

Las alegrías y las cantiñas

Grupo de Trabajo Colabora 3.0

El Flamenco en la escuela de personas adultas VI

Escuela de adultos “Juanita la Larga”. Doña Mencía. Córdoba

Profesores: Julián Estrada y Charo Martín

Curso 2019-20

Índice

1. Las alegrías y las cantiñas.....	3
2. Clasificación y forma musical de las Cantiñas	4
3. Creadores e intérpretes más destacados.....	9
3.1 Creadores	9
3.2 Intérpretes más destacados	10
4. Estructura de un cante por alegrías	14
5. Estilos o palos de la familia de las Cantiñas que más se interpretan en el acompañamiento al baile.	19
5.1 Alegrías de Cádiz y de Córdoba	19
5.2 Cantiñas.....	20

1. Las alegrías y las cantiñas

Dentro del género denominado “Cantiñas” podemos agrupar numerosos estilos o palos (romera, alegrías de Cádiz, mirabrás, cantiñas del Pinini, etc.) que a su vez pueden aparecer o bien como variante aislada (cantiña de las Mirris) o bien agrupar diferentes variantes, como es el caso de la romera, o las alegrías de Cádiz.

Esto crea confusión a la hora de la denominación de las diferentes variantes de este género. En realidad podemos denominar con el nombre genérico de Cantiñas a todas las variantes que tienen en común ciertas características musicales que más tarde especificaremos. Y al mismo tiempo distinguir que muchas de estas variantes pueden formar parte de determinados estilos o palos como la romera o los caracoles y que también se suelen denominar como “cantiña de...” según el creador de la variante. El investigador Guillermo Castro¹ nos explica que:

Desde mediados del siglo XIX estos cantes hacen su aparición bajo el término de *cantar por alegre*, y se calificarán de *alegrías, cantiñas o juguetillos*, uno de los términos más comunes en tiempos de Demófilo, aunque en algunos casos podremos detectar una mayor antigüedad de sus coplas, remontándonos a finales del siglo XVIII.

Lo cierto es que las alegrías de Cádiz han ganado tal protagonismo en la segunda mitad del s. XX que en la actualidad se suele considerar un palo diferente del grupo genérico de las Cantiñas. Además, como sostienen Núñez y Castro, las alegrías tienen un antecedente musical definido localizado en la jota que las aglutina musicalmente. Otro caso es lo que sucede con las denominadas alegrías o cantiñas de Córdoba, que con la modulación al modo menor y el tempo más lento adquieren una identidad muy personal. De manera que es frecuente en la actualidad encontrar entre las Cantiñas la distinción alegrías de Cádiz, alegrías o cantiñas de Córdoba y Cantiñas, y dentro de la última distinguir a su vez entre cantiñas personales, las que se denominan con el nombre de su creador y los caracoles, romeras mirabrás, y rosa.

Nosotros de hecho utilizamos con frecuencia esta distinción en la enseñanza de estos cantes, aunque reconocemos que todos ellos pueden agruparse bajo el nombre de Cantiñas.

---

¹ Castro, G (2014): Génesis musical del cante flamenco. Vol II, Libros con Duende, Sevilla

En cuanto a las características musicales de las Cantiñas podemos señalar de manera general que se utiliza el modo mayor (piénsese en la escala de do mayor o en el “cumpleaños feliz”) para la mayoría. Pero que en ocasiones, desde ese modo mayor hay modulaciones al modo menor (la escala de la o el villancico “pero mira como beben”) y al modo flamenco (la escala de mi sin alteraciones o la canción “ya se murió el burro”²). Esto puede ser útil a la hora de reconocer algunas de ellas. Nosotros lo señalaremos en la tabla.

El compás o ritmo de las Cantiñas es el de amalgama utilizado en la Soleá, las Bulerías y otros palos que ya conocéis, y se suele contar con doce tiempos y acentuaciones similares a la de la soleá. En la alegría tienen gran importancia los acentos en el 3 y en el 10 ya que suelen coincidir con los cambios armónicos de la guitarra y las entradas, reposos y salidas de los tercios del cante.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Una forma más sencilla de dividir el tiempo sería considerarlo como un $\frac{3}{4}$, así se suele hacer para enseñarlo en la escuela a los niños. En este caso el 1 del primer compás del $\frac{3}{4}$ coincidiría con el 12 del ritmo de amalgama flamenco.

