

The Art, Language, and Culture of Flamenco

John Moore

Introduction

- Flamenco Structure
- Flamenco History

Flamenco Structure

- *Cante, Baile, and Toque*
- The Forms (*Palos*) of Flamenco
- Communication among the artists
- The Structure of a *Cuadro Flamenco*

Flamenco History

- The Ethnic Make-up of Andalucia
- Moors, Jews, and Christians
- Gitanos
- The Birth of Flamenco
- The Golden Age
- Opera Flamenca
- The Role of Dance Companies
- Mairenísmo
- Paco and Camarón
- Flamenco Nuevo

Flamenco Structure

- *Cante* – Flamenco Singing
- *Baile* – Flamenco Dance
- *Toque* – Flamenco Guitar

“Pecking” Order

Flamenco Forms

- Flamenco is structured along 50+ *Forms* or *Palos*.
- These are sometimes compared to the *Ragas* of Classical Indian Music.
- Forms are distinguished along four parameters – key/melody, rhythm, feeling, and verses.

Flamenco Keys

- Relative Keys, not Absolute Keys
- Cappo (*cejilla*) used to adjust to singer's range
- Two basic keys:
 - por medio* (A)
 - por arriba* (E)

Three scale types – phrygian, major, and minor

Flamenco Rhythms (Compás)

- 12s
- 4s
- *libre*

12s Compás

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

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

Various variations on this theme, including 6s

Aire (“Feeling”)

- *Cante Jondo*
- *Cante Chico*
- *Cante Intermedio*

Putting it together

- 12s + phrygian + cante jondo = Soleá
- 12s + major + cante chico = Alegrías
- 4s + phrygian + cante intermedio = Tientos
- 4s + phrygian + cante chico = Tangos

Cante Gitano

- Most core flamenco forms are closely associated with Gitano singers. These include:
 - *Cantes a palo seco* (e.g. *martinete*)
 - *Siguiriyas*
 - *Soleares* (or *Soleá*)
 - *Bulerías*
 - *Alegrías*
 - *Tientos*
 - *Tangos*

Cante Andaluz

Forms that are more or less derivative from Andalusian folk-songs – nearly all are members of the *fandangos* family.

Martinete

- *A palo seco* – no guitar accompaniment
- *Libre* (sometimes put to *siguiriyas compás*)
- Associated with blacksmiths

Martinete – Manuel Agujetas

Nadie diga que es locura
esto que por tí estoy haciendo
Yo para darte con mi gusto
ese castigo que tengo

Ya no soy aquel quien era
ni quien yo solía ser
Soy un mueble de tristeza
arumbao por la pared

No one say this is madness
What I'm doing for you
And I will gladly
Endure this punishment

I'm no longer who I was
Nor who I usually was
I'm a sad piece of
Cast-off furniture

Martinete – Manuel Agujetas

Siguiriyas

- Phrygian

- “Inverted” 12s:

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

- Cante Jondo

Siguiriyas – El Terremoto

Porque me dice a mí la gente
que esto eran dos días señaláitos
de Santiago y Santa Ana
yo le rogué a mi Dios que le
aliviara
éstas duquelas de
mi mare de mi corazón

Because people tell me
that they were the two Days
of Saint James and Saint Anne
I asked my God
to alleviate
those sorrows
of my dear mother

Siguiriyas – Agujetas

Los vientos y la marea
me vienen en contra
Hasta la agüita de la mar salado
Me entra por la boca

¿Quién pegó aquel tiro
que en mi puerta dió?
Los umbralitos, mare, de mi puerta
me los derribó

Ay, me castigue a mí, Dios
me castigue Dios, mala compañera
Si he llevado contigo, gitana
malitas intenciones

The winds and the tide
are against me
Even the salt sea water
goes in my mouth

Who fired that shot
that hit my door?
It destroyed
my threshold

May God punish me
God punish me, bad companion
If I've ever had towards you, Gypsy
bad intentions

Siguiriyas – Agujetas

Soleares

- Phrygian

- 12s:

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

- Cante Jondo

Soleá – Juan Talega

Cuando tú me hechará de
menos
tienes que venir a buscarme
como un caballo sin frenos

