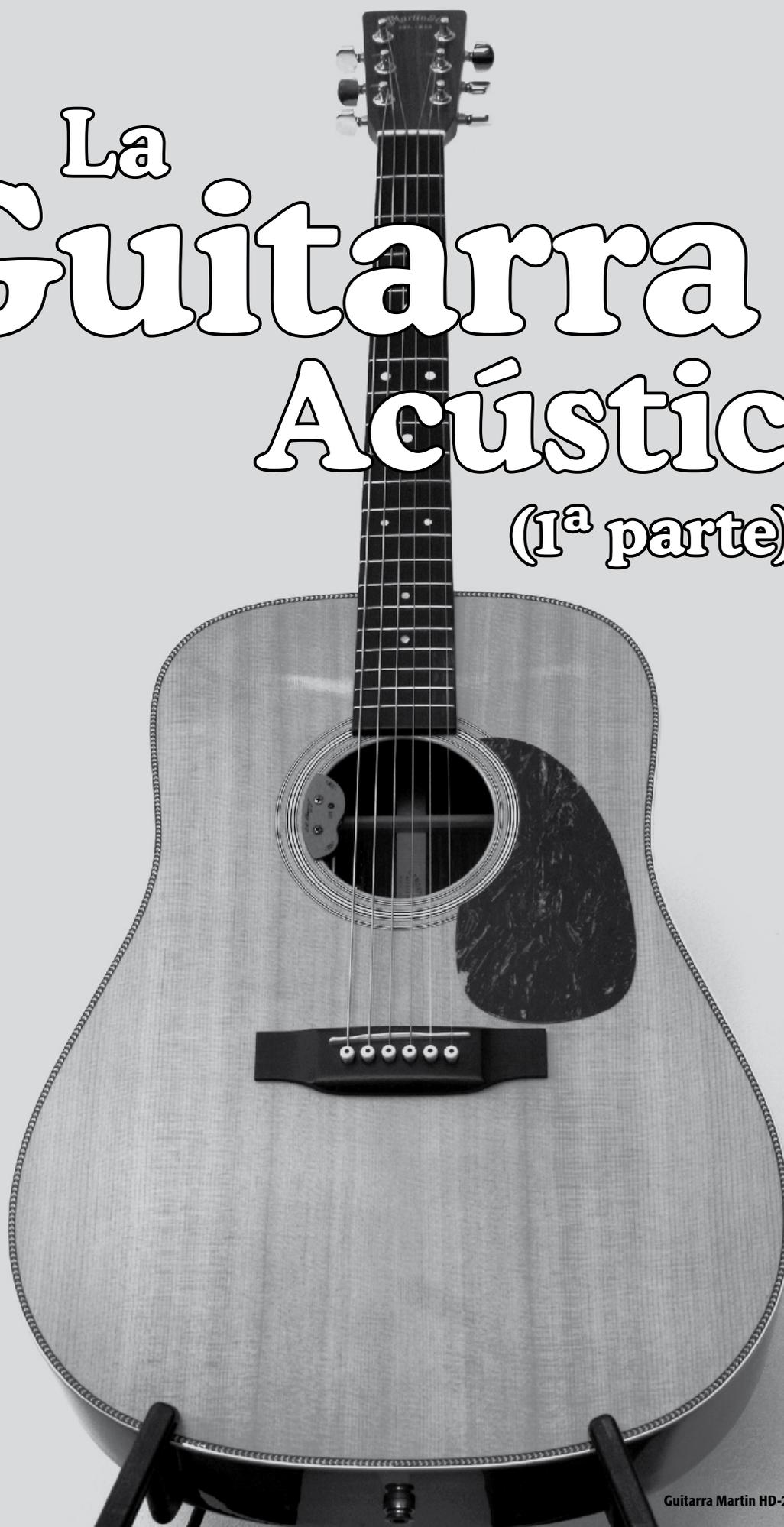

instrumentalia

La Guitarra Acústica

(1ª parte)

Guitarra Martin HD-28, prop. Josep Traver

La Guitarra Acústica (I)

La guitarra es un instrumento popular con unas prestaciones sonoras y expresivas únicas. Los tres tipos de guitarra actuales -clásica, acústica y eléctrica- forman parte de la historia de la música moderna y están presentes en multitud de estilos musicales formando parte de su misma esencia. Pertenece a la familia de los instrumentos de cuerda pulsada, cuyo principio consiste en generar sonido mediante la vibración de una cuerda la cual es pulsada con los dedos o con una púa.

