

Flamenco como una metáfora organizacional

mardi 22 mars 2011, par [Walter Baets](#)

Sommaire

- [Introducción](#)
- [Música como una metáfora](#)
- [El flamenco : sus características](#)
- [El modelo integral de Ken Wilber](#)
- [Flamenco : un concepto holista](#)
- [Un posible resumen del curso](#)
- [Bibliografía](#)
- [DVDs y CDs](#)

Ce texte, extrait des Cahiers de recherche N° 2 - 2007 de l'école de management Euromed-Marseille, a déjà paru sur le site [Social Science Research Network electronic library](#). Nous remercions Walter Baets de nous avoir autorisé à le reproduire ici.

Las seis cuerdas

Federico García Lorca

(Poma del Cante Jondo)

La guitarra,
hace llorar a los sueños.
El sollozo de las almas
perdidas,
se escapa por su boca
redonda.

Y como la tarántula
teje una gran estrella
para cazar suspiros,
que flotan en su negro
aljibe de madera.

Abstract : *In this paper I would like to elaborate on the use of Flamenco (in all its characteristics) as a metaphor for an organisation, and in particular for a holistic organisation. Compared to other music styles, flamenco is much more of a holistic experience, in its rhythm, harmony, musical warmth, but moreover also in the fact that flamenco, at least according to some, is an expression of the spiritual. Flamenco can easily be doted with a multidimensional and transversal character. An initial discovery of flamenco might help managers and management students to better understand, but equally “feel”, the concept of the holistic company.*

Introducción

En este trabajo me gustaría elaborar el uso del Flamenco (en todas sus características) como una metáfora para la organización, y en particular para una organización integral. Comparado con otros estilos musicales, el flamenco es mucho más que una experiencia integral, en su ritmo, armonía, calor musical, pero además el hecho de que el flamenco, por lo menos según algunos, es una expresión del espíritu. El flamenco puede estar sencillamente dotado de un carácter multidimensional y transversal. Un descubrimiento inicial del flamenco, podría ayudar a gerentes y a estudiantes de gestión a entender mejor, pero igualmente a “sentir”, el concepto de una compañía integral.

El uso de esta trabajo se aplicaría en un curso sobre “Liderazgo y desarrollo sostenible”, o “Metáforas en gestión” (ambos cursos son actualmente dictados en Euromed Marseille Ecole de Management) en los que el uso de la música como una metáfora no es nuevo. En este caso, una forma de curso debería hacerse a partir de esta asignación, incluyendo observar y escuchar realizaciones de flamenco, tales como la Misa Flamenca de Paco Pena, y/o el conocido filme Carmen de Saura. Esta visión es esencial para usar el flamenco como una representación, un sentimiento vivido de un evento integral.

La tradición oral del flamenco, mantenida viva hasta hoy, hace de esta música una primera opción para ser presentada como una tradición “vivida”, a lo largo de su significado. En ambos cursos mencionados arriba, nosotros ya hemos utilizado el experimento de la orquesta de BBC (explicado más abajo) como una metáfora para ilustrar el liderazgo. Y eso es por donde me gustaría comenzar este trabajo.

Música como una metáfora

De hecho, en la educación gerencial, al igual que en el entrenamiento creativo, la música es a veces utilizada como una metáfora, de manera tal de mostrar los conceptos complejos de los “humanos que interactúan”. En primera instancia, la gente que interactúa son compañías. Los gerentes se presumen de ser “líderes” para sus compañías, como es el rol de conductor o director. La orquesta BBC, y en particular su director el Sr Nierenberg, han publicado un DVD sobre una experiencia de una tarde notable. Ellos han invitado a un número de gerentes para tomar lugar en la orquesta, y Nierenberg les hizo experimentar diferentes tipos de organización, liderazgo, etc. Algunas lecciones fueron sacadas de todos estos mini-experimentos. La analogía sobre liderazgo era muy fuerte, pero el hecho de que la metáfora estuviera organizada alrededor de la posición y de su interacción con la orquesta. Por más que esta metáfora fuera muy fuerte para detallar los aspectos más importantes del liderazgo, fue débil en destacar la interacción organizacional y en particular su dimensión transversal e integral. La música y la forma (la orquesta) posiblemente no era tan rica como para ir más lejos (a pesar de haber sido un experimento fuerte). Nosotros desarrollaremos el argumento siguiente, la música flamenca puede jugar un rol para ilustrar

particularmente su carácter trascendente de organización integral.

