

MANUAL FLAMENCO PARA CAJÓN

FLAMENCO TOOLS I

ALEGRÍAS y SEGUIRIYAS

Técnica
Rítmica
Lenguaje
Ejercicios

Technique
Rhythm
Language
Exercises

Miguel Reyes Jiménez

INSTRUCCIONAL • DIDÁCTICA

Foto / Photo: Paul Müller

MIGUEL REYES JIMÉNEZ

Rheingau Muzic Festival, Wiesbaden (Alemania / Germany), 5 agosto / August 2008

ÍNDICE - INDEX

I – LA RÍTMICA DEL FLAMENCO / FLAMENCO RHYTHMS	
Diferentes maneras de concebir el <i>Compás Flamenco</i> Different Ways of Conceiving the <i>Flamenco Compás</i>	9
Compás de amalgama / Compás de 3/4 en el <i>flamenco</i> The Amalgama Bar / 3/4 Bar in <i>Flamenco</i>	10
Sentido ternario ("a tres") / Sentido binario ("a dos") <i>Ternary Sense</i> (every three beats) / <i>Binary Sense</i> (every two beats)	11
<i>Palos de doce</i> con cuenta distinta: <i>segurirya, martinete, liviana, cabales y serrana</i> <i>Twelve Palos</i> having a different count: <i>Seguiriya, Martinete, Liviana, Cabales and Serrana</i>	
Ejemplo de seguirirya con otra cuenta <i>Seguirirya</i> Example to a Different Count	12
Formas de tocar el <i>compás flamenco</i> en el <i>cajón</i> Ways of playing the <i>flamenco compás</i> on <i>cajón</i>	
Base rítmica con acentuación de doce tiempos <i>12 Beat Base Rhythms</i>	13
Variantes de ritmos para cajón con acentuación en <i>compás flamenco de doce tiempos</i> <i>Cajon Rhythmic Variants with Accentuation on Twelve Beat Flamenco Compás</i>	14
Algunas variantes de <i>bulería</i> (<i>compás de 6</i>) Some <i>Buleria</i> Variants (<i>6 beat flamenco compás</i>)	16
Transcripción de ritmos de cajón para aplicarlos en djembé Transcription of <i>Cajón Rythms</i> to be applied to the Djembe	
<i>Doblar / Doblar, Redoblar</i> <i>Doblar</i> (Twice as fast)	17
Conclusiones primera parte First Part Conclusions	24
II – CODIGOS Y LENGUAJE / LANGUAGE AND CODES	
<i>Llamada, cierre, remate</i> : definición, distribución dentro del <i>compás flamenco</i> <i>Llamada, Cierre, Remate</i> : Definition, distribution within <i>Flamenco Compás</i> (rhythm)	25
Otros pasos de baile: <i>chaflán y latiguillo</i> Other Dance Steps: The <i>Chafán and Latiguillo</i>	30

ÍNDICE - INDEX

<i>Marcar / Figuras / Conceptos: Algunas posibilidades</i> <i>Marcar / Figuras / Concepts: Some Possibilities</i>	31
<i>Apoyando figuras / Haciendo base / Doblando el paso ó redoblando el paso</i> <i>Supporting figures / When playing the base / Doblando the step or redoblando the step</i>	32
III – CUADERNO DE TÉCNICA / TECHNICAL BOOK	
<i>Ejercicios entre mano derecha e izquierda</i> <i>Exercises Alternating Between the Right and Left Hand</i>	33
<i>Ejercicio “Piramidal”</i> “Pyramidal” Exercise	34
<i>Ejercicio “Espejo” (referente al “Piramidal”)</i> “Mirror” Exercise (refers to Pyramidal)	35
IV – EJERCICIOS / EXERCISE NOTEBOOK	
<i>Frases a distribuir dentro del compás</i> Phrases to be distributed within the <i>Flamenco Compás</i>	38
<i>Frases a distribuir dentro del compás de doce tiempos</i> Phrases to be distributed in a <i>twelve Beat Flamenco Compás</i> (rhythm)	39
PARTITURA POR ALEGRÍAS / ALEGRÍAS SCORE	
PARTITURA POR SEGUIRIYA / SEGUIRIYA SCORE	
GLOSARIO NUMÉRICO / NUMERIC GLOSSARY	
GLOSARIO ALFABÉTICO / ALFABETIC GLOSSARY	

Todos los ejercicios están programados en el Metrónomo Flamenco Oscar Herrero
All the exercises are programmed in the Oscar Herrero Flamenco Metronome

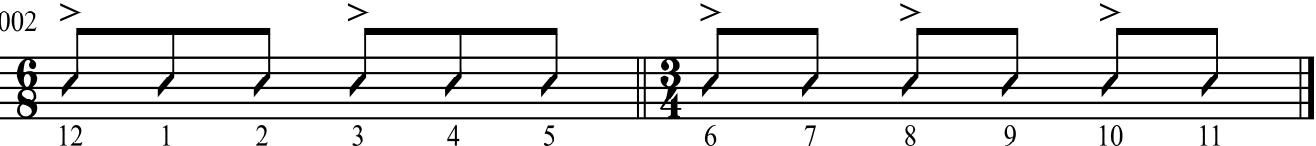
Compás de amalgama

Este es el más conocido en música para escribir el flamenco, ya que acentúa de manera natural el sentido del *compás* (aunque a su vez lo limita).