No sé porque será
tanto como te quería
te he tomado un odio mortal

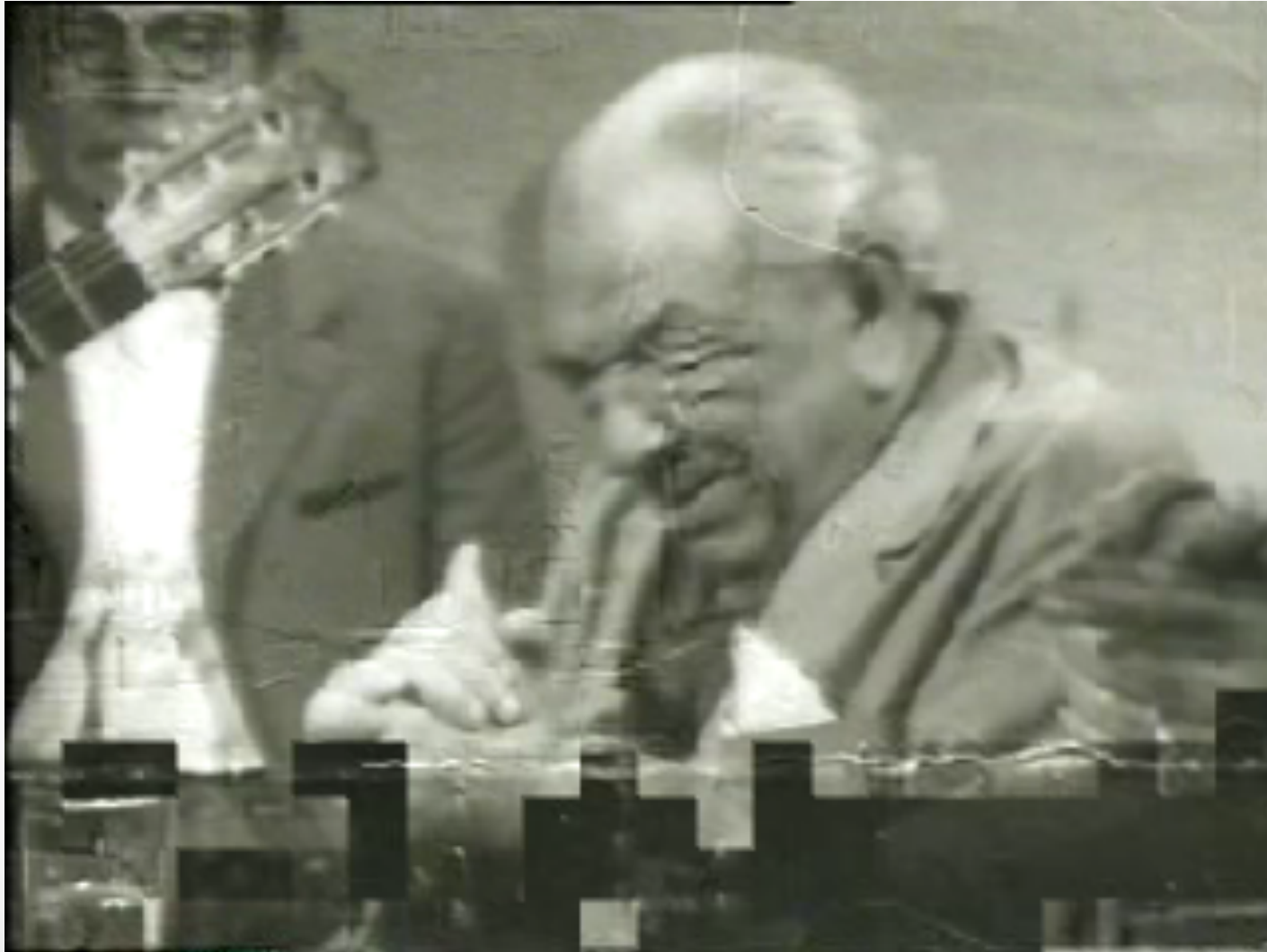
Ozú que barbaridad
como que saben querer
no saben aconsejar

When you start to miss me
You'll come running back to me
Like a bridle-less horse

I don't know why
But as much as I loved you
I've come to hate you

Jesus, how horrible
Whoever doesn't know how to
love
Can't give advice

Soleá – Juan Talega

Soleares - La Fernanda de Utrera

(Ya te he dicho que no vayas)
a la misa que voy yo
ni tú rezas ni yo rezo
ni tenemos devoción

(I told you not to go)
To the same Mass as me
You don't pray, I don't pray
And we lack devotion

Yo lo hallaba tan imposible
de darte los buenos días
como bautizar cristiano
en tierra de morería

I found it just as impossible
To say hello to you
As to baptize a Christian
in Moorish lands

