Las seis cuerdas mágicas

Tomo II

Aldo Rodríguez Delgado

Las seis cuerdas mágicas

Tomo II

euna

© EUNA
Editorial Universidad Nacional
Heredia, Campus Omar Dengo, Costa Rica
Teléfono: 2277-3825
Correo electrónico: editoria@una.ac.cr
Apartado postal: 86-3000 (Heredia, Costa Rica)

© La seis cuerdas mágicas Tomo II
Aldo Rodríguez Delgado

Primera edición 2012
Primera reimpresión 2015

787.87
R696s Rodríguez Delgado Aldo.
Las seis cuerdas mágicas : tomo II / Aldo Rodríguez Delgado. --1a. reimp.-- Heredia, C. R.: EUNA, 2015.
185 p. : il ; 27 cm.

ISBN 978-9977-65-361-7 (Obra completa)
ISBN 978-9977-65-363-1

1.GUITARRA. 2. MÚSICA PARA GUITARRA. 3. PARTITURAS MUSICALES. 4. ENSEÑANZA DE LA MÚSICA. 5. NIÑOS. I. Título.

Dirección editorial: Alexandra Meléndez C. amelende@una.ac.cr

Diseño de portada: Jania Umaña

Transcripción a Finale: Daniel Sandí Calderón

De conformidad con el Artículo 16 de la Ley N.° 6683, Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, se prohibe la reproducción parcial o total no autorizada de esta publicación por cualquier medio o procedimiento mecánicoo electrónico, con excepción de lo estipulado en los artículos N.° 70 y N.° 73 de la misma ley, en los términos que estas normas y su reglamentación delimitan (Derecho de cita y Derecho de Reproducción no autorizada con fines educativos).

Contenido

Prólogo 11

Prefacio 13

Capítulo III
Método de guitarra 15
Orientaciones metodológicas 17
Simbología 19
Estudio # 1 24
Estudio # 2 25
Dos melodías 26
Canción 27
Sobre mambrochato 28
Señora Santana 29
Melodía 30
Estudio Nº 3 31
La batea 32
Pieza Nº 1 33
Estudio Nº 4 34
Estudio Nº 5 35
Estudio Nº 6 36
Pieza Nº 2 37
Coral Nº 1 38
Estudio Nº 7 39
Marcha 40
Coral Nº 2-Canto Negro 41
Coral Nº 3 42
Vals 43
Canon en sol mayor 44
Estudio Nº 8 45
Estudio Nº 9 46
Caminando 48
Lento 49
Triste 50
Estudio Nº 10 51
Guajira 52
Guantanamera 53
Son de mi 54
Danzón 55
Fantasía 56
Estudio Nº 11 57
Coral Nº 4 58
Pieza Nº 3 59
Estudio Nº 12 60

Estudio Nº 13 61
2 Canones 62
Pieza Nº 4 63
Estudio Nº 14 64
Pieza Nº 5 65
Pieza Nº 6 66
Estudio Nº 15 67
Pieza Nº 7 68
Canción Antigua 69
Estudio Nº 16 70
Estudio Nº 17 71
Canción a la esperanza 72
Pieza Nº 8 73
Preludio 74
Estudio Nº 18 75
Son 76
Estudio Nº 19 77
Pieza Nº 9 78
Pieza Nº 10 79
Son en mi 80
Danzón 81
Pieza Nº 4 82
Son 83

Capítulo IV
Método de guitarra 85
Estudio Nº 20 87
Estudio Nº 21 88
Estudio cromático Nº 22 89
Coral Nº 5 90
Canon Antiguo 91
Canción 92
Estudio Nº 23 93
Pieza Nº 11 94
Preludio 95
Ejercicio Nº 1 96
Ejercicio Nº 2 97
Estudio Nº 24 98
Estudio Nº 25 99
Estudio Nº 26 100
Ejercicio Nº 3 101
Estudio Nº 27 102
Andante 103
Pieza Nº 12 104
Estudio Nº 28 105
Pieza Nº 13 106

