

GUÍA DE RECURSOS VOCALES EN EL CANTE FLAMENCO.

Alba Guerrero

El Método de Cante Flamenco Global® contempla el estudio de los recursos vocales como el cuarto* de sus cinco pasos.

1. Las notas
2. El compás
3. Las dinámicas
4. Los recursos vocales*
5. El metal o timbre de la voz

La presente guía tiene el objetivo de profundizar en la comprensión del *Paso 4. Los recursos vocales* mostrando una descripción de los más habituales en el cante flamenco clasificados en cuatro grupos: adornos u ornamentos, efectos, ataques y vibratos.

En esta guía encontrarás:

- Una descripción de cada uno de estos recursos vocales.
- Enlaces a un videos con ejercicios para su práctica.
- La transcripción de cada recurso.
- Un listado de artistas que los emplean habitualmente.
- Ejemplos de cada recurso vocal.

Utilizaremos los vídeos publicados en Cante Flamenco Tech (2017) donde se hace uso de la tecnología para describir los recursos vocales flamencos. Cante Flamenco Tech es un proyecto realizado por Emilia Gómez, Sonia Rodríguez y yo misma Alba Guerrero desde el Music Technology Group MTG, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

www.canteflamencotech.wordpress.com

RECURSOS VOCALES EN EL CANTE FLAMENCO.

Aquí se exponen los recursos que denominamos “tipo” si bien existen las variaciones peculiares, particulares o personales que cada intérprete utiliza en función de sus cualidades y de sus referentes.

1. Vibratos

Vibrato marcado.

2. Ornamentos o adornos

2.1. Mordente superior.

2.2. Mordente inferior.

3. Ataques

Ataque soplado.

4. Efectos

4.1. Jipío.

4.2. Bebeo.

En este documento encontraréis las transcripciones plasmadas en un pentagrama siguiendo las normas de escritura del lenguaje musical.

Leyenda

Vibrato marcado

Ataque soplado

Mordente superior

Mordente inferior

Jipío

Bebeo Be Be Be

Leyenda para la transcripción de recursos vocales en pentagrama

SISTEMA DE NOTACIÓN EN CANTE FLAMENCO GLOBAL

Para facilitaros un sistema de notación de los recursos vocales sin la necesidad de utilizar partitura, he creado el método de símbolos que utilizamos en Cante Flamenco Global para escribir el cante cuando no utilizamos un pentagrama.

Se trata de un sistema muy visual que todo el mundo puede usar sin necesidad de conocer el lenguaje musical.

De esta manera puedo agilizar el proceso de aprendizaje al poner a trabajar vuestra memoria fotográfica con los símbolos e incluso colores que aportan información acerca de la melodía.

En vuestra libreta de estudio, recomiendo utilizar estos símbolos por considerarlos mucho más visuales, tal y como explico en el video [Cómo escribir la melodía, los recursos vocales y los melismas.](#)

Ω	Mordente Superior
∪	Mordente Inferior
/H/	Ataque Soplado
/J/	Jipío
/B/	Bebeo - Guegueo
~	Vibrato

Tal y como proponemos en Cante Flamenco Tech, para practicar el vibrato marcado, primero debemos asegurarnos de que podemos hacerlo en una sola nota con todas las vocales.

Otros ejemplos de vibrato marcado

RTVE: [Rito y Geografía del Cante - Manolo Caracol \(II\)](#).

Min.: 00:08:26

Artistas

Lo encontramos en un sinfín de artistas como El Cojo de Málaga, Antonio Chacón, La Niña de los Peines y posteriormente Antonio Mairena, Manolito de María, La Paquera de Jerez, Enrique Morente, Mayte Martín y Gema Jiménez, por nombrar algunos.

2. ORNAMENTOS O ADORNOS

Los ornamentos se definen como adornos que se suman a la línea melódica haciéndola más rica y compleja. Los que estudiaremos en este trabajo son el mordente superior y el inferior, ambos con notación en lenguaje clásico.

2.1. Mordente superior

Se trata de un adorno que en el cante se puede percibir como un vibrato de una sola oscilación o ciclo. Como consecuencia o efecto de dicha inflexión se genera un adorno ascendente de un semitono o de un tono.

Es un adorno que está muy presente en el cante flamenco siendo uno de los más habituales en todos los palos a lo largo de su historia. Sin embargo, no es exclusivo del flamenco, sino que también lo encontramos en otras músicas populares y tradicionales.

El término mordente está tomado de la música clásica y en el flamenco, fuera del entorno académico, no se utiliza; se le suele llamar, hipo, rizo o giro indistintamente.