Por Josep Traver

INTRODUCCIÓN

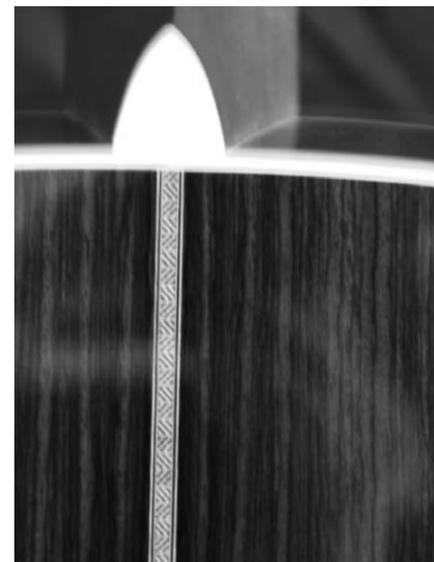
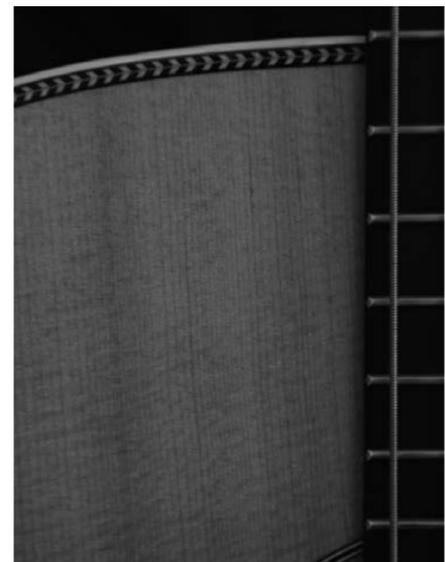
La lira tañida por griegos, egipcios e hititas es el antepasado más lejano de la guitarra. Con el tiempo llegarían a la península ibérica instrumentos evolucionados a partir de la lira, como el ud árabe o la cítara romana; a partir de éstos surgieron la vihuela y el laúd, y más tarde aparecerían la tiorba, la guitarra barroca y, finalmente, la guitarra romántica. La guitarra clásica moderna, tal y como la conocemos hoy en día, es fruto del extraordinario trabajo de Antonio Torres (1817-1892), el cual estableció los criterios de medidas y proporciones vigentes actualmente.

En el año 1833 un guitarrero alemán llamado **Christian Friedrich Martin** (1796-1873) llegó a

los Estados Unidos de América y fundó una pequeña fábrica donde desarrolló las bases de la guitarra acústica moderna. Entre los cambios que introdujo respecto a las guitarras europeas de la época están la forma de la caja de resonancia, el baretaje en cruz, la forma rectangular de la pala, la sujeción de las cuerdas al puente mediante pivotes, el mayor tamaño y el aspecto sobrio sin apenas ornamentaciones. A estas guitarras de tapa plana y cuerdas de acero también se las conoce con el nombre de flat-top.

PARTES DE LA GUITARRA

La guitarra consta principalmente de dos partes: una caja de resonancia de madera en forma de ocho con un orificio central para proyectar el sonido, y un mástil de madera con trastes donde se alojan las cuerdas, las cuales se afinan mediante

los clavijeros de la pala situada en el extremo del mástil.

La caja de resonancia está formada por dos tapas exactamente iguales de forma (tapa armónica y fondo) unidas por dos tiras que se cierran por ambos extremos (costados). Su función consiste en amplificar los sonidos producidos por la vibración de las cuerdas. Contiene elementos como la boca, roseta, puente y golpeador.

El mástil o mango de la guitarra es la pieza cantoneada de madera que va desde la caja armónica hasta la pala, también se entiende como mástil al conjunto formado por la pala, clavijero, diapasón y quilla o zoque. Contiene elementos como la cejuela y los trastes. La base del mástil se fija a la caja de resonancia a través de la quilla o zoque.