Yo dejo la puerta entornada
si alguna vez tú tuvieras
la tentación de empujar

I'll leave the door ajar
In case sometime you had
The temptation to push it

La Fernanda - Soleares

Soleares – Pericón de Cádiz

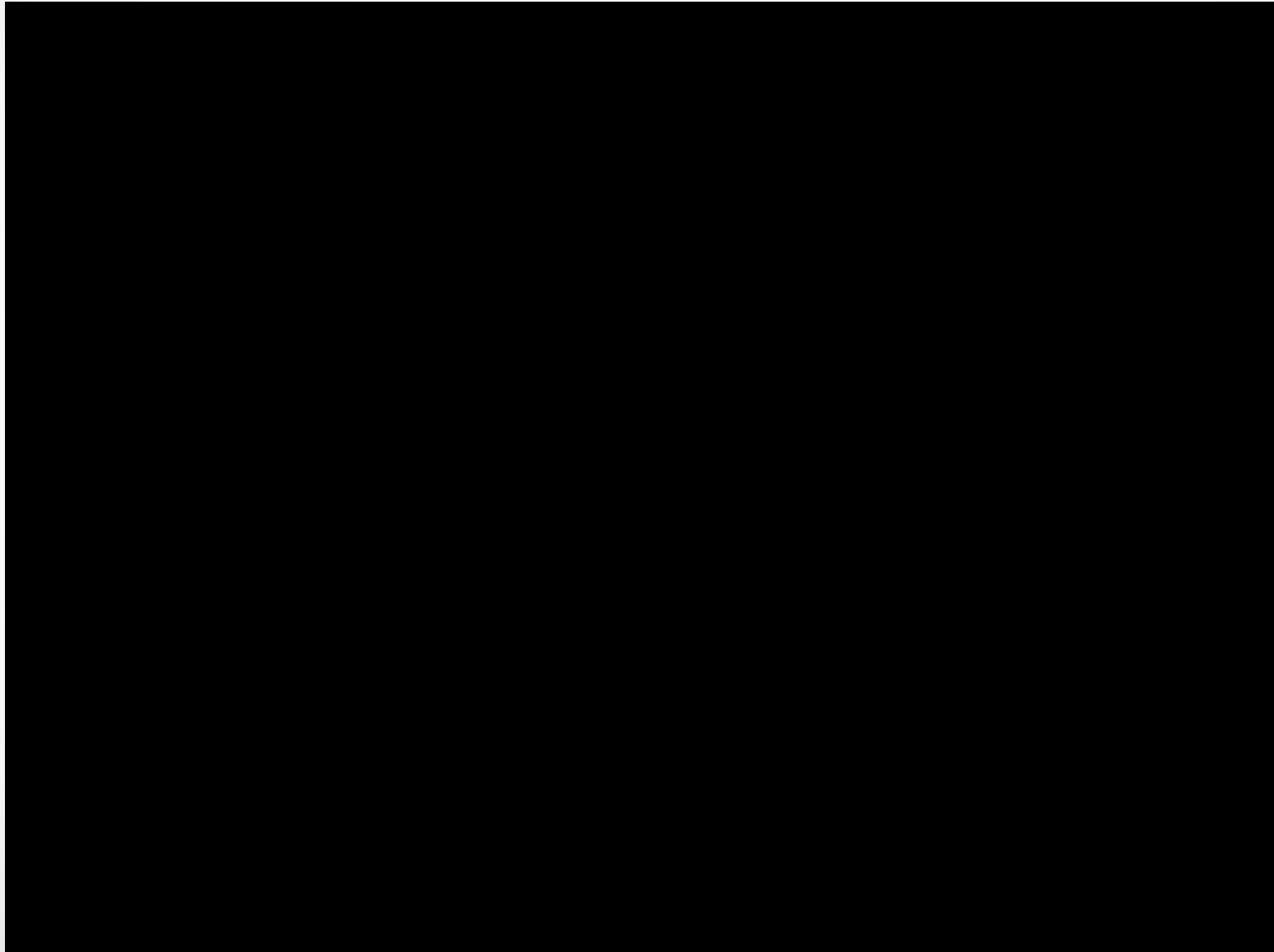
Yo te voy a levantar
un falsito testimonio
para que no presumas tanto

