

Audición del cante: Las Letras

Con esta actividad para el primer trimestre se pretende el conocimiento de las letras del flamenco. Vamos a destacar las estrofas que se cantan y para ello haremos un paralelismo entre lo que realmente se canta (supresión de la “d” intervocálica, aumento del número de versos, repetición de sílabas,...).

Cada miembro del Grupo de Trabajo va a analizar un tipo de estrofa: por una parte va a transcribir lo que realmente se canta y por otra la estrofa tal cual es.

Por ejemplo:

Letra cante real	Estrofa
<i>¡Triana!</i> Ay Vente conmigo y haremos. Vente conmigo y haremos, una casita en el campo y en ella nos meteremo, una casita en el campo y en ella nos meteremo.	Vente conmigo y haremos una casita en el campo y en ella nos meteremos. (Tercerilla Octosílaba A-B-A)

A continuación os pongo los enlaces de cada uno:

1. Cuartetas - José Antonio Cantos Díaz y Helena Coín Martín

<https://www.youtube.com/watch?v=j8RWb5nvSBs>

Naranjito de Triana & José Cala “El Poeta” - Petenera de la Rubia de las Perlas y de Medina el Viejo
(Pastora)

Letra cante real	Estrofa

Los flamencos cantan su música sobre diferentes tipos de estrofas, todas ellas procedentes del rico acervo poético de la lengua española. Al ser el flamenco un género de origen andaluz, las palabras se suelen escribir ‘en andaluz’, con la consiguiente alteración en la métrica de los versos. Esta ‘cualidad’ del habla andaluza agitanada permite alargar, y sobre todo acortar, los versos a fin de cuadrarlos a la métrica correspondiente.

Las letras del flamenco son uno de los elementos primordiales para entender esta música. Se usan todas las propias del folclore andaluz, cuartetas, tercerillas, quintillas, sextetas, décimas, romances y seguidillas. La seguiriya, que no seguidilla, también dicha sigiriya, sigueriya y cuantas formas andaluzas posibles como transformación idiomática de seguidilla, tiene una estructura particular que comentamos más adelante.

Una de las características de las letras flamencas es la diferencia que encontramos entre la letra y la versión cantada, donde los cantaores ordenan los versos, según el estilo, alterando el orden de los versos. Así en las soleares nos encontramos que si la versión literaria dice:

*A mi mare de mi arma
como la camelo yo
porque la tengo presente
metida en el corazón
Cuando es cantada los versos se dicen así
A mi mare de mi arma
como la camelo yo
lo que yo quiero a mi mare
como la camelo yo*

porque la tengo presente
 medida en el corazón
 A mi mare de mi alma
 como la camelo yo

A continuación exploramos todos los tipos de letra y los estilos que las usan para ponerlas en música.

