

INTRODUCCIÓN

Aunque se ha escrito mucho sobre la historia de la guitarra española no existe una conclusión clara sobre sus orígenes. Sabemos de la existencia de instrumentos de cuerda desde tiempos muy antiguos pero no se sabe cuando apareció la guitarra tal como hoy la conocemos.

El término guitarra lo podemos encontrar en la literatura española ya en el siglo XIII aunque los instrumentos de los que se hablaba entonces eran diferentes de lo que nosotros conocemos por guitarra.

Lo que sí sabemos es que el diseño en su construcción definitiva se la debemos al guitarrero almeriense Antonio de Torres (1817-1892) cuyo modelo se sigue hasta nuestros días.

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL INSTRUMENTO

(véase anexo 1)

La guitarra española, es un instrumento formado por una caja de resonancia, un mástil y seis cuerdas que se mantienen en tensión desde el puente hasta el clavijero.

La caja de resonancia

Constituida por cuatro piezas fundamentales:

1-La tapa armónica. La tapa armónica es una de las piezas fundamentales en todo instrumento de cuerda puesto que de su calidad, homogeneidad de las fibras y atenta curación depende su buena sonoridad. Recortada de forma que presenta el aspecto de un gran ocho posee en el centro superior una perforación de ocho centímetros y medio de diámetro llamada boca o roseta.

2 - La tapa inferior o fondo. De espesor igual al de la tapa armónica y de forma similar.

3 - Los aros. Se extienden entre la tapa y el fondo. Hechos de la misma madera que el fondo y barnizados en la misma tonalidad, cierran la caja y le proporcionan la tan consabida forma en ocho.

4 - El puente. En el centro inferior de la tapa armónica viene adherida una pieza de madera de palosanto destinada a sostener las cuerdas en tensión y transmitir las vibraciones a la caja de resonancia a través de una pieza de hueso que delimita las vibraciones.

El mástil

El otro elemento fundamental de la guitarra es el mástil o mango que arranca de la parte superior de la caja de resonancia y termina en su cabeza.

ESTUDIO DE LA GUITARRA DE ACOMPAÑAMIENTO AL BAILE ORIGEN, EVOLUCIÓN Y PRINCIPALES INTÉRPRETES

Adherida al mástil, una pieza de ébano llamado diapasón dividido en 19 espacios por unas barritas transversales llamadas trastes. El mástil acaba en la parte superior en una cejuela de hueso ranurado donde se colocan las cuerdas en su paso hacia el clavijero para ser anudadas. La forma de la pala o cabeza de la guitarra y las ornamentaciones (taracea, mosaico) de la embocadura o roseta confieren al instrumento el sello personal del artesano que las construye.

Las cuerdas

La guitarra española consta de seis cuerdas, tres bordones, las más graves, hechas de hilo entorchado, es decir, rodeado de un filo hilo metálico y tres simples, las más agudas, de nylon generalmente.

Hasta casi mediados de 1940 las cuerdas fueron de tripa, y a los inconvenientes de su construcción rudimentaria con calibres desiguales, afinación dudosa y rápido deterioro, se les sumaba el que eran caras y difíciles de conseguir. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se comercializaron las cuerdas de nylon, representando un auténtico alivio para todos los usuarios.

La cejilla

En la guitarra flamenca se utiliza un accesorio mecánico llamado cejilla que colocado en determinado traste sube o baja la afinación de los acordes con el fin de adaptarse a la tesitura del cantaor/ora. De ahí la expresión “...ponerla al tres, o al cinco...”

