

LOS COMPASES FLAMENCOS

La música flamenca se caracteriza, entre otras cosas, por su gran variedad de estilos, algunos con una estructura rítmica determinada: *Soleá, Siguiriya, Bulería...* y otros de estructura rítmica libre: *Tonás, Taranta, Granaína, Malagueña...* Pero como lo que nos ocupa es un **Metrónomo Flamenco** vamos a centrarnos en los estilos con estructura rítmica.

Sabemos que el primer instrumento que empieza a hacer flamenco es la voz, el *cante*, el *cantaor*. Y que los primeros cantes, algo bastante lógico, son de medida libre: *Tonás, Martinete, Debla*, etc. Más adelante, parece que hacia 1840, se incorpora la **Guitarra** como instrumento de acompañamiento rítmico y armónico; las **palmas**, los **pitos**, el **golpeo** en la mesa con los *nudillos* de la mano o en el suelo con un *bastón*... como instrumentos de **percusión**; y el **baile** como adorno visual del **cante**, es decir, todos ellos subordinados al **cante**. Pero es a partir de aquí cuando “los peones”, comienzan a aportar su granito de arena y a establecer determinadas normas para los cantes, a acompañarlos. Comienzan a surgir nuevos estilos rítmicos y aparece el compás flamenco, de **12 tiempos**, que va a dar origen a una gran variedad de estilos diferentes: *Soleá, Siguiriya, Bulería, Alegría, Guajira...* Como los **flamencos** no tienen una partitura a seguir, inventan un lenguaje para entenderse entre ellos, con códigos como: **Cierre, Remate, Llamada...** nace una nueva música: **EL FLAMENCO**

La música flamenca es un lenguaje a través del cual nos comunicamos, nos expresamos con alegría, tristeza, rabia, pasión ... Tradicionalmente el músico flamenco se ha formado a base de oír y repetir por imitación, como cuando un bebé va aprendiendo su idioma. Eso se nota en un músico flamenco: para bien. Pero también igualmente se le nota que no ha ido al “colegio”: para mal. Y es que para mí la formación ideal de un músico, cualquiera, es la de las escuelas: la escuela académica es de suma importancia, aunque también lo es la formación que puedan aportarnos aquellos que aprendieron de unos a otros, esa especial escuela de calle. Podría decirse que con ambas la formación es más completa.

A lo largo de la historia del flamenco se han dicho cosas como: *para cantar o tocar o bailar flamenco hay que nacer, se lleva dentro, no se puede enseñar...* Estoy de acuerdo, para cualquier cosa en la vida hay que tener ciertas cualidades mínimas, pero después hay que desarrollarlas, porque, ¿Cuántos guitarristas, cantaores, bailaores, pintores, médicos...hay escondidos en el mundo? Genios que no han nacido en el ambiente necesario para desarrollar sus cualidades. Creéis que si el padre de Paco de Lucía no hubiera sido aficionado al flamenco y hubiera emigrado a Australia o a cualquier otro sitio donde Paco no hubiera tenido contacto con el flamenco, ¿hubiera sido guitarrista? Es posible que fuera un genio, porque creo que lo lleva dentro, pero quizás de la medicina o un gran escritor...o de algún otro arte... ¿No creéis que de entre todos los niños que se mueren de hambre o de los que no pueden ir al colegio, ¿no hay genios que quedaron escondidos? Siempre he creído que primero se nace, con todos esos condicionantes que ya la vida nos ha destinado sin consultarnos, después se despierta la *vocación* y por último se *aprende* el oficio de los que ya saben y pueden enseñártelo. Por eso la vida va evolucionando con lo que cada uno va descubriendo y aportando en su camino. En cuanto a los gitanos en el flamenco, se dice que tienen algo especial para el ritmo, ¿podría decirse que nacen con el don del compás? o es quizás un “don”

adquirido por un oído que escuchó desde la cuna una y otra vez el compás de la Bulería, de los Tangos... y el soniquete de las palmas. Si gitanos y payos, cuando vienen al mundo, cambiaran sus cunas de lugar veríamos qué profundamente importante es nuestra educación, la que revela de dónde nos nutrimos, nuestra lucha y trabajo por lo que sentimos y perseguimos, independientemente de dónde procedamos porque, casi siempre, es circunstancial y solo obedece a tópicos que nunca ayudaron a engrandecer al flamenco.