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.....

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.....

Esta división si bien puede ser útil por su simplicidad no lo es tanto par comprender el juego rítmico que se produce a modo de pregunta y respuesta entre la primera parte del compás de amalgama (1 2 3 4 5 6) y la segunda (7 8 9 10 11 12) que se puede apreciar en las palmas y el zapateo del baile.

Aquí debajo podéis observar un ejemplo de transcripción del tirititrán con la división en $\frac{3}{4}$. Fijaos como el tirititrán empieza en el compás anterior al primero del grupo de los cuatro compases de $\frac{3}{4}$ necesarios para completar los 12 tiempos del compás de

² https://youtu.be/ANgL8_KEjGA

amalgama. Esto es por que el tirititrán, los juguetillos y algunos tercios de las diferentes Cantiñas anticipan la entrada del canto y en vez de entrar después del 1 del compás de amalgama entran después del 10/11. Esto es algo que podéis intentar distinguir en las audiciones.

Este es un ejemplo de transcripción del tirititrán en $\frac{3}{4}$ y la entrada anticipada del canto.

Alegrías de Cádiz

Flamenco - Compás a 3 tiempos
Arreglo: Esther Torres

Popular Andalucía tubescor.net
tocapartituras.org tocapartituras.com

Notas $\text{♩} = 112$ Do Do Do La Si La Sol Do Do Do La Si Sol Fa Re Re Mi
Ti-ti-ti trán trán trán trán Ti-ti-ti trán trán trán trán Ti-ti-ti

Palmas

9 Fa Sol La Sol Do Si La Sol Fa Mi Re C Do Do Do Do C Do
trán trán te so Ti-ti-trí trán trán trán trán trán Ti-ti-ti trán

A continuación hemos confeccionado una tabla que os puede servir de guía para las audiciones con el objeto de distinguir las variantes de las diferentes Cantiñas y poder reconocer el palo (alegrías, romera, caracoles, etc.). Únicamente señalaremos la tonalidad cuando hay una variación del modo mayor al modo menor o al modo flamenco.

Para las audiciones vamos a remitiros al sitio web de Faustino Núñez donde se pueden escuchar los cortes de cada variante. Tened en cuenta que algunas coplas de cantiñas se pueden encontrar como:

1. Alegría

2. Cantiña

3. Formando parte de otros estilos como la romera, el mirabrás o los caracoles.

En la versatilidad del uso de las variantes de cantiñas en diferentes palos radica por un lado la riqueza de este género, pero también la enorme dificultad para reconocer cada variante, y enmarcarla dentro del palo correspondiente.

Los enlaces son:

- Para las alegrías de Cádiz: <http://www.flamencopolis.com/archives/8>
- Para las Cantiñas que se conocen por el nombre de su autor y que no están clasificadas como alegrías: <http://www.flamencopolis.com/archives/246>
- Para los caracoles: <http://www.flamencopolis.com/archives/248>
- Para el mirabrás: <http://www.flamencopolis.com/archives/295>
- Para la Romera: <http://www.flamencopolis.com/archives/415>

Variante	Intérpretes	Palo o estilo
Jotilla	Aurelio Sellés	Alegría de Cádiz-
Tío José El Águila	Aurelio Sellés	Alegría de Cádiz-
Gabriela Ortega	Aurelio Sellés	Alegría de Cádiz
Enrique Butrón	Aurelio Sellés	Alegría de Cádiz-
Variante de la Papera 1 o recreación de Butrón	Carmen Linares	Alegría de Cádiz o Cantiña de la Papera
Variante de la Papera 2	La Perla de Cádiz	Alegría de Cádiz o Cantiña de la Papera
Variante de Pinini 1 o recreación de Butrón- Ortega	Bernarda de Utrera	Alegría o Cantiña de Pinini 1
Valiente de Enrique el Mellizo	Aurelio Sellés	Alegría de Cádiz-
Juguettillos de la alegría	Aurelio Sellés	Alegrías de Cádiz
Variante de Córdoba 1	Curro de Utrera	Alegrías o Cantiñas de Córdoba
Variante de Córdoba 2 Modula a modo menor	Curro de Utrera	Alegrías o Cantiñas de Córdoba
Variante de Córdoba 3 Modula a modo menor	Curro de Utrera	Alegrías o Cantiñas de Córdoba

