

J. Traver

CURSO

PRÁCTICO

DE

GUITARRA

Proyecto editorial:

Proforma

Coordinación de proyecto:

Hans Geel

Diseño de cubierta:

Hans Geel

Diseño y maquetación:

Raquel Sabater

Redacción:

Profesor de música Josep Traver

Corrección:

Elisabeth Ibars

Imposición electrónica:

Todas las ilustraciones y fotografías de este libro son propiedad de © Hans Geel a excepción de:

© Fender Europe: pp. 12, 18, 29, 33, 37, 43, 44, 45

© Fernandes Guitars International: pp. 31

© Gibson Europe: pp. 16, 32, 35, 42, 62

© Félix Manzanero, luthier: pp. 22

Todos los derechos de estas imágenes pertenecen a sus propietarios y no se podrán reproducir por ningún medio sin su consentimiento.

Fender®, Stratocaster®, Telecaster® y los distintos diseños de clavijeros y cuerpos son marcas registradas de Fender Musical Instruments Corporation. Todos los derechos reservados.

El editor agradece a Gibson Europe la amable colaboración en la cesión de imágenes para este libro.

© SUSAETA EDICIONES, S.A.
Campezo s/n.- 28022 Madrid
Telf.: 913 009 100 - Fax: 913 009 118

La guitarra es un instrumento popular con unas prestaciones sonoras y expresivas únicas. Desde el siglo XIX hasta nuestros tiempos ha ido evolucionado e incorporando avances técnicos adecuándose a las demandas de los músicos y de la música en general. 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.

Su dominio requiere el uso coordinado de numerosas técnicas y la aplicación de diferentes recursos melódicos, armónicos y rítmicos. Para ello, es necesario adquirir unos hábitos de estudio correctos, ampliar conocimientos de armonía y solfeo, educar el oído, desarrollar la memoria y la concentración, la capacidad de análisis, etc.

Este libro es un método para las personas interesadas en iniciarse en el conocimiento de la guitarra de forma progresiva, y es el resultado de mi experiencia adquirida durante muchos años dedicados al estudio y la enseñanza de este instrumento. Todos los recursos que aparecen en el libro son una guía para que cada estudiante sea capaz de encontrar su propio estilo y discurso musical con unas bases sólidas.

Josep Traver

1. LA GUITARRA

1. Descripción y orígenes.....	12
2. Las partes de la guitarra	20
3. Maderas empleadas en la construcción de guitarras	34
4. Cuidado y mantenimiento	37
5. Constructores, marcas y modelos históricos	39
6. Intérpretes principales.....	46

2. PRINCIPIOS BÁSICOS

1. Consejos	48
2. Elementos fundamentales	50
3. Posturas para tocar la guitarra.....	55
4. Accesorios	58
5. Afinación	60

3. LECTURA

1. Elementos básicos del lenguaje musical	64
2. Primera cuerda	68
3. Segunda cuerda	70
4. Tercera cuerda.....	72
5. Cuarta cuerda	74
6. Quinta cuerda	76
7. Sexta cuerda	78
8. Alteraciones	80
9. Introducción a la lectura con armaduras	81

4. ACORDES

1. Teoría	84
2. Cambio de acordes	86

3. Ritmos básicos	87
4. Acordes por quintas	90
5. Cejilla	92
6. Acordes con cejilla	93
7. Diagramas de los acordes	96

5. ACOMPAÑAMIENTO

1. Estilo country	122
2. Estilo jazz	124
3. Estilo bossa nova.....	125
4. Estilo rock.....	126
5. Estilo blues	127
6. Estilo pop	128
7. Estilo reggae.....	129

6. TÉCNICA DE LA MANO DERECHA

1. Colocación de brazo, antebrazo, muñeca, manos y dedos	132
2. El Toque libre	133
3. Arpegiado	135
4. <i>Fingerpicking</i>	136
5. Toque apoyado	137
6. Rasgueado	138
7. Cuerdas muteadas o <i>palm mute</i>	139
8. La púa.....	140

7. TÉCNICA DE LA MANO IZQUIERDA

1. Colocación de brazo, antebrazo, muñeca, manos y dedos	144
2. Coordinación	146
3. Ligados ascendentes y descendentes	147
4. Arrastres o <i>slides</i>	148

5. Estiradas o <i>bendings</i>	149
6. Notas dobles o <i>double stops</i>	150

8. ESCALAS

1. Escala mayor	152
2. Escala pentatónica mayor	155
3. Escala pentatónica menor	156
4. Escala de blues	158
5. Escala cromática	159
6. Introducción a la improvisación	160