Ejercicio Nº 4 107
Ejercicio Nº 5 108
Ejercicio Nº 6 109
Coral Nº 6 110
Estudio Nº 29 111
Estudio Nº 30 112
Pieza Nº 14 113
Estudio Nº 31 114
Canon 115
Estudio Nº 32 116
Estudio Nº 33 117
Estudio Nº 34 118
Coral Nº 7 120
Pieza Nº 15 121
Estudio Nº 35 122
Estudio Nº 36 124
Pieza Nº 16 125
Pieza Nº 17 126
Pieza Nº 18 127
Pieza Nº 19 128
Pieza Nº 20 129
Canción 130
Nostalgia 131
Motivo de Son 132
Canto Negro 133
Gavota 134
Preludio 135
El lamento 137
Guajira 138
Recordando 139
El regreso 140

Capítulo V
Método de guitarra 141
Orientaciones metodológicas 143
Recursos y efectos de la guitarra 144
Armónicos 146
Recuerdos 147
La ***acciaccatura*** (también conocida como ***apoyatura*** breve) 148
El paso de las horas 149
Mordente 150
Gavota antigua 151
Grupeto 152
¿Y por qué? 153
Trino 154
Pavana 155

Arrastres 156
El camino inca 158
El ***vibrato*** 159
Efectos de percusión 159
La Tambora 159
El ***pizzicato*** 159
Danza 160
La leyenda de la Llama 164
El Trémolo 165
Solo unas palabras 166
Obras donde se trabaja la polifonía a dos voces 168
"Diálogo de los dos abuelos" 168
Cinco invenciones-Invención 1 169
Invención 2 171
Invención 3 172
Invención 4 174
Invención 5 175
Otras piezas 176
Danza estudio 176
Lejos del campo 177
Danza 178
Baile negro 179
Preludio a Carmen 181
Sugerencia de repertorio 183
Obras del Renacimiento 183
Obras del Barroco 183
Obras del Clasicismo 183
Obras latinoamericanas 183
Obras Españolas 183
Estudios 184
Para practicar escalas 184
Para practicar el movimiento del pulgar 184
Para practicar los diferentes tipos de arpegios 184
Para practicar ligados 184
Consideraciones finales 185

Prólogo

La guitarra es un instrumento utilizado en Centroamérica desde el siglo XVI. Es traída por los españoles conquistadores con una función evangelizadora, pero muy pronto se incorpora a las manifestaciones culturales de los pueblos, como instrumento con fines recreativos. Entre los siglos XVII y XVIII se escriben las primeras obras, en tablatura y pentagrama, así como el primer método de aprendizaje y construcción, lo cual da cuenta de la importancia que tenía en la Centroamérica Colonial. Del siglo XIX se conocen métodos y obras escritas en pentagrama para este cordófono en Centroamérica.

El documento más antiguo es el manuscrito denominado "*Regla para entrastar, afinar y executar una vihuela sin poner cuerda ninguna, sea del tamaño q.e fuese*" (Localizado en el Museo del Libro Antiguo, en Antigua, Guatemala). Esta obra consta de 3 partes. La primera es un resumen sobre la teoría musical básica. Le sigue una propuesta de lectura y transcripción de la tablatura al pentagrama. Para concluir con un pequeño repertorio para este cordófono.

La siguiente obra didáctica que encontramos es el *Método de Salvador Calderón*, que posiblemente data de fines del siglo XIX. Este método fue localizado en la ciudad de San Salvador. Contiene ejercicios técnicos, arreglos para guitarra de obras orquestales o pianísticas del repertorio europeo y obras originales para este cordófono.

Estos dos textos didácticos no son sistematizados, por lo que no representan métodos en el sentido estricto. Así, en la región centroamericana entramos en el siglo XXI con la carencia de un método que incluya ritmos y melodías regionales.

Por otra parte, la guitarra en Costa Rica ha tenido una importante presencia en las escuelas de música. La participación y el triunfo en concursos internacionales da cuenta del desarrollo que ha tenido este cordófono**;** no obstante cada vez se siente más la necesidad de consolidar una escuela de guitarra desde la sistematización metódica del proceso de aprendizaje de la guitarra.

De fines del siglo XX hasta la fecha en la región centroamericana**,** y más concretamente en Costa Rica**,** podemos destacar la existencia de centros de enseñanza de la guitarra con sus correspondientes programas de estudio, de guitarristas**,** así como de compositores con la creación de un repertorio basado tanto en el acervo popular como con aportes técnicos extra guitarrísticos que dan lugar a un nuevo lenguaje expresivo. Pero no existía un método para guitarra compuesto aquí. El presente método viene a llenar este vacío.

