

EL GUITARRISTA FLAMENCO CREATIVO

The Creative Flamenco Guitarist

Raúl Mannola

Ediciones
O Oscar
H Herrero
Flamenco & Guitar

INSTRUCCIONAL • DIDÁCTICA

Índice / Contents

PRÓLOGO - PROLOGUE.....	5
BIOGRAFÍA DE RAÚL MANNOLA	7
RAÚL MANNOLA'S BIOGRAPHY	8
PARTE 1 / PART 1	9
EJERCICIOS Y ESTUDIOS / EXERCISES AND STUDIES.....	9
Ejercicio (1) Exercise	11
Ejercicio (2) Exercise	13
Ejercicio (2b) Exercise	13
Ejercicio (3) Exercise	15
Ejercicio (4) Exercise	16
Ejercicio (5) Exercise	19
Ejercicio (6) Exercise	22
Ejercicio (7) Exercise	24
Ejercicio (8) Exercise	25
Estudio (9) Study.....	27
Estudio (10) Study.....	32
Estudio (11) Study.....	35
Ejercicio (12) Exercise	39
Estudio (13) Study.....	41
Estudio (14) Study.....	44
PARTE 2 / PART 2	47
ESCALAS / SCALES.....	47
CAPITULO 1 CHAPTER.....	48
ESCALAS DE 7 SONIDOS / 7 NOTE SCALES	48
CAPITULO 2 CHAPTER.....	59
ESCALAS DE 6 SONIDOS / 6 NOTE SCALES	59
CAPITULO 3 CHAPTER.....	65
ESCALAS PENTATÓNICAS / PENTATONIC SCALES	65
CAPITULO 4 CHAPTER.....	83
ESCALAS SIMÉTRICAS / SYMMETRIC SCALES	83
PARTE 3 / PART 3.....	103
HACIENDO MÚSICA - MAKING MUSIC.....	103
EJERCICIOS PARA INTERIORIZAR EL LENGUAJE MELÓDICO DEL FLAMENCO	113
EXERCISES TO ASSIMILATE THE MELODIC LANGUAGE OF FLAMENCO	113
VERDE CLARO (Soleá)	127

PARTE 1 / PART 1

EJERCICIOS Y ESTUDIOS / EXERCISES AND STUDIES

Esta primera parte va a preparar al guitarrista para poder tocar pasajes polirrítmicos y usar algunas técnicas especiales. Para este tipo de ejecución es necesario tener cierta independencia en los dedos, tanto de la mano izquierda como de la derecha. Son patrones y conceptos que se pueden usar a la hora de componer o de improvisar. Hay que practicarlos siempre con metrónomo utilizando el pie para marcar el pulso.

Lo importante, sobre todo al principio, no es la velocidad sino la calidad de la ejecución. Tienes que poner mucho énfasis en la articulación, uno de los factores más importantes a la hora de tocar música, y sobre todo en la precisión rítmica y la acentuación.

Una vez aprendidos los ejercicios, disfruta de ellos, conviértelos en música, y mantén siempre la mente totalmente concentrada en el pulso y en la música que estás oyendo.

This first part is going to prepare the guitarist to play polyrhythmic passages and to use some special techniques. For this type of execution it is necessary to have certain independence in your fingers, both in the right and left hand. In this part I introduce patterns and concepts that can be used when composing or improvising. They should always be practiced with a metronome and keeping time with your foot.

The most important thing, especially at first, is not the speed but the quality of the execution. Articulation is one of the most important factors when playing music, as is rhythmical precision and accentuation.

Once you have learnt these exercises, enjoy them, make your own music with them and always keep your mind totally focused on the pulse and on the music you are hearing.

