

INTRODUCCIÓN

"Manual Flamenco para Cajón"

La inquietud que me ha movido a escribir este libro nace de necesidades propias y de colegas músicos con quienes he compartido largas horas de práctica, concretamente acompañando clases para baile.

En cuanto a mi formación musical, llevaba mucho tiempo estudiando y tocando diversos géneros: jazz, latin, funk y pop. En el caso del flamenco tenía la técnica para tocar *cajón* (peruana, cubana y mexicana), sabía contar en *compás flamenco de doce tiempos*, tocar las bases (*bulería, alegría, seguiriya, martinete, tientos, tangos, etc.*), conocía la rumba cubana y "*los palos flamencos de ida y vuelta*".

Pero con todos esos conocimientos aún me resultaba un poco difícil mi labor de compás a la vez que intentaba enterarme del fraseo que realizaban los/as *bailaores/as* con su cuerpo y pies, así como evitar chocar rítmicamente de manera involuntaria con lo que hacían los demás instrumentos con respecto al baile. *¿Os habéis visto en esa situación*

El objetivo de este libro/manual es compartir una forma de estudio que puede ser muy útil para los músicos que quieren adentrarse en este complejo pero interesante arte flamenco. También me gustaría incentivar a quienes no conocen rítmica occidental (tanto la escritura como la lectura).

Cada vez hay más músicos y bailaores/as interesados en reflejar sus conocimientos e ideas en un papel, el conocimiento de la rítmica occidental es una buena referencia aparte de la memoria auditiva, además, de ésta se deriva cualquier metodología rítmica (escrita) usada por muchos otros autores de libros de percusión.

INTRODUCTION

"Flamenco Tools I"

The driving force behind this book comes from my personal necessities, as well as those of my musician colleagues, with whom I have shared long hours practising, most often while accompanying flamenco dance classes.

In regards to my musical training, I have spent a great amount of time studying and playing diverse musical genres: jazz, latin, funk and pop. As far as flamenco, I already had the technical aspects necessary to play the *cajón* before I started (Peruvian, Cuban and Mexican). I knew how to count the *twelve-tempo flamenco compás* and how to play the basics (*Bulería, Alegría, Seguiriya, Martinete, Tientos, Tangos, etc.*). I was also familiar with the Cuban Rumba and the *flamenco palos (style)* "*Ida y Vuelta*."

Still, it was difficult for me to accompany the rhythms imposed by the flamenco dancers' bodies and feet, as I often and involuntarily clashed with the rhythms of the other instruments in regards to the dance. *Have you ever been in that situation?*

The objective of this book/manual is to share a study reference that can be very useful for musicians who want to enter the complex but interesting art of flamenco. Also, I would like to motivate those who are unfamiliar with western rhythms (both written and read).

There are more and more musicians and flamenco dancers interested in reflecting their ideas on paper, and the knowledge of western rhythms is a good reference beyond auditory memory. Furthermore, any other written rhythmic methodology derives from an original auditory memory and has been used by many other authors of books on percussion.

Considero importante conocer la primera fuente: "*el solfeo rítmico*". La mezcla la escritura occidental y la rítmica del flamenco se convierte en una herramienta fundamental en la comprensión y asimilación del *Flamenco*.

He dividido este libro en cinco partes:

Primera: La Rítmica del Flamenco (rítmica general y ejemplos).

Segunda: Códigos y Lenguaje (lenguaje del flamenco y sus códigos de ejecución).

Tercera: Cuaderno de Técnica.

Cuarta: Cuaderno de ejercicios para la ejecución respecto a los conceptos estudiados.

Quinta: Partitura y análisis de bailes por *Alegría* y *Seguiriya* con estructura tradicional.

Miguel Reyes Jiménez
Músico Percusionista

I consider it very important to know the primary source: "*The Rhythmic Sol-fa*." The mix of written western music and flamenco rhythm becomes a fundamental tool in the comprehension and assimilation of Flamenco music.

I have divided this manual into five parts:

First: Flamenco Rhythm (General Rhythm and Examples).

Second: Codes and Language (Flamenco Language and its Execution Codes).

Third: Technical Book.

Fourth: Exercise Workbook for Studied Concepts.

Fifth: Score and Analysis of Two Flamenco Dances with a Traditional Structure.

Miguel Reyes Jiménez
Percussion Musician

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) <i>Palos de doce</i> con cuenta distinta: <i>seguriya, martinete, liviana, cabales y serrana</i> <i>Twelve Palos</i> having a different count: <i>Seguriya, Martinete, Liviana, Cabales and Serrana</i>	11
Ejemplo de <i>seguriya</i> con otra cuenta <i>Seguriya</i> Example to a Different Count 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>	12
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> Cajon Rhythmic Variants with Accentuation on <i>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>) Transcripción de ritmos de cajón para aplicarlos en djembé Transcription of <i>Cajón</i> Rythms to be applied to the Djembe	16
<i>Doblar</i> / <i>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>Chaflán and Latiguillo</i>	30

ÍNDICE - INDEX

<i>Marcar / Figuras / Conceptos: Algunas posibilidades</i> <i>Marcar / Figuras / Concepts: Some Possibilities</i>	31
Apoyando figuras / Haciendo base / <i>Doblando el paso ó redoblando el paso</i> Supporting figures / When playing the <i>base</i> / <i>Doblando</i> the step or <i>redoblando</i> the step	32
III – CUADERNO DE TÉCNICA / TECHNICAL BOOK	
Ejercicios entre mano derecha e izquierda Exercises Alternating Between the Right and Left Hand	33
Ejercicio “Piramidal” “Pyramidal “ Exercise	34
Ejercicio “Espejo” (referente al “Piramidal”) “Mirror” Exercise (refers to Pyramidal)	35
IV – EJERCICIOS / EXERCISE NOTEBOOK	
Frases a distribuir dentro del <i>compás</i> Phrases to be distributed within the <i>Flamenco Compás</i>	38
Frases a distribuir dentro del <i>compás de doce tiempos</i> Phrases to be distributed in a <i>twelve Beat Flamenco Compás</i> (rhythm)	39
PARTITURA POR ALEGRÍAS / ALEGRÍAS SCORE	65
PARTITURA POR SEGUIRIYA / SEGUIRIYA SCORE	68
GLOSARIO NUMÉRICO / NUMERIC GLOSSARY	73
GLOSARIO ALFABÉTICO / ALFABETIC GLOSSARY	77

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).

