

MANUAL PARA COMPRENDER EL FLAMENCO

FERNANDO BARROS LIROLA

***MANUAL
PARA
COMPRENDER
EL FLAMENCO***

FERNANDO BARROS LIROLA

Fernando Barros Lirola

**MANUAL
PARA COMPRENDER
EL FLAMENCO**

*La esencia del flamenco
es su música*

FERNANDO BARROS LIROLA

Primera edición: noviembre de 2021

ISBN: 9789403732312

© 2021 Fernando BarrosLirola

Visite nuestra web: queeselflamenco.com

Editado por: Fernando Barros

Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del *copyright*, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.

Yo, el flamenco, que dicen que tengo arte y que expreso emociones de toda índole, creo que tengo mucho de pájaro, pues me preñaron de nomadismo, de diferentes colores en la piel. También provengo de diferentes continentes, con lo cual me siento hermano de todos los viajeros que habitan este planeta.

Así que, por favor, no me enjauléis, dejadme libre de querer que me enriquezcan otras músicas, danzas, instrumentos, y de que yo, a su vez, haga lo mismo con los otros.

Enseñadme cuanto podáis, que yo también os enriqueceré.

FERNANDO BARROS LIROLA

A mis nietos Pablo y Luis

Y a mis hermanas Mari Tere, Toñi y Matilde

FERNANDO BARROS LIROLA

ÍNDICE

PRÓLOGO	15
POEMA CANTE HONDO.	21
INTRODUCCIÓN	23
¿QUÉ ES EL FLAMENCO?	25
¿Es el flamenco una música más?.....	28
CAPÍTULO I:	
GÉNESIS DEL FLAMENCO	
- Marco histórico y social de la aparición del flamenco	33
- Los viajeros románticos abrieron un nuevo camino al flamenco.....	36
- Un peregrinaje emocional.	37
- Una música nueva que nace de múltiples influencias	38
- Historia de las músicas preexistentes.....	39
- Música de los oprimidos. el flamenco en su contexto histórico	44
CAPÍTULO II:	
COORDENADAS PEDAGÓGICAS PARA APRENDER EL FLAMENCO	
- Metodología.	47
- Interiorización del ritmo.....	51
- Aprendizaje desde la emoción. Nuevo paradigma.....	54
- Ejercicios prácticos.....	62
CAPÍTULO III:	
CARACTERÍSTICAS MUSICALES DEL ARTE FLAMENCO	
- Claves musicales.....	65

- El ritmo flamenco.....	68	
- Tipos de ritmos flamencos.....	72	
- Ritmo de las soleares.....	76	
- Ritmo de las seguidillas.....	79	
- Ritmo de fandango.....	82	
- Ritmo de tango.....	85	
- Ritmo de tanguillos.....	87	
- Cantes con ritmo libre.....	87	
- cantes sin toque de guitarra.....	90	
CAPÍTULO IV:		
SISTEMAS ARMÓNICOS DEL FLAMENCO		
- Armonía del flamenco.	91	
- Armonía modal, cadencia flamenca.....	97	
- Armonía tonal.....	101	
- Armonía bimodal.....	103	
CAPÍTULO V:		
MELODÍA DEL FLAMENCO		
- Características melódicas.....	105	
- La lírica del flamenco.....	108	
CAPÍTULO VI:		
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS PARA DESCUBRIR LA MÚSICA FLAMENCA.....		115
CAPÍTULO VII:		
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTILOS FLAMENCOS		
PALOS DEL FLAMENCO.....	123	
FANDANGOS.....	124	
• Malagueñas.....	128	
• Granaínas.....	131	
• Cantes de levante	133	
• Fandangos de Huelva.....	135	
TANGOS.....	137	

