

Es gibt Tangos, seguidillas, jotas, soleas, sevillanas.
(There are tangos, seguidillas, jotas, soleas, sevillanas.)

Naja, es gibt mehr als zwanzig verschiedene, und ich werde dir heute nicht alle erklären
(Well, there exist more than twenty different ones and I will not get the chance to explain them all to you today.)

Aber was ich damit sagen will, ist, dass es viele verschiedene Arten von Flamenco gibt, um die zu finden, die dir am besten gefällt.
(However, what I would like to say, is that there exist many different kinds of flamenco in order to find the ones that you like the most.)

Bist du schon jemals bei einer Flamencovorstellung gewesen?
(Have you ever been to a flamenco performance?)

Wenn du das noch nie gemacht hast, empfehle ich dir, es baldmöglichst zu tun.
(If not, I highly recommend to do so as soon as possible.)

Es gibt immer noch viele Flamencotempel, vor allem in Madrid, Sevilla und Cadiz.
(There are still flamenco temple, especially in Madrid, Sevilla and Cadiz.)

Das sind Orte, wo man immer noch eine echte Vorstellung geniessen kann, sowohl vom echten Flamenco als auch vom Fusionflamenco.
(These are places where you can still enjoy an original performance, both real flamenco and fusion flamenco)

Verpasse nicht die Gelegenheit, diese Kunst kennenzulernen, wenn du nach Spanien kommst.
(do not miss this opportunity to get to know this art once you come to Spain.)

Wie du jetzt weisst, sind es die Jahrhunderte, die uns betrachten, uns, die wir immer noch den Flamenco leben.

Bailaor/a? Flamenco dancer

Cantaor/a: flamenco singer

Palmero/a: person who accompanies with rhythmical clapping.

Duende: magic, charm

Tocaor/a: flamenco player

Cafes cantantes: music halls which became the centre for professional flamenco performances from the mid 19th century to the 1920's.