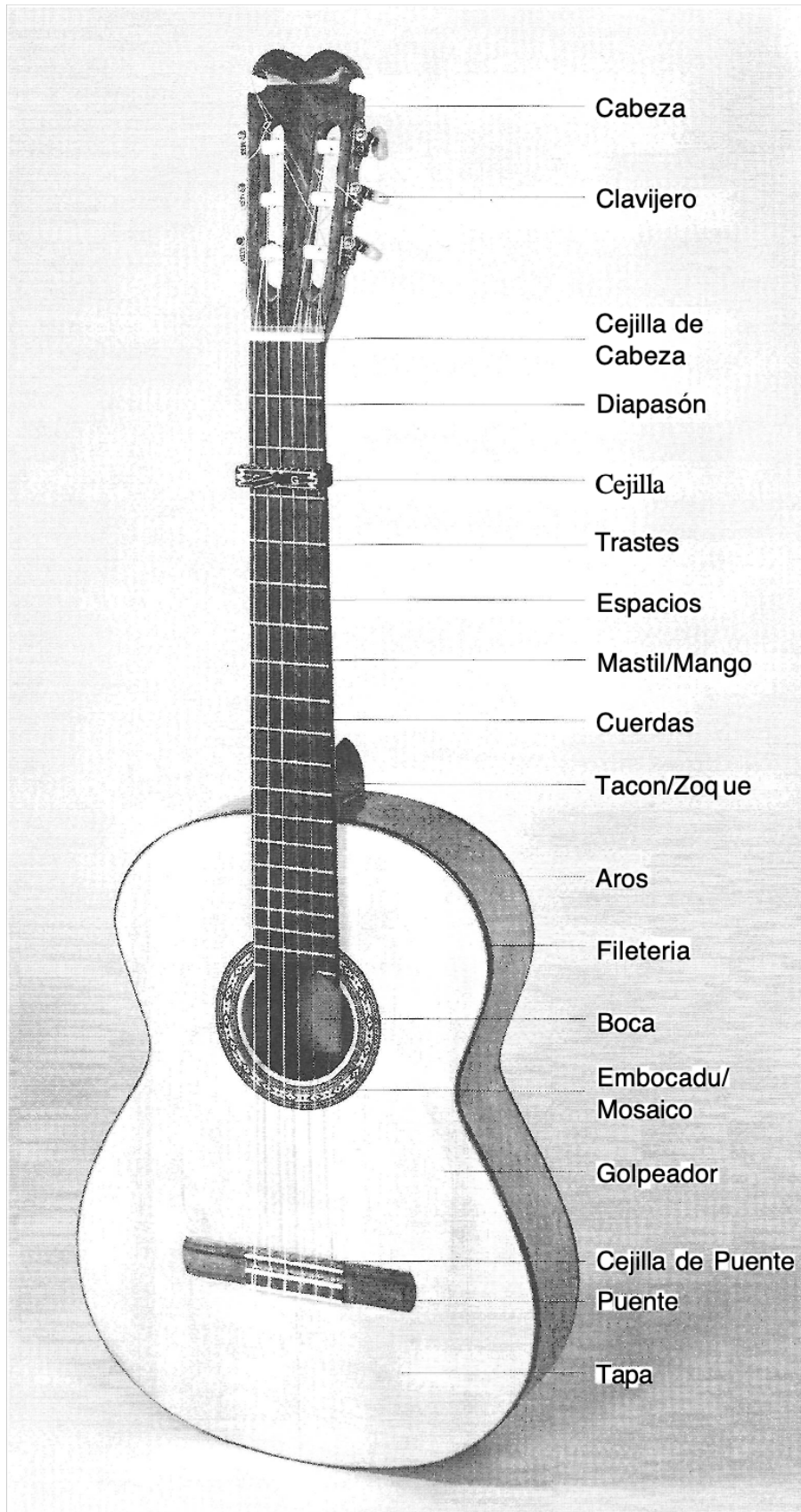
DIFERENCIAS DE CONSTRUCCIÓN ENTRE LA GUITARRA FLAMENCA Y LA CLÁSICA

Existen diferencias esenciales:

En la guitarra flamenca la caja de resonancia es ligeramente más pequeña y en ella se utiliza la madera de ciprés español para los aros y el fondo por lo que su peso es más ligero produciendo un sonido más brillante frente a la clásica en la que se utiliza la madera de Jacaranda de Brasil conocida como palosanto proporcionando un sonido más profundo. En la flamenca el puente y hueso son de poca altura para que las cuerdas estén más cerca del diapasón y facilitar así la rapidez de la mano izquierda y la realización de técnicas flamencas de mano derecha como la alzapúa y rasgueados. Además la flamenca lleva en la tapa una lámina que se adhiere con el fin de protegerla llamada golpeador.