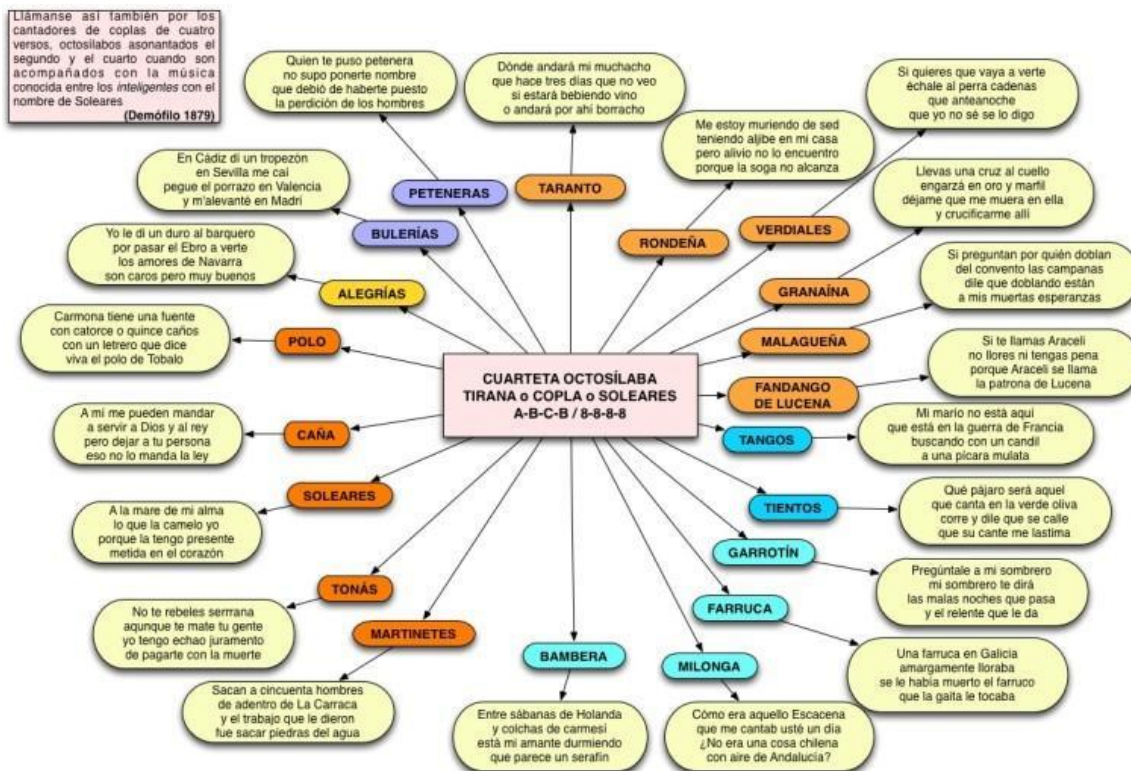
LA COPLA O TIRANA

La copla, como decimos, es el tipo de letra que más juego ha dado al cante flamenco, la cuarteta octosílaba, cuatro versos de 8 sílabas acoplados por los flamencos a una gran variedad de estilos. Las soleares, que las hay de tres y cuatro versos, la usan con mucha frecuencia:

Los pasitos que yo doy esos no los daba nadie Yo lo hago por mis niños que están pendientes del aire Sin embargo, la excepción es la regla en las letras flamencas. Es frecuente encontrar letras en las que un verso no cumple la regla, por ejemplo un primer verso tiene 7 sílabas en vez de 8, algo normal en un arte de tradición oral como es el flamenco:

Los cuatro puntalitos
 que sostienen a Triana
 San Jacinto, Los Remedios
 La O y Señá Santa Ana

Por otra parte, las letras en el flamenco no suelen ser cantadas tal y como se conciben, sino que se adoptan a los cantes, redoblando versos (repitiéndolos), compartiendo el final de un verso con el siguiente, repitiendo palabras de un verso para adecuarlo a la música correspondiente, añadiendo rípios del tipo 'maresita de mi alma' o 'con lo que te camelo', etc.

2. Tercerillas - Juan José Feo López

<https://www.youtube.com/watch?v=M7WFwh2FPT8>

Miguel Poveda Real - "Triana, puente y aparte" (Tangos de Triana)

Letra cante real	Estrofa

LAS TERCERILLAS

Las letras de tres versos son muy usadas en el repertorio flamenco, sobre todo en estilos tan representativos como soleares, bulerías, alegrías y tientos. Es característica de la expresión lírica del flamenco, no en vano la tercerilla octosílaba suele ser denominada como soleá y la pentasílaba alegría. Señal de la expansión en la lírica popular de las letras de tres versos, tanto de 8 sílabas:

*Anda y no presumas más
porque no tiene tu cara
naíta de particular*

Con la excepción correspondiente de un primero de 7 sílabas:

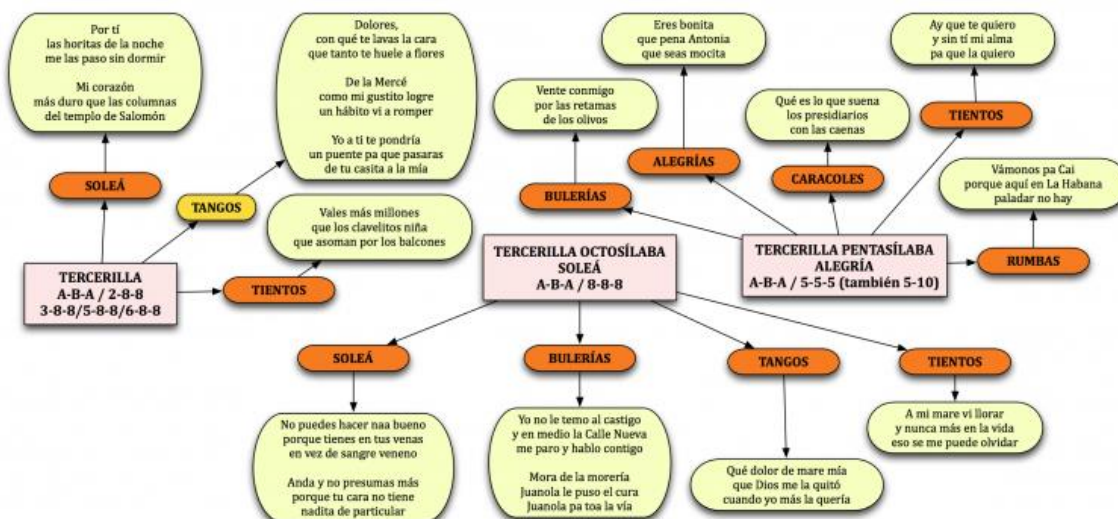
*Te tienes que quedar
con el dedo señalando
como se quedó San Juan*

