

El baile flamenco y su estructura básica

¿Cuáles son las principales partes de un baile flamenco al estilo tradicional?

El baile flamenco tiene una estructura básica que casi siempre se utiliza en los estilos tradicionales. Este esquema sirve de punto de partida para bailar la mayoría de los palos flamencos. Es flexible y ofrece muchas posibilidades. Cada bailaor o bailaora organiza e interpreta las diferentes partes del baile a su propia manera.

La estructura básica del baile flamenco permite que los tres elementos principales del arte flamenco baile, cante y guitarra se integren de una manera armoniosa. Mediante esta estructura, los bailaores se comunican con los cantaores y guitarristas para:

- comenzar una parte de cante
- cerrar una parte de cante
- cambiar de una parte del cante a una parte zapateada, (remate en el respiro del cante)
- iniciar un zapateo
- subir de ritmo
- cambiar de ritmo
- terminar un baile

Mientras más tradicional sea un baile flamenco, más fiel será a esta estructura básica. Cada baile también incorporará otros elementos característicos del palo o ritmo.

A continuación, se ofrece una descripción de las principales partes de la estructura básica del baile flamenco.

La salida en el baile flamenco

La salida es el momento preciso en el que el bailar o bailaora empieza el baile. La salida se puede ejecutar de varias maneras.

Baile comienza con la falseta

La guitarra empieza con una parte melódica sin cante, conocida como falseta. El bailar comienza a bailar desplazándose en el espacio lentamente. Enfatiza los movimientos de los brazos, los giros y los paseos. Baila siguiendo la melodía de la guitarra hasta que ejecuta un cambio sorpresivo. Ese cambio puede ser una llamada o una subida de pies.

- **La llamada** consiste en una combinación de sonidos con los zapatos. Se realiza para avisar al cantaor que ya puede comenzar el cante.
- **La subida** de pies es un zapateo breve que aumenta de velocidad hasta culminar con un cierre. El cierre indica el final de esta primera parte del baile y el comienzo de la siguiente parte

Baile comienza justo antes del cante

Es muy típico que el baile comience justo antes que empiece el cante. Esta salida puede suceder cuando el cantaor empieza a cantar o con una llamada. En este tipo de salida, la bailaora puede permanecer sentada en total quietud mientras la guitarra interpreta la falseta.

Cuando el cantaor empieza a cantar el temple (el “Ay Ay Ay” o “Tiri Ti Tran”), ella empieza su baile. Marca el ritmo con sus palmas mientras se queda sentada o camina lentamente por el espacio. Enfatiza los movimientos suaves de los brazos. También puede permanecer en completa quietud hasta el final del temple. Al final del temple, la bailaora hace un cambio sorpresivo. Ejecuta la llamada, avisando al cantaor que ya puede comenzar a cantar la primera estrofa.

Baile comienza después del cante

Muchas veces el baile comienza después que el cantaor interpreta una letra completa (una estrofa del cante). En este tipo de salida, el bailar/a entra a

escena sorpresivamente. O se levanta de su silla. Ejecuta una combinación rítmica con sus zapatos, conocido como remate, para cerrar la parte cantada. Puede continuar con un zapateo breve o ejecutar una llamada para que comience la segunda letra del cante.

Las letras en el baile flamenco

Las letras son el corazón del baile flamenco. Es el momento en que el bailaor siente la esencia del cante y la interpreta en su baile. Cada letra es un conjunto de versos del cante flamenco. Normalmente en un baile se interpretan de una o tres letras.

En las letras, él bailaor marca el tempo del cante y los acentos del ritmo con los pies y movimientos de brazos. Estos movimientos son conocidos como marcajes y paseos. Se ejecutan en sitio o desplazándose en el espacio lentamente.

En el marcaje, el bailaor no hace sonidos fuertes con los zapatos, para no interrumpir el cante. En algunos instantes entre los versos, ejecuta breves sonidos rítmicos que se funden con la voz del cantaor para crear un efecto dramático.