ESTUDIO DE LA GUITARRA DE ACOMPAÑAMIENTO AL BAILE
ORIGEN, EVOLUCIÓN Y PRINCIPALES INTÉRPRETES

ESTUDIO DE LA GUITARRA DE ACOMPAÑAMIENTO AL BAILE
ORIGEN, EVOLUCIÓN Y PRINCIPALES INTERPRETES

LÉXICO Y TÉCNICAS DE LA GUITARRA FLAMENCA

Acorde. Tres sonidos diferentes, o más, que suenan simultáneamente.

Al aire. Tocar la guitarra sin cejilla.

Alzapúa. Técnica en la que se utiliza el dedo pulgar para atacar las cuerdas en ambas direcciones (hacia arriba y abajo). Este recurso técnico posee un fuerte carácter rítmico, y junto al rasgueo y los golpes en la tapa de la guitarra definen gran parte de la llamada “sonoridad flamenca”.

Arpegio. Técnica que consiste en la ejecución, generalmente en valores iguales, de las notas de que se compone un acorde. Puede ser ascendente, descendente, quebrado y cualquier combinación de éstos. Es, junto al trémolo, una técnica proveniente de la guitarra clásica.

Bordón. Sexta cuerda de la guitarra o más grave.

Falseta, Especie de “micro-composición” instrumental que hace el guitarrista sobre la base rítmico-armónica del estilo en que se toca. Se trata de un pequeño sólo que debe ser corto (de 2 a 6 compases). Al terminar la falseta se suele añadir un compás más para dar sensación de conclusión al que denominamos “remate” y que se suele tocar acelerando y con brío. Cuando el guitarrista quiere comunicar al cante o baile que ha concluido su falseta se utiliza la “llamada” que es una variación corta (normalmente 1 compás). Se toca después del remate y sirve para hacer volver el pulso rítmico a su tempo y avisar al cantaor que cuando quiera puede entrar. Los tocaores suelen trabajar las falsetas antes de interpretarlas (es decir, no son improvisadas). Actúan como puente o enlace entre las diferentes secciones del cante o baile. En relación al cante, se suele hacer al inicio y entre los diversos tercios o versos. En relación al baile, la falseta puede adornarse de dos maneras, dependiendo de sus características: con el movimiento del cuerpo, a modo de coreografía, o bien utilizándola como base musical para ejecutar un zapateado o una escobilla.

Golpe. Acción de golpear la tapa de la guitarra. Supone un efecto tanto rítmico como de refuerzo al acentuar muy característico del toque flamenco.

Ligados. Técnica que consiste en la unión o enlace de dos o más notas de forma consecutiva y sin interrupción perceptible del sonido. Se realiza cayendo o golpeando el dedo sobre la cuerda y traste indicado si es ascendente, y tirando de la cuerda si fuera descendente. Estas combinaciones de ligados se realizan con los dedos de la mano izquierda. Es técnica muy empleada en la guitarra flamenca.

Picado. Técnica consistente en tocar notas simples a modo de melodía o escala, y que generalmente se ejecuta alternando los dedos índice y medio de la mano derecha de forma apoyada, esto es, descansando el dedo en la cuerda inmediata superior.

