

La nueva
ALBOREÁ

Revista del Instituto Andaluz del Flamenco

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA

Análisis musical de Paco de Lucía

David Leiva

Guitarrista, transcriptor oficial de Paco de Lucía, director de Institut Flamenco de Barcelona, director del área de flamenco del Taller de Músics y director artístico del Festival Ciutat Flamenco
www.davidleiva.net

La obra magnífica del gran genio Paco de Lucía no es solo patrimonio del flamenco, sino que es patrimonio de la música en general. El gran elenco discográfico del genial maestro algecireño se ha descrito de muchas formas, de una forma poética, antológica o incluso biográfica, pero no se ha descrito desde una perspectiva cien por cien musical. La obra del maestro, reunida en su amplia discografía, es prueba más que suficiente para afirmar categóricamente que ha sido una de las mayores personalidades de la música del siglo XX y XXI.

La obra flamenca de Paco de Lucía en su totalidad es de creación sublime y de interpretación perfecta. Sus obras han ofrecido nuevos ingredientes al propio lenguaje de la guitarra flamenca, alcanzando unas cotas inimaginables de composición e interpretación nunca vistas hasta la llegada de cada uno de sus discos.

Para desarrollar un análisis formal y estructural de la amplia obra

musical de Paco de Lucía se debe de realizar desde sus inicios, fijándonos en su evolución técnica, armónica, melódica y como con el paso del tiempo fue forjando su propio toque personal.

Como bien sabemos en guitarra flamenca se denomina con el término "Falseta" a las variaciones que el guitarrista ejecuta entre las distintas coplas de los cantes flamencos. Las piezas de concierto flamenco se suelen estructurar también mediante una sucesión de falsetas intercalándolas por fraseos característicos del estilo.

Entre los años 1969 y 1977 Camarón y Paco de Lucía grabaron nueve discos, una fuente prodigiosa para la evolución del flamenco. Ambos eran jóvenes y tenían hambre de crear y dejar huella en el flamenco. Hoy día siguen siendo discos de referencia para guitarristas y cantaores/as. Durante este periodo, Paco alternaba estas grabaciones con las de otros cantaores: grabó cinco discos con Fosforito, dos con El Lebrijano, uno con Chato de la Isla, Naranjito de Triana, Niño de Barbate, María Vargas, Pepe de Lucía y con Juan de la Vara.

Paco de Lucía es la gran influencia de todo guitarrista actual, sea joven o veterano y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Todo genio se alimenta de otro y Paco de Lucía también tuvo sus

influencias. Mozart se influyó de Bach, Beethoven de Mozart, así sucesivamente. Todo genio ha forjado sus bases musicales escuchando y analizando a sus antecesores. Paco se influyó sobre todo de Niño Ricardo, Sabicas, Esteban de Sanlúcar y Mario Escudero.

De la técnica sublime del maestro en todo su toque no hay mucho que decir. Rasgueos, alzapúa, picados, arpeggios, todo le sonaba limpio, fuerte y con una interpretación exquisita.

En las primeras falsetas que compuso se intuye la gran influencia de Niño Ricardo sobre su toque. Cierres característicos, escalas, rasgueos de Niño Ricardo. Además, como todo guitarrista flamenco, Paco utilizaba recursos tradicionales del estilo. En esta época el peso rítmico, por ejemplo en las bulerías o soleá, eran los tiempos 12, 3, 6 y 10 sin salirse de ese patrón, era un toque continuo con pocos silencios. Las frases van cayendo sobre los tiempos fuertes y mayoritariamente los acordes eran de triada básica (Tónica, 3ª y 5ª).

A partir del disco *Fantasia flamenca* empieza a forjar un estilo propio y sólido, cambia su toque y busca alternar lo tradicional con la incorporación de elementos más modernos en sus composiciones. Busca acordes más ricos

armónicamente, incorpora síncopas y anacrusas rítmicas, en definitiva, se sale de los patrones compositivos tradicionales de la época. Se aprecian algunos aspectos característicos del genial Sabicas como cromatismos, acordes con inversiones. Seguramente con esa influencia Paco encontraba escalas más ricas armónicamente utilizando escalas micro-tonales (Tónica - Dominante Secundaria) del modo usando séptimas y novenas Mayores y menores del acorde.

Con el disco *Duende flamenco* se aprecia la madurez y un estilo personal sólido. Son obras mucho más difíciles técnicamente de tocar. Encontramos una rítmica más moderna y una armonía mucho más interesante, la micro – modulación, aunque en anteriores obras usa la modulación en fraseos largos aquí empieza a realizarlo a modo de modulaciones de paso, dando sin lugar a dudas un aire compositivo diferente y personal.

Otra característica interesante es que armoniza mucho más con arpeggios y realiza fraseos melódicos con diferentes técnicas.