Intentamos que el **Metrónomo Flamenco** que les ofrecemos sea lo más parecido a esa sabiduría que uno adquiere desde niño cuando en su entorno, gitano o no, se ha sentido y llevado el ritmo, el compás como si se hubiera amamantado. Se pretende que cuando estudiemos una falseta, un paso de baile o un cante a compás, nos ayude a sentir y dominar mejor el compás flamenco, y aunque no deja de ser un aparato electrónico, las programaciones de los ritmos están hechas con soniquete para que además de estudiar podáis disfrutar con este acompañamiento. A la hora de programar quise contar con la colaboración de un percusionista de calidad y, aunque a lo largo de mi trayectoria como guitarrista de flamenco he tocado con muchos músicos, sin duda uno de los músicos que más me han impresionado ha sido **Guillermo McGill**, por eso os digo que las programaciones de este **Metrónomo Flamenco** tienen vida. Simplemente escuchadlo y opinad.

Cuando un músico, de formación no flamenca, escucha una **Soleá** o una **Siguriya**, no puede entender cómo funcionan estos ritmos. Y es que la música flamenca rompe muchos esquemas de la música occidental o académica. Por ejemplo cuando estudiamos solfeo nos enseñan que hay 3 tipos de compases básicos, a 2, a 3 y a 4 tiempos y que en cualquiera de estos compases la parte fuerte es la 1ª, pues bien, los compases primitivos flamencos son compases de **12** pulsos donde se combinan compases de 2 y 3 tiempos y donde la acentuación se encuentra en el último tiempo:

Compás convencional:

		>		>		>	
de 2 tiempos:	1	2	1	2	1	2	
		>		>		>	
de 3 tiempos:	1	2	3	1	2	3	

Compás flamenco:

		>		>		>	
de 2 tiempos:	1	2	1	2	1	2	
			>			>	
de 3 tiempos:	1	2	3	1	2	3	

Este es el primer choque con el que se encuentra cualquier músico de formación no flamenca. Pero hay más, los compases flamencos primitivos son compases largos, lo que

supone una mayor dificultad a la hora de controlarlos, son además de acentuación irregular, como hemos dicho, combinan compases de 3 y 2 partes:

1 2 [>]
3 4 5 [>]
6 7 [>]
8 9 [>]
10 11 [>]
12

Por sus diferentes tipos de compás podemos agrupar los estilos flamencos en 6 grupos.

* Indico la velocidad adecuada para cada estilo, aunque esto es muy versátil, ya que hay variantes en cada uno de los estilos y la velocidad puede llegar a oscilar notablemente.

A) Compases de 12 tiempos

En 12/4

(En Modo Flamenco)

- Soleá ♩ = 90± se acompaña con este toque: **Bamblera, Caña y Polo.**

- Soleá por Bulería ♩ = 150± se acompaña con este toque: **Alboreá.**

(En Modo Jónico o Mayor)

- Alegría ♩ = 150± se acompaña con este toque: **Cantiñas, Caracoles, Mirabrás y Romera.**

Todos estos estilos comparten una misma acentuación básica:

Acentuación básica

1 2 [>]
3 4 5 [>]
6 7 [>]
8 9 [>]
10 11 [>]
12

Se utiliza también, como base rítmica, la siguiente variante en la acentuación

1 2 [>]
3 4 5 6 [>] [>]
7 8 9 [>]
10 11 [>]
12

Esto es debido a que no todos los acentos son iguales. Las partes 3 y 10 son las más marcadas, de ahí que las partes 4, 5 y 6 se relajen para comenzar la segunda mitad del compás creciendo hasta llegar al 10, donde terminan tanto un *remate*, un *cierre* o una *llamada*, dando un margen de 2 partes al *cantaor* o *bailaor* para incorporarse o continuar. Estos estilos finalizan en la parte 10, es decir, el último compás solo tiene 10 partes. Y aunque la música flamenca es muy “liberal” hay unas normas que respetar para poder convivir, y estas son las del compás.

Estas acentuaciones podemos considerarlas como básicas, pero no son las únicas. Dentro de cada estilo hay diferentes acentuaciones, sobre todo al crear melodías en la guitarra o pasos en el baile. Por ejemplo para el compás de **Soleá, Soleá por Bulería o Alegría:**

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

En 12/8

(En Modo Flamenco)

- **Bulería** ♪ = 220± (también se toca y se canta en Modo Mayor y Menor: **Bulería de Cádiz**, o **Canciones por Bulería**)

- **Siguiriya** ♪ = 168± se acompaña con este toque: **Serrana, Liviana y Cabal** (este último en Modo Jónico).

