

OSCAR HERRERO

21 ESTUDIOS PARA
GUITARRA FLAMENCA
(Nivel elemental)

ÍNDICE – CONTENTS

	PÁGINA - PAGE
Prólogo edición original	6
Prólogo edición 20 aniversario	7
La escritura musical en el flamenco	8
Sobre la interpretación	13
Biografía	14
<i>Original prologue</i>	16
<i>Prologue to the 20th anniversary edition</i>	17
<i>Musical notation in flamenco</i>	18
<i>A note about the interpretation</i>	23
<i>Biography</i>	24

	NOT	TAB	TÉCNICA	PALO
ESTUDIO 1	27	49	Pulgar	<i>Farruca</i>
ESTUDIO 2	27	49	Pulgar con golpe	<i>Soleá</i>
ESTUDIO 3	28	50	Acordes	<i>Rumba</i>
ESTUDIO 4	29	51	Rasgueados	<i>Farruca</i>
ESTUDIO 5	29	52	Arpegios	
ESTUDIO 6	30	53	Pulgar	<i>Verdial</i>
ESTUDIO 7	30	53	Arpegio con Picado	<i>Soleá</i>
ESTUDIO 8	31	54	Ligados	<i>Alegrías</i>
ESTUDIO 9	32	55	Picado	<i>Soleá</i>
ESTUDIO 10	33	56	Pulgar con índice	<i>Campanilleros</i>
ESTUDIO 11	34	57	Trémolo	<i>Farruca</i>
ESTUDIO 12	35	58	Rasgueados	<i>Soleá</i>
ESTUDIO 13	37	61	Arpegio doble	<i>Farruca</i>
ESTUDIO 14	38	62	Alzapúa	<i>Tangos</i>
ESTUDIO 15	39	63	Picado	<i>Garrotín</i>
ESTUDIO 16	40	64	Acordes	<i>Soleá por bulería</i>
ESTUDIO 17	41	65	Trémolo	<i>Soleá</i>
ESTUDIO 18	43	67	Rasgueados	<i>Verdial</i>
ESTUDIO 19	44	68	Ligados	<i>Verdial</i>
ESTUDIO 20	45	69	Picado	<i>Tientos</i>
ESTUDIO 21	46	70	Alzapúa	<i>Farruca</i>
SIGNOS DE NOTACIÓN	72			
NOTATION SIGNS	73			

PRÓLOGO EDICIÓN 20 ANIVERSARIO

En el año 2003 comencé mi andadura como editor y fundé, junto a mi esposa Carmen, la editorial Oscar Herrero Ediciones, en un principio solamente con la idea de publicar mis obras didácticas y de concierto, pero poco a poco compañeros de esta música me fueron proponiendo editar también sus trabajos y no pude negarme. Me considero una persona solidaria, y procuro colaborar siempre si está en mi mano, por lo que sacrifiqué gran parte de mis trabajos, como la composición y edición de mis obras. Nunca tuvimos ayudas de las instituciones, a pesar de ser el primer músico flamenco en crear su propia editorial para difundir esta apasionante música, tuvimos que trabajar mucho para sacarla adelante, os aseguro que para un no andaluz no es fácil este terreno, pero con ilusión y sobre todo con la fuerza que te dan los estudiantes y aficionados de esta grandiosa música, hemos conseguido, veinte años después, seguir vivos como editores.

Lamentablemente, desde hace ya algunos años hemos tenido que dejar de publicar a otros autores, competimos con la piratería, Internet e incluso con los propios conservatorios o escuelas de música. Es triste ver cómo en algunos de estos lugares se facilitan copias de los libros o partituras para los alumnos, y también cómo hay grupos de guitarristas en las redes que ponen a disposición de todos numerosas copias de obras de compañeros que con tanto sacrificio y empeño llevaron a cabo. Nos estamos echando tierra a nosotros mismos, los músicos van dejando poco a poco de invertir su tiempo y trabajo en crear y publicar, ya que no compensa para nada tanto esfuerzo, y al final los grandes perjudicados son el flamenco y la música.

Iniciamos este camino con dos publicaciones, 21 Estudios para guitarra flamenca, obra de mi autoría y Esteban de Sanlúcar “Maestro de la guitarra flamenca”, de mi colega Manolo Yglesias. Este primer libro mío sobre estudios tuvo una gran acogida, era algo novedoso y me animó a seguir preparando algunos otros trabajos didácticos, lógicamente esto retrasó mucho mi labor como compositor en mis otros trabajos discográficos, pero no me importó, el flamenco necesitaba más de estas obras que de las de concierto, que afortunadamente ya estaban cubriendo muchos otros compañeros guitarristas.