I'm going to make against you
A false testimony
So you lose you attitude

Yo le pido a Dios llorando
que me quite la salud
y a ti la vaya dando

I cry to God
That take away my health
And give it to you

Soleares – Pericón de Cádiz

Soleá por Bulerías

- Historically known as Bulerías por Soleá
- Bulerías verses (shorter, three line verses) sung to a slower Soleá compás
- Evolved into its own form, with a distinctive “walking” tempo.
- Phrygian
- 12s:
- Cante Intermedio

Soleá por Bulerías – La Bernanda

Yo creí que el querer
era cosa de juguete
y ahora veo que se pasan
las fatigas de la muerte

En una maceta
la semilla del encanto
me salió una violeta

I thought that love
was a play thing
now I see that one suffers
the sorrows of death

In a flowerpot
the enchanted seeds
came up violets

Soleá por Bulerías – Agujeta Viejo

Tú me olvidas y quieres otro
lo que quiere esta gitana
es que berridos pegue
por las calles como loco

A ti te visten del nazareno

las tres caídas tú pegas
en tu palabra yo no creo

Por el caudal que yo tengo
te tengo a la vera mía
y si no fuera por eso, gitana mala
otro gallo cantarí

You forget me and love another
What this Gypsy wants
Is that I go braying
In the streets like a madman

If they dressed you as the
Nazarene
And you genuflect three times
I still won't believe you

Because of my assets
You are with me
If it were not for that
Another rooster would sing

Soleá por Bulerías – Agujeta Viejo

Bulerías

- Developed from Soleá
- Has been a magnet for popular songs
- Phrygian or major
- 12s, but phrases begin on 12
- Sometimes in 6s
- Cante chico

Bulerías – La Fernanda de Utrera

A Dios le pido yo un favor
que te quite de mi camino
vas a ser mi perdición

I ask God a favor
that He gets you out of my way
you'll be my downfall

¿Te acuerdas cuando entonces?
bajabas descalcito a abrirme
y ahora ya no me conoces

Do you remember back when?
you came to me barefoot
and now you don't even know me

A voces te estoy llamando
tú le decías a la gente
déjala morir rabiando

I'm shouting to you
and you told everyone
let her die raging

Bulerías – Pericón de Cádiz

Levántate Filomena
y hazme café sabroso
y hecha en la cafetera
agua fresquita del pozo
torotrón, torotrón
torotrón que lo mando yo

Get up Filomena!
and make me delicious coffee
and put into the coffeepot
fresh well water
trorotron, trorotron
trorotron, I command it

Yo vendo papeles de Alcoy
más fino que el buen terciopelo
que vengan todos los fumadores
y prueben la flor de lo bueno
yo tengo cerillas
que son de cartones
yo tengo mas fuego
que treinta cañones

I sell Alcoy rolling papers
finer than fine velvet
come all ye smokers
and try the cream of the best
I have matches
that come in boxes
I have more fire
than thirty cannons!

Bulerías – Chano Lobato

Van a poner en Puerto Chico
una fuente iluminosa
y la plaza de las Canastas
se alumbra con mariposas

Según me ha dicho mi prima
la del barrio del Balón
van a poner monumento
y encima María Bastón

Con el caray, caray, caray
que mira que de cosas que pasan en
Cádiz
que ni las hambres las vamos a sentir
que mire usted qué gracia
que tiene este país

In Puerto Chico they're putting
A luminous fountain
And the Plaza de las Canastas
Is lit up with oil lamps

According to my cousin
The one from the Balón neighborhood
They're putting up a monument
With María Bastón on top

With caray, caray, caray
See the things that happen in Cádiz
We won't even feel hunger
See what grace/humor this land has

Fiesta en Santiago

- Various Jerez singers, including:
 - El Terremoto
 - El Borríco
 - El Diamante Negro
 - Romerito
- Note alternating 12s and 6s, phrygian and major keys

Fin de Fiesta - Bulerías

- Saura's *Flamenco* introduction
- Artists include La Paquera de Jerez, El Torta, and El Moraito

Fin de Fiesta - Bulerías

Cantiñas

- Major Key, 12s, Cante Chico

Includes: Alegrías
 Romeras
 Caracoles
 Mirabrás

Alegrías

- Major Key
- 12s
- Cante Chico
- Often played in key of C

Alegrías - Pericón de Cádiz

Qué murmuraitos son
los los pasitos que yo doy
otros tropiezan y caen
y no se los murmurro yo
A la botica no vayas sólo
que el boticario gasta pistola

Con su fuerza extranjera
armando a Napoleón
a Cádiz no conquistó
gracias a la piconera
Lección de valentía
diosa gitana
como genio y figura de gaditana