Al final de la primera letra, el bailaor/a tiene varias opciones. Algunas de estas opciones son:

- Pasa a la segunda letra haciendo un breve dibujo rítmico.
- Hace un remate al terminar la primera letra y una llamada para comenzar la segunda letra.
- Hace un remate al terminar la primera letra y una llamada para comenzar una escobilla.
- Baila una falseta y la cierra para bailar la segunda letra.

La escobilla en el baile flamenco

La escobilla es el clímax del baile flamenco. Es la parte donde él bailaor/a ejecuta una composición rítmica entera con un zapateo. Un baile puede tener una o dos escobillas, una breve al principio después de la primera letra y otra más elaborada después de la segunda letra.

Hacia el final de cada escobilla, el bailaor/a aumenta la velocidad del ritmo hasta culminar con un remate, cierre o llamada. La última escobilla de un baile normalmente hace la transición rítmica al final del baile.

El final del baile flamenco

El final del baile flamenco se caracteriza por su aceleración de ritmo. Se canta una última letra, conocida como estribillo, macho o letra de cambio.

Cada palo culmina con un tipo de letra específico. Las alegrías y soleares se suelen terminar con bulerías. Las farrucas y los tientos se terminan con tangos.

La estructura básica se puede aplicar prácticamente a cualquier palo flamenco, cambiando la nomenclatura de alguna parte del mismo, como es el caso de la letra final que va a depender de cada palo. A continuación se ponen varios ejemplos de estructuras de bailes flamencos.

Estructura del baile por Alegrías

Alegrías de Cádiz se podría decir que es uno de los palos flamenco que tiene una de las estructura mas definida y clara del baile flamenco este palo tiene una parte que lo hace único y lo diferencia del resto de las Cantiñas, grupo genérico al que pertenece. Esa parte se denomina Silencio, Paseíllo o Campanas, y es el signo de identidad del baile por alegrías. Se trata de 1 ó 2 falsetas de guitarra de 6 compases de duración cada una que se suele realizar después de la segunda letra de alegrías. Puede repetirse y hacerse 3 ó 4 falsetas, pero esto va a depender de la elección del intérprete. Es la parte melódica y el baile la acompaña con movimientos suaves, marcajes, desplazamientos y giros. El silencio se enlaza con un estribillo de 4 compases que se denomina Castellana donde el ritmo se va acelerando concluyéndose con una llamada y un cierre que dan paso a la escobilla.

1. Introducción de la Guitarra.
2. Salida de Cante: Tiri Ti Trán Tran Tran (creada por Ignacio Espeleta) u otra entrada.
3. Salida del Baile:
 1. Falseta de guitarra + parte b
 2. Vivo o subida + remate o llamada + cierre.

El baile puede salir antes que el cante acompañando una falseta introductoria de guitarra.

4. Primera Letra de Alegrías:

La letra de alegrías se puede dividir en dos partes, y el bailaor/a rematar en la primera parte de la misma (después de los 2 primeros compases). El remate de letra sería combinación de pasos que se usan para finalizar una secuencia de pasos o para enfatizar el cante. También se puede hacer seguida, sin rematar.

Al final de la letra se puede incluir una coletilla. Se trata de un estribillo de 4 compases de duración.

1. Con coletilla
2. Sin coletilla
2. Llamada y cierre de letra.
3. Entre 1ª letra y 2ª letra se puede hacer opcional:
 1. Escobilla corta
 2. Falseta
4. Segunda letra de alegrías (igual que la primera letra de alegrías)
5. Llamada y cierre de letra.
6. Silencio de alegrías o Paseillo o Campanas (parte melódica donde el guitarrista realiza 1, 2 o más falsetas de 6 compases de duración cada una)
7. Castellana + Llamada y cierre
8. Escobilla + Subida + Llamada. El Cierre el opcional. Se puede llamar y entrar directamente en las bulerías o llamar y cerrar.
9. Bulerías de Cádiz
10. Para finalizar el baile:
 1. Subida y remate en el escenario
 2. Saliendo del escenario con el Tiri Ti Tran Tran Tran,...u otro final
 3. Saliendo del escenario con una falseta de guitarra

Dentro del grupo de Cantiñas, se encuentran también los Caracoles. Este palo también consta de una especie de silencio propio. Esta parte melódica de guitarra consta de 4 compases que se podría realizar entre 1ª y la 2ª letra. Hoy día no se suele hacer la falseta propia del silencio de Caracoles, y entre letra y letra se hace opcionalmente una falseta, también melódica, o bien una escobilla corta.