- **Petenera** ♪ = 120± (el cante es **libre** con resolución final acompañada)

(En Modo Jónico o Mayor)

- **Guajira** ♪ = 200±

En este subgrupo, aunque todos utilizan el compás flamenco de **12**, lo hacen de diferente forma, vamos a analizarlos por separado.

BULERÍA

Es sin duda el más complejo de todos estos estilos a la hora de controlar su compás. Primero porque la velocidad es más alta y hay menos tiempo de reacción y segundo porque no siempre se mide a **12**, sino que también medimos a **6** y de diversas maneras. Por eso, cuando yo comenzaba y me contaban (no sé si lo habréis aprendido igual) que el compás de la **Bulería** era de 12 partes y se acentuaban las partes 3, 6, 8, 10 y 12, me volvía loco intentando seguir cualquier **Bulería** porque de vez en cuando me perdía. Esto incluso puede hacer posible que quieras pasar del compás y te den ganas de abandonar. Ocurre simplemente porque hay momentos en que la **Bulería** va a **12** y otros a **6**. Mientras se hagan compases pares de 6 la cosa no va mal, pero como hagamos un compás de 6 y después 2 de 12 y otro de 6... bueno intentemos entender esto. Si se canta, se baila o se toca a 12, la acentuación básica es igual que en **la Soleá, la Soleá por Bulería o la Alegría**:

Acentuación básica:

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

PETENERA

Como he indicado antes el cante es de métrica **libre**, sin embargo el guitarrista toca sus falsetas a compás. Este estilo está basado también en el compás de **12**, aunque esta vez comenzando en la parte **12**.

Compás básico de 12

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

En este estilo nos encontramos con dos cosas a reseñar:

1) El guitarrista, cuando hace sus *falsetas*, toca acompasado en su medida de **12**, sin embargo cuando hace compases rasgueados entre *falseta* y *falseta* o entre cante y cante, realiza ciclos armónicos de **24**, es decir, 2 compases de **12**.

Ciclo armónico de 24 (12x2)

>			>			>		>		>	
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Am			E7		Am						
>			>			>		>		>	
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
G			F			E					

2) El guitarrista en las *falsetas* puede subdividir el compás de **12** en acentuaciones constantes a **3** (6/8) ó a **2** (3/4), siempre cuadrando en **12**, por ejemplo:

Compás de 12 a 3 (2 x 6/8)

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

Compás de 12 a 2 (2 x 3/4)

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

G U A J I R A

El compás de la **Guajira** es como el de la **Petenera** pero en este estilo no existen ciclos armónicos de **24**, pero sí compases constantes a **3** y a **2**.

Compás básico de 12

> > > >
12 1 2 **3** 4 5 **6** 7 **8** 9 **10** 11

Compás de 12 a 3 (2 x 6/8)

> > > >
12 1 2 **3** 4 5 **6** 7 8 **9** 10 11

Compás de 12 a 2 (2 x 3/4)

> > > >
12 1 2 3 **4** 5 **6** 7 **8** 9 **10** 11

B) Compases de 6 tiempos

En 6/4 ó 3/2

(En Modo Flamenco)

- **Fandango Natural** ♩ = 120± (en el **Fandango Natural** el cante es de métrica **libre**).

- **Fandango de Huelva** ♩ = 150± se acompaña con este toque: **Bambera**.

* Tanto en el **Fandango Natural** como en el de **Huelva** el cante está en Modo Mayor.

(En cualquier Tonalidad: Modo Flamenco, Mayor o Menor)

- **Sevillanas** ♩ = 150±

Estos estilos tienen la característica de ser *polirrítmicos*, es decir, conviven con dos acentuaciones:

1) *Armonía y melodía* se suceden cada **2** partes (3/2), las partes 1 y 5 son las más marcadas:

Compás básico de 6 a 2 (3/2)

> > >
1 2 **3** 4 **5** 6

2) *Acentuación rítmica* cada **3** (6/4)

Compás básico de 6 a 3 (6/4)

> >
1 2 3 **4** 5 6

Sin embargo tienen características diferentes, en el **Fandango Natural**, como ocurre en la **Petenera**, el cante es de métrica **libre**, por esta cuestión también recibe el nombre de **Fandango Libre** pero el guitarrista toca sus falsetas a compás utilizando el compás básico de **6** para *armonía y melodía* con acentuación cada 2 (3/2), utilizando igualmente, cuando hace compases rasgueados entre *falseta y falseta*, o entre cante y cante, ciclos armónicos de **2** compases, con esta armonía tradicional:

Ciclo armónico de 12 (6x2)

>		>		>		>		>		>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E7		Am				G	F	E			

La diferencia entre el **Fandango Natural** y el **Fandango de Huelva** es que, en el de Huelva, cante, guitarra y baile van acompasados, la velocidad es más alta, todo es más rítmico. El guitarrista utiliza también los mismos ciclos armónicos de **12**.