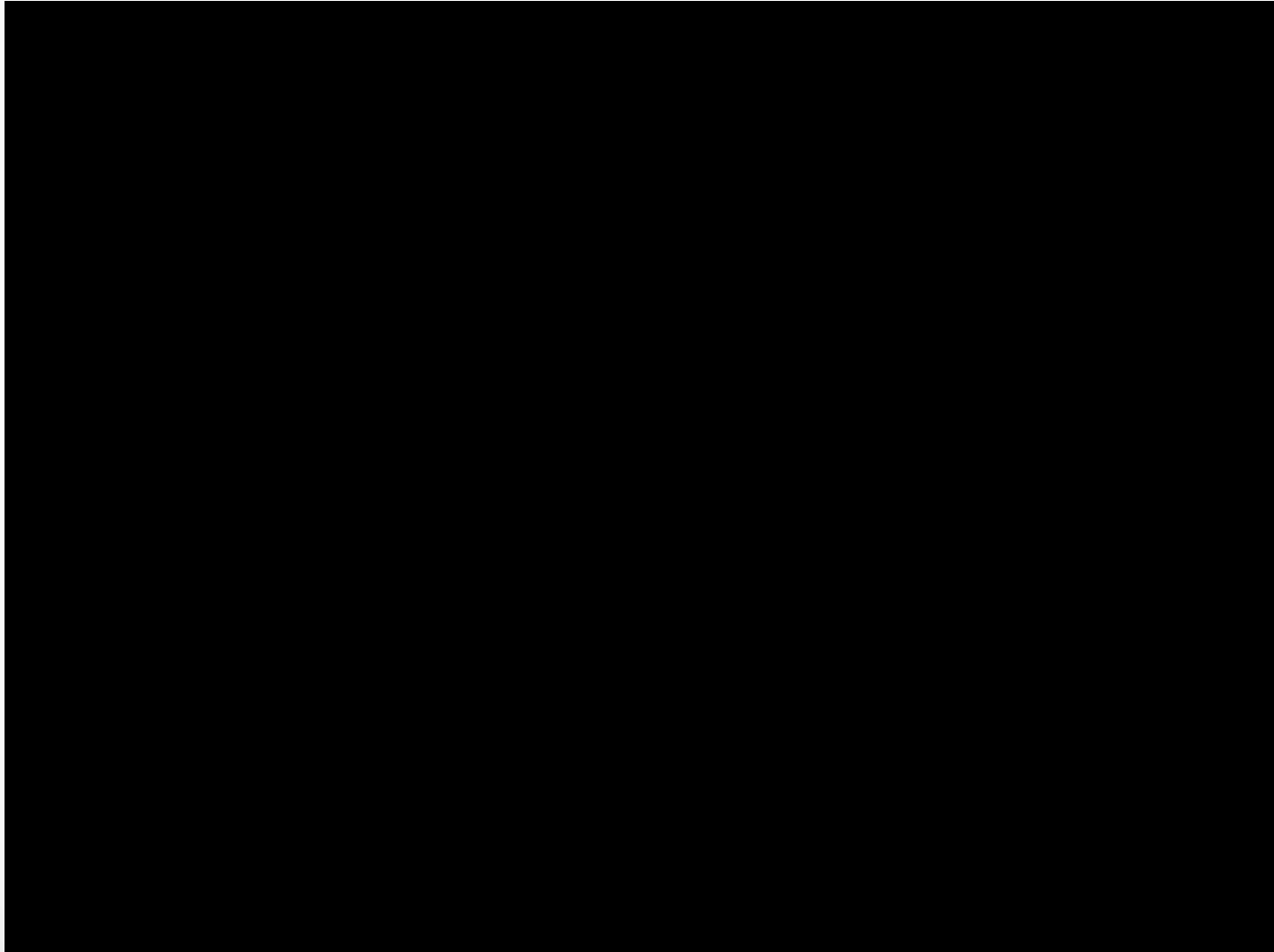
Un puñal de valientes
una mujer y un cañón
hicieron en Zaragoza
retroceder a los franceses
En Aragón Augustina
y en Cádiz la Lola
demonstraron al mundo
ser españolas

My little steps
are always scrutinized
others trip and fall
but I don't say anything about them
Don't go to the store alone
because store clerk packs a pistol

Even with his foreign army
backing Napoleon
he couldn't conquer Cadiz
thanks to the coal girl
Lesson in valor
gypsy goddess
the prototype of a woman from Cadiz