Estructura del baile por Cañas

Otros palos que tienen particularidades en sus estructuras son la Caña y el Polo. El cante de ambos palos se caracteriza por la existencia de unos Ayes, que van a estar presentes al inicio, al final de la letra y después del Macho. La diferencia en la estructura de baile entre ambos palos es el número de Ayes, en la Caña suelen ser 5 ó 6 Ayes de 6 tiempos de duración cada uno, y en el Polo se suelen hacer 4 ó 5.

1. Introducción de la guitarra

2. Salida del cante

Ayes: generalmente se hacen 5 ayes de 6 tiempos de duración cada uno. Su número puede variar. También se canta con íes.

Tiempos: 1 2 3 4 5 6

A A A A A ----

A A A A A ----

A A A A ---- ----

A A A A ---- ----

A A A A

3. Salida del Baile:

1. Llamada + Remate

2. Subida o Vivo + Remate

El baile puede salir antes que el cante acompañando una falseta introductoria de guitarra.

4. Primera Letra de Caña

La letra de la Caña puede dividirse para rematar el baile, y generalmente se hace después del primer verso (2 compases), o bien se puede rematar a mitad del segundo verso. La letra termina con una desaceleración del cante y la guitarra para introducir nuevamente los Ayes o Ies característicos de este palo.

5. Ayes: el número de ayes es el mismo que el que se realiza en la salida del cante.

6. Remate de baile:

1. Llamada + Remate

2. Vivo o subida + Remate

7. Segunda letra de Caña

Igual que la primera letra se puede rematar con el baile después del primer verso, o bien, a mitad del segundo.

8. Remate del baile:

1. Llamada + Cierre
2. Subida o Vivo + Remate + Cierre
9. Escobilla
10. Subida para entrar en el Macho
11. Macho: Generalmente se utiliza para el baile el Macho del Polo natural. Tiene aire de soleá por bulerías.
12. Para terminar:
 1. Subida + Remate + Cierre en el escenario.
 2. Salida del escenario con el Macho

Después del Macho se repiten nuevamente los AYES, pero en esta ocasión su número es tres. Se corta el macho en la segunda frase (después de ser repetido) se introducen los 3 ayes (... A....A....A...) y acaba el baile.

Estructura del baile por Bulerías o Tangos.

Algunos palos tales como los Tangos o Bulerías a la hora de coreografiarse como palos propios, y no como final de otros palos o como bailes festeros, aumentan el número de letras en relación a la propuesta genérica. Al tratarse de letras cortas, en ambos palos una estructura coreográfica de una duración considerable constaría de 5 o 6 letras o más, eso dependerá de la elección del intérprete. A continuación proponemos una estructura para una coreografía por bulerías que se podría aplicar igualmente a una coreografía por tangos, cambiando las letras de bulerías por letras de tangos.

1. Salida de la Guitarra
 2. Salida del Cante
 3. Salida del Baile
- El baile puede salir antes que el cante acompañando una falseta introductoria de guitarra.
4. 1ª Letra de bulerías + Marcaje + Llamada + Remate
 5. Después de 2 o 3 letras se puede hacer:
 1. Subida + Llamada + Cierre
 2. Falseta + Llamada + Cierre
 3. Escobilla corta + Llamada + Cierre
 6. Se hacen 2 o tres letras con la estructura de la 1ª letra (punto 4)
 7. Escobilla

8. Una o dos letras para terminar, con la estructura del punto 4.
9. Final
 1. Saliendo del escenario acompañando el cante
 2. Saliendo del escenario acompañando una falseta de guitarra
 3. En el escenario con una Subida de pies + Remate + Cierre

Terminología del baile flamenco

ACENTO: Lo mismo que las palabras tienen sílabas tónicas y sílabas átonas, el compás en el flamenco tiene tiempos fuertes y tiempos que no lo son.

