

FLAMENKAT

Palau de la Música Catalana

PALAU
DE LA
MÚSICA
ORFEÓ
CATALÀ

Introducció al flamenc

Dijous, 2 de març de 2017

A mitjans del s. XIX...

Unos vecinos de la calle de Cirés se quejan de que no pueden pegar tranquilamente los ojos hasta más allá de las tres de la madrugada, todos los días, ya que solo a dicha hora cesa el jolgorio que desde la noche anterior suele armarse en un edificio contiguo que tiene entrada por la del Alba y donde el **cante y baile flamenco** llegan al periodo álgido haciendo retemblar las casas contiguas a dicho lugar de esparcimiento.

[...]

También producen análoga reclamación unos vecinos de la calle Conde del Asalto que habitan junto al **Café de la Alegría**, donde el nombre del local se pone en juego desde que anochece hasta que sale el sol, sin consideración al derecho natural que asiste a los que emplean el día en trabajar y la noche en dormir.

El Diluvio,
Diario político de avisos, noticias y decretos, Barcelona,
14-06-1887

A mitjans del s. XIX...

Diversiones públicas

Teatro principal.—Funcion para hoy.—Tarde.—1.º Sinfonía; 2.º El drama en seis actos, *El camino de presidio*.—A las tres en punto.—A 2 reales.

Noche.—(2.º de abono).—1.º Sinfonía; 2.º La comedia en tres actos, *Meterse á Redentor*; 3.º El juguete cómico-lírico en un acto, *¡Tío... yo no he sido!*.—A las ocho y media.—A 2 reales.

Café de la Alegría.—Rambla de San Carlos.—Canto y baile flamenco dirigido por el reputado tocador de guitarra don José García (a) Carmenell, alternando dos artistas á canto de piano de ocho á doce de la noche.

Gran café Central.—Canto y baile flamenco todos los días, desde las ocho de la noche á las doce, y los días festivos por la tarde por reputados artistas en dicho arte.

Tarragona, 1890

Notable Cuadro Flamenco
Compuesto de siete personas, dirigido por el célebre guitarrista MARCIAL DE LARA, en el que figura el cantador MANUEL ESCACENA, el bailarín JUANITO VALENCIA y la pareja de canto y baile HERMANAS MENDES
Actuando con éxito extraordinario: Alcázar Español, Barcelona.
Dirección permanente: Conde del Asalto, 33, Barcelona.

Barcelona, 1913

GRAN BAR MANQUET
Portal de Santa Madrona, 18. - BARCELONA
Dimecres, dijous, dissabtes i diumenges: GRAN QUADRO FLAMENC per renomats artistes
L'ALEGRIA DEL BARRI XINO

Barcelona, 1932

INFORMACIONES PINTORESCAS

La "colonia flamenca" residente en Barcelona

Hay aqui más "flamencos" que en Sevilla y Madrid

El Noticiero Universal, Barcelona, 5-6-1929

Profesora de guitarra

Arte Flamenco

Lecciones a domicilio. Escribir Lancáster, 10, 2.º 2.ª
Barcelona.

La Vanguardia, 17-8-1933, Barcelona

Gènere musical

- *Cante* (veu)
- *Baile* (ball)
- *Toque* (guitarra)

Música d'artistes

- *Cante*: Silverio, Chacón, La Niña de los Peines, Marchena, Mairena, Morente, Camarón, Poveda
- *Toque*: Montoya, Borrull, Sabicas, Niño Ricardo, Paco de Lucía, M. Sanlúcar, Vicente Amigo
- *Baile*: La Macarrona, Pastora Imperio, Borrulls, Carmen Amaya, La Argentina, La Argentinita, Vicente Escudero, Antonio Ruiz, Galván, R. Molina.

15-2-1959

15-2-1959

Sistema musical

Acompanyament

Tonalitats

Modalitat

Compàs

Melodies

Lletres

Tonalitats major / menor
Mode “flamenc” (o frigi espanyol)

“Cadència andalusa”

- 1) *Por medio* (en La)
- 2) *Por granaína* (en Si)
- 3) *Por arriba* (en Mi)
- 4) *Por taranta* (en Fa#)
- 5) *Por rondeña* (en Do#)
- 6) *Por minera* (Sol#)

Compàs binari

Palos	Harmonia / Acompanyament
Tangos	Mode flamenc en La
Tientos	Mode flamenc en La
Tanguillos	Major i menor
Farruca	La menor
Garrotín	La/Do major
Rumba	De tot una mica
Colombiana	La major

“Tangos de Pepico”, Estrella Morente & Pepe i Juan Habichuela, 2001

Desde que se fue mi Pepe
el huerto no se ha regao (x2)
la yerbabuena no crece
y el perejil se ha seco (x2)

Ay Pepe mío, ay Pepe mío ven pa´ca
que no me hagas más sufrir
que ni tampoco más llorar