A handful of brave souls
a woman and a cannon
in Zaragoza
made the French retreat
Augustina in Aragon
and Lola in Cadiz
Showed the world
what Spanish women are made of

Alegrías - Pericón de Cádiz

Alegrías – Chano Lobato

Que Cai tiene solera
no es menester discutir
que Cai tiene solera
que es la madre del cante
con Jerez de la Frontera

Cuando entras a Cai
por la bahía
entras al paraíso
de la alegría

Cádiz has a lineage
There's no point arguing
That Cádiz has a lineage
It is the mother of the *cante*
Along with Jerez de la
Frontera

When you enter Cádiz
By the bay
You enter the paradise
Of happiness

Alegrías – Chano Lobato

Alegrías y Cantiñas – Camarón

Bendita sea la tierra
que a mí me dio de nacer
cien años que yo viviera
siempre la recordaré

Yo pego un tiro al agua
cayó en la arena
confianza en el hombre
no hay quien la tenga

Soy aquel contrabandista
que siempre huyendo va
que cuando salgo con mi jaca
del Peñón de Gibraltar
y si me salen y me arresguardo
y el alto a mí me dan
dejo mi jaca al escape
que ya sabe adonde va

Cuando va andando
rosas y lirios
van derramando

Blessed be the land

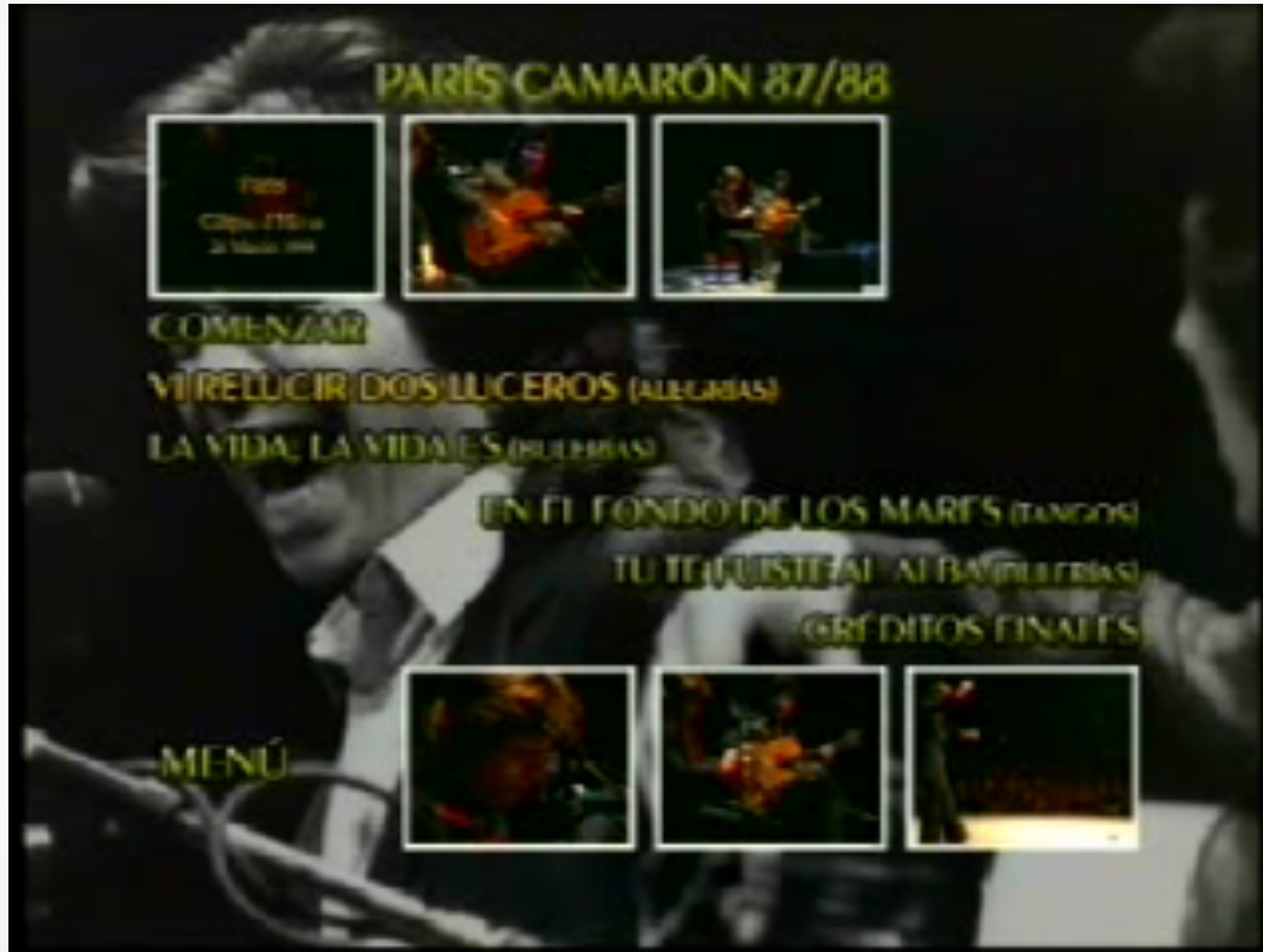
where I was born
even if I live 100 years
I'll always remember it