9. REPERTORIO

Skip to my Lou (Tradicional)	164
Canción tradicional	165
Himno de la alegría (Beethoven)	166
When the saints (Tradicional)	167
Old McDonald had a farm (Tradicional)	168
Frère Jacques (Tradicional)	169
Canción de cuna (Johannes Brahms)	170
Mary had a little lamb (Tradicional)	171
Hey, ho (Tradicional)	172
Noche de paz (Franz Gruger)	173
Oh Susanna (Tradicional)	174
Cumpleaños feliz (Tradicional)	175
Greensleaves (Tradicional)	176
Amazing grace (Tradicional)	178
Barbapum (Tradicional)	179
Love me tender (Elvis Presley)	180
Black magic woman (Carlos Santana)	181
My heart will go on (Celine Dion)	182
So lonely (The Police)	184
The river (Bruce Springsteen)	185
House of the rising sun (The animals)	186
With or without you (U2)	187
Angie (Rolling Stones)	188
No woman no cry (Bob Marley)	190

Hungry heart (Bruce Springsteen)	192
Wonderful world (Sam Cooke)	193
Killing me softly (Roberta Flack)	194
Eight days a week (The Beatles)	195
Blue suede shoes (Carl Perkins)	196
Venus (Bananarama)	197

LA GUITARRA 1.