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).

Ejemplo de compás de amalgama 6/8+3/4

E001

1 2 3 4 5 6 1 + 2 + 3 +

Example of Amalgama Bar 6/8+3/4

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

E002

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

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

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.

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.

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

E003

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

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: seguiriya, martinete, liviana, cabaes 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 seguiriya 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: seguiriya, martinete, liviana, cabaes 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 Seguiriya 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 seguiriya en compases de 2/4 y 3/4 hasta completar doce tiempos, en su cuenta y acentuación tradicional para baile

E006

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

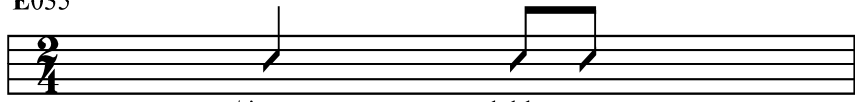
Doblar: El concepto nuevo

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 "cudruplicar"...

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"...

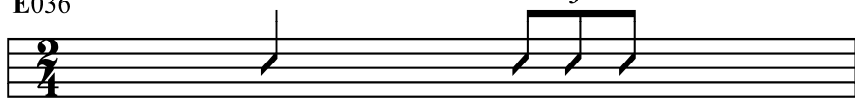
E035

nota/tiempo
negra=1/tiempo

doblar
corcheas=2/tiempo

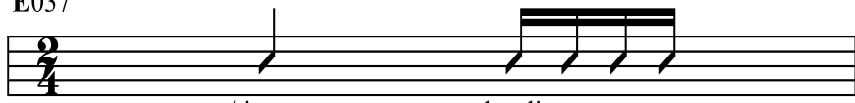
E036

nota/tiempo
negra=1/tiempo

triplicar
tresillos=3/tiempo

E037

nota/tiempo
negra=1/tiempo

cudruplicar
semicorcheas=4/tiempo

*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 seguiriya

En la *seguiriya*, 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).

Llamada, Cierre and Remate: Orientation in Seguiriya

In the *Seguiriya*, the accentuation of the llamada is usually on the 1, 2, and 3 count of the Flamenco Compás (rhythm). These define (as wit 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).

E072
DVD

1 t 2 t 3 t t 4 t t 5 y

E073
DVD

1 t 2 t 3 t t 4 t t 5 y

Algunos ejemplos de llamadas, remates y cierres**Some Examples of Llamadas, Remates and Cierres****E074 Flamenco Compás Count.**

DVD

6 7 + 8 9 10 11

E075
DVD

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

E076
DVD

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

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*

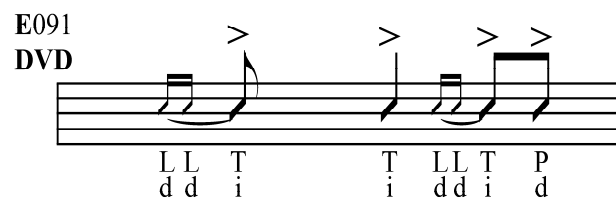
Chaflán*: "Es un movimiento que combina el golpe del tacón a la vez que el otro pie resbala, en la escritura rítmica lo más parecido sería un mordente (sistema americano, nombre en inglés: flam). Al hacer un chaflán, los pies del/a bailar/a caen más o menos al mismo tiempo, lo cual provoca un sonido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

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

Marcaje: "El bailar 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 bailar 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.

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.

Alegría

Pablo Cervantes
Miguel Reyes

Tirititran tran tran   tirititran tran tran tran   tirititran tran tredo ay   tirititran tran tran tran

Cante

Baile

The first system consists of two staves: 'Cante' and 'Baile'. Both staves are empty, indicating that the vocal and dance parts are represented by the lyrics and the cajón accompaniment respectively.

Cajón Flam.

The first system's 'Cajón Flam.' staff shows a rhythmic pattern in 3/4 time. It begins with three accented notes (>>>) followed by a sequence of eighth notes and quarter notes.

Tirititran ti tra ti tran   tirititran tran tran tran   tirititran tan tredo ay   tirititran tran tran tan

Cante

Baile

The second system consists of two empty staves: 'Cante' and 'Baile'.

Cajón Flam.

The second system's 'Cajón Flam.' staff continues the rhythmic pattern from the first system, ending with three accented notes (>>>).

Cante

Baile

Cajón Flam.

The third system includes three staves. The 'Cante' and 'Baile' staves contain rhythmic notation with accents (>) above the notes. The 'Cajón Flam.' staff continues the rhythmic accompaniment.

Cante

Baile

Cajón Flam.

The fourth system includes three staves. The 'Cante' and 'Baile' staves contain rhythmic notation with accents (>). The 'Cajón Flam.' staff continues the rhythmic accompaniment.

Cante

Baile

Cajón Flam.

The fifth system includes three staves. The 'Cante' and 'Baile' staves contain rhythmic notation with multiple accents (>>>>). The 'Cajón Flam.' staff continues the rhythmic accompaniment.