Después de vivir por sorpresa el gran éxito de *Entre dos aguas* incluido en el disco *Fuente y caudal* (taranta histórica que marca un nuevo episodio compositivo para el estilo), el maestro saca en el año 1977 el disco *Almoraima*. Busca hacer algo parecido al fenómeno *Entre dos aguas* pero con otro estilo. *Almoraima* es la primera bulería comercial del maestro. Esta pieza sigue siendo hoy día una de la más tocadas por estudiantes de guitarra flamenca. La obra está pensada como obra general, aunque esté compuesta por falsetas todas tienen un sentido y la pieza está organizada por una estructura de forma A-B-A. Otro concepto nuevo que se puede observar en esta misma época es la prioridad que Paco le da a las melodías y a los contratiempos.

La virtud de ofrecer al oyente melodías más cantables y fáciles de recordar por bulerías, le dieron al estilo un enfoque totalmente nuevo e innovador.

Uno de los mejores discos del maestro que rompió totalmente con la estructura formal en composición, dándole a la guitarra flamenca de concierto un nuevo giro, fue *Siroco*.

Analizando este disco de una forma más individual me centraré solo en el primer tema, *La cañada*. Lo que más sorprende de estos tangos es la afinación novedosa que utiliza Paco para ejecutarlos. La 6ª cuerda está en La/A, consiguiendo un grave de octava baja de apoyo para la 5ª cuerda, con lo que logra un ambiente impresionante. La 1ª cuerda la pone en Re/D y la 2ª cuerda en La/A. Con la posición del acorde de Lam consigue tener el acorde fundamental del modo alterado con seis notas, sin tercera,

Paco de Lucía en el concierto que dio en Madrid durante la campaña de "Flamenco Soy"

con 9ª (Bb) y la 4ª (D) del acorde, (Asus4add9-). Esta afinación le aporta acordes alterados con las posiciones de acordes comunes de la guitarra. El ritmo de la pieza está lleno de contratiempos y síncopas musicales dando al estilo un carácter más moderno. Adelanta o atrasa acordes medio tiempo del acento fuerte para conseguir cambios de acentuación, una fórmula que parece contemporánea pero vemos que ya el maestro lo empleaba en los años 80. La interpretación es magistral y utiliza las dinámicas de forma

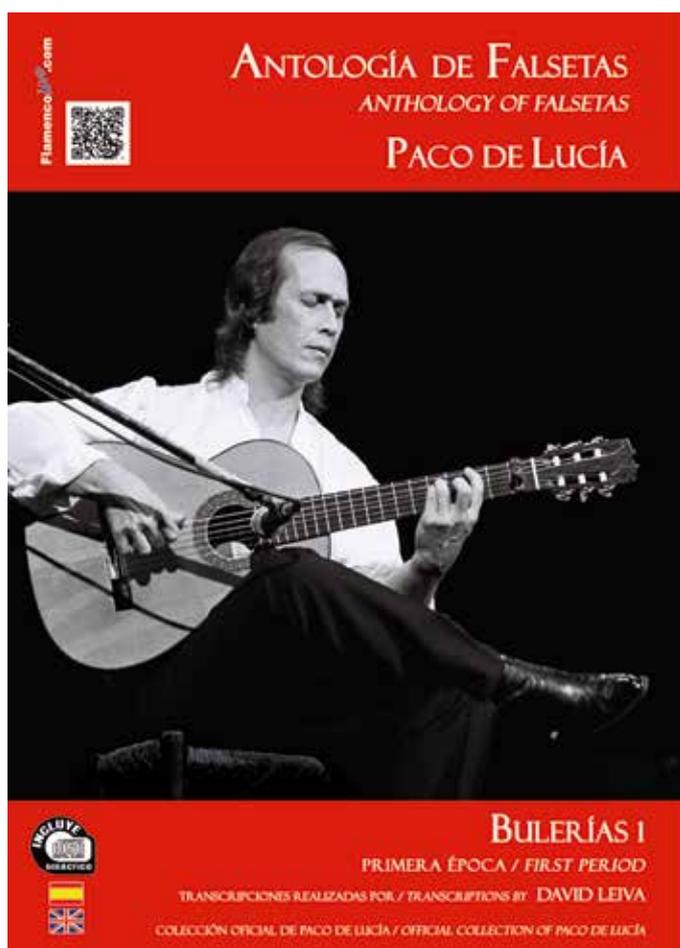
natural, le salen por naturaleza, con ello le da vida a los diferentes pasajes de la pieza.

Con el disco *Cositas buenas* cierro esta síntesis de la obra del gran maestro. Solo decir que las ocho obras que incluye este disco son las fuentes que han alimentado la guitarra flamenca actual.

Analizando solo un tema de cada disco nos damos cuenta que Paco de Lucía ha sido el guitarrista que más ha aportado al flamenco y todo lo que hoy día nos pueda

sonar moderno, Paco ya lo hizo anteriormente.

Particularmente estar al frente de reactivar la colección oficial de partituras de los discos del maestro y realizar la transcripción de los 25 volúmenes de *Antología de Falsetas de Paco de Lucía, por estilos* es un trabajo apasionante y aunque sé que es de gran responsabilidad, es el mayor y mejor reto de mi vida profesional. Poder analizar y transcribir nota a nota su trabajo es el mejor Máster que un guitarrista pueda realizar.

libros

Universo Morente

Tf Editores y Patronato de la Alhambra y Generalife. 272 pág.