A la llegada del Maestro cubano Aldo Rodríguez a Costa Rica en el 2008, se encontró con dos realidades. La primera, la carencia de un método apropiado para la musicalización con la guitarra del niño desde la edad preescolar y de ahí se deriva la segunda, sea la necesidad de desarrollar un proceso sistemático de aprendizaje de la guitarra a partir de los 6 años de edad aproximadamente. Esta tarea la tomó el Mstro Rodríguez conjuntamente con Carmen Vega Muñoz, guitarrista y pedagoga costarricense, quien también cuenta con la experiencia de trabajar la enseñanza de la música desde edades tempranas y que además se ha encontrado con la misma problemática en su labor como docente de guitarra. Después de un largo proceso de investigación, creación y verificación, presentan el método *Las Seis Cuerdas Mágicas*, compuesto por cinco capítulos:

I. *Iniciación en la música por medio de la guitarra.*
II. *Método de guitarra para niños.*
III. *Método para guitarra.*
IV. *Método para guitarra.*
V. *Método para guitarra.*

Los capítulos I, III, IV y V creados por el Dr. Rodríguez, el II por la Licda. Carmen Vega.

Esperamos que esta metodología de vanguardia contribuya a la consolidación de la escuela costarricense de guitarra, que sea un material ameno y práctico para los profesores del país, y logre el objetivo de obtener resultados satisfactorios, al contribuir a elevar el nivel de la calidad artística en la ejecución de la guitarra.

Nuria Zúñiga

Prefacio

El propósito de esta serie de métodos didácticos para guitarra es lograr una motivación del estudiante hacia la música y en especial hacia el instrumento, desde el comienzo de su aprendizaje. Todos los métodos están basados en el mismo concepto de hacer música desde la primera lección**;** así se crea una relación musical interactiva entre el estudiante y el docente, participando ambos del hecho artístico.

Una virtud particular de estos métodos es que se puede comenzar el estudio de la guitarra por cada uno de los tres primeros, de acuerdo con la edad o características del estudiante, de forma independiente. Pero a su vez, cada método se concatena con el otro, por lo que si se comienza por el primer método, sólo bastará adelantar unas pocas lecciones del segundo para continuar el estudio de forma coherente y progresiva, y así sucesivamente.

Las seis cuerdas mágicas I
Iniciación en la Música a través de la Guitarra

Está concebido para niños y niñas que comienzan el estudio del instrumento entre los 6 y 7 años de edad, aunque a consideración del maestro pudiera comenzarse antes. Está basado en juegos amenos, por medio de los cuales el estudiante se inicia en el conocimiento del lenguaje musical, la colocación del instrumento, y los movimientos de los dedos índice, medio y anular de la mano derecha. En la mano izquierda se utilizan los dedos 1, 2 y 3 solamente. Se ejecutan también algunos acordes. La clase puede tener hasta 4 estudiantes.

Las seis cuerdas mágicas II
Método de guitarra para niños

Está elaborado para niños y niñas que comienzan el estudio del instrumento entre los 8 y 9 años de edad.

Se continúa con la misma óptica que el anterior método**,** pero esta vez se profundiza en el conocimiento del primer cuádruplo de la guitarra en la mano izquierda, se comienza a colocar en posición cerrada el dedo 4 de esta mano para iniciar su fortalecimiento y**,** en la mano derecha se trabaja la alternancia de los dedos índice, medio, anular y pulgar. Las clases pueden tener hasta 4 estudiantes.

Las seis cuerdas mágicas III
Método de guitarra

Está ideado para comenzar el estudio de la guitarra a partir de los 10 años de edad. Se continúa bajo la misma óptica que los libros anteriores, con la diferencia de que el avance es más acelerado. Se trabaja desde movimientos sencillos de alternancia de índice y medio en la mano derecha hasta los arpegios redondos, ligados de dos notas ascendentes y descendentes, y acordes de 4 notas. Las clases son individuales.

Las seis cuerdas mágicas IV
Método de guitarra

Es la continuación del Método de Guitarra III. Representa un escalón superior, donde ya se incorporan otros ejercicios creativos de composición y se enseña al estudiante a que encuentre por sí mismo las soluciones digitales en la guitarra y que aplique los matices musicales. Se trabajan arpegios combinados con ligados, escalas de más complejidad, y otras dificultades técnico – musicales. Las clases son individuales.