Tanguillos.....	139
Tientos.....	140
Marianas.....	140
Colombianas.....	140
Farruca.....	142
Garrotín.....	142
Milonga.....	142
Vidalita.....	143
SEGUIDILLAS.....	144
SOLEARES.....	147
Soleá por bulería.....	152
El polo.....	152
La caña.....	153
Alboreá.....	154
Romances.....	155
Bulerías.....	155
Petenera.....	157
Bamberas.....	159
TONÁS.....	160
Trillas.....	161
Saetas.....	162
Nanas.....	163
CANTIÑAS.....	164
• Alegrías.....	165
• Romeras.....	167
• Mirabrás.....	167
• Caracoles.....	168
CAPÍTULO VIII:	
EL FLAMENCO COMO ARTE UNIVERSAL	
EL FLAMENCO DEL SIGLO XXI.....	169
EL FLAMENCO, ¿UNA MÚSICA MÁS?.....	176
EL FLAMENCO NO ES SOLO MÚSICA.....	177

CAPÍTULO IX:	
LA MEMORIA DEL FLAMENCO.....	181
EL CONCURSO GRANADINO DEL CANTE JONDO DE 1922.....	187
ARGOT FLAMENCO.....	193
GLOSARIO DEL ARGOT FLAMENCO.....	195
BIBLIOGRAFÍA.....	199

PRÓLOGO

Mi amigo Fernando Barros me pide que prologue su nuevo libro *Manual para comprender el flamenco*. Sin dudarlo me he puesto manos a la obra y he comenzado a escribir. Según del diccionario de la RAE, “el prólogo es el discurso antepuesto al cuerpo de una obra en un libro de cualquier clase”. Se trata de una introducción a un libro. Vaya, por tanto, por delante, que este pequeño discurso quiere ser un exordio o un capítulo preliminar de una obra importante sobre el arte flamenco.

Con el deseo de hacer algunas consideraciones del autor y su obra, conviene recordar que este libro es el segundo que escribe Fernando sobre arte flamenco. El primero, titulado *El flamenco en las aulas*, tuvo muy buena acogida y mejor reconocimiento en los ambientes flamencos más allá de Granada y Andalucía. Espero que este *Manual para comprender el flamenco* tenga, al menos, igual reconocimiento y acogida, siendo leído, examinado y, por qué no, criticado, con especial atención y cuidado. Lo peor que le puede pasar a un libro, a una obra en general, es que sea olvidado, por eso espero que una vez leído el libro sea criticado, lo que evitará que caiga en el olvido.

Conocí a Fernando a principios de la década de los 70 del siglo pasado, en otros menesteres y actividades muy distintas al flamenco. Los dos, con otros muchos compañeros y compañeras, luchábamos por la libertad y por el cambio social y político en España. ¡Buenos tiempos aquellos en los que los jóvenes creíamos y luchábamos por hacer posible la utopía!

Pasaron los años, y en 1995, siendo yo profesor del IES Luis Bueno Crespo, de Armilla-Ogíjares, me pongo en contacto con Fernando porque me entero a través de un común amigo que él sabía cantar flamenco, y lo llamo para que cante en mi instituto. Fernando no dudó en venir, como no ha dudado en acudir a cualquier actividad para la que he solicitado su colaboración, la mayoría de las veces totalmente desinteresada. Fernando cantó y lo hizo muy bien. Después, todos los años siguió viniendo a aquel instituto y seguimos organizando actividades de flamenco.

La organización de actividades flamencas las redoblamos a partir de 2004 en el nuevo instituto donde fui trasladado, el IES Politécnico H. Lanz, de Granada, en el que con el apoyo de su equipo directivo, especialmente de su director, Raimundo Fornieles, creamos una escuela de flamenco, abierta al profesorado y al alumnado.

La escuela de flamenco, con la coordinación de Fernando Barros, organizó múltiples actividades en sus tres especialidades: *cante*, *toque* y *baile*. Así, ha participado en varias veladas flamencas, con motivos diversos (Día de Andalucía, Día de la Paz, final de curso, homenaje a Miguel Hernández, a Antonio Machado, a Federico García Lorca, etc.).

Desde las aulas del Instituto Hermenegildo Lanz, los cantes

de Fernando han volado a las aulas de otros centros de primaria y de secundaria (Armillá, Albolote, Granada, Peligros...), y a las aulas de adultos de varios centros de la provincia (Guadix, Almuñécar, Órgiva, Baza, etc.).

