

DAVID LEIVA

TRANSCRIPCION DE PACO DE LUCIA

SINOPSIS

TRANSCRIPCIÓN DE PACO DE LUCIA

DAVID LEIVA

TRANSCRIPCIÓN DE PACO DE LUCÍA

LA TRANSCRIPCIÓN ES UNA ASIGNATURA PENDIENTE DENTRO DEL FLAMENCO Y NECESITA TENER EN PENTAGRAMA EL REPERTORIO MÁS IMPORTANTE DE CANTE Y GUITARRA. GRANDES ARTISTAS HAN DEJADO HUELLA EN EL FLAMENCO Y TENEMOS LA SUERTE DE TENER SUS GRABACIONES PARA SU COMPRESIÓN Y ESTUDIO PERO NOS FALTA TENERLO EN PARTITURA. LA FLAMENCOLOGÍA Y LOS ESTUDIOS REGLADOS DE FLAMENCO NECESITAN ESTA TRANSCRIPCIÓN PARA SU DESARROLLO PEDAGÓGICO Y SOBRE TODO PARA TENER MÁS MATERIAL DE INVESTIGACIÓN.

DESDE FINALES DEL 2013 DAVID LEIVA SE CONVIRTIÓ EN EL TRANSCRIPTOR OFICIAL DE PACO DE LUCÍA Y YA HA TRANSCRITO 8 LIBROS. EN ESTA CONFERENCIA NOS EXPLICARÁ CÓMO HA SIDO ESTA EXPERIENCIA Y QUE EVOLUCIÓN TÉCNICA, ARMÓNICA Y MELÓDICA TUVO EL MAESTRO, PONIENDO EJEMPLOS DE VARIOS DE SUS TEMAS. DAVID TAMBIÉN EXPLICARÁ QUE HERRAMIENTAS O ELEMENTOS SE NECESITAN PARA TRANSCRIBIR LA GUITARRA. CONFERENCIA INTERESANTE PARA CUALQUIER MÚSICO QUE QUIERA INTRODUCIRSE EN LA TRANSCRIPCIÓN Y CONOCER MEJOR MUSICALMENTE A PACO DE LUCÍA.

PRESENTADO EN EL FESTIVAL CIUTAT FLAMENCO.

Del 19 al 28 de maig de 2017

ciutatflamenco.com

CiutatFlamenco

David Leiva

Masterclass: La transcripción de Paco de Lucía

Dilluns 22, 20h

Taller de Músics 24

10€

FlamencoLive.com

partituras

El Duende Flamenco de Paco de Lucía
 Octavo volumen de la colección oficial de transcripciones de la obra de Paco de Lucía

Libro VIII
 Transcripción realizada por David Leiva

FlamencoLive.com

partituras

Luzia de Paco de Lucía
 Séptimo volumen de la colección oficial de transcripciones de la obra de Paco de Lucía

Libro VII
 Transcripción realizada por David Leiva

FlamencoLive.com

partituras

Grandes Éxitos 1
 Greatest Hits

Transcripciones / Transcriptions: David Leiva

FlamencoLive.com

partituras

Zyryab de Paco de Lucía
 Sexto volumen de la colección oficial de transcripciones de la obra de Paco de Lucía

Libro VI
 Transcripción realizada por David Leiva

FlamencoLive.com

partituras

Siroco de Paco de Lucía
 Quinto volumen de la colección oficial de transcripciones de la obra de Paco de Lucía

Libro V
 Transcripción realizada por David Leiva

FlamencoLive.com

ANTOLOGÍA DE FALSETAS
 ANTHOLOGY OF FALSETAS
 PACO DE LUCÍA

BULERÍAS I
 PRIMERA ÉPOCA / FIRST PERIOD
 TRANSCRIPCIONES REALIZADAS POR / TRANSCRIPTIONS BY DAVID LEIVA
 COLECCIÓN OFICIAL DE PACO DE LUCÍA / OFFICIAL COLLECTION OF PACO DE LUCÍA