Y la tercerilla 5 sílabas o alegría, a pesar de que los cantes por alegrías y otras cantiñas utilizan también cuartetas y, sobre todo, seguidillas. En este caso, traemos una letra con la que Pepe Marchena inicia su mirabrás, con esta antigua tercerilla pentasílaba:

*¿Qué es lo que suena?
Las campanillas
De mi morena*

La tercerilla la encontramos también con el primer verso quebrado, formándose entonces estrofas de tres versos en las que el primero de ellos tiene 2, 3, 5 y hasta 6 sílabas, siendo el segundo y tercero de 8. Este tipo de letra la encontramos por soleá, por tangos y por tientos, siendo, como no, apta también para bulerías.

En el siguiente esquema podemos ver qué estilos utilizan estas tercerillas tan propias del género flamenco:

3. Quintillas - Lucas Gallego Naranjo

<https://www.youtube.com/watch?v=a8iManP0Xsg>

Miguel Poveda. Malagueña, Rondeña y Fandango de Lucena.

Letra cante real	Estrofa

LAS QUINTILLAS – LOS FANDANGOS

El fandango cantable andaluz tiene, con contadísimas excepciones, seis versos melódicos, por lo tanto su estrofa más común debiera ser una sexteta octosílaba. El caso es que la quintilla octosílaba es la más común al repertorio de fandangos, teniendo que repetir un verso para completar los seis tercios, como ya nos referimos más arriba.

Se suele comenzar con el segundo verso, o parte de éste, y se continúa con la quintilla:

Tercio 1 – Que te quise con locura - 2º verso
Tercio 2 – Yo en mi vida negaré - 1º
Tercio 3 – Que te quise con locura - 2º
Tercio 4 – Mira qué cariño fue - 3º

Tercio 5 – que siento las calenturas - 4º

Tercio 6 – que me dejó tu querer - 5º

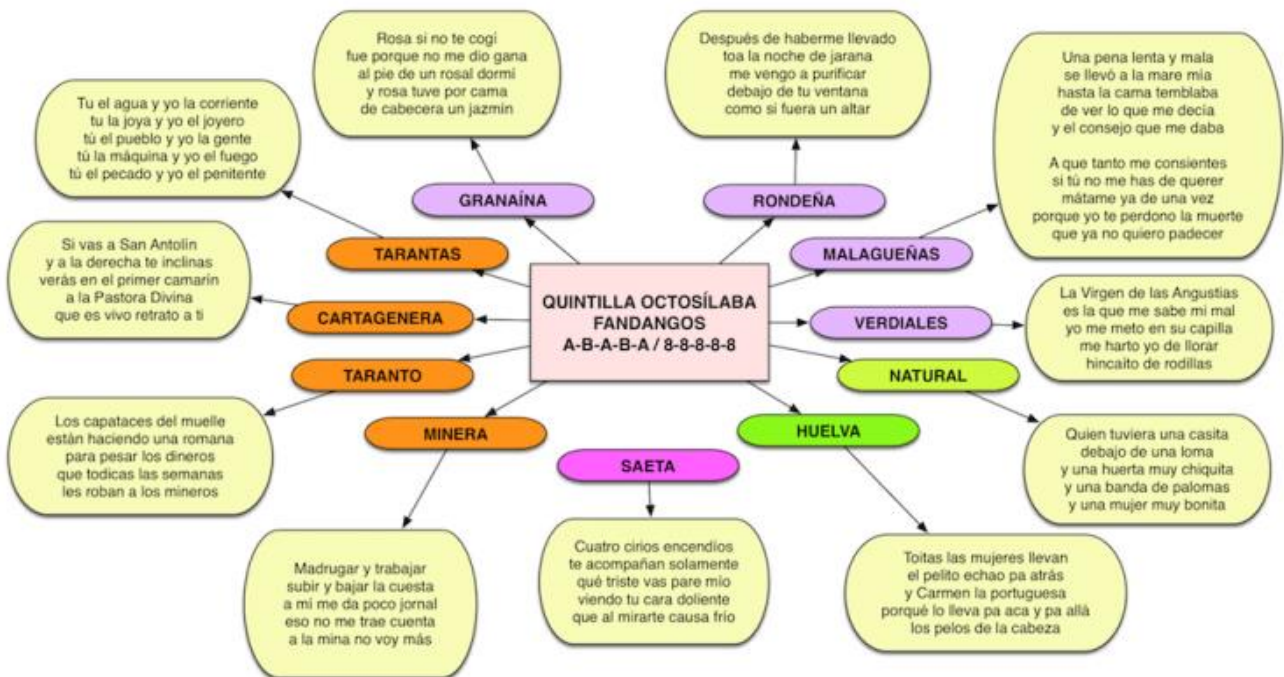
Como decimos, también es muy común extraer del segundo verso una palabra y cantarla como primer tercio, para después hacer la letra entera completando los seis tercios de rigor.