Hoy les presento una edición mejorada y ampliada de este mi primer trabajo como editor, por un lado, un libro con los mismos estudios corregidos y, como vengo haciendo desde hace tiempo con otros, presentado en dos partes separadas: notación y tablatura.

Además, incluyo un libro adicional, se trata de los mismos 21 Estudios pero en la versión de acompañamiento a cada uno de ellos, digamos que este segundo libro está pensado para el profesor o para que dos alumnos toquen a dúo. Esta idea surge porque desde la primera edición lo he venido utilizando con mis alumnos, y cada vez que trabajamos un estudio aprovechamos que cada uno de ellos está escrito en un palo flamenco para profundizar en él, principalmente desde el aspecto rítmico, y practicar su compás al mismo tiempo, ahora con esta nueva edición facilito este trabajo para las escuelas, conservatorios o profesores particulares que quieran utilizarlos con sus alumnos.

Espero que de nuevo este libro ampliado siga ayudando a formar a guitarristas flamencos en todo el mundo. Gracias de verdad a todos los que estáis al otro lado apoyando mi trabajo.

Oscar Herrero

SOBRE LA INTERPRETACIÓN

Es importante que el alumno sepa que cuando se realiza un **Alzapúa** deben sonar siempre las notas más graves del acorde, aunque en la partitura esté escrito todo el acorde (lo escribo así para que el alumno entienda como debe poner la mano izquierda) en realidad lo que debe sonar son las dos o tres notas más graves. También en los rasgueados sin pulgar (**Ras 3, Ras 4, Ras 5**) ocurre lo mismo.

Ejemplo alzapúa:

Ejemplo rasgueado:

En esta edición no indico el **tempo** que se debe alcanzar, lo importante es mecanizar los movimientos y tocar siempre con **ritmo**, para ello debe tocarse muy lentamente, controlando mentalmente cada paso. Al principio la **velocidad** no es tan importante, después cada uno debe intentar superarse a sí mismo, alcanzando la velocidad máxima en cada estudio, siempre que se mantenga el ritmo y la limpieza de sonido.

GRABACIÓN: En el flamenco es fundamental la espontaneidad y, al menos, un cierto grado de improvisación, por lo que pretender tocar de una forma completamente exacta a la partitura es tan difícil como inútil. Debo avisaros de que puede haber pequeñas diferencias entre las partituras y la grabación. Esto es debido a que al guitarrista flamenco que ya posee un pleno dominio de los ritmos, al tocar le surgen, de manera natural, ligeros adornos (ligados, notas, apagados...) que va añadiendo en el momento.

OSCAR HERRERO

TWENTY-ONE STUDIES
FOR FLAMENCO GUITAR
(Basic level)

PROLOGUE TO THE 20TH ANNIVERSARY EDITION

In the year 2003, I began my journey as a publisher and founded, along with my wife Carmen, the publishing house Oscar Herrero Ediciones, initially only with the idea of publishing my didactic and concert works. However, little by little, colleagues began asking if I could publish their works as well, and I could not refuse. I consider myself a supportive person, and I always try to collaborate whenever possible, so I sacrificed a large part of my own works, such as composing and publishing my own pieces. We never received help from institutions, despite being the first flamenco musician to create his own publishing house to spread this exciting music. We had to work hard to keep it going. I assure you that for a non-Andalusian, this terrain is not easy, but with enthusiasm and above all with the strength given by the students and fans of this great music, we have managed, twenty years later, to continue living as publishers.

Unfortunately, for several years now, we have had to stop publishing works by other authors. We compete with piracy, the Internet, and even with conservatories or music schools themselves. It's sad to see how in some of these places, copies of books or scores are provided freely to students without compensating the authors, and also how there are groups of guitarists on social media platforms offering numerous copies of works by colleagues who worked so hard and dedicatedly. We are burying ourselves; musicians are gradually ceasing to invest their time and effort in creating and publishing, as so much effort is not compensated at all, and in the end, the big losers are flamenco and music.