FlamencoLive.com

ANTOLOGÍA DE FALSETAS
 ANTHOLOGY OF FALSETAS
 PACO DE LUCÍA

TANGOS I
 PRIMERA ÉPOCA / FIRST PERIOD
 TRANSCRIPCIONES REALIZADAS POR / TRANSCRIPTIONS BY DAVID LEIVA
 COLECCIÓN OFICIAL DE PACO DE LUCÍA / OFFICIAL COLLECTION OF PACO DE LUCÍA

FlamencoLive.com

ANTOLOGÍA DE FALSETAS
 ANTHOLOGY OF FALSETAS
 PACO DE LUCÍA

TIENTOS I
 PRIMERA ÉPOCA / FIRST PERIOD
 TRANSCRIPCIONES REALIZADAS POR / TRANSCRIPTIONS BY DAVID LEIVA
 COLECCIÓN OFICIAL DE PACO DE LUCÍA / OFFICIAL COLLECTION OF PACO DE LUCÍA

BIOGRAFÍA

DAVID LEIVA

DAVID LEIVA NACIÓ EN ALMERÍA, AUNQUE SE CRIÓ EN BARCELONA QUE ES DONDE RESIDE ACTUALMENTE. CON DIEZ AÑOS COMIENZA SU CARRERA MUSICAL ESTUDIANDO SOLFEO Y GUITARRA CLÁSICA EN EL CONSERVATORI DE GRANOLLERS.

ES LICENCIADO EN PEDAGOGÍA MUSICAL, GUITARRA CLÁSICA Y GUITARRA FLAMENCA POR EL CONSERVATORI DEL LICEU.

ACTUALMENTE ES COORDINADOR DE FLAMENCO DE LA NUEVA ESCOLA DE FLAMENCO DEL TALLER DE MÚSICS Y COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE FLAMENCO DEL ESEM. DURANTE 15 AÑOS HA DADO CLASES DE GUITARRA FLAMENCA Y ACOMPAÑAMIENTO AL CANTE Y BAILE EN EL CONSERVATORI DEL LICEU.

DESDE EL 2018 DAVID ES DIRECTOR ARTÍSTICO DEL FESTIVAL "CIUTAT FLAMENCO" DE BARCELONA, UNO DE LOS MEJORES FESTIVALES DE FLAMENCO.

DAVID ES FUNDADOR Y DIRECTOR DE "INSTITUT FLAMENCO DE BARCELONA". CON SU FACETA DE ORGANIZADOR Y PRODUCTOR DE SEMINARIOS Y ESPECTÁCULOS HA TRABAJADO CON JOSÉ MERCÉ, TOMATITO, ROCÍO MOLINA, VÍCTOR MONGE "SERRANITO", CHICUELO, ENTRE MUCHOS OTROS.

COMO **CONCERTISTA SOLISTA** HA ACTUADO EN DIFERENTES TEATROS, FESTIVALES Y SALAS DE GRAN IMPORTANCIA INTERNACIONAL. SU EXPERIENCIA COMO **GUITARRISTA DE ACOMPAÑAMIENTO** LE HA LLEVADO A ACOMPAÑAR A GRANDES FIGURAS DEL CANTE Y BAILE.

EN EL AÑO 2012 LANZA SU PRIMER TRABAJO **DISCOGRÁFICO FUENTE VICTORIA**, UN DISCO CON EL CUAL HA RECIBIDO MUY BUENA CRÍTICA POR LOS ESPECIALISTAS DEL GÉNERO.

ES **COMPOSITOR** DE VARIOS ESPECTÁCULOS DE BAILE DE GRAN ÉXITO COMO **ROJO SOBRE NEGRO Y COMBO FLAMENCO**. ACTUALMENTE DIRIGE EL GRUPO **TABLAO DE MÚSICS** DONDE SE ESTRENARON EN EL FESTIVAL **CIUTAT FLAMENCO**.