Las seis cuerdas mágicas V
Recursos y efectos de la guitarra

Se recomienda haber realizado el estudio de los libros anteriores de esta serie de métodos, "Las Seis Cuerdas Mágicas".

En este quinto libro se explican y practican: los ligados circulares, armónicos naturales y octavados, el Pizzicato, la acciaccatura, el mordente, el grupeto, el trino, los diferentes tipos de arrastres, la tambora y el trémolo. También se propone un repertorio básico para esta etapa de la formación.

El estudiante que haya vencido el contenido de estos métodos estará preparado para enfrentar el estudio de obras sencillas de los grandes compositores de la guitarra clásica.

Sugerencias

El estudiante que haya dominado el contenido del método *Las Seis Cuerdas Mágicas I*, puede comenzar el estudio del método *Las Seis Cuerdas Mágicas II,* en la segunda unidad, de así desearlo.

El estudiante que haya superado el contenido de *Las Seis Cuerdas Mágicas II*, puede comenzar el estudio de *Las Seis Cuerdas Mágicas III* en el estudio número 5 o la pieza número 2, de este método. De esta forma se enlazan los libros progresivamente, para los estudiantes que hayan cursado sus pasos.

Capítulo III

Método de guitarra

Orientaciones metodológicas

En los métodos "Las Seis Cuerdas Mágicas" III, IV y V, se recomienda que las clases sean individuales, de 45 minutos de duración, ya que las lecciones son de más complejidad y el avance es más acelerado.

Se continúa con la misma premisa de que técnica y música son inseparables, trabajando de esta manera se obtienen mejores resultados a corto plazo, lográndose además una mayor motivación del estudiante.

Se recomienda de acuerdo con el desarrollo de la mano del estudiante, que se utilice una guitarra más pequeña en caso de ser necesario, o si solo se dispone de una guitarra de tamaño normal, se coloque el capotasto en el traste 3ro o 4to, de acuerdo con la necesidad que el desarrollo de la mano del alumno requiera.

En estos métodos se comienza a estimular al alumno a que digite por sí mismo la mano derecha o la izquierda, a que coloque los matices de la obra, escriba una melodía sobre una armonía dada o viceversa, siempre rectificado por el profesor. Esto tiene como objetivo desarrollar su individualidad, su musicalidad, reafirmar conceptos, y asegurar que el profesor enseñe a pensar por sí mismo al estudiante.

Existen algunas lecciones con cierta complejidad rítmica, estas se resolverán "de oído", por repetición auditiva, ya que el estudiante tiene con seguridad, la capacidad de repetirlas rítmicamente con las manos o la voz. Como método auxiliar, al final del libro III se encuentran escritas las lecciones más complejas rítmicamente con sus valores duplicados, para en caso necesario, las puedan leer de esta forma.

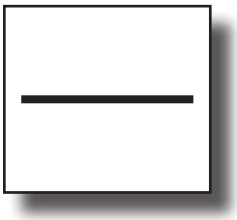
Es importante lograr el apoyo familiar en el sistema de estudio individual en el hogar, de eso dependerá en gran medida los resultados del estudiante en la ejecución del instrumento.

El Capítulo III está concebido para comenzar su estudio desde los 10 años en adelante, pero si previamente se efectuaron los libros anteriores, se puede comenzar antes.

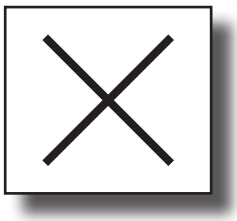
El Capítulo IV es la continuación del Capítulo III y deja al estudiante preparado para la nueva etapa que se aborda en el Capítulo V.

Las composiciones buscan un balance entre el lenguaje armónico y el polifónico, entre el lenguaje infantil y el universal y hace hincapié en un mundo sonoro basado en la esencia latinoamericana.

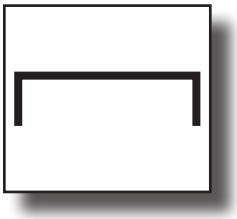
Simbología



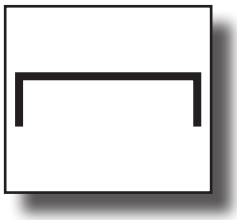
Indica la pulsación apoyada (el dedo de la mano derecha pulsa la cuerda y descansa en la cuerda anterior.