Variante La Rosa	Ramón Medrano	Cantiña
Variante Las Mirris o María la Mica	Ramón Medrano Chano Lobato	Cantiña
Variante La Mejorana	Manolo Vargas	Cantiña
Variante de Rosa la Papera	Carmen Linares	Cantiña
Variante Rosario la del Colorao	Carmen Linares	Cantiña
Variante La Juanaca	Carmen Linares	Cantiña
Variante de Pastora Pavón	Niña de los Peines	Cantiña
Variante del Chaqueta	El Chaqueta	Cantiña
Variante Carapiera	Manuel Agujeta	Cantiña/ también se clasifica como soleá de Jerez
Variante 1 principal o de inicio	Niño de Barbate	Mirabrás
Variante 2 de cierre o Cantiña de Arandito Modula al modo flamenco	Pericón de Cadiz Ramón Medrano	Mirabrás
Pregón	Pericón de Cádiz	Mirabrás
Cantiña Aranditos o juguetillo del Mirabrás	Pericón de Cádiz	Mirabrás
Cantiña de la Contrabandista	Niño de Barbate	Mirabrás
Melodía o variante 1 principal o de inicio	Antonio Chacón	Caracoles
Variante 2 “El café de la Unión”	Antonio Chacón	Caracoles
Variante 3 “Eres bonita” Modula al modo flamenco	Antonio Chacón	Caracoles
Pregón. 4 “Como vendes castañas” Modula a modo flamenco	Antonio Chacón	Caracoles
Juguetillo 5 “Caracoles”	Antonio Chacón	Caracoles
Variante 1 de Inicio	Antonio El Chaqueta	Romera
Variante 2 Modula al modo flamenco	Niño de Barbate	Romera
Cantiña Baluarte	Pericón de Cadiz	Romera
Alegrías de La Papera	La Perla de Cádiz	Alegrías/Romera
Juguetillos “Qué disparate”	Antonio El Chaqueta Pericón de Cádiz	Romera

3. Creadores e intérpretes más destacados

En esta sección queremos dejaros un listado con algunos datos de los creadores e intérpretes más destacados de estos cantes.

3.1 Creadores

1. **Enrique el Mellizo**. Las alegrías y cantiñas se cantaban en Cádiz cuando nació "El Mellizo". Habían evolucionado hasta aflamencarse, partiendo de la **jota de Cádiz** desarrollándose como cante para el baile. **Enrique** le aportaría su sello especial haciendo la cantiña más pausada, majestuosa y rítmica.
2. **Pinini de Utrera**. Abuelo de **Fernanda y Bernarda**, fue, además de cantaor, un inspirado creador. Nos ha legado dos cantes que se denominan **Cantiñas del Pinini**.
3. **Tío José El Águila**, cantaor gaditano a quien se le atribuye una de las variantes de Alegrías de Cádiz mas interpretadas.
4. **Romero el Tito**, se le atribuye la creación de las **Romeras**.
5. **María La Mica**, a quien se atribuye la creación de la popular cantiña llamada de **Las Mirris**.
6. **Tío José El Granaíno**, creador fundamental de Cantiñas. Su inspiración partía de las canciones populares y los pregones que escuchaba, que agregó a cantes como el Mirabrás o los Caracoles.
7. **Ramón Medrano**, quien nos legara un buen número de cantes, entre ellos una versión de La Rosa.
8. **Rosario Monje La Mejorana**, ha pasado a la historia por ser la madre de la gran Pastora Imperio, sin embargo en la historia del flamenco aparece como una gran bailaora que además cantaba, y se le atribuye una cantiña de su creación.
9. **Rosa La Papera**: La madre de la gran Perla de Cádiz nos ha legado una serie de Cantiñas y alegrías llenas de flamencura que su hija se encargó de divulgar.
10. **Rosario la del Colorao**, nacida en Utrera, como El Pinini, de ahí que su cantiña tengan una ligazón rítmica e incluso melódica con el cante de Pinini que hemos expuesto antes.

