

Siroco

Paco de Lucía

Libro de partituras / Score book

Transcripciones realizadas por / Transcriptions by
David Leiva

INDICE / INDEX

Prólogo / Prologue	1
Abreviaturas y símbolos utilizados / Abbreviations and symbols	3
Dinámicas / Dynamics	7
Cuestiones a tener en cuenta / Issues for your consideration	9
Criterios de transcripción / Transcription criteria	11
Temas / Themes	
♦ La Cañada (Tangos)	13
♦ Mi Niño Curro (Rondeña)	39
♦ La Barrosa (Alegrías)	53
♦ Caña de azúcar (Rumba)	75
♦ El pañuelo (Bulerías)	109
♦ Callejón del muro (Minera)	145
♦ Casilda (Tanguillos)	163
♦ Gloria al Niño Ricardo (Soleá)	181
Glosario / Glossary	201

Prólogo

Paco de Lucía, maestro de maestros, su música siempre estará viva y seguirá siendo el referente musical para este género. Nos ha dejado un legado con humildad y maestría, como pasa entre los más grandes. La obra del genial maestro algecireño, reunida en su amplia discografía, es prueba más que suficiente para afirmar categóricamente que ha sido una de las mayores personalidades de la música del siglo XX y XXI.

Siroco, obra flamenca de ocho piezas de creación sublime con una interpretación perfecta supone, sin lugar a dudas, un antes y un después para el flamenco, alcanzando unas cotas inimaginables de composición e interpretación hasta entonces. Me atrevería a decir que no se ha hecho nada parecido desde entonces. Por consiguiente, nos encontramos con uno de los mejores discos de guitarra flamenca de concierto, Siroco es un disco histórico.

Las ocho transcripciones de Siroco están realizadas principalmente para guitarristas pero cualquier instrumentista puede leer estas partituras. Las piezas se muestran en nota y tablatura con digitaciones de ambas manos y dinámicas. La interpretación de Paco de Lucía es tan importante como su composición, despliega una maestría interpretativa sorprendente, resaltando unas notas y acariciando otras con pura delicadeza, dando a estas piezas y a la guitarra de concierto una nueva dimensión nunca vista.

Paco de Lucía es y será el mejor guitarrista de todos los tiempos y tenemos que escucharle desde sus inicios, debemos apreciar y estudiar su evolución técnica, armónica y su toque personal, su evolución progresiva en cada nota de sus grabaciones es la semilla inspiradora para cualquier guitarrista, le debemos todo. Como decía el maestro *“Cuando compongo pienso en los guitarristas, ellos son el termómetro. Soy quien soy porque ellos me han puesto donde estoy, se han criado oyendo mi música.”*

Estar al frente de reactivar la colección oficial de partituras del gran maestro es un trabajo apasionante y, aunque tenga una extensa experiencia en la transcripción y en metodologías de flamenco, este es el mayor reto de mi vida profesional.

Quiero agradecer a Lucía García y a todo el equipo de Flamencolive la confianza y el buen trato desde el primer día.

David Leiva Prados, Barcelona, 2014

PROLOGUE

Paco de Lucía, the maestro of maestros, his music will always be alive and always will keep being a reference in this genre. He left us a heritage with humility and mastery, just like it happens among the greatest. The work of the brilliant maestro from Algeciras, brought together in his extensive discography, is more than a proof to categorically claim that he was one most important personalities in the music of the twentieth and twenty-first centuries.

Siroco, a flamenco work of eight pieces of sublime creation perfectly interpreted, without any doubt assumes a before and an after for the flamenco, reaching unimaginable compositional heights and interpretation for that period. I would dare to say that nothing similar has been created since then. Therefore we find ourselves with one of the best flamenco concert guitar records ever, Siroco is a historical work.

The eight transcriptions from Siroco are primarily designed for guitarists, however any musician can read these scores. The pieces are transcribed in standard notation and tablature including dynamics and fingerings for both hands. Paco de Lucía's interpretation is just as important as the composition itself, it unfolds a surprising interpretative mastery, highlighting some notes and caressing others with pure delicacy, giving to these pieces and to the concert guitar in general a totally new and never seen dimension.

Paco de Lucía is and always will be the best guitarist of all times and we have to listen to him from his very beginnings, we have to appreciate and to study the progress of his technique, harmony and his personal touch. His progressive evolution in each and every note of his recordings is the inspirational seed for any guitarist, we owe him everything. As the maestro used to say: *"When I compose I think of the guitarists, they are my thermometer. I am who I am because they put me where I am, they have grown listening to my music."*

Be at the front of the reactivation of the official score collection of the great maestro is a passionate work, and although I do have an extended experience in musical transcriptions and methodologies of flamenco, the present work is the biggest challenge of my career.

I would like to thank to Lucía García and the whole Flamencolive team, the faith and the good treatment from the first day on.