A llamarme

*Eran las dos de la noche
vino mi hermano a llamarme
despiértate hermano mío
que se ha muerto nuestra madre
y quedamos huerfanitos*

En este esquema podemos ver todos los diferentes tipos de fandangos que basan su cante en una quintilla octosílaba:

Aquí vemos un esquema de los principales estilos flamencos que se cantan sobre quintillas, letras de cinco versos octosílabos. Todos ellos son fandangos

4. Seguidillas - Francisco José Jiménez Fernández

<https://www.youtube.com/watch?v=Chke7IArCs>

Curro de Utrera "Alegrías de Córdoba"

Letra cante real	Estrofa

LA SEGUIDILLA

Estrofa de cuatro versos muy común en la música popular española y base poética de numerosos estilos del folklore ibérico. Seguramente la letra más característica, junto a la copla, de la lírica popular española, es la seguidilla, con su métrica singular de cuatro versos de 7-5-7-5 sílabas:

*He llegado a Cádiz
muy placentero,
no me sobra otra cosa
sino dinero*

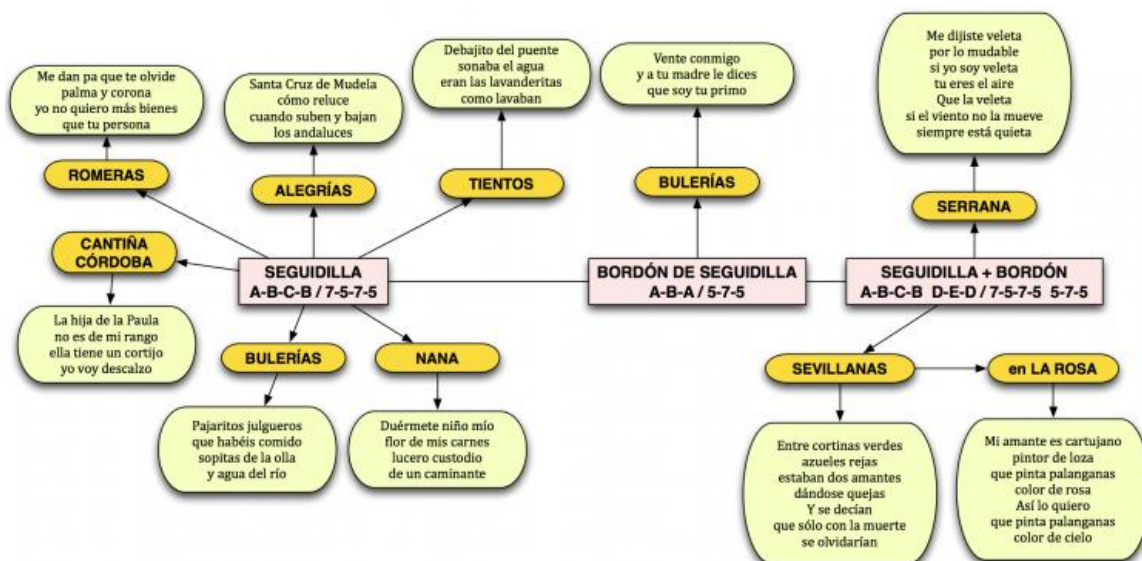
La medida de los versos responde al siguiente esquema: primero y tercero heptasílabos, segundo y cuarto, pentasílabos. La rima sigue el modelo de ABAB, sea consonante o bien asonante. Está muy generalizada, ya desde el siglo XVIII, que esta estrofa de seguidilla se complete con un estribillo de tres versos –que se suele llamar bordón–, siendo la medida de éstos: primero y tercero pentasílabos asonantes y el segundo un heptasílabo suelto.