Donde el experimento de la BBC fue muy fuerte fue en el desarrollo de la metáfora de liderazgo. Me gustaría resumir algunas de las cualidades de liderazgo que este experimento ha manifestado.

Hacer música es manifestar muchas decisiones. En cada momento se debería balancear actividad con restricción. El éxito general depende de la habilidad del individuo para realizar su tarea. Un instrumento es parte del cuerpo, o yendo más lejos como se diría en flamenco, el cuerpo se convierte en un instrumento. Todos los sentidos están comprometidos y es un acto increíble de coordinación. En el nivel de un individuo, se podría hablar de un acto integral. Pero lo que se puede ver y decir (basándose en el experimento de la BBC) es sobre el nivel del equipo.

El éxito de tocar una pieza musical depende de la habilidad para trabajar en conjunto como equipo. Un sentido constante de conciencia, y esta es una característica típica de un grupo de flamenco. Haciendo referencia a Tottom (2003) : el flamenco es un arte individual, aun ejecutado en grupo. Aquí las lecciones de BBC van un poco aparte de lo que el flamenco como metáfora podría dar.

Aunque el vídeo sugiere claramente el papel interactivo entre el director de orquesta y la orquesta, y aunque ponga en evidencia el papel que tiene el director de orquesta que empuja adelante la visión, y aunque subraya el carácter auto organizado por la orquesta, queda basada intrínsecamente en una sociedad jerárquicamente organizada. El flamenco podría enseñarnos a nosotros más, pero antes de esto, vamos primero a acabar las lecciones sacadas de liderazgo.

El líder tiene una visión global, pero al igual la responsabilidad del podio. En casos extremos, la orquesta no necesita al director de orquesta, es auto organizado, basado en una red intensa de comunicación. El director de orquesta envía señales y recibe la música a cambio. La energía que es sentida con el compositor y es llevada más lejos por cualquier funcionamiento hecho después. La energía se encuentra en la gente y en la intención. El gerente crea el espacio para otros ; indica lo que debería hacerse y nunca corrige los errores que cometidos. El liderazgo es un empeño del que todavía no ha triunfado. Esta visión asume sin embargo que la cocreación siempre está basada en una imagen más amplia, que es abierta, organizada.

Aunque esta imagen del liderazgo sea fuerte, ignora la fuerza y el potencial de una organización en red, una organización holista. No supone que la gente experimente (sienta) la organización holística. Y es ese el potencial del flamenco.

Cante hondo

Antonio Machado

Yo meditaba absorto, devanando
los hilos del hastío y la tristeza,
cuando llegó a mi oído,
por la ventana de mi estancia, abierta

a una caliente noche de verano,
el plañir de una copia soñolienta,
quebrada por los trémolos sombríos
de las músicas magas de mi tierra.

... Y era el Amor, como una roja llama...
— Nerviosa mano en la vibrante cuerda
ponía un largo suspirar de oro
que se trocaba en surtidor de estrellas—.

... Y era la Muerte, al hombro la cuchilla,
el paso largo, torva y esquelética.
— Tal cuando yo era niño la soñaba—.

Y en la guitarra, resonante y trémula,
la brusca mano, al golpear, fingía
el reposar de un ataúd en tierra.

Y era un plañido solitario el soplo
que el polvo barre y la ceniza avienta.

El flamenco : sus características

El flamenco nació en Andalucía al principio del siglo 19. Está basado en el folklore y con claras influencias Árabes y Judías. Ciertamente que al principio era más un arte individual, que podríamos llamar arte urbano. Mientras el folklore está basado en lo colectivo (y no en el individuo), el flamenco es individual, pero no anónimo.

Según Vergillos (2002), el flamenco es una herencia personal. Es un arte contemporáneo, con una misión universal. Harnero de Velde (2001) sugiere que es una forma de arte « partido ». Muchos aspectos románticos lo vinculan, así como aspectos míticos. Trata

problemas del diario vivir : el dolor, la soledad, el amor y la muerte.

