

La Guitarra Acústica

(2ª parte)

La Guitarra Acústica (II)

En la primera entrega comentamos la historia, características e intérpretes principales de la guitarra acústica, y en esta segunda y última parte conoceremos las técnicas más empleadas. Destacaremos la importancia del acompañamiento como función inherente a la guitarra y nos introduciremos en el complejo mundo de la improvisación.

Por Josep Traver

TÉCNICAS: FLATPICKING, FINGERPICKING, CROSSPICKING Y "CARTER FAMILY STYLE".

Flat significa púa y **flatpicking** sería equivalente a tocar con púa. Cada guitarrista usa una posición de la mano derecha distinta y sujeta la púa de manera distinta también. En música no existe una única manera de hacer las cosas, lo importante es que el brazo y la mano estén relajados, sin tensiones. La forma más habitual de sujetar la púa es entre la yema del pulgar y la segunda falange del dedo índice, dejando los otros tres

dedos relajados. Apoyando la parte superior del brazo en la guitarra dejando que el codo se mueva libremente y controlando el ataque de las cuerdas con la muñeca. Sólo una pequeña parte de la púa se utiliza para pulsar las cuerdas, el resto sirve para sujetarla con firmeza. La norma básica del **flatpicking** consiste en alternar la dirección de la púa: se toca púa abajo en los tiempos fuertes y púa arriba en los tiempos débiles manteniendo siempre el movimiento de balanceo de la mano.

El **fingerpicking** surgió en el sur de los Estados Unidos a principios del S.XX, cuando los guitarristas imitaron la técnica utilizada por los pianistas de **ragtime**, los cuales tocaban los bajos y acordes con la mano izquierda, mientras que con la derecha tocaban las melodías e improvisaban. Para

diferenciar el **fingerpicking** de otras técnicas donde también se pulsán las cuerdas con los dedos conviene recordar la definición que dio el profesor de guitarra Bob Baxter: "El **fingerpicking** es una técnica procedente del sur de los Estados Unidos donde una sola guitarra realiza el trabajo de dos, situando la melodía en las cuerdas agudas mientras los bajos realizan un acompañamiento constante en las cuerdas graves de guitarra. Mucha gente emplea incorrectamente éste término para designar que la mano derecha pulsa las cuerdas con los dedos, estos estilos deberían llamarse **plucking styles**."

El primer documento fonográfico de **fingerpicking** pertenece a Blind Blake, en el año 1926. El **fingerpicking** se puede aplicar de dos maneras diferentes, como patrón rítmico de acompañamiento o bien para armonizar una melodía determinada, es una técnica muy versátil que puede adaptarse en infinidad de estilos, puedes escuchar **fingerpicking** en canciones de grandes grupos como The Beatles, Simon & Garfunkel, Pink Floyd, Led Zeppelin, etc.

Durante los años veinte y treinta Maybelline Carter creó el "**Carter Family Style**", una nueva forma de tocar la guitarra acústica en la cual combinaba simultáneamente el acompañamiento con la melodía. Su estilo se basa en tocar la melodía en las cuerdas graves al tiempo que se rasguean los acordes para acompañarse en las cuerdas agudas. Ella no utilizaba púa, tocaba las notas de la melodía con el dedo pulgar y rasgueaba los acordes con los dedos índice, medio y anular. Es importante mantener la posición o parte de la posición del acorde y mover los dedos fuera de esa posición sólo cuando las notas de la melodía no pertenezcan al acorde en el cual nos encontremos en ese instante. Para que la melodía destaque debemos rasguear con menor intensidad y concentrarnos en que el sonido producido por el dedo pulgar sea claro y presente.

El término **crosspicking** se refiere al hecho de arpeggiar tres cuerdas adyacentes con un patrón repetitivo, también llamado **roll**. Tiene su origen en la técnica inventó Earl Scruggs para tocar el banjo y que consistía en el arpegiado de acordes utilizando patrones de la mano derecha o **rolls**. Durante los años cuarenta y cincuenta Jesse McReynolds también desarrolló la técnica del **crosspicking** con su mandolina, creando un estilo propio caracterizado por tocar la melodía y la armonía al mismo tiempo. Doc Watson fue uno de los primeros en adaptar esta técnica a la guitarra y posteriormente Clarence White también la incorporó a estilo. Si queremos armonizar una melodía con esta técnica deberemos adaptar los diferentes tipos de **rolls** a las peculiaridades de cada melodía. Los **rolls** son flexibles, se pueden fragmentar, podemos cambiar su curva melódica, situar la melodía en la parte grave o en la voz aguda, también pueden combinarse con otras técnicas como el **flatpicking**.