Las cuerdas son un elemento muy importante ya que es el componente que genera la vibración y la altura del sonido, los materiales y la construcción de las cuerdas influyen directamente en la sonoridad. La guitarra acústica monta dos tipos de cuerdas, las lisas y las entorchadas; las cuerdas lisas son de acero y se emplean para las cuerdas agudas, como primera y segunda cuerda. Las cuerdas entorchadas están formadas por un núcleo de acero alrededor del cual se enrolla bronce o níquel, éstas se emplean para las cuerdas graves.

Las partes de la guitarra acústica son: caja, mástil, cuerdas, puente, tapa, fondo, costados, boca, roseta, golpeador, trastes, diapasón, cejuela y clavijero.

MADERAS EMPLEADAS EN LA CONSTRUCCIÓN

Las cualidades propias de cada madera, así como su calidad y tratamiento, son fundamentales para la construcción de la guitarra y para la obtención de una sonoridad determinada. A continuación comentaremos qué tipos de maderas se utilizan para las distintas partes de la guitarra acústica. Las mejores maderas para la tapa armónica deben poseer alta resistencia y baja densidad, con vetas rectas y delgadas, buena apariencia y buena respuesta sonora. La picea es lo suficientemente ligera como para vibrar con libertad y lo suficientemente fuerte para resistir la tensión de las cuerdas de acero. Para el fondo y los costados hay muchas variantes, pueden ser de caoba, arce, koa o nogal. El palisandro de Brasil y el palisandro de India son muy apreciados debido a su resonancia y belleza. La caoba de Honduras y la caoba africana son algunas de las maderas más utilizadas para el mástil, por su rigidez y espesor que evita que absorba vibraciones, lo cual beneficia a la caja de resonancia. Para el diapasón se emplea el ébano ya que es la madera más densa que existe, y su dureza evita el desgaste. Procede de India o de África y su calidad es proporcional a su color: cuanto más intenso sea el color negro, más densidad y calidad tendrá la madera. En guitarras de inferior categoría suelen emplearse variantes de palisandro de diversas calidades.

ACCESORIOS

Son complementos que nos proporcionan recursos y comodidad a la hora de tocar, estudiar y cuidar la guitarra. A continuación comentaremos algunos de los más esenciales.

En el mercado existen muchos tipos de cuerdas diferentes; prueba e investiga con ellas. Las más populares son los juegos de 0.10, 0.11 y 0.12 (referido al grosor de la primera cuerda). Es habitual montar juegos de 0.12, ya que a mayor calibre, mayor tensión y, por lo tanto, se obtiene más volumen y un sonido potente. Respecto a las púas, hay muchos tamaños y grosores; experimenta con distintos mo-

delos hasta que te encuentres a gusto con el sonido y te sientas comfortable con la púa en cuestión. Las púas blandas son más flexibles y se suelen emplear para rasguear, mientras que las duras se utilizan más para puntear ya que ofrecen mayor volumen y un sonido más grueso.

La cejilla mecánica sirve para cambiar de tonalidad manteniendo las mismas posiciones de acordes. Es muy útil cuando acompañamos a un cantante y tenemos que adaptar la tonalidad a su tesitura de voz; también es muy útil cuando tocamos con otro guitarrista, con la cejilla tendremos un mismo acorde sonando con dos disposiciones distintas.

El metrónomo es un aparato mecánico o digital que sirve para medir y marcar el tempo, nos indica las pulsaciones por minuto. Es indispensable para trabajar a tempo canciones, escalas, técnica, etc. La guitarra se desafina debido a los cambios de temperatura y humedad, transporte etc. El diapasón o afinador electrónico nos dará la referencia para comprobar si

rio debemos afinarla. Hay productos de limpieza y cuidado diseñados específicamente para limpiar el diapasón y la caja de resonancia, sus propiedades lubricantes protegen y conservan la madera. La aplicación de productos específicos para las cuerdas y las partes metálicas impide la corrosión y favorecen la conservación.

INTÉRPRETES PRINCIPALES

La lista de intérpretes que han utilizado la guitarra acústica como instrumento principal o bien ocasionalmente es interminable, así que a continuación vamos a mencionar algunos de los nombres y estilos más destacados.

Robert Johnson (1911-1938), compositor, cantante y guitarrista único es la leyenda del blues por excelencia. Sólo grabó 29 canciones, entre 1936 y 1937, pero su legado ha influido a multitud de músicos, como por ejemplo Ry Cooder, Eric Clapton o los Rolling Stones. Era un maestro del slide y solía tocar con diferentes afinaciones: estándar, drop D (afinando la sexta cuerda en re), open G (re, si, sol, re, sol, re) y open D (re, la, fa#, re, la, re). Otras de las leyendas del delta blues son Big Bill Broonzy, Leadbelly, Son House, Mississippi John Hurt...