Aunque la guitarra misma sea un instrumento más bien antiguo que data del siglo 16 (Saenz, 2000), apareció en el flamenco sólo después del canto y el baile, y naturalmente como un instrumento de solista.

Existen numerosas historias sobre los orígenes del flamenco y sobre sus lazos con los gitanos. Hay uno que particularmente me gusta, entre otros descritos en el libro de Totton (2003), después y hasta finales de los tiempos, soy un « Flamenco » . Mario Penna (italiano sabio) estudió George Borrow (1830) y buscó una base histórica del flamenco. En estos tiempos, los gitanos fueron a menudo llamados « Flemingo », en referencia a una nacionalidad. En particular después de la expulsión de los Moros fuera de Andalucía (1492), hubo un problema de despoblación (en el sur) en España. Un Bavariano, el Coronel Thürriegel se puso en contacto por Carlos III, en 1767, para traer a 6000 dignos granjeros Católicos de Alemania y de Flandes (« los alemanes y el flamenco »). Alemania y los estados flamencos se opusieron, de ahí necesariamente se debía encontrar a otra gente, vagabundos, mendigos, etc. A menudo se desplazaban y así es como « los viajeros libres » se convirtieron en los flamencos. Fue en 1860 que la palabra se utilizó por primera vez en el legado de la canción.

El flamenco pertenece al pueblo, y es en este respeto que realmente constituye una música « folc ». Además, la gente « vive » el flamenco (Totton, 2003), este esencialmente no es un arte de escena. El flamenco es naturalmente vivo, pero no es un arte público en prioridad. En el flamenco, verdaderamente no hay público pasivo. Y aunque el cantante no canta un soleares (por ejemplo) sino más bien por solea, indicando una « extensión » y sus armonías apropiadas. Basándome en la identificación de las cualidades que el flamenco tiene de Totton, querría dar las que tienen una pertinencia como la metáfora organizacional :

- Una característica de definición central es la reconstitución en una estructura.
- Mismo llevándose a cabo en el grupo, el flamenco sigue siendo un arte individual. Es un ejemplo perfecto « de agentes » individuales para crear juntos una realidad emergente, pero continuar al mismo tiempo comprendiendo su fin individual.
- El Flamenco comunica sentimientos fuertes, sin complejos. No se interesa en primer lugar por bellos sonidos o movimientos ; la fuerza y la fuerza de expresión son primordiales. Esto puede también ser observado en la guitarra rasgueada, que es según Cumbres de roca (2005) el elemento esencial cuando se toca guitarra flamenca.
- El Flamenco está constituido de ritmos fuertes y complicados ; el « compás » es central en el flamenco (necesario, pero no suficiente). Según Diaz-Banez (2005) el « compás », la pulsación es una división cuantitativa y fundamental, el ritmo es una división cualitativa del tiempo.
- El Flamenco es una cultura que no está basada en la razón, sino en los sentimientos donde la emoción y el instinto dominan.
- La libertad de ser sí mismo, y « al infierno con el mundo ».
- Las dos últimas características tienen un poco de respeto compartido con el jazz.

La inmensa mayoría de estas características se van a reencontrar como componentes para decir que el flamenco es una aproximación holística, y a los que nos permite utilizarlo como una metáfora para la organización holística.

En *El Olivo* (1998), Félix Grande dice sobre Paco de Lucía, refiriéndose a su superioridad técnica :

Hay en la música de Paco de Lucía una soledad tumultuosa, una bravura radical, una impetuosa pena y una serenidad dramática. Sus variaciones pueden ser dolorosas y sus silencios un castigo, sus picados se disparen desde una especie de emoción calérica ; la velocidad de su técnica no es únicamente una consecuencia de su disposición anatómica, y sus horas de estudio, sino también, y sobre todo, el resultado de una furia comunicativa y anhelante, como si algo desde esa música estuviera pidiendo a su vez socorro y justicia.