11. **Carapiera, José Niño Loreto**, primo de **Manuel Torres**. Lo cierto es que la nominada soleá de **Carapiera** al estar acompañada en el tono mayor, en lugar del modal propio de las soleares, la debemos encuadrar como cantiña.
12. **La Juanaca**: Cantaora malagueña que nos ha legado un estilo de Cantiñas de gran belleza.
13. **Cantiña del Contrabandista**: Esta cantiña es una de las más populares pero de la cual desconocemos su autor.
14. **Onofre**, Cantiñas de Córdoba; Cantiñas de gran belleza atribuidas por una parte al creador cordobés por excelencia, **Onofre**, y por otra al gaditano **Paquirri Guanté**.

3.2 Intérpretes más destacados

1. AURELIO SELLES

Aurelio Selles Nondedeu, más conocido en la historia del cante flamenco con el nombre artístico de **Aurelio Selles**, único para nuestra historia del cante flamenco puramente gaditano, ha sido el sucesor de la más pura escuela gaditana de los cantes de Cádiz, perfecto conocedor de los estilos de Enrique el Mellizo, dándole su única y perfecta versión.

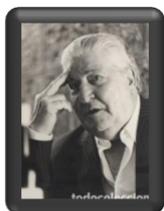
2. MANOLO VARGAS

Manuel Vargas Gómez, Cantaor Gitano, más conocido en el mundo del cante flamenco con el nombre artístico de **Manolo Vargas**, el cante de Manolo Vargas, es arte puro, con voz muy gitana, de inspiración desde que empieza

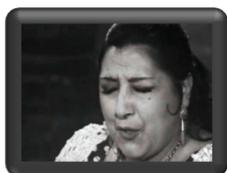
hasta que termina. Sus cantes son puramente gaditanos, todos los cantes de Cádiz los dice bien.

3. PERICON DE CÁDIZ

Juan Martínez Vilchez, Cantaor Payo, más conocido en el mundo del cante flamenco con el nombre artístico de **Pericón De Cádiz**, a dominado todos los cantes gaditanos con mucha perfección, con un ritmo y compás exacto.

4. LA PERLA DE CADIZ

Antonia Gilabert Vargas. Cantaora gitana, más conocida en el mundo del cante flamenco con el nombre artístico de **La Perla De Cádiz**, Su voz fue una de las más flamencas de mujer que el cante ha dado, se destacó sobre todo en los cantes por alegrías, bulerías, soleares, tientos, tangos y saetas.

5. FOSFORITO

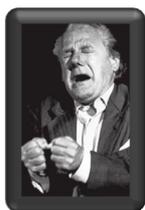
Antonio Fernández Díaz “Fosforito” como se le conoce en el mundo del flamenco, es sin lugar a dudas uno de los más grandes en todos los cantes, en las alegrías revolucionó la estética gaditana hasta tal punto que han sido muchos después lo que han seguido su escuela. Admirador de la escuela gaditana, pero él le ha dado siempre a todo su propia personalidad y manera de entender el cante.

6. JUAN VILLAR

Juan José Villar Jiménez, cantaor gitano, más conocido en el mundo del cante flamenco con el nombre artístico de **Juanito Villar**, Su popularidad tomó aumento durante sus temporadas en los tablaos madrileños de Los Canasteros y Torres Bermejas. Conocedor de los estilos genuinos de Cádiz y los Puertos, les presta en su interpretación una espectacularidad personal, por medio de sus excelentes facultades y dones de voz, además de su dominio del compás, por lo que llega rápidamente a interesar incluso al público menos iniciado.