También al mismo tiempo se ha hecho presente en otras instituciones: a través de las concejalías de cultura ha cantado en varios pueblos (Tocón de Quéntar, Colomera, La Zubia, Motril, entre otros), en el parque de las Ciencias, en las bibliotecas municipales de Granada, etc. El proyecto artístico musical “La voz de los poetas” (Miguel de Cervantes, Miguel Hernández, Antonio Machado, Federico García Lorca, Federico Mayor Zaragoza y otros poetas medievales a los que musicó) lo ha presentado en varios centros educativos y culturales y en los actos de la celebración del milenio del Reino Nazarí. En la actualidad trabaja en la elaboración de dos proyectos, uno sobre la poesía de Cervantes y otro sobre la hibridación y metamorfosis de García Lorca y Leonard Cohen.

Fernando es un buen cantaor y mejor conocedor del arte flamenco, pero era escasamente conocido en el ámbito educativo y cultural. Estaba, como a él le gusta decir, en una caverna. Solo lo conocían los aficionados de algunas peñas flamencas. Algunos amigos le dijimos que tenía que salir de la cueva, y Fernando ha salido y se ha dado a conocer con mucho trabajo, esfuerzo y tesón. Hoy es conocido en las instituciones educativas y culturales de Granada y, si me apuran, de Andalucía, e incluso a nivel internacional, al haber sido nombrado Miembro del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO.

Los dos libros que ha escrito y los proyectos que ha elaborado son muestra del esfuerzo realizado por Fernando para darse a conocer, ofreciendo el saber que sobre el flamenco

lleva dentro. Pero lo más importante es que no para de pensar e investigarlo, así como de programar y organizar actividades flamencas. Fernando vive el flamenco y vive para el flamenco, ese arte que está en las raíces de la cultura andaluza, que forma parte esencial de ella y que con justicia ha sido reconocido, en 2010, por la UNESCO como “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

No es necesario justificar la importancia del flamenco en el devenir de la cultura andaluza, porque está presente en los entresijos de múltiples actividades y manifestaciones del pueblo andaluz. El flamenco pertenece, por derecho, a la cultura y a la memoria de Andalucía. Es un arte ya universal surgido en Andalucía que le ha dado una sólida y robusta identidad como pueblo.

El Estatuto de Andalucía considera que el flamenco es uno de los mayores exponentes de la identidad cultural andaluza y lo define como “elemento singular del patrimonio cultural andaluz”, y otorga a la Junta de Andalucía la competencia exclusiva en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco.

A través de la música, el flamenco especialmente, el pueblo andaluz ha manifestado —y manifiesta— sus alegrías y pesares, sus risas y llantos, sus amores y desamores, sus trabajos y ocios, sus cosmovisiones sobre la vida y la muerte... Los cantares del pueblo andaluz, en boca de insignes poetas, también son la historia de Andalucía.

Fernando, en consonancia con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con este libro da a conocer, investiga, conserva, promociona y difunde el flamenco, “el arte primitivo del pueblo andaluz”, en palabras de García Lorca.

La lectura de este libro nos debe ayudar en la comprensión y conocimiento de los distintos ritmos, armonías y melodías del arte flamenco, reconociendo y distinguiendo sus distintos palos o familias identificándolos a través del sonido de la guitarra. También debe ayudarnos a comprender la musicalidad y el ritmo de los poemas que sirven de letras en el cante, dominando la técnica de la lectura y la declamación.

Comprender el arte flamenco significa también saber situar su génesis y evolución en su contexto histórico, social, económico, político y cultural. Por último, nos debe ayudar a apreciar el flamenco como uno de los rasgos más singulares del patrimonio cultural de Andalucía, valorándolo como uno de los exponentes de la identidad cultural andaluza.

Luis Ruiz Jiménez

Catedrático emérito de Filosofía de IES y aficionado al flamenco

FERNANDO BARROS LIROLA

POEMA CANTE HONDO

Hermosa y profunda descripción del arte flamenco. Indica con gran precisión lo certero que es el toque tan característico del flamenco para transmitir las emociones humanas y, a la vez, situarnos en la música flamenca. La guitarra como seña de identidad del arte flamenco resuena colándose por la ventana, plañendo una copla mágica de Andalucía.

*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 copla 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 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 ¿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.*

Antonio Machado