En un corrillo de hombres
los pepes son los que valen (x2)
los antonios son valientes
y los manueles cobardes (x2)

Ay Pepe mío, ay Pepe mío ven pa´ca
que no me hagas más sufrir
que ni tampoco más llorar

Que no me quieres te alabas (x2)
quien no te quiere a ti soy yo
Ay, tronco de tan mala rama (x2)
Ay, que no me camelas, te alabas

Tangos “Un beso te di en Triana”, Remedios Amaya & Enrique de Melchor, 1978

Un beso te di en Triana
Y repicaron a gloria
las campanas de Santa Ana (x2)
Lo nuestro no tiene nombre
son las cositas que pasan
entre una mujer y un hombre (x2)

Ay la noche que te besé (x2)
Me quedé presa en tus labios
De cora(¿) caliente y miel

Ay gitano no pidas más (x2)
Te he dado lo que tengo y
Ya no me queda más
Taitará taritará

Garrotín, Carmen Amaya & Sabicas, 1957

Pregúntale a mi sombrero (x2)
mi sombrero te dirá
las malas noches que paso
y el relente que me da

Que al garrotín, al garrotán (x2)
Que de la vera, vera va.

Si el rey de España perdiera (x2)
el peñón de Gibraltar,
que tu te pierdas conmigo
eso a ti que más te da.

Que al garrotín, al garrotán (x2)
Que de la vera, vera va.

Mi marido es mi marido (x2)
y no es el marido de nadie
la que quiera a mi marido
¡vaya a la guerra y lo gane!

Compàs ternari

Palos	Harmonia / Acompanyament
Fandangos de Huelva	Bimodal
Verdiales	Bimodal
Jabera	Bimodal
Rondeña (solista guitarra)	Mode flamenc en Do#

Fandangos de Huelva “Conquero” Mayte Martín y Juan Carlos Romero, 2000

Y los dientes de marfil
los ojos como las moras
y los dientes de marfil
y tu boca es una fuente
donde una noche bebí
agua con ansias de muerte

Olas de la mar en calma
concha cuajá de lunares
olas de la mar en calma
si me dieras tus amores
yo te entregaría el alma
María de los Dolores

No podía una noche tormentosa
quise dormir y no podía
soñé que estabas con otro
y hasta la almohada mordía
los celos me vuelven loco

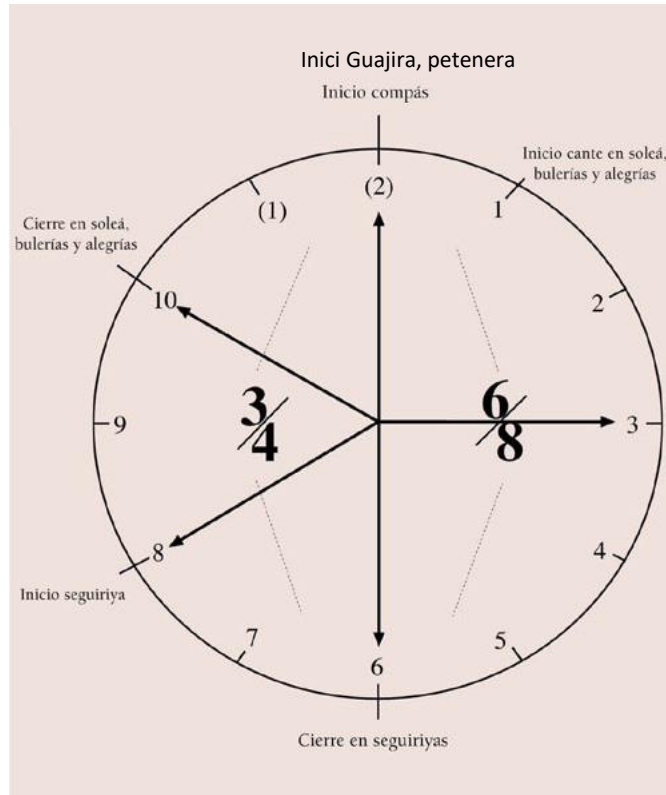
Tanguillos “Subasta de cuadros antiguos”, Pericón de Cádiz & Félix de Utrera, 1982

Les presento aquí tres cuadros
de Zurbarán y el gran Murillo
que valen treinta y mil duros
a precio de baratillo
y para venderlos pronto
los voy a dar por la mitad.
Representa el primero un edificio
donde un célebre turco
tuvo un harén en el siglo quinto,
está entre Bacaragua y Panamá
un poquito a la izquierda del Pakistán.
El segundo cuadro es un guacamayo
que tuvo en su alcoba el rey don Pelayo,
mientras más se mira más lejos se ve
igual que el castillo de Chuchurumbel.
El último representa
la copia de un gran sofá
donde se sentaba Eva
en compañía de Adán
y allí los dos muy tranquilos
no crean que esto es tamaña,
en un árbol del paraíso,
cierto domingo por la mañana,
los dos tenían mucha hambre
y se comieron una manzana.