Nota: Puedes visualizar algunas de estas técnicas en la cuenta de Josep Traver <http://www.youtube.com/user/stringcordeta>

FUNCIÓN RÍTMICA Y SOLISTA DE LA GUITARRA ACÚSTICA

Originalmente la guitarra folk tenía una función exclusivamente rítmica, que junto con el bajo daba el soporte armónico y rítmico necesario a las voces y a los instrumentos solistas. A partir del año 1920 aparecen las primeras grabaciones de artistas

Fingerpicking

Flatpicking

Earls Scruggs

Jesse McReynolds

como Delmore Brothers, Jimmie Rodgers o Carter Family, en ellas se pueden apreciar los ritmos de guitarra donde alternan los rasgueos con líneas de bajo bien definidas, es el acompañamiento perfecto para unas canciones simples y directas.

La función rítmica de la guitarra sigue teniendo un papel muy importante actualmente. Acompañar no es fácil, significa escuchar a los otros músicos, tocar en función de cómo se desarrolle el tema, tener un buen tempo, controlar las dinámicas, conocer las características rítmicas propias de cada estilo, dominar los acordes y sus inversiones... Antes de aprender a improvisar es necesario saber acompañar, ya que es en el acompañamiento donde encontramos los cambios armónicos que debemos seguir cuando improvisemos. Doc Watson fue uno de los primeros guitarristas que adaptaron temas instrumentales de violín a la guitarra,

convirtiéndola en un instrumento solista con voz para interpretar melodías e improvisar.

INTRODUCCIÓN A LA IMPROVISACIÓN

La improvisación es el arte de crear toda o una parte de una composición en el momento de la interpretación. Para improvisar con coherencia el músico debe comprender las convenciones armónicas, melódicas y rítmicas propias de cada estilo. Estas convenciones se combinan como punto de partida para crear nuevas invenciones, de manera que la música resultante sea coherente, a la vez que permiten un espacio para la creatividad espontánea.

Para improvisar dentro de un estilo en concreto empieza por aprender un repertorio de las canciones más representativas y memorízalas. Escucha a tus grupos o intérpretes preferidos, elige los solos que más te gusten y apréndelos de memoria, esto te ayudará a desarrollar tu oído y tu técnica. Recuerda que el método más efectivo de aprender un nuevo lenguaje es la inmersión total. Piensa que, como músico, serás la suma de todo lo que escuches y de tus experiencias tocando con otros músicos. El camino de la improvisación no está solamente en utilizar recursos como frases, técnicas y ejercicios, sino en despertar la mente para estimular el proceso creativo. "La música es tu propia experiencia, tus pensamientos, tu sabiduría. Si no la vives, no saldrá de tu instrumento", dijo Charlie Parker.

Hay dos maneras de aproximarse a la improvisación que a su vez son complementarias, a través de la melodía o de la armonía. Para improvisar respecto a la armonía es necesario tener unos conocimientos básicos de escalas, arpegios y de su relación con los acordes, conocer los cambios armónicos y saber cómo están distribuidos en la estructura de un tema determinado. Improvisar respecto a la melodía significa variarla rítmica y melódicamente, es la forma más natural de aproximarse a la improvisación y no son necesarios conocimientos de armonía, se produce de forma espontánea cuando, por ejemplo, silbamos una melodía conocida. Aprender a improvisar es un proceso lento que requiere tiempo y madurez para, poco a poco, elaborar tu propio discurso musical. A continuación, en el siguiente párrafo, veremos recursos para improvisar sobre una melodía variándola rítmica y melódicamente.

motivo es la unidad más pequeña de una melodía y consiste en una idea simple, en un pensamiento musical con entidad propia. En esencia la variación de la melodía se basa en la habilidad de transformar un motivo concreto de maneras diferentes sin que pierda su sentido original. La variación rítmica consiste en cambiar el ritmo de la melodía original. Mantendremos las notas originales sin añadir ninguna nota nueva, pero variaremos el ritmo cambiando la duración de las notas (más cortas o más largas), a través de la repetición, o del desplazamiento de su posición original en el compás.