“Hay que tocar la guitarra para disfrutar, porque el músico puede llegar a ser el hombre más feliz del mundo con que la olla hierva y tenga un camastro donde acostarse. La música de por sí te va a hacer feliz. Serás un triunfador aunque estés tieso. Enciértrate en casa, trabaja, trabaja. Ten disciplina, disfruta de lo que haces.” (Paco de Lucía)

“You must enjoy playing the guitar, because a musician can be the happiest person in the world just having enough to eat and somewhere to sleep. The music itself will make you happy. You will be a winner even if you don’t have much money. Stay in your room and practice and practice... Be disciplined and enjoy what you are doing.” (Paco de Lucía)

Ejercicio (1) Exercise

6ª = Re (D)

(Tirando - Free stroke)
i m a m

p... (Apoyando - Rest stroke)

E	1	1	3	4	3	4	3	4	5	6	6	5	6
B	2	1	3	4	3	4	3	4	5	6	6	5	6
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6

T	7	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8
A	7	6	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11

T	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
A	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13

T	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12
A	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15

T	10	7	10	7	10	7	10	7	0	0	0	0
A	10	7	10	7	10	7	10	7	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arm.

CAPITULO 1 CHAPTER

ESCALAS DE 7 SONIDOS / 7 NOTE SCALES

La escala fundamental en el modo flamenco es:

The fundamental scale of the flamenco mode is:

Se compone de dos tetracordos idénticos con la relación interválica tono- tono-semitono:

It is made up of two identical tetrachords with the intervallic relation tone-tone-semitone:

Tetracordo básico - Basic tetrachord

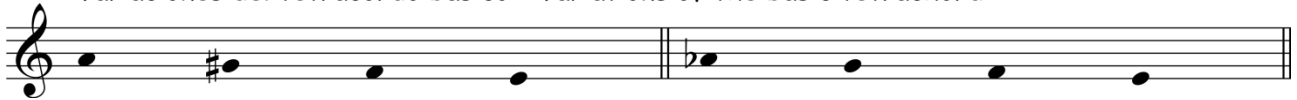
Esto es la base del Flamenco modal, que incluye los siguientes géneros: Tonás - Soleá - Seguiriyas - Serrana - Liviana - Polo - Caña - Tientos - Mariana - Fandangos - Tarantas - Granaínas - Mineras - Cartageneras - Verdiales - Rondeñas - Malagueñas - y la mayoría de las Bulerías y Tangos. En los géneros Tonaes: Alegrías - Romeras - Caracoles - Mirabrás - Guajiras - Farruca y Garrotín se usan modulaciones al modo flamenco.

This is the base of modal flamenco, which includes the following forms: Tonás - Soleá - Seguiriyas - Serrana - Liviana - Polo - Caña - Tientos - Mariana - Fandangos - Tarantas - Granaínas - Mineras - Cartageneras - Verdiales - Rondeñas - Malagueñas - and most Bulerías and Tangos. In the tonal flamenco forms like Alegrías - Romeras - Caracoles - Mirabrás - Guajiras - Farruca and Garrotín, modulations to the flamenco mode are used.

El tetracordo básico admite variaciones, tenemos las siguientes variaciones que son muy frecuentes en el cante flamenco:

The basic tetrachord admits variations. The following variations are very common in flamenco singing:

Variaciones del tetracordo básico - Variations of the basic tetrachord

Y los pentacordos:

And the pentachords:

