

ZAPATEADO flamenco

El ritmo en tus pies

Metodología

Vol. 1
Rosa de las Heras

ÍNDICE

PRÓLOGO	4
INTRODUCCIÓN	4
1. EL FLAMENCO	6
CARACTERÍSTICAS Y ORÍGENES.....	6
EL BAILE FLAMENCO.....	6
LOS PALOS.....	6
ESTRUCTURA DEL BAILE.....	9
2. LA TÉCNICA DEL ZAPATEADO	9
PRINCIPALES SONIDOS Y MOVIMIENTOS.....	10
POSICIONES INDICADAS PARA ZAPATEAR.....	11
3. CONCEPTOS MUSICALES	11
NOCIONES BÁSICAS.....	11
EL RITMO EN LA MÚSICA FLAMENCA.....	13
EL COMPÁS EN LA MÚSICA FLAMENCA.....	13
4. LA ESCRITURA DEL ZAPATEADO	14
BIGRAMA.....	14
CABEZAS DE NOTA.....	14
SOBRE LA TRANSCRIPCIÓN DE LOS COMPASES.....	14
5. EJERCICIOS	14
ÍNDICE DE LAS PISTAS DEL CD.....	14
Bloque 1	
MECANISMOS SIMPLES A 3/4 - Fandangos y Jaleos.....	17
MECANISMOS SIMPLES COMBINADOS A 3/4 - Fandangos y Jaleos.....	23
PASOS DE 3 A 3/4 - Fandangos y Jaleos.....	25
Bloque 2	
MECANISMOS SIMPLES A 4/4 - Tangos, Tientos, Farruca, Tanguillo, Taranto.....	30
MECANISMOS SIMPLES COMBINADOS A 4/4 - Tangos, Tientos, Farruca, Tanguillo, Taranto.....	41
PASOS DE 3 A 4/4 - Tangos, Tientos, Farruca, Tanguillo, Taranto.....	45
PASOS DE 4 A 4/4 - Tangos, Tientos, Farruca, Tanguillo, Taranto.....	54
Bloque 3 (palos que terminan en el noveno pulso)	
MECANISMOS SIMPLES A 12/4 - Guajira, Seguiriya, Serrana.....	64
MECANISMOS SIMPLES COMBINADOS A 12/4 - Guajira, Seguiriya, Serrana.....	71
PASOS DE 3 A 12/4 - Guajira, Seguiriya, Serrana.....	73
Bloque 4 (palos que terminan en el décimo pulso)	
MECANISMOS SIMPLES A 12/4 - Alegrías, Soleá por bulerías, Bulerías, Soleá.....	78
MECANISMOS SIMPLES COMBINADOS A 12/4 - Alegrías, Soleá por bulerías, Bulerías, Soleá.....	85
PASOS DE 3 A 12/4 - Alegrías, Soleá por bulerías, Bulerías, Soleá.....	88
ENCAJES SILÁBICOS Y RELOJ FLAMENCO	94
BIOGRAFÍA	96

1. EL FLAMENCO

CARACTERÍSTICAS Y ORÍGENES

El flamenco, tal y como dijo el compositor Manuel de Falla, «es la reinterpretación artística de la tradición musical andaluza» integrado habitualmente por baile, cante, palmas y música de guitarra. Es un arte de grandes pasiones y sentimientos, expresados con sensuales movimientos de brazos e intensos lamentos. En 2010 la Unesco lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y hoy en día se practica por todo el mundo.

Al nacer como expresión de varias culturas que históricamente convivieron en las provincias del sur peninsular, el flamenco ha exteriorizado siempre los sentimientos más profundos: alegría, dolor, angustia, desesperación... A través de la guitarra, el cante o el baile, se produce una catarsis que llega a transformar un sentimiento punzante o triste en otro más ligero o alegre.

Existen testimonios del flamenco desde mediados del siglo XVIII, aunque sus raíces provienen de épocas incluso más antiguas; sus elementos dancísticos y musicales ya existían en las diferentes culturas que propiciaron su nacimiento. El flamenco es el resultado del mestizaje cultural de Andalucía, tierra en que convivieron durante años árabes, cristianos, judíos y gitanos. A estas influencias se le añadieron también las africanas que proporcionaron los africanos negros que pasaban por el territorio y las de los caribeños que llegaban a España.

A menudo, el flamenco se asocia con los gitanos porque probablemente fue el grupo que más contribuyó a su transmisión.

EL BAILE FLAMENCO

Aunque dentro del flamenco baile, cante, palmas y guitarra se fundan en una sola expresión, es probablemente gracias al primero que sus distintos elementos forman una unidad musical. La bailaora o bailarín interpretan los sentimientos que expresa la música tanto la guitarra como el cante. Para crear su baile, recurre al lenguaje del baile flamenco: movimientos de brazos y muñecas, contorneos, giros, zapateos, ritmos y contratiempos. Es por ese motivo que bailarín o bailaora son considerados músicos también. Junto a la guitarra, la percusión que ejecuta con el zapateo se suma a una pieza musical completa.