Ejemplo de compás de amalgama 6/8+3/4

E001 >

Ejemplo del compás de amalgama con la cuenta de doce tiempos del compás flamenco

E002 >

Compás de 3/4 en el flamenco

Los ejemplos anteriores son muy buenos por la agrupación de notas en cuanto a acentos se refiere, pero a la vez un poco complicados para el recién iniciado en solfeo rítmico teniendo en cuenta la subdivisión de corcheas que va implícita en la cuenta del compás. En este libro (al igual que otros autores) he escogido un compás con unidad de tiempo en negras: 3/4 (4 veces hasta completar doce tiempos) de esta manera al tratar la subdivisión rítmica, ésta parte de una nota por pulso.

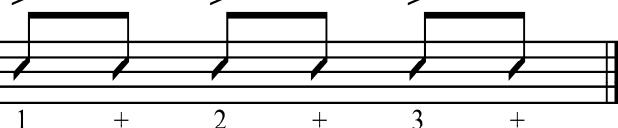
Ejemplo de compás de 3/4 (x 4 compases) con la cuenta de flamenco en doce tiempos

E003 >

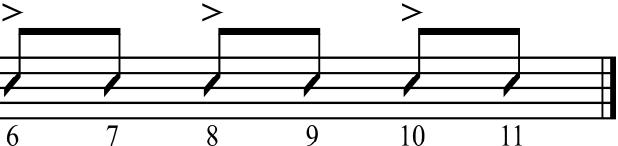
The Amalgama Bar

This is the most popular in music when it comes to writing flamenco since it naturally stresses the *compás* sense (even though it then limits it).

Example of Amalgama Bar 6/8+3/4

>

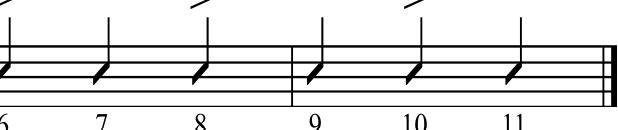
Example of amalgama bar with a twelve count on the flamenco compás

>

3/4 Bar in flamenco

Previous examples are very appropriate for note gathering as far as accentuations, but at the same time it is complicated for those recently initiated into sol-fa because the 1/8 subdivision is implicit in the counting of the rhythm. In this book, I (like many other authors) have chosen a rhythm with a time unit measured in 1/4: 3/4 (4 times to complete twelve tempos) when dealing with the rhythmic subdivision, which is one note every pulse.

Example of 3/4 Bar (x4 Bar) with Twelve Tempo Flamenco Count

>

Sentido ternario (a tres)

Ahora bien, el compás de doce tiempos no sólo puede acentuar en el 12, 3, 6, 8 y 10, ya que esto depende del instrumento que estemos acompañando y el estilo determinado (cante, guitarra, baile). También puede acentuarse en otras partes del *compás*: cada tres tiempos o cada dos tiempos.

E004

Ternary sense (every three beats)

Nevertheless the twelve tempo bar can be accentuated in 12, 3, 6, 8 and 10 due to the fact that it depends entirely on the instrument that is being accompanied as well as the specific style (cante, guitar, dance). It can also be accentuated in other parts during the progression of the bar: every two or three tempos.

Sentido binario (a dos)

E005

Binary sense (every two beats)

Palos de doce con cuenta distinta: *segurriya, martinete, lirviana, cabales y serrana*

Estos *palos* son de carácter más rígido que los *palos de doce tiempos*, ya que la acentuación no se suele salir del patrón rítmico (en el nuevo flamenco podemos encontrar excepciones a la hora de hacer arreglos en la música y también con respecto a las coreografías de baile). Al igual que la bulería y la soleá, escribir la *segurriya* en compás de amalgama dificulta su comprensión. Aquí trataremos este tipo de palo, en lo que a escritura rítmica se refiere, en negra por pulso.

Twelve Palos having a different count: *segurriya, martinete, lirviana, cabales and serrana*

These *palos* (styles) are more inflexible than the *twelve beat palos*, due to the accentuation not usually leaving its rhythmic pattern (in new flamenco we can find exceptions when it comes to making musical alterations and also with regard to dance choreography). Similar to the Bulería and Solea, writing Segurriya in amalgama bar is difficult to comprehend. Here we will deal with this kind of genre in regards to writing rhythms in 1/4 per beat.