Universo Morente quiere ser un punto de encuentro y diálogo en torno a la fascinante obra que nos ha dejado uno de los cantaores flamencos más importantes de todos los tiempos, Enrique Morente, que fue, además, compositor, intérprete y creador. Libre, heterodoxo, generoso, anárquico, trabajador, transgresor como nadie. Valiente, revolucionario y visionario. Dotado con el genio y el talento de los elegidos. Que, como todos los grandes, hunde sus raíces en la tradición más pura para renovarla y hacer del flamenco un arte de vanguardia, sin prejuicios ni fronteras.

La presente publicación, co-editada por Tf Editores y el Patronato de la Alhambra y Generalife, recoge la exposición del mismo título comisariada por Amaranta Ariño y diseñada por Andrés Mengs, realizada en el Palacio de Carlos V entre el 28 de octubre de 2014 y el 1 de marzo de 2015. Consta de más de 400 imágenes, numerosas citas de Enrique Morente, y textos de José Manuel Gamboa, Balbino Gutiérrez, Pedro G. Romero, José Luis Ortiz Nuevo, Miguel Mora y Antonio Pradel.

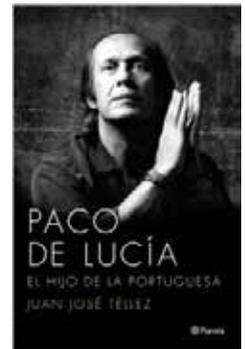

Paco de Lucía. El hijo de la portuguesa

Juan José Téllez

Editorial Planeta. 452 pág.

El periodista y escritor Juan José Téllez vuelve a adentrarse en el mito de Paco de Lucía con un tono narrativo que describe, según ha relatado a Europa Press, "la historia de un niño de suburbios que, a través de la guitarra, pierde la niñez pero gana el universo". Tras sus aproximaciones biográficas en *Paco de Lucía, retrato de familia con guitarra* (1994) y *Paco de Lucía en vivo* (2003), en esta ocasión el director del Centro Andaluz de las Letras cuenta, en forma de crónica, la vida del genial Paco de Lucía, desde cómo su madre intentó salvar a su marido del pelotón de fusilamiento en el verano del 36 -que, de haberse producido, habría supuesto que el artista nunca hubiera existido- y su nacimiento en Algeciras hasta su inesperada muerte en México, incluyendo sus relaciones con los guitarristas coetáneos, como su compadre Manolo Sanlúcar, o tocaores más jóvenes como Vicente Amigo, Riqueni, Cañizares, Tomatito o Gerardo Núñez, así como sus aproximaciones al jazz, a la música clásica o al pop-rock. El resultado es un libro emocionante y sincero donde se vuelca el personaje más íntimo, reflejado en su búsqueda de la aventura y del anonimato, sus querencias sentimentales, la presencia onírica de la infancia como patria profunda o su eterna devoción por la copla.

Siroco. Paco de Lucía

David Leiva

Flamenco Live, 206 pág.

La editorial Flamenco-Live y David Leiva presentan el libro del maestro Paco de Lucía, *Siroco*. Obra flamenca de ocho piezas de creación sublime con una interpretación perfecta supone, sin lugar a dudas, un antes y un después para el flamenco, alcanzando unas cotas inimaginables de composición e interpretación hasta entonces. Este libro está realizado principalmente para guitarristas pero cualquier instrumentista puede leer estas partituras. Las ocho piezas se muestran en nota y tablatura con digitaciones de ambas manos, golpes y dinámicas. La interpretación de Paco de Lucía es tan importante como su composición, despliega una maestría interpretativa sorprendente, resaltando unas notas y acariciando otras con pura delicadeza, dando a estas piezas y a la guitarra de concierto una nueva dimensión nunca vista. En la rumba *Caña de azúcar* también está transcrita la segunda guitarra y el cifrado de acorde. Cada pieza viene precedida de textos explicativos por el autor y esquemas armónicos y rítmicos.

Escribiendo en el alfar

Antonio Campos

Kankana Records

Se cataloga este libro-disco como libro por sus especiales características. Porque *Escribiendo en el alfar* es algo más que los siete temas grabados por Campos -en clave de zambra, granaínas, milonga, una soleá apolá y las bulerías que rescatan los versos de José Heredia Maya- acompañado por el piano de Pablo Suárez y colaboraciones como la percusión de Piraña, el chelo de José Luis López, el contrabajo de Josué Fernández o la voz de la hija del artista, Alba Campos. Es también la recopilación de 40 poemas del cantaor, "resueltos con tanta sabiduría en su forma como en su concepto", explica la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, María Ángeles Carrasco. Junto a ellos, se publican 18 pinturas de Rachid Hanbali que, en cierta forma, sirvieron de inspiración para el conjunto de la obra.