I shot at the water
it fell in the sand
there is no one who
has confidence in mankind

I'm that smuggler
who's always on the run
when me and my pony come
out from the Rock of Gibraltar
if they come arrest me
and make me stop
I let my pony escape
it knows where to go

When she walks
roses and lilies
fall at her feet

Alegrías y Cantiñas – Camarón

Romeras – Manuel Agujetas

Romera de mi Romera
ya no me hagas más cantares
como te coja en el hierro
no te salva ni tu madre

Tú tenías un conejito
y en una cueva yo entré
salí sacudiendo el polvo
que de la cueva saqué

Se han enredado
tu cabello y el mío
como la zarzamora
por los vallados

Ay qué tío
que a la medianoche
no me ha conocido

Romera, my Romera
Don't tell me any more lies
If I catch you
Even your mother won't save you

You had a little rabbit
And I went into a cave
I came out shaking off the dust
That I brought from the cave

They got tangled
Your hair and mine
Like the blackberries
along the fences

What a guy!
By midnight
He doesn't recognize me

Caracoles – Juan Silva

¡Cómo reluce!
cuando suben y bajan
los Andaluces
Vámanos, vámanos
a la café de la Unión
donde paran Curro Cuchare,
El Tato, y Juan León

Ay, eres bonita
y el conocimiento y la pasión me
quitas
te quiero yo
más que la mare que me parió

How it shines!
when the Andaluicians
walk up and down
Let's go to the Union café
where Curro Cuchare,
El Tato, and Juan Leon
hang out

You're so pretty that you
take away my senses
I love you
more than the mother that
gave birth to me

Tientos

- Phrygian
- 4s – with a “dotted” or syncopated compás
- Cante intermedio

Tientos – Camarón

A un santo Cristo de acero
le hice de que llorara
que cuando el santo Cristo lloró
sería de carne humana
al gurugú guruguero
yo no me caso
porque no quiero

Ay pobrecita de mi mare
llorando de pena está
que vienen los hundunares
buscando a me hermano Juan

I made a steel Christ cry
And when Christ cried
It would be because His
human flesh
To Gururu Guruguero
I won't get married
because I don't want to

My poor mother
She's crying from grief
The Guardia Civiles
Are coming looking
For my brother Juan

Tangos

- Phrygian (usually)
- 4s – a more even and faster comp < s
- Cante chico

Tangos – El Chaqutón

Son los callejones
mis cinco sentidos
porque allí nació mi padre
que es lo que yo más he querido

Plaza de las Canastas
Santa María y el Mentidero
con el barrio de la Viña
las cuatro cosas que yo más quiero

Son los callejones ...

El vaporcito del puerto
como mece por la bahía
cuando escucha una guitarra
con mucho ritmo por alegrías

Its the alleyways
My five senses
Because there my father was born
The one I loved the most

Plaza de las Canastas
Santa María and the Mentidero
And the neighborhood of la Viña
The four things I love the most

It's the alleyways ..

The ferry in the port
How it rocks through the bay
When it hears a guitar
With a lot of rhythm playing alegrías

Tangos - Chato de la Isla

Diez centimos le di a un pobre
y me bendijo a mi madre.
¡Ay! qué limosna tan chiquita,
qué recompensa tan grande

Porque tengo una pena
esas fatiguitas dobles
pero va llegar ahorita
de que mi gusto yo logre

Si alguna vez vas a Cai
pasa por el barrio Santa María
A ver a los gitanitos
como te bailan por alegrías

I gave a beggar 10 cents
And he blessed my mother
What small alms
and what a large return

Because I have a sadness
I have these double sorrows
But pretty soon
I will attain happiness

If you ever go to Cádiz
Go to the Barrio Santa María
To see the Gypsies
How they dance alegrías

Tangos - Chato de la Isla

Other Cantes in 4s

- Tanguillo
- Tanguillo del Piyayo
- Tangos de Málaga
- Farruca
- Garrotín

Tanguillos

- Associated with Cádiz – particularly Carnival
- Verses often deal with contemporary issues
- 4' s (or 6/8), various keys (often major)
- Cante chico

Tanguillos - Los Duros Antiguos

Aquellos duros antiguos
que tanto en Cádiz dieron que hablar
que se encontraba la gente
en la orillita del mar
es la cosa más graciosa
que en mi vida he visto yo.