Descripción y orígenes **1**

Las partes de la guitarra **2**

Maderas empleadas en la construcción de guitarras **3**

Cuidado y mantenimiento **4**

Constructores, marcas y modelos históricos **5**

Intérpretes principales **6**

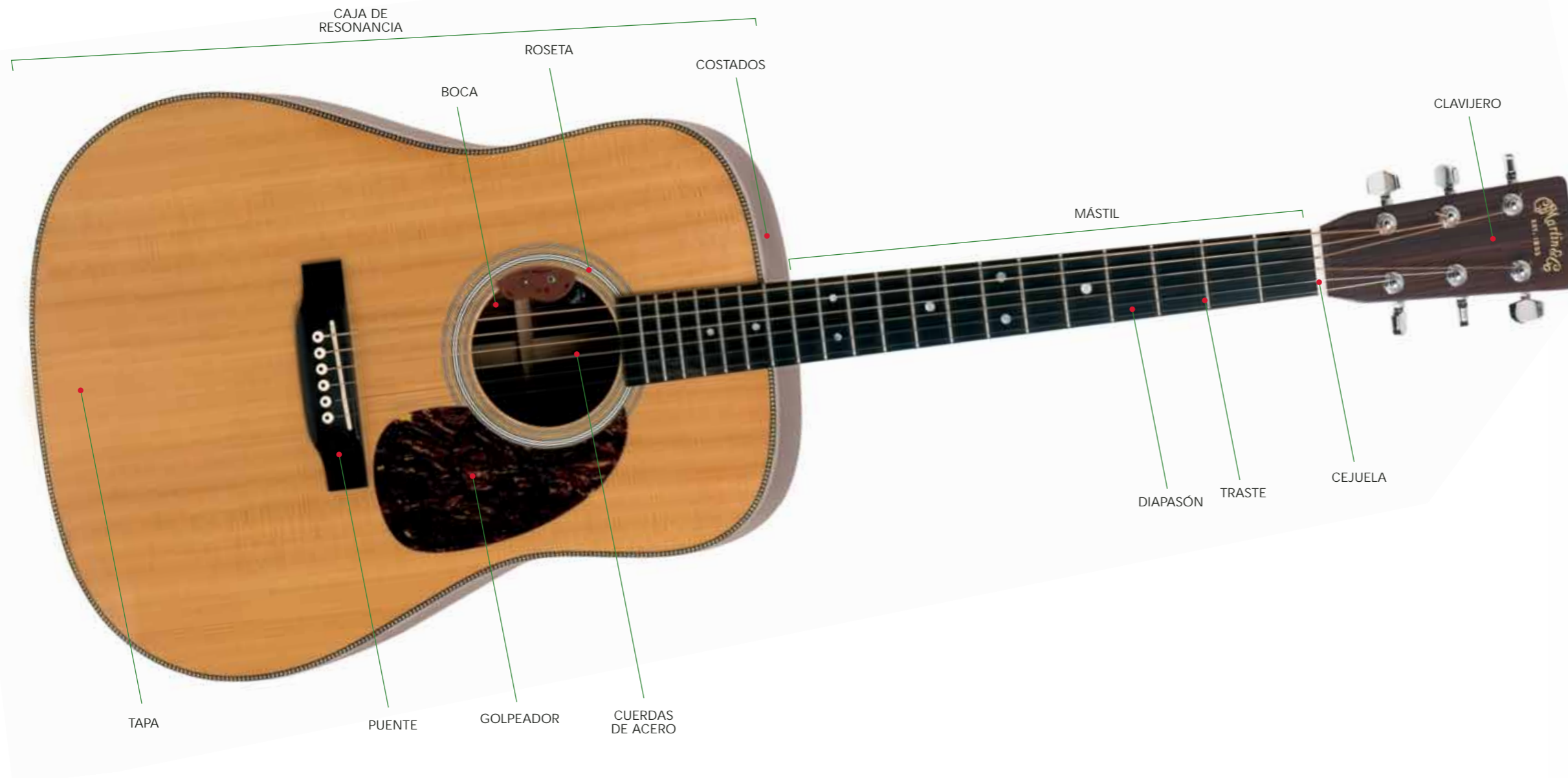

LA GUITARRA ACÚSTICA

En el año 1833 un guitarrero alemán llamado Christian Friedrich Martin llegó a Estados Unidos 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*.

TIPO DE GUITARRA RECOMENDADA PARA PRINCIPIANTES

Puedes empezar este curso con cualquier tipo de guitarra, ya sea eléctrica, clásica o acústica, aunque la opción más recomendable es la guitarra clásica, debido a que monta cuerdas de nailon y la presión ejercida por los dedos de la mano izquierda es menor que con las cuerdas de acero. De esta manera nos evitaremos tensiones innecesarias.

Es muy aconsejable tener una guitarra con caja de resonancia, ya sea una clásica o una acústica, porque sacaremos el sonido y el volumen mediante nuestra propia ejecución; es decir, sin disponer de sistemas de amplificación tal y como ocurre con la guitarra eléctrica. La guitarra clásica o acústica siempre es un buen complemento a la guitarra eléctrica.

Criterios para elegir una guitarra

No todas las guitarras son exactamente iguales y suele haber diferencias entre ellas aun siendo del mismo modelo y fabricante. No te quedes con la primera guitarra que veas, prueba muchas guitarras para formar tu propio criterio.

El mástil debe adaptarse a la forma y tamaño de tu mano. Hay muchos tipos de mástiles y muchos tipos de manos; elige el mástil con el que te encuentres más cómodo.

La acción es la distancia entre las cuerdas y el diapasón. Así pues, una guitarra con la acción muy alta será muy dura e incómoda de tocar. Es posible variar la acción mediante retoques en el puente, pero lo mejor es encontrar una guitarra con la acción baja; así te sentirás más cómodo y tu ejecución requerirá menos esfuerzo.

El sonido está directamente relacionado con la calidad de las maderas y con la construcción. Procura que la tapa sea maciza y no de contrachapado. La tapa maciza encarece el precio, pero a cambio ofrece un mejor sonido y un mayor volumen. Puedes reconocer la tapa maciza porque las vetas de la madera se vuelven hacia la caja en la boca; en el caso contrario, verás tres capas de madera prensadas.

El mástil debe adaptarse a la forma y tamaño de la mano.

Los precios varían en función del mercado, de los modelos y del fabricante. Si es posible, no compres la serie más económica, porque es la que más riesgos comporta. No te sepa mal invertir en un buen instrumento, ya que siempre mantendrá su valor y su disfrute es para toda la vida.

Si tu criterio no está todavía formado, acude a un amigo o profesor experimentado para que te acompañe en la compra.