David Leiva Prados, Barcelona, 2014

CAÑA DE AZÚCAR

Estilo / Style: Rumba

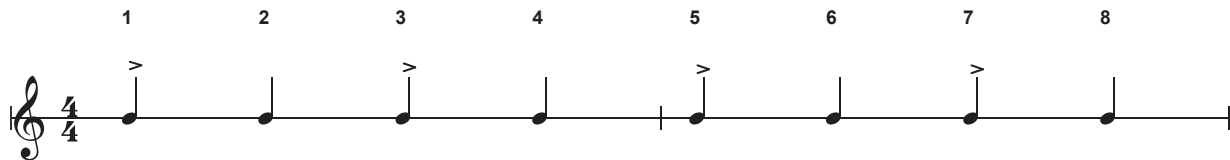
Afinación / Tuning: Standard

Capo / Capo: 0

Tempo / Tempo: Allegro

Tonalidad / Key: Modo flamenco en Si y Mi menor/ Flamenco mode in B and E Minor

Compás / Bar: 4/4 (ciclos de 4 y 8 tiempos / cycles of 4 and 8 beats)

Explicación / Explanation

Rumba a dos guitarras, le acompaña José María Bandera. Obra mucho más elaborada armónicamente que su famoso Entre dos aguas. Puede parecer una rumba improvisada pero nada más lejos de la realidad. La capacidad del maestro de saber estar en todo momento le da al estilo un paso hacia adelante. Rumba inspirada en el Jazz y la música caribeña muestra unas melodías únicas. En todo momento se está moviendo entre Si modo flamenco, mi menor, sol mayor e incluso en diferentes pasajes pasa por diferentes escalas griegas como la dórica y mixolidia. El acompañamiento nos es un simple rasgueo, encontramos diálogos con preguntas y respuestas. La rítmica de acompañamiento en varios pasajes se puede apreciar que está adelantándose medio tiempo o tiempo entero a los acentos comunes, usando la guitarra tapada para el cambio armónico, un recurso muy contemporáneo.

A Rumba played on two guitars, accompaniment by José María Bandera. Harmonically this piece is a lot more elaborated than Paco's famous Entre dos aguas. It might seem an improvised rumba, but nothing could be further from the truth. The maestro's perfect domination of rhythm brings the style a step ahead. This rumba inspired in Jazz and Caribbean music presents some unique melodies. All the time Paco is moving between the Si/B flamenco mode, Mi/E minor and Sol/G major, and in some passages he even goes through different Greek scales like the doric and the mixolydean. The accompaniment is not a simple rasgueo, we find dialogues with questions and responses. In various passages the rhythm of the accompaniment is anticipating half a beat or a complete beat regarding the standard accents, silencing the guitar for the harmonic change, a very contemporary resource.

A Tempo

3

8

1

P

mp

mf

sfz

a m i

7 7 7
7 7 7
9 9 9
7 7 7
9 9 9
7 7 7

2

8

P

mp

E7

A

C

mf

B

sfz

a m i

p a i

2 2 2
4 4 4
4 4 4
4 4 4
2 2 2

7

8

1

P

mf

C7

C5

C3

C7

i i a i i a i P

7 7 7
7 7 7
7 7 7
9 9 7
7 7 7
5 5 5
5 5 5
5 5 5
3 3 3
3 3 3
5 5 5
3 3 3
3 3 3
0 0
1 1
0 0
2 2
sl.
9 9 9
9 9 9
9 9 9
7 7 7

2

8

mf

Bm7

A7sus4

Am7

D7sus2G7sus4

G/C

Gm/C

Am7

B7

B7sus4

Bm7

7 7 7
7 7 7
7 7 7
9 9 7
7 7 7
5 5 5
5 5 5
5 5 5
3 3 3
3 3 3
5 5 5
3 3 3
3 3 3
0 0
1 1
0 0
2 2
sl.
9 9 9
9 9 9
9 9 9
7 7 7

EL PAÑUELO

Estilo / Style: Bulerías

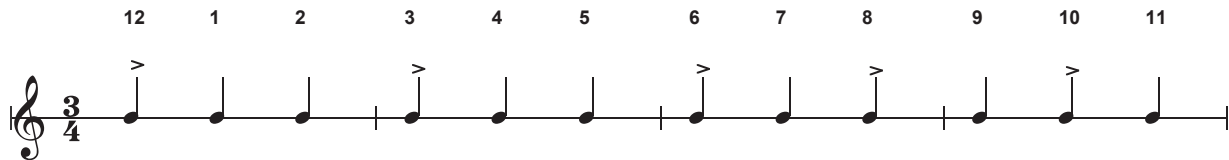
Afinación / Tuning: Standard

Capo / Capo: 3

Tempo / Tempo: Prestissimo

Tonalidad / Key: Modo flamenco en La / Flamenco mode in A

Compás / Bar: 3/4 (ciclos de 12 y 6 tiempos / cycles of 12 and 6 beats)

Explicación / Explanation

Bulerías con un soniquete espectacular, ya desde el comienzo sorprende la percusión a nudillos y el comienzo de la guitarra en el tiempo tres y medio. Analizando la primera falseta se percibe que Paco era un gran dominador del ritmo flamenco y adelanta o atrasa los tiempos fijos a su antojo, dándole al estilo una nueva forma de tocar a compás. Obra creada por falsetas intercalándolas con fraseos propios del estilo con su modificación personal. La pieza está en modo flamenco en La y sigue siendo fiel a las modulaciones de paso. Esta bulería marca un nuevo camino para el estilo y hoy día sigue siendo una pieza de referencia. Al final del tema improvisa melódicamente sobre una rueda de acordes.

Bulerías with a spectacular soniquete, from the beginning surprising us with a knuckle percussion and the guitar start time on the beat three and a half. Analyzing the first falseta one can feel that Paco perfectly dominated the flamenco rhythm and anticipated or delayed beats at will, giving the style a new way of playing it a compás. The piece is created mixing falsetas with characteristic phrases with his personal modifications. It is composed in the La/A flamenco mode and continues using momentary modulations. This bulería defines a new way for this style and today keeps being a reference piece. At the end of the piece Paco improvises melodically to a chord progression.