Y por último las **Sevillanas**, aunque utiliza los mismos compases de **6** tiene sus diferencias. En este estilo no existen ciclos armónicos pero tiene algo que no ocurre en ningún otro estilo y es que posee una estructura rítmica concreta, me explico. Estamos viendo que cada estilo tiene sus compases propios y sus propias características, sin embargo, cualquier estilo, una **Soleá**, una **Bulería**, o una **Siguiriya**, no tienen un número limitado de compases, pueden tener 3 ó 300 compases, a gusto del intérprete. Las **Sevillanas** sí tienen un número concreto de compases y todas tienen que respetar esta métrica. Una **Sevillana** consta de **4 coplas** separadas entre sí y todas idénticas en estructura rítmica, veamos.

En primer lugar hay una introducción del instrumento acompañante, guitarra, percusión o cualquier otro instrumento. Esta introducción es libre, lo normal es que sea entre 3 y 6 compases como máximo, el cierre está en la parte **5** del último compás:

COPLA

INTRODUCCIÓN

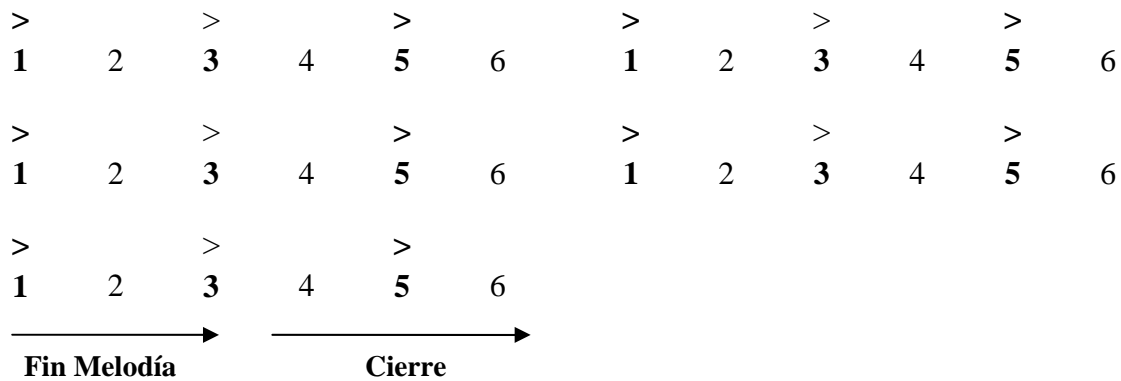
RITMO: Guitarra, palmas... (Compases: “ad libitum”)

ritmo	>			>		
	1	2	3	4	5	6
armonía	1	2	3	4	5	6
melodía	>		>		>	

A continuación entra el *cante*, la *melodía*, a través de cualquier instrumento con un breve motivo musical. Este tiene una duración de **2** compases y finaliza en la parte **3** del último compás utilizando las partes 4, 5 y 6 para cerrar. A esta parte se le llama **Salida**:

CANTE 2

MELODÍA: Cante, guitarra o cualquier otro instrumento melódico (Compases: 5)

Se sigue con un compás de **Ritmo**

RITMO

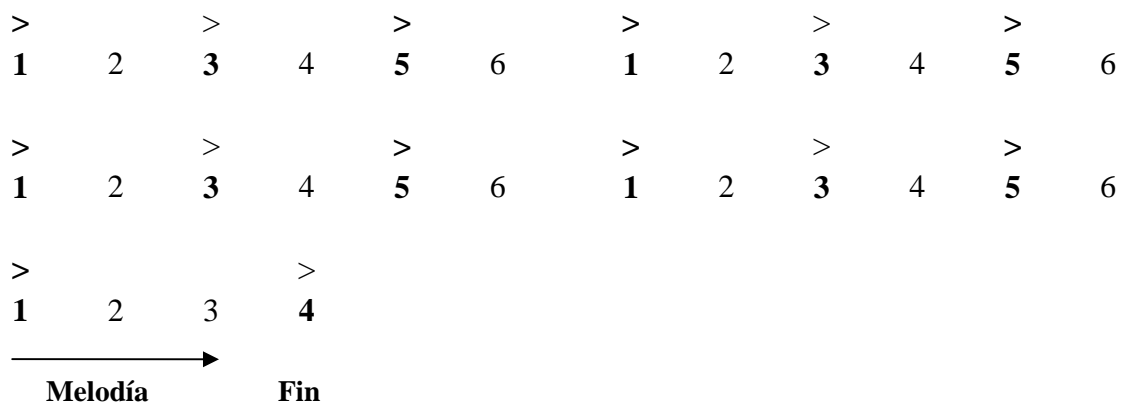
Guitarra, palmas... (Compases: 1)