Claramente más importante que la técnica es la « furia comunicativa ». Inevitablemente, debemos mencionar el concepto de « Duende ». Edwards (2000) cita a Lorca, describiendo una realización de Nina La de los Peines : “Puso en tierra de un trago un gran vaso de anís y comenzó a cantar... con una garganta ronca... entonces la voz no jugaba más, su voz era un chorro de sangre notable para su dolor y su sinceridad” , en el cual Lorca se refiere claramente a duende. Literalmente, duende es una suerte de aguda poltergeist. Pero Lorca define duende (en cuanto al flamenco) como una fuerza que sube dentro del intérprete « desde la planta de los pies », el espíritu de la tierra que chamusca al artista y produce una realización inspirada ; Una suerte de fuerza Dionisiaca, estrechamente conectada con la angustia, el misterio y la muerte, que repetía el intérprete y sin la que su derramamiento habría sido simplemente ordinario. (Lorca, 1933, *Obra de Teoría de Duende*).

Pero duende es también un fenómeno que se crea en el grupo de artistas y de aficionados. Un artista solo es incapaz de crear esta fuerza dada. Solamente juntos y esto puramente bajo un colectivo interno (no racionalmente visible), que el duende puede aparecer.

Una etapa siguiente es la relación que se establece entre el flamenco y la dimensión espiritual o religiosa. López Ros y Al- (2004) hablaron verdaderamente del flamenco como una religión, y ellos indican que la religión tradicional Gipsy (la cual habla sobre el flamenco) tiene muchas similitudes con las prácticas del hinduismo. Se puede encontrar una gran referencia en el trabajo de los grandes “Memoria del Flamenco” (2001). Cuando habla sobre el hinduismo, hace referencia a la dimensión espiritual, más que a la religión, y sobre esto me gustaría hablar.

En este punto, dejaremos el flamenco como “sólo” una expresión musical y nos introduciremos en la dimensión más “interna” del fenómeno flamenco. Las relaciones son peores con la saetas en la semana santa, aun son peores con los actos/arte del toreo.

Las saetas son características de la semana santa, son canciones que los cantantes cantan a la virgen. De hecho la semana santa sugiere conexiones estrechas entre el flamenco y la religión (debería decir la espiritualidad). La tradición de las saetas viene de los siglos 17 y 18, donde las “plañideras *letanías* ??” acompañaban en las procesiones funerales. Cantaban “playeras” que eran en ese momento sinónimo de siriguiyas (Edwards, 2000). La saeta era cantada como una siriguiya. El significado social era que Cristo era compañero del enfermo y la virgen era una madre afligida por su hijo. Aquí está claro (acorde con Edwards) que el flamenco es una parte intensa del espíritu (y no necesariamente de una religión). Música y camaradería comparten emociones creando una atmósfera como una religión en comunión con un estado cuyos miembros son una audiencia identificada no sólo con un cantante sino

también con cada miembro. La relación cantante audiencia es comparable con la de un predicador y su congregación (también compara la naturaleza y el espíritu del evangelio). También con el evangelio (la relación predicador-comunidad) la retórica es importante y exagerada.

El cantante es la voz de las emociones de la audiencia, pero igual a la personificación de sus emociones.

Van de Velde (2001) ve en el flamenco mucho más que letras. Es el camino del pensamiento, del ser. Hay un fuerte foco de valentía, lucidez para deliberar sobre la vida, una lucha con la fatalidad de nuestras limitaciones, una lucha con la muerte. Sabemos que no podemos ganar o incluso cambiar la muerte pero lo desafiamos.

En resumen, el flamenco es un camino de vida, es multidimensional, co-creado, emergente, espiritual, todas las características de la organización integral.

El modelo integral de Ken Wilber

Quiero hacer referencia a uno de los conceptos de Ken Wilber, el cual en el enfoque de mi pensamiento, es muy práctico y útil. Él visualiza cosas que podemos llamar diferentes dimensiones de la imagen integral del mundo. La figura de abajo muestra un resumen del concepto de Wilber.

Los cuadrantes superiores se refieren al nivel individual. Los cuadrantes inferiores se refieren al nivel colectivo. Los cuadrantes izquierdos tienen que ver con la internacionalización del hombre (procesos, cosas) mientras que los cuadrantes de la derecha, nos hablan de la parte mecánica (lo externa).

Se obtiene una imagen integral de acuerdo con Wilber, si todos los cuadrantes reciben suficiente atención. Etiqueta los cuadrantes de “yo” cuadrante, de “nosotros” cuadrante, de “su” cuadrante, de “sus” cuadrantes. Todos los cuadrantes tienen que vivir para poder lograr una vida, una observación, una investigación.