Pentacordos - Pentachords

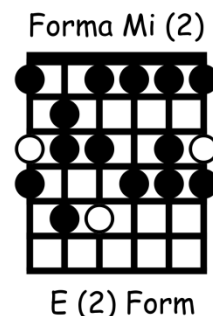
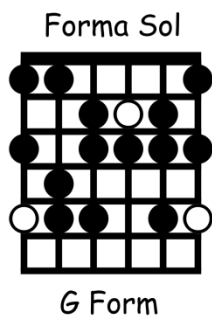
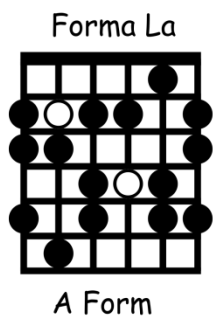
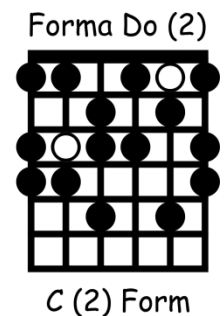
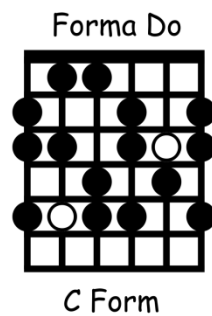
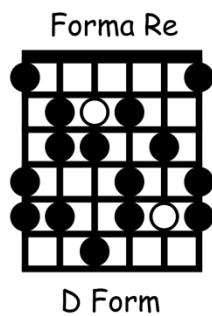
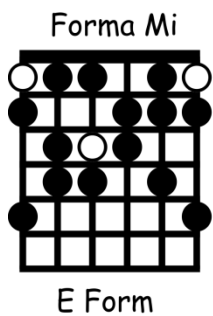
Aplicando estas variaciones obtenemos las siguientes escalas:

Applying these variations we get the following scales:

La primera de estas escalas, flamenca mayor, es el 5º modo de la escala menor armónica y es muy usada por los guitarristas flamencos desde hace mucho tiempo. Estudia y memoriza sus 7 digitaciones:

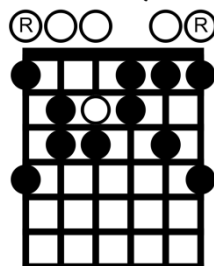
The first of these scales, the major flamenco scale, is the 5th mode of the harmonic minor scale. It has been popular amongst flamenco guitarists for a long time. Study and memorize the seven fingerings:

Y la primera en posición al aire:

And in first position using open strings:

Forma Mi (al aire)

E Form (open strings)

Con el círculo O señalo las notas tónica en cada digitación.

The circle O shows the tonic note in every fingering pattern.

CAPITULO 3 CHAPTER

ESCALAS PENTATÓNICAS / PENTATONIC SCALES

Cualquier acorde de 5 sonidos, cuando se ordenan los sonidos en forma de escala, es una escala pentatónica. Tomamos como ejemplo la cadencia andaluza usando acordes de 5 sonidos.

Any 5-note chord, when its sounds are organized into a scale, creates a pentatonic scale. As an example, let's take the Andalusian cadence using 5 note chords:

	Am ⁹	G ¹¹ ó G ^{7sus} ¹⁰	F ⁷ # ¹¹	E(b ⁹)
--	-----------------	---	--------------------------------	--------------------

T	3	0	7	0
A	0	5	6	0
B	2	3	5	0
	0	3	3	0

El primer acorde es Am⁹ (la, do, mi, sol, si). Ordenamos los sonidos en forma de escala y tenemos una escala pentatónica: la, si, do, mi, sol.

The first chord is Am⁹ (a, c, e, g, b). Organizing the notes as a scale, we obtain the Am9 pentatonic scale: a, b, c, e, g.

El siguiente acorde es G¹¹ (sol, si, re, fa, do), en forma de escala:

The next chord is G¹¹ (g, b, d, f, c), creating the G11 pentatonic scale:

El tercero de los acordes F⁷#¹¹ (fa, la, do, mib, si) con los sonidos ordenados:

The third chord is F⁷#¹¹ (f, a, c, eb, b), creating the F7#11 pentatonic scale:

CAPITULO 4 CHAPTER

ESCALAS SIMÉTRICAS / SYMMETRIC SCALES

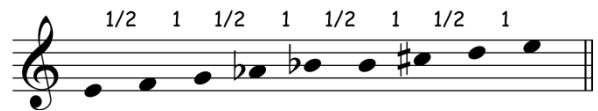
Existen algunas escalas que están construidas de una manera simétrica. Estas escalas tienen mucha utilidad sobre todo para las modulaciones. Veamos primero la escala disminuida. En la historia de la música ha sido muy utilizada por los compositores rusos Rimsky-Korsakov e Igor Stravinsky entre otros. La escala está formada alternando intervalos de tono y semitono. Hay dos tipos de escala disminuida, la que empieza con un tono y la que empieza con el semitono.