HA REALIZADO **CONFERENCIAS Y MASTER CLASS** POR CONSERVATORIOS Y UNIVERSIDADES POR DIFERENTES PUNTOS DE ESPAÑA, EUROPA Y AMÉRICA, SIENDO NOTICIA EN RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN.

ES **COLABORADOR DE REVISTAS** ESPECIALIZADAS DE FLAMENCO REALIZANDO DIFERENTES ARTÍCULOS SOBRE LA GUITARRA FLAMENCA Y EL CANTE FLAMENCO.

BUSCANDO SU SONIDO PERSONAL HA REALIZADO SU PROPIA MARCA DE **CUERDAS, "LEIVA STRINGS"** CON FLAMENCOLIVE, Y CON JUAN MONTES LAS **GUITARRAS, "MONTES - LEIVA"**.

ACTUALMENTE COMO **AUTOR TIENE 60 PUBLICACIONES (LIBROS Y DVDS)** Y ALGUNAS DE ELLAS DE GRAN ÉXITO EN LA PEDAGOGÍA FLAMENCA. HA SIDO EL PRIMER AUTOR QUE HA REALIZADO UN MÉTODO MUSICAL SOBRE EL CANTE Y EL BAILE FLAMENCO. HA CREADO SU PROPIA METODOLOGÍA SOBRE LA GUITARRA FLAMENCA, SIENDO EN POCO TIEMPO UNA REFERENCIA PARA MUCHOS GUITARRISTAS.

DESDE 2014 COMIENZA A REALIZAR LA **TRANSCRIPCIÓN OFICIAL DE LA OBRA MUSICAL DEL GENIAL MAESTRO PACO DE LUCÍA**. ACTUALMENTE HA TRANSCRITO LOS DISCOS, **"SIROCO", "ZYRYAB", "LUZIA" Y "EL DUENDE FLAMENCO"**, Y CONTINÚA CON LA TRANSCRIPCIÓN DEL RESTO DE LA DISCOGRAFÍA. ASÍ MISMO EN 2014 COMIENZA LA SERIE **"ANTOLOGÍA DE FALSETAS DE PACO DE LUCÍA"**, COLECCIÓN OFICIAL DE FALSETAS REPARTIDAS EN TRES ÉPOCAS Y POR ESTILOS.

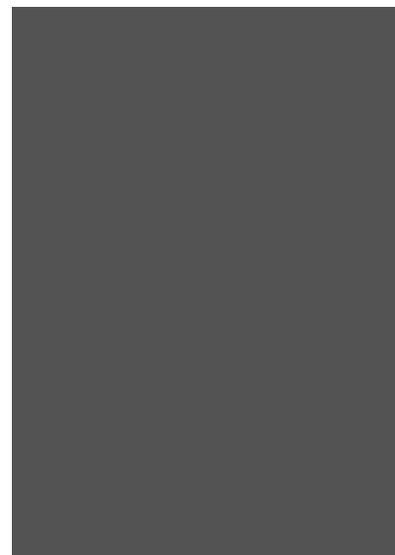
FORMATOS

TRANSCRIPCIÓN DE PACO DE LUCIA

DAVID LEIVA

TRANSCRIPCIÓN DE PACO DE LUCÍA

1. CONFERENCIA
2. CONFERENCIA + CONCIERTO
 1. TEMAS DE DIFERENTES ÉPOCAS DEL MAESTRO
 2. REPERTORIO PROPIO DE DAVID LEIVA

Análisis musical de Paco de Lucía

David Leiva

Transcriptor oficial de Paco de Lucía, coordinador de flamenco del Taller de Músics, director artístico de Ciutat Flamenco, director y fundador de Institut Flamenco de Barcelona. www.davidleiva.net www.institutflamenco.com

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 cantos 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 le debe así sucesivamente. Todo ha forjado sus bases mus escuchando y analizando antecesores. Paco se influyó todo de Niño Ricardo, Sa Esteban de Sanlúcar y Escudero.