Ejemplo de la *segurriya* en compases de 2/4 y 3/4 hasta completar doce tiempos, en su cuenta y acentuación tradicional para baile

E006

Segurriya Example in 2/4 and 3/4 bar until completing twelve times, including its count and its traditional accentuation for dance

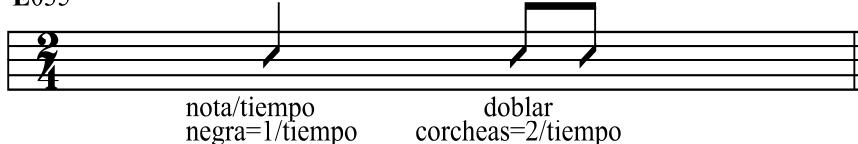
Doblar: El concepto nuevo

Hoy en día en el lenguaje flamenco, esta palabra va tomando más forma. Sencillamente cuando se refiere a "doblar", se entiende que de una nota por pulso (negra) se subdivide a dos notas por pulso (corcheas), pero de igual manera, tocando una nota por tiempo y subdivide directamente a tres notas por tiempo (tresillo) eso sería "triplicar", entonces ir de una nota por tiempo a cuatro notas por tiempo (semicorcheas) sería "cuadruplicar"...

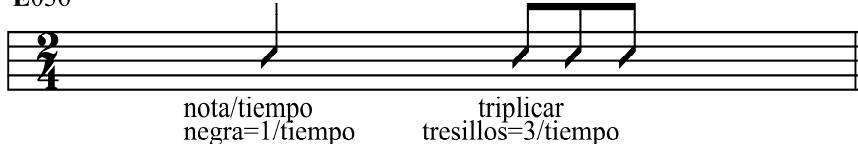
Doblar: The new concept

Nowadays within the language of flamenco, this word is taking shape, acquiring form and importance. When simply referring to "doblar," it is understood that one note per pulse (unit of beat) is subdivided into two notes per beat (2/8); but at the same time when playing one note per tempo and then subdividing directly into three notes per tempo (tresillo) would be "to triple." Therefore, going from one note per tempo to four notes (4/16) then would mean "to quadruple"...

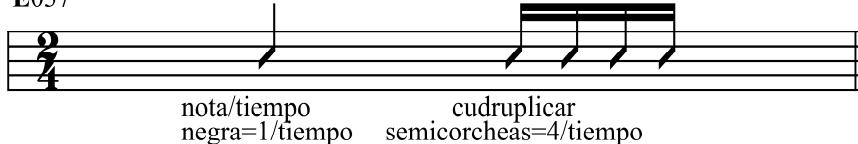
E035

E036

E037

*Doblar es igual a subdividir; utilizaremos éstos conceptos en su forma básica: la distancia, el espacio, la duración que guarda una nota con la siguiente.

*Doblar is the same as Subdividing; we will use these concepts in their basic form: the distance, space, and time between one note and the next.

Llamada, cierre y remate: su ubicación por segurriya

En la *segurriya*, la acentuación de la llamada suele estar en el 1, 2 y 3 del *compás*, éstos definen (al igual que en los palos de doce tiempos) la subdivisión y la velocidad de la ejecución en general hasta su *cierre*. También se debe tener en cuenta la "anacrusa" (los *bailaores* suelen subir el tiempo y dar contundencia desde ahí).

E072

DVD

E073

DVD

Algunos ejemplos de *llamadas*, *remates* y *cierres*

Llamada, Cierre and Remate: Orientation in Segurriya

In the *Segurriya*, the accentuation of the llamada is usually on the 1, 2, and 3 count of the Flamenco Compás (rhythm). These define (as with the 12 Beat Flamenco Compás (rhythms) the subdivision and the general speed of the piece until its *cierre*. Also, we should be aware of the "anacruz" (when the *Bailaores* speed up the tempo thereby augmenting the forceful intensity of the music).

Cierre

Cierre

Some Examples of *Llamadas*, *Remates* and *Cierres*

E074 Flamenco Compás Count.

DVD

6 7 + 8 9 10 11

Llamada

E075

DVD

12 1 . . . 2 . . . 3 4 5 6 + 7 8 . . . 9 . . . 10 11 12

Cierre

E076

DVD

12 1 . + . 2 . + . 3 4 5 6 + 7 8 . + . 9 . + . 10 11 12

Cierre

Nota en el DVD: la bailaora marca medio compás al inicio de cada ejercicio con palmas, así como el 11 y 12 después del cierre. Esto es para facilitar la comprensión del ejercicio en el compás flamenco.