We started this journey with two publications: "21 Studies for Flamenco Guitar," a work of my own, and "Esteban de Sanlúcar, Master of Flamenco Guitar," by my colleague Manolo Yglesias. This first book of mine on studies was very well received; it was something new and it encouraged me to continue preparing some other didactic works. Logically, this delayed my work as a composer for other music projects, but I didn't mind. Flamenco needed more of these didactic works than concert pieces, which fortunately were already being covered by many other fellow guitarists.

Today, I present an improved and expanded edition of this, my first work as a publisher. On the one hand, a book with the same studies which have been updated and, as I have been doing for some time with others, presented in two separate parts: notation and tablature.

Furthermore, I include an additional book; it is the same "21 Studies" but with an accompaniment version for each of them. Let's say that this second book is designed for the teacher or for two students to play as a duo. This idea arose because since the first edition, I have been using it with my students, and every time we work on a study, we take advantage of the fact that each one is written in a flamenco style to delve into it, mainly from the rhythmic aspect, and practice its rhythm at the same time. Now, with this new edition, I facilitate this work for schools, conservatories, or private teachers who want to use them with their students.

I hope that once again, this expanded book will continue to help train flamenco guitarists around the world. Thanks truly to all of you who are supporting my work.

Oscar Herrero

A NOTE ABOUT THE INTERPRETATION

It is important to note that when playing the **Alzapúa** right-hand strum only the two or three lowest notes of the chord should sound, even though all the notes of the chord are written in the score. These notes are included to indicate the left-hand position. This is also true for rasgueados executed without the thumb (**Ras 3, Ras 4, Ras 5**).

Example alzapúa:

Example rasgueado:

In this edition I don't specify the **tempo** that needs to be followed. What's important is internalizing the movements and playing **rhythmically**. For that, you should play slowly, and think about each step. At first, the **speed** isn't as important. Later on, you should try to improve your speed, and play each study as fast as you can while always maintaining the correct rhythm and cleanness of sound.

RECORDING: An essential element of flamenco is its spontaneity, as well as a certain amount of improvisation. Therefore, playing the music exactly as written proves to be as difficult as it is impractical. Be advised that there may be small differences between the written score and the recordings. Since the accomplished flamenco guitarist can exercise complete control over the rhythm schemes, as he plays some ornamentation will no doubt occur to him (slurs, notes, damping, etc.) that he may spontaneously incorporate into the music.

NOTACIÓN

NOTATION

ESTUDIO 1

(Pulgar)

Oscar Herrero

Farruca

Musical notation for Estudio 1 (Farruca) in 4/4 time. The piece is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#). The first line contains measures 1-4, starting with a piano (*p...*) dynamic. The second line contains measures 5-8, ending with a *rall.* marking and a final chord labeled *cV1-4*. The notation includes various rhythmic values, triplets, and slurs.

ESTUDIO 2

(Pulgar con Golpe)

Oscar Herrero

Soleá

Musical notation for Estudio 2 (Soleá) in 12/4 time. The piece is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#). It consists of four lines of music. The first line starts with a piano (*p...*) dynamic and includes a double bar line. The second line includes dynamics *p*, *i*, *p...*, and ***. The third line includes a circled '3' above a note. The fourth line ends with a double bar line. The notation features complex rhythmic patterns, slurs, and accents.

TABLATURA

TABLATURE

ESTUDIO 1

(Pulgar)

Oscar Herrero

Farruca

Musical notation for Estudio 1 (Farruca) in 4/4 time. The piece is written for guitar with treble (T), middle (A), and bass (B) staves. It features a sequence of chords and melodic lines. The first system includes a dynamic marking *p...*. The second system includes a measure with a *cV1-4* marking and a *rall.* instruction. The notation includes various fingerings (0, 1, 2, 3, 4) and articulation marks.

ESTUDIO 2

(Pulgar con Golpe)

Oscar Herrero

Soleá

Musical notation for Estudio 2 (Soleá) in 12/4 time. The piece is written for guitar with treble (T), middle (A), and bass (B) staves. It features a sequence of chords and melodic lines. The notation includes various fingerings (0, 1, 2, 3, 4, 5) and articulation marks. The first system includes a dynamic marking *p...* and an asterisk (*). The second system includes dynamic markings *p i p...* and asterisks (*). The third system includes a dynamic marking *p i p...* and asterisks (*). The fourth system includes a dynamic marking *p i p...* and asterisks (*). The notation includes various fingerings (0, 1, 2, 3, 4, 5) and articulation marks.