Woody Guthrie (1912-1967) fue el cantautor de folk norteamericano más influyente. Seguirían su estela de trovador con guitarra en mano gente como Bob Dylan, Joan Baez o Pete Seeger. Guthrie estaba comprometido con la clase trabajadora y en contra del fascismo; en 1940 escribió su canción más famosa, "This land is your land".

Hank Williams (1923-1953) Su carisma, estilo de vida y precipitada muerte contribuyeron al nacimiento de un mito de la música country. Las canciones de Williams, sencillas pero profundas, conectaron pronto con el gran público; él es creador del estilo honky tonk. Hoy en día, músicos de diversos géneros y estilos como Leonard Cohen, Neil Young o Norah Jones le rinden continuos homenajes versionando sus temas.

Doc Watson (1923) es una leyenda viva del folk tradicional norteamericano. Perteneciente a una familia de músicos, este can-

tante, compositor y guitarrista se hizo muy popular a partir de su participación en el Newport Folk Festival de 1963 y en 1972 grabó en el mítico disco *Will the circle be unbroken*. Fue de los primeros en adaptación de productos específicos para la guitarra, su estilo marcó a guitarristas de bluegrass extraordinarios como Clarence White, Tony Rice, Russ Barenberg...

El guitarrista acústico *New Age* se dedica a explorar y desarrollar las posibilidades rítmicas, armónicas y melódicas que ofrece la guitarra acústica e investiga con afinaciones y accesorios para crear nuevas sonoridades, son guitarristas innovadores como Michael Hedges, Alex DeGrassi o Adrian Legg.

Es frecuente ver a guitarristas de jazz actual como John Scofield, John McLaughlin o Al Di Meola alternando guitarra eléctrica y acústica con total naturalidad. En 2003, **Pat Metheny** editó el disco instrumental *One Quiet Night*, grabado únicamente con una guitarra acústica barítono empleando diferentes afinaciones.

En la historia del rock y del pop la guitarra acústica siempre tuvo mucho peso, con ella compusieron e interpretaron canciones bandas y artistas como Elvis Presley, The Beatles, David Bowie... A principios de los 90 los conciertos "unplugged" de gente como Kurt Cobain o Eric Clapton organizaron el interés por este instrumento, el cual sigue vigente en muchos campos de la música tradicional y moderna 175 años después de su creación. 1

Josep Traver (Barcelona, 1968) inicia los estudios de música moderna en la Escola de Música de Badalona (EMB) y en el Conservatori Professional de Badalona, obteniendo la titulación de profesor de guitarra. Actualmente es profesor de guitarra y combos en la EMB, compaginando audiciones pedagógicas con conciertos y sesiones de grabación como guitarrista profesional *free-lance*. Recientemente ha publicado con la editorial Dinsic el libro *La guitarra acústica bluegrass*. Este verano formará parte del equipo de profesores en el 12è Curs de Música Tradicional i Popular que se celebra en Torroella de Montgrí del 20 al 26 de julio.

Notas del folk

A continuación os presentamos el tema “Blackberry blossom”, uno de los más populares dentro del repertorio bluegrass. Éste género musical fue creado en el noreste de América durante los años 40 años y lo popularizó el cantante y mandolinista Bill Monroe. Su origen lo encontramos en la Old time u Old music, la música resultante de la mezcla de la tradición musical europea con el blues y los cantos gospel afroamericanos.

Éste pertenece a los temas instrumentales llamados fiddle tunes, originalmente para violín y adaptados posteriormente a la guitarra. Suelen ser temas rápidos con una gran densidad de notas y con pocas pausas, se estructuran en dos partes, A y B. Cada una de estas secciones se repite dos veces y pueden darse finales distintos para cada repetición. Así pues, la forma será AABB. La clave de los temas de raíz tradicional está en la melodía, así que espero que ésta os guste y que la disfrutéis.

“Blackberry blossom”

Tradicional

Arreglos: Josep Traver

A G D C G C G A D

G D C G C G 1. D G 3 2. D G

B Em B7

Em C G 1. D G 2. D G