Note on the DVD: the dancer mark half compass at the beginning of each exercise with palms, as well the 11 and 12 after closing. This is for facilitating the understanding of the exercise in the compás flamenco.

Otros pasos de baile: *chaflán* y *latiguillo*

Chaflán*: "Es un movimiento que combina el golpe del tacón a la vez que el otro pie resbala, en la escritura rítmica lo más parecido sería un mordente (sistema americano, nombre en inglés: *flam*). Al hacer un chaflán, los pies del/a bailaor/a caen más o menos al mismo tiempo, lo cual provoca un sonido energético, pero más acentuado en el pie que ejecuta el golpe [11], y lo representaremos de esa manera en el cajón.

E090
DVD

Chaflán (mordente, flam)

Latiguillo: "Por sí solo, es un paso que roza el suelo con la punta del zapato". (Flamenco de la A a la Z. José Manuel Gamboa/Faustino Núñez. Ed. Espasa Calpe, S. A. Madrid. 2007).

Al ejecutarlo en un movimiento de ida y vuelta, desarrolla unas frases y variantes rítmicas de un sonido muy particular.

Latiguillo de ida y vuelta (doble mordente, drag) combinado con tacón

E091
DVD

Marcaje: "El bailaor o bailaora, en determinados momentos de la danza, se limita a marcar con los pies los acentos del compás, lo adecuado es hacerlo en tanto el cantaor o cantaora dice su copla, respetándola antes de entregarse a sus juegos espectaculares de zapateado que la entorpezcan". (Flamenco de la A a la Z. José Manuel Gamboa/Faustino Núñez. Ed. Espasa Calpe, S. A. Madrid. 2007).

En este caso, la ejecución del cajón va unida a los marcajes o sonidos de las plantas de los pies del bailaor o bailaora, pudiendo hacer o no los pasos de adorno del baile.

Other Dance Steps: The *Chaflán* and the *Latiguillo*

Chaflán*: "A movement [of a esthetic adornment] that combines the stomp of one heel to the floor with the "skid" or "slip" of the other foot. In written rhythm, the closest thing is the "flam". When doing a chaflán step, the dancer's feet usually hit the floor at almost the same time (although the sound made by the foot hitting the floor is Lauder [11]) thus producing an energetic and powerful sound.

Chaflán (mordente, flam)

Latiguillo: "By itself, it is a step that scrapes the floor with the tip of the shoe." (Flamenco de la A a la Z. José Manuel Gamboa/Faustino Núñez. Ed. Espasa Calpe, S. A. Madrid. 2007).

When doing an ida y vuelta move, certain phrases and rhythmic variants with a very particular sound are developed.

Go and Back Latiguillo (double flam, drag) combined with the heel Tacón (tap)

Marcaje: "In determined moments of the dance, dancers are limited to accentuating the musical rhythms with their feet. Normally this is done during the singer's ballad in order to show respect, before dancers begin their spectacular show of zapateado (noisy and fast dance steps) which hinders the singing." (Flamenco de la A a la Z. José Manuel Gamboa/Faustino Núñez. Ed. Espasa Calpe, S. A. Madrid. 2007).

In this case, the playing of the cajón goes together with the marcajes, or sounds made by the dancer's feet. Additional ornamental steps are optional during this part of the performance.

Alegria

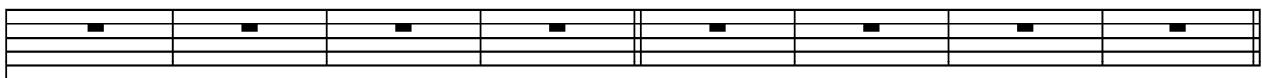
Pablo Cervantes
Miguel Reyes

Tirititran tran tran tirititran tran tran tran tirititran tran trero ay tirititran tran tran tran

Cante Baile

Cajón Flam.

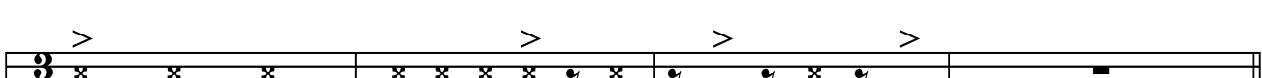
Tirititran ti tra ti tran tirititran tran tran tran tirititran tan trero ay tirititran tran tran tan

Cante Baile

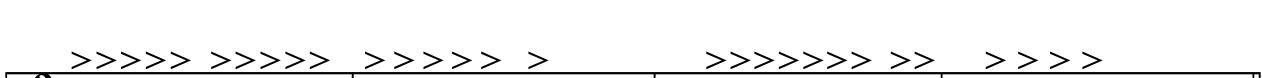
Cajón Flam.

Cante Baile

Cajón Flam.

Cante Baile

Cajón Flam.

Cante Baile

Cajón Flam.