There are some scales that are constructed in a symmetrical way. These scales are very useful, especially for modulating. First of all, let's look at the diminished scale. The diminished scale has been used quite a lot by Russian composers Rimsky-Korsakov and Igor Stravinsky among others. The scale is formed by alternating tones and semitones. There are two types of diminished scale; the one that starts with a tone and the one that starts with a semitone.

Escala disminuida (1) Diminished scale

Escala disminuida (2) Diminished scale

La que más nos interesa es la segunda 1/2 - 1 - 1/2 - 1 por su semejanza con la escala flamenca. Analicemos los intervalos:

It is this second variant that interests us more, because of its similarity to the basic flamenco scale. Let's analyze the intervals:

Escala disminuida (2) Diminished scale

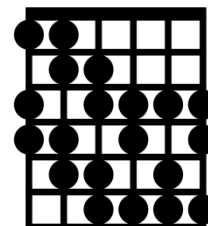
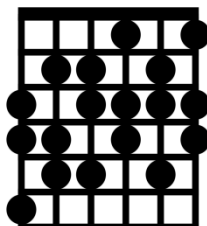
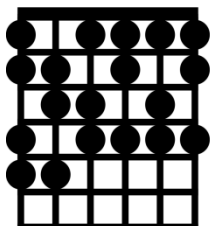

Escala flamenca básica / Basic flamenco scale

Las 2 contienen la 2ªmenor, 3ªmenor, 5ªjusta y 7ªmenor. Además la disminuida contiene también la 3ªmayor, la variación más común de la escala básica. El tritono (Sib) también entra en las variaciones comunes como ya vimos al principio del capítulo 2. Luego tenemos la 6ªmayor, un intervalo que se usa mucho sobre todo de manera ascendente en el lenguaje melódico del Flamenco. Yo personalmente uso estas 3 digitaciones:

Both contain a minor 2nd, minor 3rd, perfect 5th and minor 7th. The diminished scale also contains the major 3rd, which is a common variation in the basic flamenco scale. The tritone (Bb) is another of the common variations which we looked at in the beginning of chapter 2. Then we have a major 6th, an interval that is often used in the melodic language of flamenco, especially ascending. Personally, I use these three fingerings:

PARTE 3 / PART 3

HACIENDO MÚSICA - MAKING MUSIC

En esta 3ª parte vamos a analizar un poco más las escalas y ver su conexión con diferentes armonías. También vamos a ver cómo usar estos recursos en la composición dentro del lenguaje y las formas del Flamenco. Vamos a practicar varias cadencias flamencas con las escalas pentatónicas en las tonalidades flamencas tradicionales.

Vamos a empezar haciendo un resumen de las escalas pentatónicas viendo su conexión y su posible uso sobre otros acordes que no sean de su tónica. Ya vimos un poco de esto anteriormente.

In this 3rd part we are going to analyze the scales in greater depth and see how they connect with different harmonies. We will also see how we can use these resources when composing flamenco music. We are going to practice several flamenco cadences with the pentatonic scales in all of the traditional flamenco tonalities.

Let's start by creating an overview of the pentatonic scales to see how they connect with each other and how we might use them over chords other than their tonic. We touched on this subject earlier.

Pentatónica Flamenca
Flamenco Pentatonic

Esta escala es en realidad el arpeggio disminuido *fa, lab, si, re* y un semitono descendente *fa - mi*. Pero también pudiera ser *lab - sol, si - la#, o re - do#*

This scale is actually the diminished arpeggio *f, ab, b, d* plus a descendent semitone *f-e*. But it could also be *ab - g, b - a# or d - c#*.