En el cuadrante superior derecho, estudiamos el fenómeno externo, por ejemplo cómo funciona el cerebro y cómo lo reducimos en partes muy específicas, como átomos, la

reducción clásica. No fallamos por completo, hay una reacción para esta visión parcial diciendo que entremos y funcionamos como un átomo específico no nos permite entender el funcionamiento del todo. (la conciencia del hombre)

Lo que llamamos, el Corazón de la ciencia, acercamiento global, se encuentra en el cuadrante inferior derecho, que no es más que una de las cuatro dimensiones del holismo. Aquí uno puede pensar en un acercamiento sistemático (mecánico de los conceptos ecológicos, desarrollos sostenibles, etc.

Si realmente queremos entender lo que produce el cerebro, sólo lo podemos encontrar en la parte izquierda del diagrama. El cerebro causa, en el hombre, sentimientos, emociones, conceptos, etc. Esto es lo que se hace a diario.

No hay problema de cómo detallamos nuestro entendimiento de nuestra parte derecha, aun no dice nada sobre como el hombre piensa o siente. Conseguir las dimensiones en la izquierda, el clásico acercamiento es insuficiente.

La Comunicación es el único significado que intenta entender cómo la gente siente y qué emociones comprende. En la parte izquierda hay también una dimensión colectiva. Uno puede catalogarlo de "cultural".

Tienen una compenetración que nosotros aceptamos como un grupo de normas y valores. Por tanto un entendimiento integral no puede evitar la dimensión individual y colectiva.

La ciencia clásica va completamente a la búsqueda de la "verdad" (identificar los mejores derechos) cada vez más vemos un acercamiento global al sistema en la ciencia : todo es funcional. La verdadera noción del hombre y sus emociones las cuales llamamos, una pequeña paradoja, el hombre es de carne y hueso, no nos da un entendimiento real de la verdad y justicia. Aquí yo quiero una atención especial de tres de los otros cuadrantes para darnos un entendimiento mas completo del dominio que nuestro pensamiento occidental nos permite. Mi objetivo es intentar un acercamiento más integral en nuestra gestión de la investigación y del entendimiento del fenómeno.

En el Corazón de cada uno de los cuatro cuadrantes, conseguimos una vez más una evolución natural de la física, vía biológica, psicológica y teológica hacia el misticismo. Trasladado a lo fundamental, vamos desde el asunto, vía vida, pensamiento, el alma hacia el espíritu. Estas exigencias dan más explicaciones pero hay en el libro de Wilber un absoluto deber sobre ello.

Mientras resumimos este detallado diagrama que no es solo difícil, además no nos da un beneficio completo del diagrama. Me gustaría sin embargo intentarlo. El holismo consiste en un conjunto del "yo", "nosotros" y "ellos". Este es un rápido reconocimiento en cierta metamorfosis con el holismo tal como "arte reúne ciencia y espiritualidad" el "yo" " nosotros" y "el" de Wilber. También se dice que las manos, cabeza y corazón dirigen al holismo. Esto también puede ser atribuido a Wilber y se dice sobre el flamenco.

Tres páginas del Poema del Cante Jondo

Federico García Lorca

Baile

La Carmen está bailando
por las calles de Sevilla.
Tiene blancos los cabellos
y brillantes las pupilas.

¡Niñas,

Corred las cortinas !

En su cabeza se enrosca
una serpiente amarilla,
y va sonando en el baile
con galanes de otros días.

¡Niñas,

Corred las cortinas !

Las calles están desiertas
y en los fondos se adivinan,
corazones andaluces
buscando viejas espinas.

¡Niñas,

Corred las cortinas !

¡Ay !

El grito deja en el viento
una sombra de ciprés.

(Dejadme en este campo,
llorando.)

Todo se ha roto en el mundo.
No queda más que el silencio.

(Dejadme en este campo,
llorando.)

El horizonte sin luz
estó mordido de hogueras.

(Ya os he dicho que me dejéis
en este campo,
llorando.)

Sorpresa

Muerto se quedó en la calle
con un puñal en el pecho.

No lo conocía nadie.