El acento es la fuerza que se le da a un tiempo del compás.

Si todos los tiempos del compás sonasen iguales, sin acento, el resultado sería una serie de pulsos iguales hasta el infinito sin ningún tipo de carácter ni de forma.

No es lo mismo decir “más”, adverbio de cantidad que “mas”, conjunción adversativa equivalente a “pero”.

Del mismo modo, no es lo mismo bailar: “ti-co-tá ti-co-tá “, a bailar :”ti-co-ta ti-co-tá”

A COMPÁS: Dícese del baile, el toque y el cante que siguen un patrón rítmico o compás.

Aunque te pueda parecer mentira, no todos los cantes están sujetos a un compás fijo.

Al cante que no se rige por un compás exacto se le llama cante libre.

Y no, no vale salirse de compás bailando y decir que vas de por libre, eso es trampa tramposa y se nota mucho.

A PALO SECO: Es aquel cante que no está acompañado de guitarra.

AFLAMENCARSE: Cuando una canción, o un baile se interpreta con aires flamencos aunque no lo sea, decimos que se ha aflamencado.

Piensa en Pitingo. Pues eso.

AJE: Si te dicen que bailas con aje significa que bailas con mucho arte

ARRANCARSE: Las flamencas no empezamos un baile. Las flamencas nos arrancamos.

Si alguna vez estás en un corro de una juerga y alguien te dice: “Niña, arráncate”, no es que tengas que arrancar nada, con salir a bailar será suficiente.

BAILAORA: Las flamencas no somos bailarinas, somos bailaoras.

BRACEO: Ejercicio de brazos que utilizamos al bailar.

CAJÓN: Instrumento de percusión afroperuano.

Aunque te pueda parecer mentira, el cajón flamenco es una invención relativamente moderna.

Paco de Lucía lo introdujo en España en 1977.

Paco de Lucía conoció el cajón de mano la mano del percusionista Ruben Damtas en una gira por Latinoamérica.

CANTAORA: Las flamencas no somos cantantes, somos cantaoras.

CANTE DE ALANTE: Cuando la cantaora no canta para el baile.

CANTE DE ATRÁS: Cuando la cantaora canta para el baile.

Cuando una cantaora canta atrás, está pendiente de las señales que le manda la bailaora para cantar, para seguirla y para acompañarla en su baile con el cante.

CIERRE: Parte final de una canción o de una parte de una canción.

En el baile se suele interpretar con un remate o con paso especialmente enérgico. Este paso indica a los músicos que has acabado de bailar o bien subraya el final de una letra.

CÓDIGO DEL FLAMENCO: Cada palo tiene una estructura con sus partes fijas y sus partes variables en un orden y con una medida determinada.

Todos los artistas deben conocer esta estructura, de manera que cuando se lleva a cabo una actuación, todos tiene en mente lo que puede pasar y lo que no en el escenario.

Esto es importante porque en el flamenco, en los tablaos, la actuación es improvisada como una pieza de jazz.

El código en el flamenco es el conjunto de señales que se lanzan los artistas entre ellos para indicar los cambios en el desarrollo de una pieza.

Por ejemplo, cuando la bailaora empieza a bailar tiene que hacer una llamada, cuando acaba tiene que hacer un cierre.

De esta forma sus compañeros de escenarios están avisados de cuando tienen que empezar y acabar también para ir todos juntos.

Una mirada, un jaleo, un gesto con la mano, puede ser una manera de indicar a la cantaora que estás lista para seguir bailando o para el pedirle al que toca el cajón que toque más lento para que puedas estar cómoda.

El código respeta una jerarquía según la cual, si hay baile, manda el baile. Si no hay baile, manda el cante. Y si no hay cante ni baile, manda la guitarra. ¡Ya era hora! (dijo el guitarrista)

CONTRATIEMPO: Un contratiempo es el acento desplazado entre dos tiempos.