[Ver el enlace YouTube CANTE FLAMENCO TECH: MORDENTE SUPERIOR - Recursos Vocales Del Flamenco con Alba Guerrero](#)

Mordente superior

Transcripción del video con ejemplo de mordente superior (min. 0:45)

En este enlace podremos observar una visualización de la frecuencia fundamental de la voz con la inflexión ascendente de la misma para ilustrar el mordente superior. También encontraremos ejercicios para practicar el mordente de forma aislada o bien en una escala descendente, con todas las vocales.

También aconsejamos:

[Ver el enlace a Youtube Cante Flamenco Tech - MORDENTES - MOOC](#)

Otros ejemplos de mordente superior

RTVE: [La buena música de los flamencos – Sacromonte.](#)

Min.: 00:09:54 y 00:15:16.

Artistas

Todos los artistas flamencos lo utilizan en mayor o menor medida y está presente desde las primeras grabaciones hasta las actuales, por esta razón, lo consideramos imprescindible para cantar flamenco, uno de los ornamentos melódicos característicos del cante. Lo encontramos en artistas tan diversos como Pepe Marchena, Tomás Pavón, Antonio Mairena, Juan Talega, Fosforito, La Paquera de Jerez, Rafael Romero El Gallina, José Menese, Camarón de la Isla, La Perla de Cádiz, Enrique Morente o Arcángel.

2.1. Mordente inferior.

Es igual al superior pero el intervalo que aparece es descendente. No existe ningún nombre específico para este adorno en el argot flamenco aunque lo encontramos en grabaciones desde la década de 1920 hasta la actualidad.

Es un adorno que está presente en el cante flamenco en menor medida que el mordente superior siendo un ornamento muy utilizado en otras culturas, como por ejemplo el canto carnático de India.

[Ver el enlace a YouTube CANTE FLAMENCO TECH: MORDENTE INFERIOR - Recursos Vocales Del Flamenco con Alba Guerrero](#)

Mordente inferior

Transcripción del video con ejemplo de mordente inferior (Min. 01:36).

Para ilustrar el mordente inferior hemos utilizando una visualización de la frecuencia fundamental de la voz donde podremos ver la inflexión descendente de la misma.

En este video, se propone un ejercicio sencillo para la práctica del mordente inferior. Generalmente, para las personas que se inician en el cante, resulta más difícil que el superior, por eso en Cante Flamenco Tech proponemos su práctica una vez que dominemos el superior.

También aconsejamos:

[Ver el enlace a Youtube Cante Flamenco Tech - MORDENTES - MOOC](#)

Otros ejemplos de Mordente inferior

[Ver enlace Carmen Linares. Tangos. 1995](#)

Min.: 0:12, 0:33, 0:42, 1:23, 1:26, 1:32, 1:49, 1:52, 2:04, 2:06, 2:35, 2:48, 2:51, 2:54.

Artistas

Lo utilizan artistas como Pastora Pavón, Pepe Pinto, Carmen Linares, Camarón de la Isla, Remedios Amaya, La Paquera de Jerez o Duquende, entre otros.

3. ATAQUES

Definimos el ataque como el inicio de una nota, independientemente de que esa nota se encuentre al principio o en medio de una frase.

Para estudiar los tipos de ataque, es obligado referirse al método Estill Voice Training desarrollado por Jo Estill (1921-2010) que estableció tres tipos de ataque: el ataque soplado, el glótico y el simultáneo. En este trabajo nos centraremos en el ataque soplado que ocurre, según Estill, cuando el soplo pasa por la glotis antes de que se produzca el acercamiento de los pliegues vocales.

Ataque soplado

En la fonética andaluza es frecuente la pronunciación de un soplo sonoro que se produce mediante la espiración. Al cantar flamenco es habitual atacar una nota con esta espiración que llamaremos ataque soplado, aspirado o aspiración. Este recurso también es conocido en ciertos círculos docentes como "arrastre" y lo encontramos ya en las primeras grabaciones flamencas en todos los palos siendo, junto al mordente superior, uno de los recursos básicos del flamenco.

[Ver el enlace a YouTube CANTE FLAMENCO TECH: ATAQUE SOPLADO-Recursos Vocales Del Flamenco con Alba Guerrero](#)

Ataque soplado

Transcripción del video con ejemplo de ataque soplado (min. 0:39).

Para ilustrar el ataque soplado, hemos utilizado una visualización de la frecuencia fundamental de la voz, a la que añadiremos una visualización del espectro este caso para poder ver la cantidad de aire o ruido.

En el vídeo se señala que a la hora de practicarlo, es normal notar cierta sequedad en la garganta. También se aclara que se trata de un ejercicio técnico que practicamos para familiarizarnos con el recurso, si bien en el desarrollo interpretativo de un cante no se emplea de esta manera tan repetitiva.