Compàs d'amalgama

Compàs	Palos	Harmonia
3/4 + 6/8	Tonás / Martinete	"A palo seco". Mode flamenc
3/4 + 6/8	Seguiriya	Mode flamenc en La
3/4 + 6/8	Serrana	Mode flamenc en Mi
3/4	Soleá	Mode flamenc en Mi i variants
3/4	Alegrías	Major/menor (La, Do, Mi)
3/4	Bulerías	Mode flamenc en La i variants
6/8 + 3/4 + lliure	Petenera	La menor (melodia típica)
6/8 + 3/4	Guajira	La major

“Relotge” flamenc

Cicles de **5**: Guajira, Petenera, Seguiriya

Cicles de **12**: Soleá, Alegrías, Bulerías

Font: Faustino Núñez

Soleás, José Mercé, 2005

Yo no sé lo que le ha dado
esta gitana a mi cuerpo (x2)
esta flamenca a mi cuerpo (x2)
que hago por olvidarla
y más presente la tengo

Y dices tú que no me quieres
y pena yo no tengo ninguna
pena no tengo ninguna
Ay pena no tengo ninguna
porque yo con tu querer
no tenía hecha escritura

Se meneaban cuando yo paso
Las florecillas silvestres
se meneaban cuando yo paso
yo te quiero a ti solita
tú me ves y no me haces caso
yo te quiero a ti solita
tú me ves y no me haces caso

Soleá de la Serneta

Fui piedra y perdí mi centro
y me arrojaron al mar
y al cabo de mucho tiempo
mi centro vine a encontrar
fui piedra y perdí mi centro
y me arrojaron al mar

Soleá apolá

Ni contigo ni sin ti
mis males no tienen remedio
contigo porque me matas
sin ti porque me muero

Alegrías “Barrio de Santa María”, Camarón & Paco de Lucía, 1969

Tirititran tran tran, tirititran tran tran, tirititran tran tran tran.
Qué desgraciaíto fuiste, ay barrio de Santa María,
qué desgraciaíto fuiste, ay un barrio con tanta gracia,
ay qué de bondad tu recibiste,
ay un barrio con tanta gracia, ay que de bondad tú recibiste,
que con la luz del cigarro yo vi el molino,
se me apagó el cigarro perdí el camino,
perdí el camino prima, perdí el camino ay que
con la luz del cigarro, yo vi el molino.

Que pongan en tu puerta, cañones de artillería,
y aunque pongan en tu puerta,
tengo que pasar por ellos aunque me cueste la vida,
tengo que pasar por ellos y aunque me cueste la vida,
y una tórtola canta en un almendro,
y en su cante decía viva mi dueño,
viva mi dueño prima, viva mi dueño ay
y una tórtola canta en un almendro.

Bulerías “Dame un poquito de agua”, Camarón & Paco de Lucía

Yaliyali yaliyali ya

Yo no quiero ná contigo
porque yo sé que tu gente
naíta quieren conmigo.
Qué dolor de mare mía,
Que me espera toas las noches
hasta las claras del día.

Dame un poquito de agua,
te lo pío por favor,
que la vereas es mu larga
y caliente mucho el sol.

Fatigas del querer
son las fatigas más grandes
que un hombre puea tener.

lolailo lolailo

Lliures

Palos	Harmonia / Acompanyament
Fandango natural	Bimodal: acompanyament en mode flamenc en Mi, la copla en Do major
Malagueña	Bimodal: mode flamenc en Mi, Do major
Taranta	Bimodal: mode flamenc en Fa#, Re major
Granaína	Bimodal: mode flamenc en Si, Sol major
Minera	Bimodal: mode flamenc en Sol#, Mi major
Vidalita	Tonalitat menor, La o Mi

Vidalita, Mayte Martín y Juan Ramón Caro, 2000

Mi pena es más grande, vidalita
porque va por dentro (x2)
y en ella te canto, vidalita
el dolor que siento (x2)

Ya se secó el arbolito
donde cantaba el pavo real (x2)
ya se murió, mi china querida
ya no la vuelvo a ver más
ya se secó el arbolito
donde cantaba el pavo real

Anoche mientras dormía
del cansancio fatigado
no sé qué sueño dorado
cruzó por la mente mía
soñaba que te veía
y que me estabas mirando
y yo te estaba contando
mi vida triste, muy triste
y te desapareciste
al despertarme llorando

¡Ay! un cañaveral
ya no hay remedio
para mi mal

Gràcies per venir

Montse Madrideojos

montse@historiasdeflamenco.com

<http://www.historiasdeflamenco.com>