Dar una palmada de forma exacta entre dos tiempos, es dar una palmada a contratiempo.

Cualquier cosa que puedas hacer, levantar un brazo, dar un tacón o picarte la pierna, la puedes hacer a tiempo o a contratiempo.

COMPÁS: Estructura de tiempo que se repite y sobre la que basamos baile, cante y toque.

En flamenco los compases son binarios, ternarios o de amalgama.

Binario es el del tango, porque los 4 tiempos que contamos al bailarlo son 2 compases de 2 tiempos.

Ternario es el del fandango o el de las sevillanas, que tiene 3 tiempos.

Y de amalgama es el de 12 tiempos, porque es la suma de 2 compases de 3 tiempos y 3 de 2. Compás de 12 tienen la soleá y las cantiñas.

CUADRO FLAMENCO: Cuando se juntan para actuar una cantaora, un guitarrista y una bailaora, forman un cuadro flamenco.

También se les puede sumar unos palmeros, un cajón y últimamente y cada vez más, todo lo que se te ocurra y sea capaz de seguir el compás: Violines, bajos y pianos por ponerte un ejemplo.

DECIR: Las cantaoras cantan o dicen. Es una forma de decir “cantar”.

DUENDE: Es la expresión de la magia del flamenco.

Es un estado de gracia que experimentan las artistas y que contagia al público que las contempla.

Un artista puede tener duende o no tener. Hay días en los que puedes tener duende y otros en los que el duende no aparece ni que lo llamen.

ESCOBILLA: Ejercicio de pies para lucimiento de la bailaora.

En la escobilla se manifiesta la destreza de la que zapatea: Precisión, ritmo, velocidad, fuerza y resistencia a todo trazo.

A lo largo de un baile se suelen hacer una o dos escobillas.

Si haces dos, la primera es más corta y suele ir al final de la primera letra.

La segunda escobilla es la imprescindible. A medida que avanza, el zapateado va ganando complejidad y velocidad.

Al final de la escobilla hacemos una subida, es decir, aumentamos la velocidad y finalizamos de la forma más apoteósica posible con un cierre.

A lo largo de la escobilla se hace un cambio de ritmo que nos lleva de un palo a otro.

Por ejemplo, las alegrías se acaban por bulerías de Cádiz, pero para cambiar de un baile a otro necesitarás un enlace entre los dos ritmos.

La escobilla es ese enlace. La empiezas por alegrías, a lo largo de la escobilla cambias el ritmo a bulerías y ahora ya puedes acabar tu baile con unas pataitas bien salás.

FALSETAS: Ejercicio de la guitarra entre letra y letra.

Cuando bailamos son espacios donde predominan los movimientos suaves y los braceos.

GRACIA: Salero, garbo, chispa.

GOLPE: Movimiento del pie que consiste en levantar la pierna doblando la rodilla hacia atrás y dejar caer todo el pie para que se escuche un impacto en el suelo.

No todos los golpes tienen que sonar fuertes como si quisieras hundir el suelo, también los puedes dar más suaves, pero sí que es indispensable que suenen fuertes en los momentos de mayor énfasis del baile.

JALEO: El jaleo es una expresión con la que el público celebra el buen hacer de los artistas, animándolos en su ejecución.

También se pueden jalear los artistas de un elenco entre ellos, por ejemplo, cuando después de una falseta, la cantaora le dice al tocao “Ole los que tocan bien” o si los palmeros exclaman al verte bailar “¡Fuego!”

Los jaleos son infinitos y se tienen que decir a compás y desde el respeto por la actuación.

Generalmente has de esperar a que acabe el baile, o bien una parte del mismo para no interrumpir ni despistar.

Si se trata de un corrillo bailando por tangos o por bulerías de lo que se trata es de hacer bullicio de forma que se entre todos animemos a quien está bailando.

Aquí puedes jalear a discreción diciendo: Agüi, vámonos, que no vamos, arsa y toma, azúcar, díselo, olé la que baila bien, toma que toma, sá, sá y practicamente lo que se te ocurra. (Sin olvidar el sentido común)

LLAMADA: Es un paso con mucho énfasis que sirve para avisar a los músicos que empieza tu baile o una parte del mismo.