1. Repetición: Consiste en volver a tocar una nota. No añadiremos ninguna nota nueva, simplemente repetiremos algunas de las notas del motivo original.
2. Anticipación: Consiste en adelantar algunas notas del motivo original mediante síncopas.
3. Retardo: Consiste en retrasar algunas notas del motivo original mediante contratiempos.
4. Contracción: Consiste en acortar la duración de todas, o la mayor parte, de las notas largas que forman el motivo original.
5. Expansión: Consiste en alargar la duración de todas, o la mayor parte, de las notas cortas que forman el motivo original.
6. Desplazamiento rítmico: Consiste en mover el motivo original a otro tiempo del compás. Por ejemplo, si el motivo original empieza en el primer tiempo del compás su variación podría empezar en el segundo, tercer o cuarto tiempo del compás.

La variación melódica consiste en añadir o en quitar notas a la melodía original. El ritmo de la melodía original se verá afectado por estos cambios ya que implican modificar las figuras rítmicas ya existentes. En el caso de suprimir notas el mecanismo es simple, se trata de eliminar las notas superfluas, es decir, aquellas que aunque no estén presentes permiten reconocer la idea original. En el caso de añadir notas podemos situarlas antes, después o dentro del motivo.

1. Antes del motivo: Consiste en añadir una frase anterior al motivo original, ésta puede estar construida a partir de arpeggios, escalas y notas cromáticas.
2. Después del motivo: Consiste en añadir una frase posterior al motivo original, ésta puede estar construida a partir de arpeggios, escalas y notas cromáticas.
3. Dentro del motivo: Consiste en añadir notas de aproximación, que son notas de corta duración las cuales se dirigen hacia una nota de la melodía. Éstas pueden ser de varios tipos: notas de paso, cromáticas, no preparadas, bordaduras, retardos, anticipaciones, apoyaturas, escapadas y resoluciones retardadas.

Cada intérprete tiene la libertad de adaptar la melodía a su voz personal, para ello es básico el uso de elementos expresivos tales como acentos, dinámicas, etc. y de diferentes técnicas como el vibrato, ligados, estiradas, etc. Hemos contemplado todos estos recursos por separado con el fin de reconocerlos y poder profundizar en su estudio de manera organizada, aunque en una interpretación real pueden darse varios de estos recursos simultáneamente. ❶

LA MELODÍA: VARIACIONES RÍTMICAS Y MELÓDICAS

La melodía es un conjunto de líneas melódicas o frases compuestas a su vez por pequeños motivos; el

Clarence White

Notas del folk

“John Hardy” es una canción tradicional folk originaria de West Virginia (EEUU) que relata la vida de un trabajador del ferrocarril acusado de asesinato en primer grado, por lo que fue ahorcado en 1894. Fue grabada por primera vez en 1924 por Eva Davis e interpretada por Leadbelly, Bob Dylan, Pete Seeger, Tony Rice y Bill Frisell, entre otros.

“John Hardy”

Tradicional

C G

The first system of musical notation for 'John Hardy' is in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of a treble clef staff and a guitar fretboard diagram below. The treble staff shows a melody of quarter notes: G4, A4, B4, A4, G4, F#4, E4, D4. The guitar diagram shows the following fret numbers: 1 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0.

C G

The second system of musical notation continues the melody. The treble staff shows: G4, A4, B4, A4, G4, G4, G4, G4. The guitar diagram shows: 1 0 | 1 0 | 3 | 0.

C G

The third system of musical notation continues the melody. The treble staff shows: G4, A4, B4, A4, G4, F#4, E4, D4. The guitar diagram shows: 1 0 | 1 0 | 3 0 2 | 0.

D

The fourth system of musical notation continues the melody. The treble staff shows: D4, E4, F#4, E4, D4, D4, D4, D4. The guitar diagram shows: 2 2 | 4 2 | 3 |

G

The fifth system of musical notation concludes the melody. The treble staff shows: D4, E4, F#4, E4, D4, D4, D4, D4. The guitar diagram shows: 2 2 | 0 2 4 | 0 |