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

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

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

armónicamente, incorpora sincopas 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 las 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 dió 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 sincopas 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

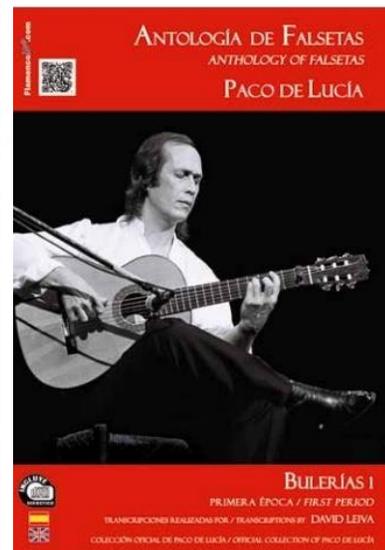
natural, le salen por naturaleza, con ello le da vida a los diferentes pasajes de la pieza.

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.

PRENSA

DAVID LEIVA

“NUNCA LA PALABRA POLIFACÉTICO ACABÓ PARECIENDO TAN CORTA COMO A LA HORA DE DESCRIBIR A DAVID LEIVA: GUITARRISTA CLÁSICO Y FLAMENCO, COMPOSITOR, MÚSICO DE CARRERA Y PROFESOR DE CONSERVATORIO; REFERENTE INTERNACIONAL EN LA DIDÁCTICA DE LA MÚSICA FLAMENCA; MÁS DE SESENTA PUBLICACIONES ENTRE PAPEL Y VÍDEO AVALAN SU PRINCIPAL OFICIO: LA DE CREADOR INCANSABLE.”

POR LUIS M. PÉREZ – REVISTA LA FLAMENCA

“ES, DE LOS DE SU GENERACIÓN, LA PUNTA DE LANZA DE LOS QUE COMPAGINAN LA COMPOSICIÓN Y LA PEDAGOGÍA AL MÁS ALTO NIVEL.

ES EL FUTURO. Y NO ES CUESTIÓN DE QUERER ABARCARLO TODO. EN LOS TIEMPOS ACTUALES ES IMPRESCINDIBLE SABER TRANSCRIBIR, ENSEÑAR, TOCAR Y COMPONER PARA GUITARRA FLAMENCA, TODO EN UNO, SI QUIERES QUE TU VOCACIÓN NO SE VAYA POR EL SUMIDERO DE LA CRISIS Y LA FALTA DE CONTRATOS. ES DECIR, QUE EL “MODELO **DAVID LEIVA**” SE IMPONE PARA LOS NUEVOS GUITARRISTAS SÍ O SÍ.”

POR PABLO SAN NICASIO RAMOS – PORTAL JONDOWEB

“POR MÉRITOS PROPIOS. ES UNO DE LOS PEDAGOGOS MUSICALES DEL FLAMENCO MÁS RECONOCIDOS EN NUESTRAS LATITUDES. LLEVA AÑOS PUBLICANDO MÉTODOS Y TRATADOS PARA QUE LOS AFICIONADOS MEJOREN SUS TÉCNICAS Y APRENDAN A ACOMPAÑAR Y SOLEAR CON PRECISIÓN. AHORA, EL PROFESOR COMPARTE, ADEMÁS, SU FACETA DE CREADOR. AUTOR DE MELODÍAS FRESCAS Y TOQUES LIMPIOS, **DAVID LEIVA** SE REVELA EN “FUENTE VICTORIA” COMO UN GUITARRISTA SENSIBLE Y MADURO, CAPAZ DE INNOVAR INTRODUCIENDO ACERTADOS ELEMENTOS RÍTMICOS Y ELEGANTES DETALLES DE ACOMPAÑAMIENTO A SU LÍNEA MELÓDICA QUE CONFORMAN LAS NUEVE PIEZAS DE UNA ACERTADA ÓPERA PRIMA. “