7. CHANO LOBATO

Juan Miguel Ramírez Sarabia, cantaor payo, más conocido en el mundo entero del cante flamenco con el nombre artístico de **Chano Lobato**, nació en Cádiz en el año 1927, en el típico barrio de Santa María, y allí creció y se codeo desde muy niño con toda la flor y nata de los mejores flamencos gaditanos. Chano Lobato ha sido para todos los aficionados el mejor cantaor para acompañar a bailar de la historia. Hoy se sigue hablando de Chano Lobato como del maestro de la gracia y del compás. Canta todos los estilos de su tierra gaditana, y todo muy bien.

8. MARIANA CORNEJO

Mariana Cornejo Sánchez, cantaora de flamenco más conocida con el nombre artístico de **Mariana Cornejo**, o **Mariana de Cádiz**, nació en Cádiz, comienza como cantaora de la mano de su tío Canalejas de Puerto Real.

Dominadora de los cantes gaditanos a los que le imprime una gracia y un salero especial.

9. CAMARON DE LA ISLA

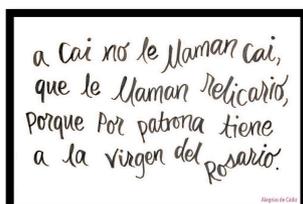

José Monje Cruz, Camarón de la Isla, ha sido sin duda uno de los genios de este arte, cantando todo de una manera magistral con un temperamento y una personalidad irrepetible, tiene una legión de seguidores e imitadores. Magistral también en los cantes por alegrías.

10. RANCAPINO

Alonso Núñez Núñez, cantaor gitano, más conocido en el mundo artístico del cante flamenco con el nombre de **Rancapino**, nació en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en el año 1945. se puede decir que de siempre a vivido el flamenco con mucha pasión, desde que era chiquillo junto con **Camarón de la Isla**, fueron inseparables muchos años, solían parar en la Venta de Vargas, de San Fernando, a ver si podían que alguna reunión de aficionados le dieran a ganar algún dinerito. Su cante lo transmite de forma que llega al corazón de cualquier buen aficionado. Rancapino continua la escuela de uno de sus maestros, que es Aurelio de Cádiz, y el de Manolo Caracol.

4. Estructura de un cante por alegrías

Las alegrías pertenece a los palos de fiesta y alborozo. Tienen un estilo ligero, alegre y sensual que como veremos pertenece también a los cantes de baile, y cuya melodía incita al baile. Podríamos estructurar un cante por alegrías de la siguiente manera:

Jotilla de Cádiz

Mira que bonita está
como reluce mi Cádiz
es un cachito de tierra
que le ha *robaito* al mar

Variante de Tío Jose el Águila

Agüita y no la minoro
yo voy a la fuente y bebo
lo que hago es aumentarla
con las lagrimas que lloro

Coletilla

Cuando te vengas conmigo
a donde te voy a llevar
a darte una vueltecita
por la muralla real

Variante de Gabriela Ortega o el Águila

Eso no nace de mare
más *desgraciaito* que yo
que me encuentro en un camino
Con dos *verreas* iguales

Coletilla

Que a la mar que te vallas, querido Pepe
a la mar que te vallas
me voy por verte

Variante valiente del Mellizo

Que estás tan descoloría
quien te ha *robaito* el color
me lo robo un gaditano/marinero
con palabritas de amor

Coletilla de cierre

Que con lo tin, tibri dun
tiri que no te pago la *entrá*
que si tu gente se entera
que, que dirán que dirán (bis)
que, que tendrán que decir
que yo te quiero, te adoro
que yo me muero por ti

También podríamos interpretar un cante por cantiñas seleccionando variantes de Cantiñas personales. Recordemos que algunas de las variantes más populares de Cantiñas son:

- ✓ **La Rosa**
- ✓ **Cantiña de la Mirris**
- ✓ **Cantiña de la Mejorana**
- ✓ **Cantiña de Rosa la Papera**
- ✓ **Cantiñas del Pinini**
- ✓ **Cantiña de Rosario la del Colorao**
- ✓ **Cantiña de Carapiera**
- ✓ **Cantiña de la Juanaca**
- ✓ **Cantiña o Alegrías de Córdoba**