La interpretación del baile depende del carácter del palo que se esté interpretando. Los distintos aspectos musicales que se perciben en los distintos palos como la textura, el tempo, la melodía... reflejan distintos tipos de sentimientos. Los

cantes llamados «jondos» o «grandes» (como la soleá y la seguiriya) expresan sentimientos tristes y profundos. Los cantes llamados «festeros» (como alegrías y tangos) expresan sensualidad y alegría.

LOS PALOS

Cada una de las variedades tradicionales del cante flamenco es conocida con el nombre de *palo*. Estos pueden clasificarse siguiendo varios criterios: su compás, su *jondura*, su carácter serio o festero, su origen geográfico, etc.

1. El fandango

La madre de todos los estilos, el más antiguo, sería el fandango, original incluso de antes que se formara el flamenco. Es la estructura básica de una amplia gama de estilos flamencos: granadinas, malagueñas, rondeñas, murcianas.

Su origen proviene de una danza cantada popularizada en el siglo XVIII en Andalucía. Aunque el fandango como tal, diferenciado de otros bailes y entendido como palo independiente, probablemente se sitúe con anterioridad, hacia 1655 o 1660. Se interpretaba tanto sobre los escenarios como por el pueblo. También se bailaba en las casas nobles y entre la clase media, hasta caer en desuso y abandonarse al pueblo, que lo acompañaría con guitarra, pandurria, panderillo y castañuelas. Hoy existen muchas clases de fandangos en todas las provincias.

2. Los tangos

Del tango derivan otros muchos palos como los tientos o la farruca. Su origen es afrocubano: el sufijo “-ango” al igual que en el fandango, puede entroncarse etimológicamente con algún género de la música afroamericana.

Aunque la primera cita sobre el tango en España data de 1813, la presencia del tango americano en España se remonta a los años cuarenta del siglo XIX. Las primeras manifestaciones en la península las encontramos en zarzuelas y espectáculos de variedades. Se inicia en Cádiz como género y se aflamencan ya desde su creación, con su principal artífice Enrique el Mellizo. Hasta ese día, el tanguero o tanguera era el animador de la fiesta, pero no era flamenco. Según Jose Manuel Gamboa y Faustino Núñez: «Al adaptar algunos elementos rectores de los jaleos andaluces, de compás ternario, y meterlos por el ritmo y compás del tango americano, surgieron los tangos flamencos. La figura fundamental que intervino en la confección definitiva de los tangos flamencos fue Pastora Pavón, Niña de los Peines».

El tango es un género festero, junto con la bulería,

PRINCIPALES SONIDOS Y MOVIMIENTOS

Los principales sonidos producidos por movimientos de pie son:

PLANTA

Se crea al golpear el suelo con la suela entera del zapato. En un golpe no se usa fuerza excesiva. El sonido surge al dejar caer la planta sobre el suelo.

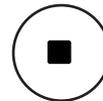
Para realizar este movimiento de pie, se debe levantar la pierna desde la rodilla para abajo hacia atrás y dejar caer la planta del zapato contra el suelo.

MEDIA PLANTA

Se considera el movimiento de pie más difícil. Este sonido se crea al golpear el suelo solamente con la parte delantera de la planta del pie, el metatarso.

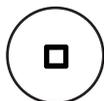
Para realizar este movimiento de pie, se debe levantar la pierna desde la rodilla para abajo hacia atrás y dejar caer la parte delantera del pie contra el suelo. La planta del pie tiene que estar bien flexionada para que el sonido salga claro.

TACÓN BLOQUE

Un sonido agudo que se crea al golpear el suelo solamente con el tacón, o sea con la parte trasera del zapato.

Para hacer este movimiento de pie, se debe levantar el tacón del suelo primero, mientras el resto del pie se mantiene sobre el suelo. Luego hay que golpear el suelo dejando caer el tacón.

TACÓN ARISTA

Este movimiento de pie es un golpe contra el suelo que se realiza con el tacón. El golpe con el tacón debe caer justo al lado del otro zapato. Al hacer este golpe, mantienes el peso de tu cuerpo en la pierna contraria.

Para hacer este movimiento de pie, se tiene que levantar el pie entero y luego golpear el suelo con el tacón solamente.

PUNTA

Este movimiento de pie se crea al golpear el suelo solamente con la punta de los zapatos.

Para hacerlo, se debe golpear el suelo con la punta del zapato detrás del pie opuesto, manteniendo el peso en la pierna opuesta.