ESTUDIO DE LA GUITARRA DE ACOMPAÑAMIENTO AL BAILE ORIGEN, EVOLUCIÓN Y PRINCIPALES INTÉRPRETES

Por arriba. Cuando en la guitarra se utiliza la posición de Mi Mayor con raíz en la sexta cuerda, donde los dedos se sitúan en las cuerdas graves (las de arriba), siendo éste el acorde principal, o transportándose a otra tonalidad sirviéndose de la cejilla pero conservando la misma posición.

Por medio: Cuando en la guitarra se utiliza la posición de La Mayor con raíz en la quinta cuerda, en la que los dedos abarcan las cuerdas medias, siendo éste el acorde principal, o transportándose a otra tonalidad con la ayuda de la cejilla para conservar la misma posición. (p.eje. “al dos por medio”)

Prima. Primera cuerda de la guitarra o más aguda.

Rasgueo. Técnica que consiste en batir las cuerdas por medio de la punta de los dedos de la mano derecha de forma rápida a través de diferentes combinaciones, produciendo un sonido continuado. Tiene carácter armónico-rítmico y a menudo sirve para exponer e identificar el compás propio de cada estilo. Es una técnica característica (aunque no exclusiva) de la guitarra flamenca y una de las principales empleadas para el acompañamiento al baile.

Tapao. Efecto percusivo que se produce cuando la mano derecha hace ritmo mientras que la izquierda tapa las cuerdas evitando que vibren. También se conoce como “apagado” o “sordo”.

Toque de pulgar. También llamado “a cuerda pelá”, en el que el pulgar de la mano derecha cumple una función melódica, de fuerte pulsación y práctica ausencia de armonización. Técnica característica del toque de Morón.

Trémolo. Repetición rápida de una nota al ser ejecutada por diferentes dedos de la mano derecha produciendo un efecto sonoro continuado. Es un recurso melódico frecuentemente utilizado en estilos como la Granaína o la Soleá, entre otros.

FUNCIONES MUSICALES DE LA GUITARRA FLAMENCA

La guitarra es uno de los instrumentos más completos pues puede ser utilizada en función de los tres elementos esenciales de la música, es decir: la armonía, la melodía y el ritmo. Con ella podemos tocar acordes (define la armonía), hacer solos (melodía), desempeñar funciones de tipo rítmico o conjugar las tres cosas a la vez. Por todo ello, en manos de un buen ejecutante, las posibilidades sonoras y expresivas de este instrumento son ilimitadas.

Tradicionalmente su principal función ha sido en el acompañamiento de danzas y cantos populares aportando el ritmo con el empleo de la técnica de “rasgueado” y el soporte tonal y armónico (acordes).

A partir de ahí se desarrollan los tres elementos principales de la guitarra flamenca:

- 1) El ritmo. Haciendo el compás característico de cada palo flamenco.
- 2) El armónico. Con los acordes que sustentan la melodía del canto.
- 3) El melódico. Con las falsetas que adornan y completan al canto y al baile.

Los guitarristas que acompañan han de controlar continuamente estas tres funciones: mantener el compás a la vez que acompañar y adornar al canto y al baile, y para hacerlo bien ha de conocer los cantos y bailes y estar dotados de un instinto para anticiparse a los movimientos del cantaor o bailaor.

Será con el auge de los cafés-cantantes cuando la guitarra flamenca adquiera mayor protagonismo gracias al cual tendremos noticia de los primeros nombres relacionados con esta función de acompañamiento. En dichos cafés ganarán fama guitarristas de la escuela gaditana como El Maestro Patiño o Paco de Lucena, que dirigirán los cuadros artísticos. Posteriormente surge la escuela jerezana fundada por Javier Molina (a la que pertenecen Los Moraos, Los Parrilla, Perico el del Lunar, Paco Cepero...) En Sevilla tocaos como Melchor de Marchena, Pedro Bacán... La escuela de Morón con Diego el del Gastor como protagonista principal. Otra escuela es la granadina con maestros del acompañamiento como Los Ovejilla, Los Marote, Los Habichuela, Los Cortés... Más recientemente guitarristas como Paco Jarana, Rafael Rodríguez “El Cabeza”, El Viejín, Jesús de Rosario, Paco Fernández...entre otros muchos destacan por su labor en el acompañamiento.