Así podría quedar un cante por Cantiñas:

Cantiña de la Mejorana:

*“Toma este puñal dorao
y ponte tu en las cuatro esquinas
y dame tu de puñalas
y no me digas que me olvidas
y no me lo digas jamás”*

(Jugueteillo)

*“Que con el aire que tu llevas
que cuando vas a navegar
que hasta el farol de la cola
que me lo vas a apagar”*

Cantiña de Rosa La Papera

*“Cambiaste (todo) el oro por plata
la plata se volvió oscura
que cambiaste una noche muy clara
por una noche sin luna”*

(Jugueteillo)

*“Que disparate
que yo te quiera
como de antes”*

Cantiña de Rosario la del Colorao

*“Mira lo que andan hablando
sin comerlo ni beberlo
to lo andan criticando”*

(Jugueteillo)

*“Dime tu que tienes
dime que te pasa
carita de rosa
dime tu que tienes
dime que te pasa
que estas tan llorosa”*

Cantiña de las Mirris:

De Sanlúcar hasta el puerto

Hay un carril

Que lo habían echo las Mirris

De ir y venir

La Mirri chica la Mirri grande

Estaban echas de azúcar cande.

Cantiña del Pinini

Manuel de Angustias cantaba

En medio la calle nueva

Las Cantiñas del Pinini

Ese gitano de Utrera

(Juguéttillo)

Utrera cuanto arte

Que to el que pisa tu suelo

Se emborracha con tus cantes

5. Estilos o palos de la familia de las Cantiñas que más se interpretan en el acompañamiento al baile.

Dada la importancia que ha tenido el acompañamiento al baile en la idiosincrasia de estos palos, en este apartado señalaremos algunos aspectos estructurales de aquellas variantes y elementos que más se emplean en el baile más tradicional

5.1 Alegrías de Cádiz y de Córdoba

Salida del cante: El cantaor entiende la salida del cante de Alegrías por el “Tiriti Tran” que introdujo Ignacio Espeleta, o bien una salida libre que consta bien de este Tiriti Tran ad libitum o de manera diferente melódicamente hablando, o también de un estribillo o arreglo musical adaptado para esta salida o temple del cante. (Se debe de procurar siempre que no pierda el aroma o sabor del palo que se va a interpretar).

- ✓ Salida tradicional del Tiriti tran. (especificando si doble o sencillo)³
- ✓ Salida libre o arreglo musical adaptado.

Las variantes que más se utilizan en el baile de Alegrías son:

- ✓ *jotilla de Cádiz* : Cante atribuido a **Enrique el Mellizo**.
- ✓ *Variante atribuida a Enrique Butrón*
- ✓ *Variante del Pinini*: Cante atribuido al cantaor **Pinini de Utrera**.
- ✓ Otra variante atribuida a *Enrique el Mellizo* es la que se suele utilizar como remate o macho del cante.

---

³ **Doble:** dos compases completos de Tiriti Tran, **Sencillo:** un compás de Tiriti tran.

- Todas estas variantes suelen ir acompañadas de su correspondiente jugueteo o coletilla.

- ✓ **Las Alegrías de Córdoba**, como su nombre indica son de esta localidad y suelen usarse menos para el baile, pero no quita que al igual que otras creaciones creadas en el aire de este palo, así como otras Cantiñas personales puedan ser utilizadas para bailarlas. Las inflexiones de la melodía de las Alegrías de Córdoba son muy distintas a la de Cádiz, así como su aroma y aire musical.

5.2 Cantiñas

Cuando hablamos de Cantiñas para el baile, lo que en realidad estamos haciendo es adaptar la estructura de las cantiñas personales a un baile por Alegrías. Se pueden utilizar las mismas variantes y estructura que para un baile por alegrías. Y se pueden utilizar todas las demás Cantiñas personales que existen, y las que forman parte de el mirabrás, la romera, la rosa. Se suele distinguir sin embargo el baile de los caracoles como un baile donde se interpretan las tres variantes de cantiñas características de este palo.