La seguidilla castellana es utilizada popularmente al menos desde el siglo XVI y, desde entonces, ha sido la preferida por buena parte de las expresiones populares. En el siglo XVIII vivió su época de esplendor cuando comenzó a formar parte de las tonadillas que por miles se dieron durante un siglo en todos los teatro de la península, siendo Cádiz, Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia sus más fieles cultivadores.

El carácter castizo de las seguidillas fue el modelo adecuado para los flamencos que, a mediados del siglo XIX, iban dando forma a los diferentes estilos.

La seguidilla, en sentido estricto, es la estrofa a la que nos hemos referido, sin embargo suele llevar ligado un bordón de tres versos que es muy característico, a modo de moraleja, suele completar el sentido de cada seguidilla. Por sevillanas se canta:

*Llevan los sevillanos
en su mantilla
un letrero que dice
Viva Sevilla
Viva Triana
Vivan los sevillanos
y sevillanas.*

5. Décima - Marina Valle Mena

<https://www.youtube.com/watch?v=2TpYO94e2Sc>

Chano Lobato - Guajiras

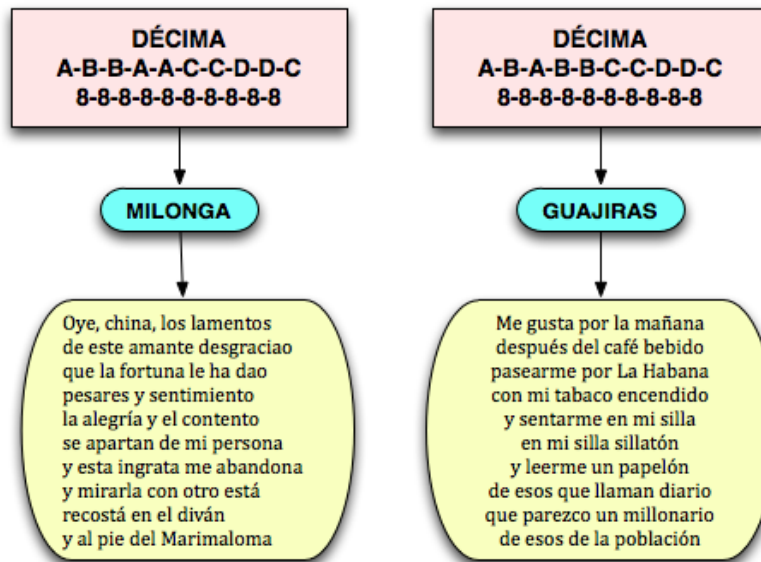
Letra cante real	Estrofa

LA DÉCIMA

La décima o espinela, la estrofa de diez versos octosílabos, está presente en el flamenco en estilos de procedencia americana que fueron en su día convenientemente aflamencados.

Es la estrofa característica del punto cubano, el punto guajiro que se usa para 'controversias' o como canción bailable cuando el punto es fijo, y para escuchar el llamado punto libre. La música guajira que se trasplantó a tierras andaluzas a través de Cádiz para convertirse en un nuevo estilo flamenco heredando de aquel los principales elementos musicales y también las letras de diez versos octosílabos propias de la música campesina de la Isla de Cuba, entre otros lugares del área.

Es el antecedente más claro de las guajiras flamencas y, por lo tanto, es en ese estilo donde lo encontramos con mayor frecuencia, siendo también utilizada en la milonga llamada de Pepa Oro.

6. Romance - Ana Victoria Palenque Barrera

<https://www.youtube.com/watch?v=6YqRZ5SJv9o>

Antonio Mairena – Romance de Bernardo el Carpio

Letra cante real	Estrofa

EL ROMANCE

El romance, cimiento de la lírica castellana, con sus versos octosílabos de rima asonantada en los pares, es sobre la que se cantan, como no, los romances flamencos. Basándose sobre todo en el romance histórico también el romancero de cordel, más moderno que los medievales, también ha sido fuente para los flamencos a la hora de conformar su repertorio.

En este sentido, es importante destacar lo habitual que resulta extraer cuatro versos de un romance para lograr una cuarteta octosílaba, fenómeno que el estudio portuense Luís Suárez Ávila denomina fragmentismo. Así, esta letra que Rosario la Mejorana cantó por cantiñas la hemos encontrado entre los versos del popular romance de Gerineldo en una antigua edición de mediados del siglo XIX.

Aquí un fragmento del romance de Bernardo El Carpio:

*Toma este puñal dorado
y ponte en las cuatro esquinas
y dame de puñalás
y no digas que me olvidas.*

En el flamenco se utilizan, no solo para el romance, sino en otros estilos que siguen esta forma tradicional.