POR PATRICIA TORRALBA – REVISTA ACORDES DE FLAMENCO

“LEIVA ARRANCÓ LOS MAYORES APLAUSOS DE UNA NOCHE SIN EL DUENDE DE ANTAÑO. SANT FRANCESC VOLVIÓ A ACOGER AL FLAMENCO EN ESTE SANT SEBASTIÀ. EL CARTEL, SIN GRANDES ESTRELLAS MEDIÁTICAS. PERO CON LA GARANTÍA DE LA GUITARRA DE **DAVID LEIVA**. LA ESTRELLA DE LA VELADA. OCHOCIENTAS ALMAS ESPERANDO A **DAVID LEIVA**. NO DECEPCIONARON NI ÉL, NI SU CAJISTA, NI SU VIOLINISTA. MÁS MESTIZAJE CON BAILAORA COMO GUINDA. FUE LA MÁS APLAUDIDA DE TODOS.”

POR CARLES MULET – DIARI DE MALLORCA

David Leiva. Guitarrista

“Mi obra es un humilde homenaje a Almería, la tierra donde nací”

El flamenco de guitarra flamenca en el Conservatori del Liceu de Barcelona acaba de publicar su obra...

El guitarrista almeriense, David Leiva.

terra con un nombre de un pueblo almeriense? «Primamente quería hacer un humilde homenaje a la tierra donde nací y hacer que esta colección sea una pequeña aportación a la divulgación de Almería. Tenía mucho ganas de dedicar este trabajo a Almería y a mis raíces. «¿Hacia qué mercado y público se dirige su libro? «El libro va dirigido a los guitarris-...»

Tratado del ritmo y compás 1
Treatise of the Flamenco compás and rhythm in the flamenco guitar

David Leiva

Bulerías
Soleá por Bulerías
Seguiriyas
Fandangos
Tientos

Flamenco.com

«El CD que incluye el método muestra las piezas de 4 formas diferentes: la 1ª para correspondo a la obra completa con las 4 voces (guitarra, flauta, bajo y bongó); la 2ª para, sin guitarra, la 3ª, guitarra y percusión y la 4ª, sin percusión, pero que cada instrumentista pueda practicar diferentes formas. «¿Qué supone Almería para usted y cómo se refleja ese sentimiento almeriense en su trabajo? «Mi abuela, Emilia Ruiz Torres, fue la pianista terea en el piano a nivel de Almadraillas y era muy conocida por su radiación en el piano, ha sido un referente en mi vida y su recuerdo siempre lo he vinculado con Almería. Por este motivo, para mí, no sólo es mi lugar de nacimiento sino también el escenario de mi relación con mi abuela. Además, mi madre, mi tío y mi hermana, mi tío y yo mismo...

CiutatFlamenco

«El como profesor de guitarra flamenca en el Conservatori del Liceu de Barcelona. «¿Tiene pensado volver pronto a Almería para actuar y presentar su obra? «La verdad es que me gustaría venir a hacer una interpretación y co-...»

Strings Leiva

CONCERT SERIES
Guitar Strings
David Leiva

Flamenco - Classical

MEDIUM TENSION
SILVERPLATED-NYLON-CARBON

Flamenco.com

Fuente Victoria
David Leiva

Paco de Lucía

Flamenco.com

PACO DE LUCÍA

partituras

David Leiva

GUITARRA FLAMENCA
APRENDE A TOCAR FLAMENCO

David Leiva

Volante & Co

TALLER DE MÚSICS

DAVID LEIVA

CON COLABORACIÓN DE
TALLER DE MÚSICS - INSTITUT FLAMENCO DE BARCELONA -
FLAMENCOLIVE – GATO NEGRO

CONTRATACIÓN:

(+34) 661614802

DAVIDLEIVA@TALLERDEMUSICS.COM

WWW.DAVIDLEIVA.NET

WWW.INSTITUTFLAMENCO.COM

WWW.TALLERDEMUSICS.COM

FOTOGRAFIA: RAÚL TORRENT Y ANA PALMA