Para visualizar la forma correcta de ejecutar cada una de estas acciones se puede consultar un vídeo explicativo de los mecanismos en:

<http://www.flamencolive.com/metododezapateado/zapateado.htm>

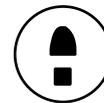
En el siguiente gráfico puede consultarse el contenido del CD con los catorce palos con sus tres velocidades correspondientes. El orden de las pistas del CD corresponde al nivel de dificultad de la ejecución del ritmo en el zapateado.

	 PISTAS			Nº PÁGINA
	Velocidad 1	Velocidad 2	Velocidad 3	
Fandangos	01	15	29	17
Tangos	02	16	30	30
Tientos	03	17	31	30
Farruca	04	18	32	30
Alegrías	05	19	33	78
Soleá por bulerías	06	20	34	78
Bulerías	07	21	35	78
Guajira	08	22	36	64
Seguiriya	09	23	37	64
Serrana	10	24	38	64
Tanguillos	11	25	39	30
Jaleos	12	26	40	17
Soleá	13	27	41	78
Taranto	14	28	42	30

Mecanismos simples a $\frac{3}{4}$

Fandangos y Jaleos

V1 $\text{♩}=70$ $\frac{1}{12}$ V2 $\text{♩}=90$ $\frac{15}{26}$ V3 $\text{♩}=100$ $\frac{29}{40}$

01 $\frac{3}{4}$ 4

02 $\frac{3}{4}$ 4

03 $\frac{3}{4}$ 4

04 $\frac{3}{4}$ 4

05 $\frac{3}{4}$ 4

192 $\frac{4}{4}$ 4

193 $\frac{4}{4}$ 4

194 $\frac{4}{4}$ 4

195 $\frac{4}{4}$ 4

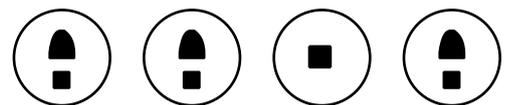
Pasos de 4 a $\frac{4}{4}$

Tangos, Tientos, Farruca, Tanguillo, Taranto

V1 $\bullet = 70$ $\frac{2}{3}/4/11/14$

V2 $\bullet = 90$ $16/17/18/20/26$

V3 $\bullet = 100$ $30/31/32/39/42$

196 $\frac{4}{4}$ 4

356 $\frac{12}{4}$

357 $\frac{12}{4}$

358 $\frac{12}{4}$

359 $\frac{12}{4}$

Mecanismos simples combinados a $\frac{12}{4}$

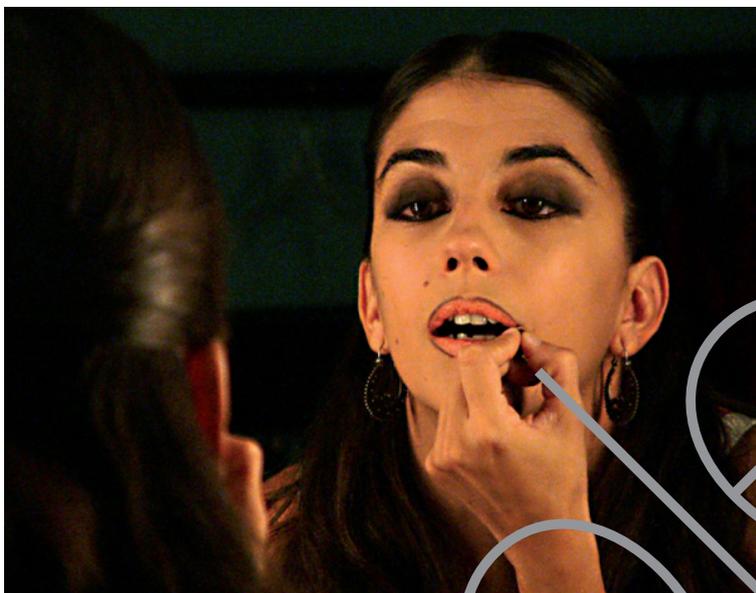
Alegrías, Soleá por bulerías, Bulerías, Soleá

V1 $\text{♩} = 70$ (5/6/7/13)
V2 $\text{♩} = 90$ (19/20/21/27)
V3 $\text{♩} = 100$ (33/34/35/41)

360 $\frac{12}{4}$

Biografía

Rosa de las Heras

Bailarina, músico y docente. Doctora en música y danza. Ha participado como bailaora solista en distintas compañías como la de Joaquín Cortés, la de Rafael Amargo o de Yoko Komatsubara y en tablaos madrileños como el Café de Chinitas, el Corral de la Morería, o el Corral de la Pacheca, entre otros. Ha sido también coreógrafa y bailarina en el ballet de TVE 1. En cuanto a su experiencia docente, ha contribuido desde 1992 a la enseñanza del flamenco, tanto en música como en baile, en escuelas municipales, institutos, universidades y academias privadas de España, Japón y Londres. Ha publicado también una serie de DVDs didácticos de notación rítmica del zapateado flamenco, producidos por RGB (2013).

rosa@rosadelasheras.com