Ahora viene la parte final que consta de nuevo de **5** compases finalizando la melodía en la parte **3** del último compás y finalizando en la parte **4** con un acorde y golpe de percusión, si la hay.

CANTE 3

MELODÍA: Cante, guitarra o cualquier otro instrumento melódico (Compases: 5)

Todo esto es la estructura de una **copla**, una **sevillana** completa consta de **4** de ellas.

C) Compases de 4 tiempos

En 4/4

(En Modo Flamenco)

- **Tangos** ♩ = 150± (también se toca y se canta en Modo Mayor y Menor: **Tangos de Málaga, Tangos de Triana**)

- **Tientos** ♩ = 110± se acompaña con este toque: **Mariana**

- **Taranto** ♩ = 150±

(En Modo Jónico o Mayor)

- **Colombiana** ♩ = 150±

- **Garrotín** ♩ = 150±

(En Modo Menor)

- **Farruca** ♩ = 120±

(En cualquier Tonalidad: Modo Flamenco, Mayor o Menor)

- **Rumba** ♩ = 185±

Todos estos estilos se miden en compases de 4 tiempos, y en la guitarra se utilizan ciclos armónicos de 8 tiempos, en todos ellos, al hacer compases rasgueados entre *falseta* y *falseta* o entre cante y cante. Como veis hay diferencias de tonalidades y de velocidades, esto además del carácter que tiene cada estilo, es lo que los diferencian.

Compás básico

> >
1 2 **3** 4

Ciclo armónico de 8

> > > >
1 2 **3** 4 **5** 6 **7** 8

Aunque en las partes 1 y 3 están los acentos, y así se componen las melodías, cuando escuchéis una base de palmas u otras percusiones podréis observar en estos ritmos algo curioso, las partes 2, y sobre todo la 4, se marcan más, produciendo, junto a las melodías, una riqueza rítmica muy interesante. Indicar también que el cierre se produce en la parte 3.

D) Compases de 3 tiempos

En 3/4

(En Modo Flamenco)

- **Verdial** ♩ = 110± se acompaña con este toque los denominados **Fandangos Abandolaos: Rondeña, Jabera, Jabegote, Zángano, Fandango de Lucena...**

* Estos cantes tienen la misma estructura armónica del **Fandango**, el cante está en Modo Mayor.

(En Modo Menor)

- **Campanilleros** ♩ = 185±

En este grupo la medida es a 3, un compás es un 3/4 con acento y cierre en la parte 1.

Compás básico

>
1 2 3

En el **Verdial**, cuando se hacen compases rasgueados entre *falseta* y *falseta* o entre cante y cante, se utilizan ciclos armónicos de **12** (4x3/4) con esta armonía tradicional:

Ciclo armónico de 12 (4x3/4)

>			>			>			>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E						F			G	G ^b	F

E) Compases de 2 tiempos

En 2/4 ó 6/8

(En cualquier Tonalidad: Modo Flamenco, Mayor o Menor)

- **Tanguillo** ♩ = 120±

- **Zapateado** ♩ = 120±

Estos dos estilos utilizan la misma medida, compases de 2 tiempos, pero como ocurre en el **Fandango**, también se produce una polirritmia, en este caso al superponer un compás binario de subdivisión binaria (2/4), con un compás binario de subdivisión ternaria (6/8), dándose la equivalencia de **negra** (2/4) = **a negra con puntillo** (6/8). En la guitarra cuando se toca **Tanguillo** o **Zapateado** las figuras que prevalecen son los tresillos.

Compás básico 2/4

>
1 2

Compás básico 6/8

>
1 2 3 4 5 6

Ciclo armónico de 4 (2x2/4)

>			>	
1	2	3	4	

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

Ciclo armónico de 12 (2x6/8)