Allí fue medio Cádiz con espiochas
y la pobre de mi suegra,
y eso que estaba ya medio chocha
con las uñas y el pelo allí a escarbar
cuatro días seguidos sin descansar.

Estaba la playa
igual que una feria,
válgame San Cleto
lo que es la miseria.
Algunos cogieron
más de ochenta duros,
pero en cambio otros
no vieron ni uno.
Mi suegra, como ya dije,
estuvo allí una semana
Escarbando por la noche,
de día y por la mañana.

Perdió las uñas y el pelo,
aunque bien poco tenía
y en vez de coger los duros,
lo que cogió fue una pulmonía
y en el patio de las malvas
está escarbando desde aquel día.

Tanguillos - Los Duros Antiguos

Tanguillos - Pericón de Cádiz

Le presento aquí tres cuadros del Zurbarán y del gran Murillo que valen 30.000 duros a precio de baratillo y para venderlos pronto los doy por la mitad

Representa el primero un edificio donde un celebre turco tuvo su harén en el siglo V está entre Nicarragua y Panamá un poquito a la izquierda del Pakistán

El segundo cuadro es de un guacamayo donde tuvo su alcoba el rey Don Pelayo mientras más se mira, más lejos se ve igual que el castillo de Chuchurrumbé

El último representa la copia de un gran sofá donde se sentaba Eva en compañía de Adán allí los dos muy tranquilos no crea que ésto tramaña en aquel paraíso cierto domingo por la mañana luego tenía mucho hambre y se comieron una manzana

Tanguillos – Chano Lobato

Ay, ¿Cómo quieres que te abra
la puerta de mi buhío?
si está mi mulata adentro
dueña del corazón mío

How am I going to open
The door to my hut?
My mulata is inside
And she owns my heart

A la plaza de abastos de esta gran población
piensa el ayuntamiento hacerle una renovación
Van a hacerle una montera de cristales de colores
y un terno de raso verde a toíto los vendadores
y al suelo ponerle alfómbra y a cada sacador
un sombrero de tres picos que su levita que su bastón

For the central marketplace of this grand city
City Hall is thinking of doing a renovation
They'll put up a skylight of colored glass
And dress each vendor in a green satin 3-piece suit
On the floor, rugs, and for each stevedore
A three cornered hat, an ascot, and a walking stick

A los carniceros y recoveros
van a vestirlos de terciopelo
y los que ponen los baratillos
los vestirán de carne membrillo

The butchers and poultryers
Will be dressed in velvet
And those who sell trinkets
Will be dressed in quince

A los que hacen los churros
pa'que estén mas elegantes
calzones cortos de seda
sombrero de copa y guantes

Those who fry churros
So they can be more elegant
Will have silk underpants
Top hats and gloves

Y al cobrador de la renta
le ponemos un pararrayos
y unos zapatos de orillo
porque le duelen mucho los callos

And to the tax collector
We'll give a parasol
And a pair of slippers
Because his corns hurt so much

Plaza de la Catedral (Bulerías, Manolo Vargas)

Plaza de la Catedral es un verdadero encanto porque se asemeja mucho a Melilla con sus campos: tiene su zoco y mezquita, infinidad de palmeras, y con tiempo tendrá catorce o quince chumberas; y para más semejanza debían de colocar, en vez de Silos Moreno, la cabeza del sultán.

The Plaza of the Cathedral is really enchanting because it reminds one of Melilla and its lands: it has its plaza and mosque, endless palm trees, and pretty soon it will have 14 or 15 prickly pear bushes; and to be even more similar they should have put, instead of Silos Moreno, the bust of the Sultan.

Farruca

- 4s, minor key
- There is a cante, but it is somewhat rare – originally from Asturias or Galicia
- More often a male dance solo, with lots of posing and footwork and only guitar accompaniment

Farruca – Antonio Gades