¡Cómo temblaba el farol !

Madre.

¡Cómo temblaba el farolito
de la calle !

Era madrugada. Nadie
pudo asomarse a sus ojos
abiertos al duro aire.

Que muerto se quedó en la calle
que con un puñal en el pecho
y que no lo conocía nadie.

Flamenco : un concepto holitista

Por ahora se debe ser claro en cuanto a que el flamenco puede ser descrito como un concepto holitista o de experiencia, y por tanto puede ser usado como una metáfora para ilustrar la organización holitista. Sin embargo, lo más interesante de usar el flamenco para la metáfora no es la apariencia teórica, sino más bien es la posibilidad del flamenco de tener personas con “experiencia” en el concepto holístico. Los DVD o CDS serían grandes herramientas para ver a personas experimentadas en la experiencia del flamenco y por su puesto aún mejor en la interpretación de la vida. Es más uno puede imaginar una actuación de flamenco que sería usada como herramienta pedagógica, como la orquesta de la BBC hace alrededor del liderazgo. Con el fin de apoyar tal experimento, deberíamos finalizar íntegramente que tenemos que aprender del flamenco con el modelo holístico de Ken Wilber. Tal integración puede verse como sigue a continuación.

Una buena actuación de flamenco tendrá en cuenta los cuatro cuadrantes. Algunas experiencias pedagógicas sobre el flamenco, deberían tarde o temprano contener los cuatro cuadrantes. Aprendiendo flamenco no sólo puedes un mundo al “aire libre” (el lado derecho de los cuadrados) viviendo y aprendiendo dentro de la cultura andaluza, por ejemplo puede contribuir fuertemente al desarrollo de los cuadrados izquierdos. Pero sobre todo, toda buena actuación de flamenco contiene algo de los cuatro cuadrantes, es una buena metáfora de la organización holística o compañía.

Un posible resumen del curso

Un posible resumen del curso para una sesión (de 4 horas) sobre (Flamenco como una metáfora de las organizaciones” puede toscamente verse a continuación.

- 1- escuchar algo de música flamenca como un intento de identificar el flamenco (30´)
- 2- el dvd de la BBC y análisis de los liderazgos (90´)
- 3-una pequeña parte del dvd de Saura (con otro intento de los estudiantes para identificar las características del flamenco) (30´)
- 4-explicación de las esencias del flamenco (20´)

5- flamenco con un concepto holista (20´)

6-un dvd y/o cd tales como Misa flamenca más dar análisis (20´)

7-preparación de un trabajo : aplicaciones en la compañía (30´) para ser trabajado después y entregado.

Bibliografía

Díaz-Bañez J M, « Génesis y compás en el flamenco : Una aproximación desde la ciencia », *El Olivo*, Enero/Febrero 2005

Edwards G, *Flamenco*, Thames & Hudson, 2000

El Olivo, Un Arco Iris Flamenco, 1998

Granados M, *Teoría Musical de la Guitarra Flamenca*, Vol 1 y 2, Casa Beethoven Publicaciones, 1998

Grande F, *Memoria del Flamenco*, Galaxia Gutenberg, 2001

López Ros S R, Reyes M, Muñoz J, García P, « The Gipsy Religious Experience as a Bridge Between East and West », *Parliament of the World's Religions*, Barcelona, July 2004

Saenz J J, *Diccionario Técnico de la Guitarra*, Ediciones Musicales Mega, 2000

Torres N, *Historia de la Guitarra Flamenca*, Almuzara, 2005

Totton R, *Song of the Outcasts*, Amadeus Press, 2003

Van de Velde W, *Flamencoschetsen*, Uitgeverij P, 2001

Vergillos J, *Conocer el Flamenco, sus estilos, su historia*, Signatura Ediciones, 2002

Wilber K, *A brief history of everything*, Gateway, 2001

DVDs y CDs

Morente E, *Misa Flamenca*, BMG Ariola, CD, 1991

BBC, *The Money Programme Lecture*, Nierenberg and the BBC Orchestra, DVD, 1999

Pena P, *Misa Flamenca*, DVD, Kultur, 1991

Rito Geográfico del Cante, Libros-DVD, XII Tomes, RTVE

Saura C, *Carmen*, DVD, Suevia Films