También aconsejamos:

[Ver el enlace a Youtube Cante Flamenco Tech - ATAQUE SOPLADO - MOOC](#)

Otros ejemplos de ataque soplado

RTVE: [Rito y Geografía del Cante - Las Tonás](#)

Min.: 00: 06:18

Artistas

Se trata de un recurso presente en todos los palos en artistas como La Niña de los Peines, Antonio Mairena, Fosforito, Naranjito de Triana, José Menese o Mayte Martín.

4. EFECTOS

Los efectos en el cante flamenco se caracterizan por ser ruidos que emitimos con nuestra voz y que empleamos de manera expresiva.

4.1. Jipío

Es uno de los efectos empleados para “romper la voz” en el cante flamenco (aunque no es el único). Se trata de una combinación entre el mordente superior -pero más acentuado y por lo tanto con más energía- y el ataque soplado.

Podemos diferenciar varios tipos de jipío, sin bien el que estudiaremos aquí es el que suena como lo que llamamos habitualmente un “gallo”. Para identificar este jipío marcado, debemos asegurarnos siempre de que cuenta con los dos recursos estudiados con anterioridad que son el mordente superior y ataque soplado.

[Ver el enlace a YouTube CANTE FLAMENCO TECH: JIPÍO - Recursos Vocales Del Flamenco con Alba Guerrero](#)

Transcripción del video con ejemplo de jipío (min.1:22)

Para ilustrar el jipío utilizamos una visualización de la evolución del espectro que nos indica la modificación del timbre.

De todos los recursos descritos con la herramienta de Cante Flamenco Tech, el jipío puede resultar el más difícil de ejecutar. En el curso señalamos que es importante practicarlo en unas circunstancias controladas, con un buen calentamiento previo y con la sensación de no dañar la garganta o las cuerdas vocales; es normal notar sequedad en la garganta pero la sensación de picor o dolor, debe llevar a la interrupción inmediata del ejercicio. Además, siempre es aconsejable la supervisión y el seguimiento de una figura docente de cante flamenco o de técnica vocal que sirva de guía en el desarrollo de la propia voz.

También aconsejamos:

[Ver el enlace a Youtube Cante Flamenco Tech - JIPÍO - MOOC](#)

Otros ejemplos de jipío

RTVE: [Rito y Geografía del Cante – Camarón de la Isla](#)

Min.: 00:22:02 y 00:25:01

Artistas

El jipío es un efecto muy expresivo del cante que utilizan cantaores como Fosforito, El Chocolate, El Pele, La Susi, Remedios Amaya, Camarón de la Isla, Mayte Martín y Arcángel de manera habitual.

4.2. Bebeo

El bebeo es uno de los efectos del cante flamenco que encontramos descrito en los primeros textos sobre la voz flamenca (Molina y Mairena 1963) bajo el término babeo. Es la técnica de poner la letra /b/ dentro de una sílaba o delante de cada una de las notas de una escala para provocar un efecto parecido al vibrato, siendo un efecto que se produce de manera labial.

Es utilizado sobre todo en los cantes rítmicos como la Alegría, la Bulería o la Soleá por cantoras como La Perla de Cádiz, Fernanda de Utrera, Chano Lobato o Duquende, encontrándolo también en fandangos como el creado por el cantaor Aznalcóllar.

Ya que el argot flamenco cuenta con un nombre para este efecto, bebeo o babeo, es fácil pensar que se trata de uno de los efectos característicos del género.

[Ver el enlace a YouTube CANTE FLAMENCO TECH: BEBEO- Recursos Vocales Del Flamenco con Alba Guerrero](#)

Transcripción del video con ejemplo de bebeo (min. 0:29)

Para ilustrar el bebeo utilizamos una visualización del espectro donde podemos ver una discontinuidad en el cambio de sílaba que se corresponde auditivamente con la aparición del fonema /b/.

En el vídeo se proponen ejercicios sencillos para su práctica.

También aconsejamos:

[Ver el enlace a Youtube Cante Flamenco Tech - BEBEO - MOOC](#)

Otros ejemplos de Bebeo

RTVE: [Rito y Geografía del Cante – La Paquera de Jerez](#)

Min.: 00:03:55, 00:04:07, 00:04:21 y 00:04:28

Artistas

La Perla de Cádiz, Bernarda de Utrera, Aznalcóllar, La Paquera de Jerez, Chano Lobato y Duquende entre otros.

Extraído de (Guerrero, Alba. 2018). Master Thesis. ESMUC: Barcelona.

Sistema de tipificación de recursos vocales en el cante flamenco. Práctica de seis ornamentos, efectos, ataques y vibratos.

Descarga aquí el documento completo:

www.canteflamencoglobal.com/investigacion-canteflamenco/

Alba Guerrero Manzano

alba@canteflamencoglobal.com

www.canteflamencoglobal.com

www.albaguerrero.com