La guitarra de acompañamiento se caracteriza por ser un toque principalmente rítmico debido a el empleo de las técnicas de ritmo (rasgueados, golpe y pulgar) frente a la guitarra de concierto en la que predomina el ámbito instrumental y compositivo, con el virtuosismo aplicado al aspecto melódico.

Si bien desde el origen el papel principal del guitarrista flamenco ha sido el de acompañar al canto y al baile, acompañamiento con pocos recursos pues prácticamente se tocaban tres acordes y solo se utilizaba el “rasgueo” y a veces el pulgar como elementos técnicos,

ESTUDIO DE LA GUITARRA DE ACOMPAÑAMIENTO AL BAILE ORIGEN, EVOLUCIÓN Y PRINCIPALES INTÉRPRETES

ha sido gracias a maestros como Ramón Montoya, Sabicas, Niño Ricardo, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar etc, que probablemente sea la disciplina del flamenco que más haya crecido, haciendo a su vez que hayan podido evolucionar el cante y sobre todo, el baile.

Unos incorporaron mas elementos técnicos, otros han enriquecido la armonía y otros han llevado la guitarra a lo mas alto a nivel de composición, siendo la música flamenca una de las mas valoradas en el mundo por su complejidad y riqueza.

ESCUELAS PRINCIPALES

Desde una perspectiva general debemos de hacer referencia a los protagonistas que han marcado las cuatro principales escuelas en la guitarra flamenca:

“El Montoyismo”

Ramón Montoya (Madrid, 1879-1949): Considerado el padre fundador de la guitarra flamenca moderna al ser el primero en dotar al toque de una dimensión y profundidad hasta entonces no alcanzadas por nadie. Con él, el acompañamiento se transforma en participación hasta ocupar un lugar protagonista junto al cante y al baile. Poseedor de una técnica deslumbrante abre la era del virtuosismo fijando la mayoría de los mecanismos del toque moderno. Durante más de una década fué tocaor fijo de Chacón formando una pareja que en lo artístico fué el ejemplo a seguir de perfecta unión entre cantaor y guitarrista. También realizó grabaciones como solista constituyendo el antecedente del toque de concierto.

“Ricardismo”

Niño Ricardo (Sevilla, 1904-1972): Poseedor de una depurada técnica, se le considera como uno de los mejores acompañantes al cante de todos los tiempos. Fué un guitarrista completo pues dominaba todos los toques, a la vez que un gran creador e innovador que influyó en guitarristas como Melchor de Marchena, Paco de Lucía o Manolo Sanlúcar.

“Sabiquismo”

Sabicas (Pamplona, 1912 -Nueva York, 1990): Hizo avanzar considerablemente el virtuosismo. Acompañó durante muchos años a la gran bailaora Carmen Amaya. Gran impulsor de la internacionalización del flamenco fué el primer guitarrista en tener una carrera plenamente dedicada al toque de concierto. La consolidación del concertismo llegaría posteriormente con Serranito, Paco de Lucía y M. Sanlúcar.

“Lucianismo”

Paco de Lucía (Algeciras, 1947 - Méjico, 2014): Protagonista de una verdadera revolución en la guitarra flamenca, Paco de Lucía constituye una figura gigantesca del flamenco contemporáneo y de la música española. A partir de él se inicia una nueva

ESTUDIO DE LA GUITARRA DE ACOMPAÑAMIENTO AL BAILE
ORIGEN, EVOLUCIÓN Y PRINCIPALES INTÉRPRETES

forma de entender la armonía y el ritmo, innovando en el concepto de acompañamiento, de instrumentación y de estética en el Flamenco.