

Ponencia Invitada - DOI: 10.23754/telethusa.091103.2016

Aproximación a la teoría musical del flamenco

An approach to flamenco music theory

Rafael Hoces Ortega (1)

(1) Departamento de Guitarra. Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios. Granada. España. Email: rafa.hoces@gmail.com

Publicado online: 12 nov 2016.

Resumen

La reciente implantación del flamenco en los conservatorios ha propiciado la necesidad de crear contenidos relacionados con los aspectos musicales de esta música, por otra parte grandes olvidados en la flamencología tradicional. Para comprender como funciona el flamenco resulta necesario entender el funcionamiento de sus características musicales. De esta forma, tanto el músico experimentado como el novel pueden acercarse al aprendizaje estilístico de esta música sin necesidad de pasar largo tiempo escuchando.

Palabras Clave

Ritmo, Compás, Melodía, Armonía, Palos.

Abstract

Palabras Clave Abstract The recent implementation of flamenco in conservatories has led to the need to create contents related to the musical aspects of this art, which, on the other hand, has always been forgotten in traditional flamencology. In order to understand how flamenco works, it is necessary to know the functioning of its musical characteristics. Thus, both the experienced musician and the novel, can approach the stylistic learning of this music without spending long time on listening.

Keywords

Rithm, Measure, Melody, Harmony, Palos.

Introducción

El flamenco es, ante todo, una música. La flamencología tradicional ha sido la encargada del estudio del mismo, pero sus trabajos versan sobre cuestiones relacionadas con poesía o historia no documentada. La flamencología moderna, de apenas unos 20 o 30 años de historia, ya sí utiliza métodos científicos en la investigación, acercándose al flamenco desde muy diversas disciplinas. La teoría musical del flamenco ha sido de las últimas en incorporarse a estos nuevos estudios, pero lo ha hecho con fuerza gracias a la demanda de los conservatorios principalmente.

El flamenco es una música que utiliza patrones tipo, algo parecido a los estándares de jazz, que se conocen como palos o estilos flamencos. Cada patrón tiene un compás o ritmo, armonía, melodías o tempo característico, y la identificación de estas características musicales permite el reconocimiento del palo. Estos estilos se cuentan por centenares o incluso miles si hablamos de variaciones personales, de autor conocido. Por ello su aprendizaje conlleva años de entrenamiento auditivo, a menos que la persona que quiera aprenderlo tenga conocimientos musicales.

Estado de la cuestión

El ritmo

Uno de los aspectos más complejos de abordar en el campo del estudio del funcionamiento de esta música es el ritmo. Tanto es así que podemos definir el flamenco como una música eminentemente rítmica. El artista flamenco invierte gran parte del tiempo de formación en comprender y ejecutar la música siguiendo correctamente los patrones rítmicos.

El flamenco utiliza el compás binario y el ternario en gran parte de sus estilos. Su peculiaridad reside en combinar estos para obtener un patrón rítmico de 12 tiempos. Este patrón se denomina en la jerga flamenca compás, pero nada tiene que ver con el concepto de compás binario y ternario que se utiliza en la música académica. Algunos autores hablan de

amalgama o hemiolia¹. Para ilustrar la complejidad de uno de estos patrones Faustino Núñez² ha recurrido a la utilización de dibujos como los relojes flamencos. En ellos se define el compás de 12 tiempos en sus tres modos, que tienen como palo representativo la soleá, guajira y seguiriya respectivamente.

La melodía

En este aspecto podemos indicar el uso de grados conjuntos¹ así como los intervalos cromáticos no sistemáticos. Los intervalos inferiores al semitono en nuestra música son frecuentemente utilizados por el cante, si bien no tienen una función determinada como si ocurre en otras músicas como en la india.

Los palos o estilos flamencos tienen esqueletos melódicos tipo que facilitan su reconocimiento. Esto es, las melodías no van a ser iguales pero el dibujo melódico siguiendo ciertas notas principales va a ser el mismo, facilitando así la identificación.

La armonía

Otro punto donde el flamenco obtiene identidad como género es en el uso de una modalidad que no está en la música occidental. El modo flamenco, derivado de la armonización del frigio, tiene una sonoridad característica que lo hace fácilmente reconocible aún al oído menos experimentado. La progresión armónica típica de este modo es la cadencia andaluza, formada por los grados IV, III, II, I.^{1, 2, 3}

Así mismo el flamenco también utiliza los modos mayor y menor de la música occidental, siguiendo las mismas reglas que ésta.

El tempo

El tempo o velocidad es otra característica determinante a la hora de analizar la idiosincrasia de los palos. A veces, entre uno y otro la diferencia no está en la armonía o en el compás si no en la velocidad de ejecución. A modo de ilustración citamos tres palos, soleá, soleá por bulerías y bulerías, cuyo tempo relativo es lento, medio y rápido respectivamente.

La escritura musical

Cuando intentamos llevar el flamenco a la partitura nos encontramos con que estamos intentando utilizar un lenguaje creado al amparo de la cultura occidental para anotar una música creada y transmitida por tradición oral. Su dificultad requiere de un conocimiento profundo tanto del flamenco como del lenguaje musical⁴. La diversidad existente en las numerosas transcripciones existentes en el mercado es una prueba de la falta de unanimidad en los criterios.

Conclusiones

Durante gran parte del siglo XX la flamencología tradicional basó el estudio del flamenco en conjeturas, literatura o historia no documentada. Será la flamencología moderna la encargada de ahondar en el flamenco a través de diversas disciplinas científicas como la musicología.

El estudio de las características musicales del flamenco facilita la labor de difusión, estudio, conservación y pedagogía de esta música.

Los expertos en teoría musical del flamenco no se ponen de acuerdo en la definición de aquellos conceptos que distinguen al flamenco del resto de la música occidental. Los trabajos de estos expertos están aún en una fase inicial de desarrollo y por tanto lejano aún el consenso.

Referencias documentales

1. Hurtado Torres, A. y D. (2009). La llave de la música flamenca. Sevilla. Signatura Ediciones.
 2. Núñez F. Teoría musical del flamenco. Universidad Internacional de Andalucía. Consultada 12 sept 2016 http://ayp.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=326
 3. Fernández, L. (2004). Teoría musical del flamenco, ritmo, armonía, melodía, forma. San Lorenzo del Escorial. Acordes Concert.
 4. Hocés, R. (2011) La transcripción para guitarra flamenca. Sevilla. Libros con duende.
-
-