LETRA: Es una estrofa del cante.

La letra se acomoda a la longitud y al ritmo de compás del palo al que pertenece.

LUNAR: Las flamencas nos llevamos topos, llevamos lunares...¡Y muchos!

OLÉ: Es el jaleo por excelencia.

Su origen es la expresión árabe “allah”, que significa “Oh, Dios”.

Viene a expresar sorpresa y alegría ante la actuación del artista al que se lo dices.

PALMAS: Forma de percusión que se consigue al chocar las palmas de las manos entre sí.

Con las palmas se marca el compás y se acompaña al cante y al baile.

Las palmas sordas se dan con la palma ahuecada y tienen un sonido grave.

Las palmas sonoras se dan con los dedos de una mano estirados sobre la palma de la otra mano. Tienen un sonido más agudo.

Las personas que tocan las palmas se las conoce como palmeras.

PALO: El flamenco tiene más 100 estilos diferentes. Cada estilo es un palo del flamenco.

Aunque cada palo es distinto, tienen muchas cosas en común, se agrupan en familias y con el tiempo aprenderás a distinguir los más utilizados para bailar que son, a fecha de hoy: Soleá, seguiriya, alegría, bulería, fandango, tiento y tango.

PLANTA: Golpe que damos con la parte anterior y opuesta al empeine del pie.

Si te pones de puntillas te sostienes sobre las plantas.

El sonido de una planta es más suave que el del golpe y sirve para zapatear y para bailar.

Según la escuela, al golpe le llaman planta y a la planta la llaman media planta o simplemente media.

QUEJÍOS: El quejío es el ayeo. Es la parte del cante en la que se entona “ayyyyyyy” o sonidos similares.

Cuando alguien quiere imitar a un cantaor flamenco y se pone a decir “ayyyyy” con más pena que gloria, es que está tratando de hacer un ayeo.

Puede cantarse al principio, en medio o al final de una canción.

Si es al principio, podemos aprovechar para levantarnos de la silla y caminar solemnes al centro del escenario antes de hacer la llamada que indique el inicio del baile. Si es al final, podemos irnos del escenario mientras lo cantan.

Si es en medio, podemos hacer brazos lo mismo que en la falseta.

SALÍA: Inicio de un baile o de un cante.

SONIQUETE: El soniquete es la melodía de un paso.

Sirve para aprenderlo y para distinguirlo de otros pasos que con la misma ejecución tienen un sonido diferente.

SUBIDA: Aumento de la velocidad en el zapateado.

La subida es la última parte antes del cierre en una escobilla.

Sirve para añadir intensidad de forma gradual al zapateado.

TABLAO: Escenario en el que se desarrolla un espectáculo flamenco.

El suelo es de madera para poder bailar.

Se suele organizar poniendo unas sillas para los músicos al fondo del mismo, de manera que la parte de delante quede libre para la bailaora.

A veces, los palmeros y la cantaora están de pie.

TACÓN: Pieza de manera que se sitúa debajo del talón del zapato y que sirve para taconear.

TIRITITRÁN: Palabra característica de las alegrías.

Generalmente se canta al inicio de las mismas, pero hay gente que las canta al final.

El tirititrán nace de una noche de juerga en la que el cantaor iba tan borracho que se olvidó de la letra y que, teniendo que empezar a cantar

improvisó: “*Tirititrín, tinti, tirititrán, trantran*”, y parece ser que gustó porque desde entonces todos lo cantamos, con o sin borrachera.

TOCAOR: A los guitarristas que tocan flamenco se les conoce también como tocaores.

TOQUE: Lo que hace el tocaor cuando toca la guitarra.
Por eso cuando ves un cartel flamenco pone: Al toque: Tomatito.
Cuando se habla del toque de Vicente Amigo, se habla de la forma personal de interpretar este instrumento por parte del guitarrista.

ZAPATEADO: Acción de zapatear.