CONSEJOS PARA EL ESTUDIO

1. Márcate una rutina de estudio y un horario. Recuerda que el aprendizaje de la guitarra requiere tiempo y constancia.
2. Descansa diez minutos por cada hora de estudio. Si después de un período de estudio sientes algún tipo de molestia o de tensión en brazos, manos o dedos, deja de tocar inmediatamente. En estos casos debes descansar y relajarte porque, de lo contrario, podrías provocarte algún tipo de lesión.
3. Graba los ejercicios y escúchate. De este modo verás tu propia progresión y podrás criticarte a ti mismo, siendo consciente de los puntos en los que estás más flojo para trabajarlos en profundidad.
4. Toca con otros músicos. Esto te obligará a aprender nuevas canciones y a trabajar la improvisación y el acompañamiento.
5. Asiste a conciertos y audiciones. Hay muchos matices que no se pueden reflejar en la música escrita: energía, actitud, comunicación...
6. Practica con los discos de tus músicos favoritos, improvisa encima y saca los fragmentos que te gusten de oído.
7. No te fijas únicamente en los guitarristas, saca solos de otros instrumentos como el piano, trompeta o saxo para conseguir una nueva perspectiva respecto al fraseo y la articulación.
8. Equipa tu lugar de estudio con los accesorios necesarios: silla, atril, reposapiés, metrónomo, reproductor de música, etc.
9. Lee biografías de músicos y revistas especializadas.
10. Acude a exposiciones y museos para conocer otras formas de arte y expresión.
11. Mantente informado sobre las nuevas herramientas informáticas aplicadas a la música.

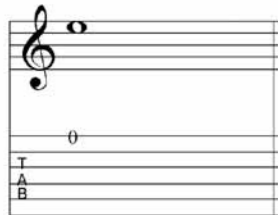

Ya conoces los elementos básicos del lenguaje musical, ahora te presentamos las notas naturales (sin alteraciones) situadas en las cuerdas al aire y en los tres primeros trastes; y aplicaremos, gradualmente, los valores rítmicos básicos. Indicaremos el nombre de cada nota, su situación en cada cuerda, su posición en el diapasón y la digitación correcta.

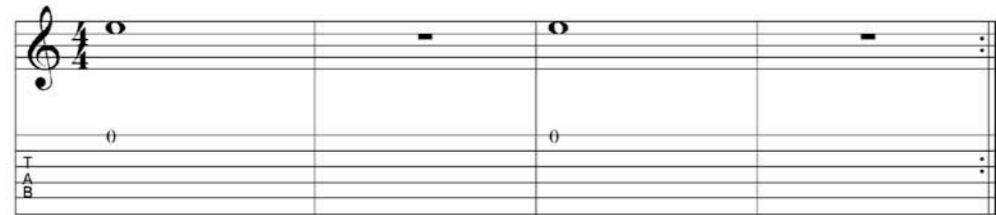
DIFICULTAD RÍTMICA:

Valores de redonda y pausa de redonda.

» Nota Mi, primera cuerda al aire.

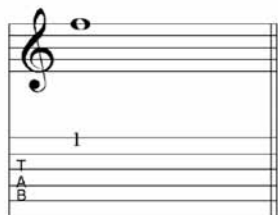

Estudio de la nota Mi, primera cuerda.

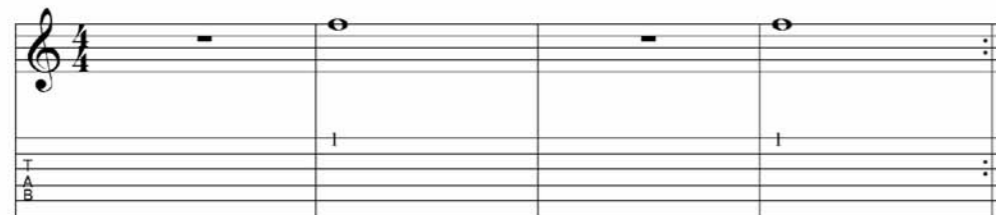

» Nota Fa, primera cuerda.

Situada en el primer traste, dedo 1.

Estudio de la nota Fa, primera cuerda.

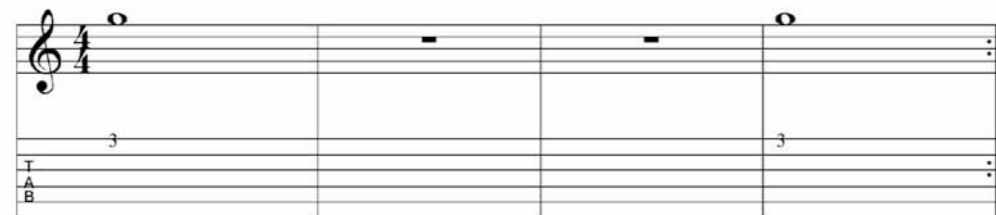

» Nota Sol, primera cuerda.

Situada en el tercer traste, dedo 3.

Estudio de la nota Sol, primera cuerda.

PISTA 1

Resumen de las notas Mi, Fa y Sol de la primera cuerda.