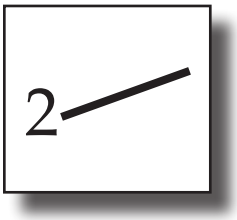
Indica la pulsación tirada (los dedos índice, medio o anular de la mano derecha pulsan la cuerda hacia atrás, flexionando la falange, sin tocar la cuerda anterior. En el caso del dedo pulgar, pulsa la cuerda hacia adelante, sin tocar la cuerda posterior. En ejecución lenta, el dedo pulgar flexiona la falange, en ejecución rápida, el dedo pulgar toca con todo el dedo sin flexionar la falange).



Signo de preparación. Se colocan al mismo tiempo los dedos de la mano izquierda que abarca el signo.

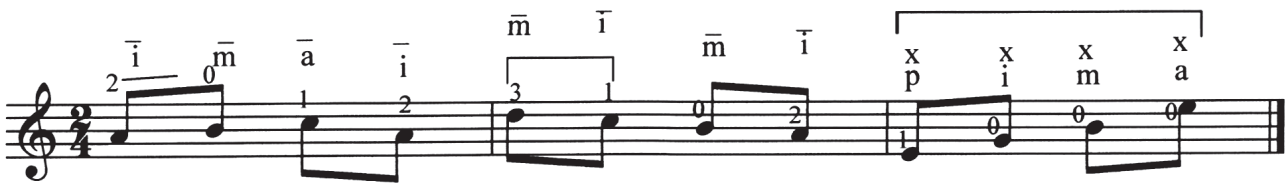


Signo de preparación. Se colocan al mismo tiempo los dedos de la mano derecha que abarca el signo.



El dedo señalado de la mano izquierda se deja puesto, no se levanta.

Ejemplo:



Partes de la Guitarra

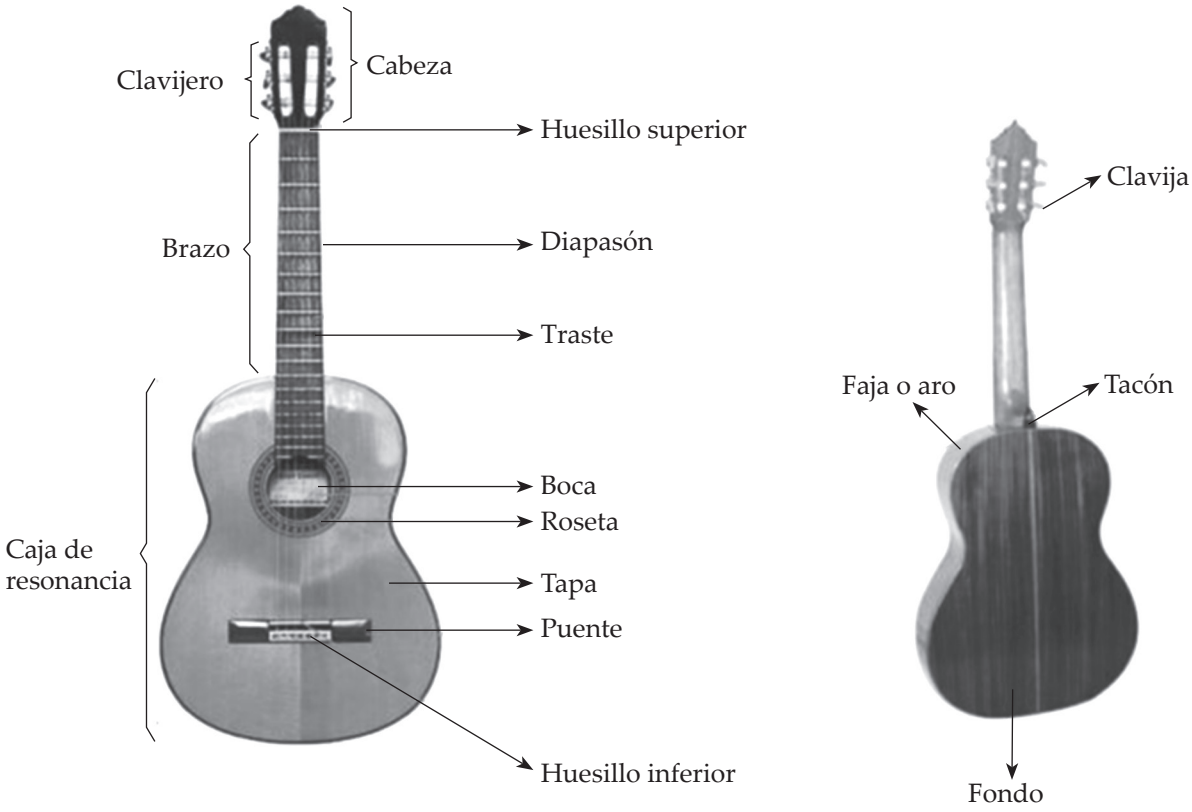
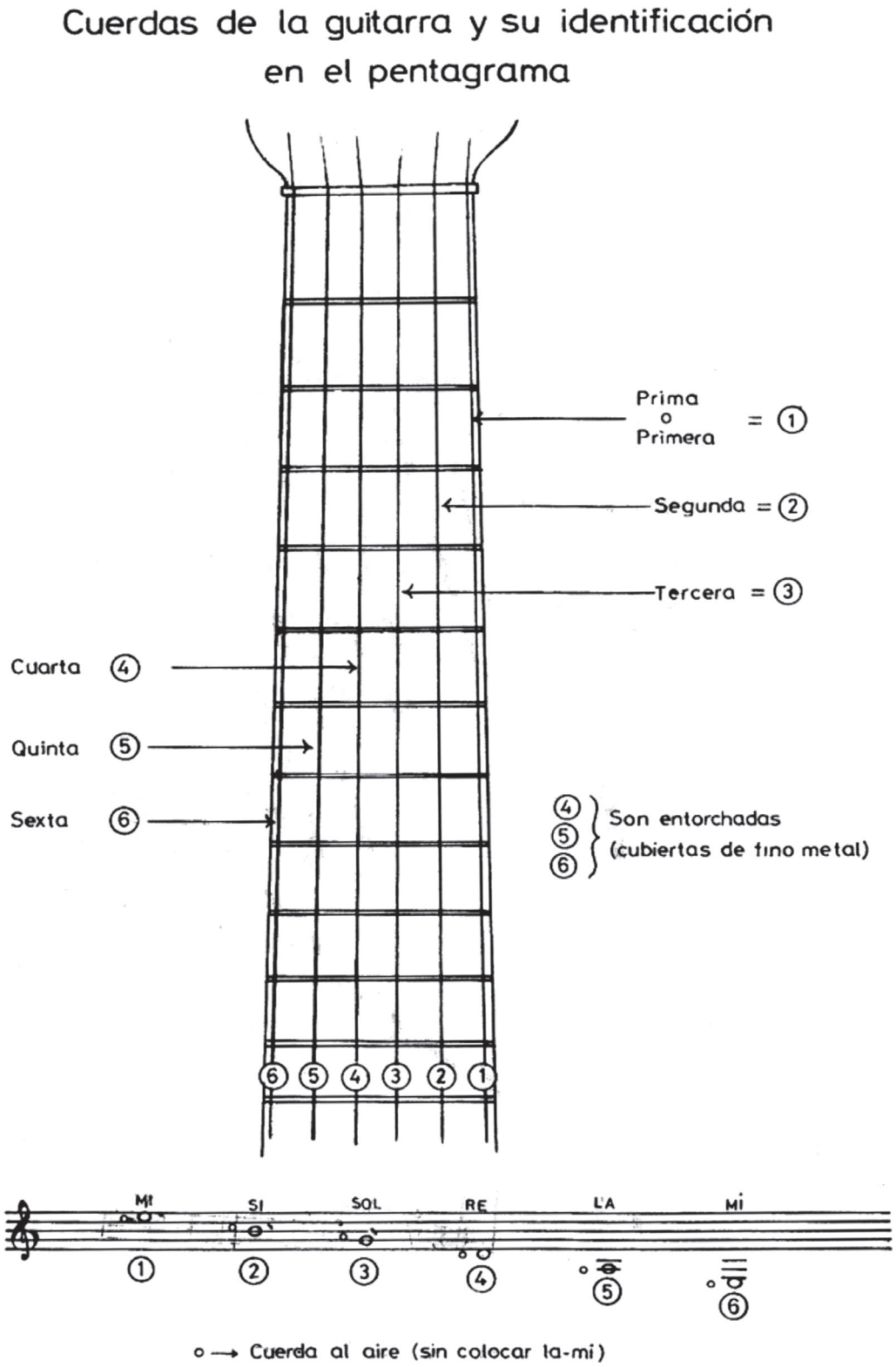
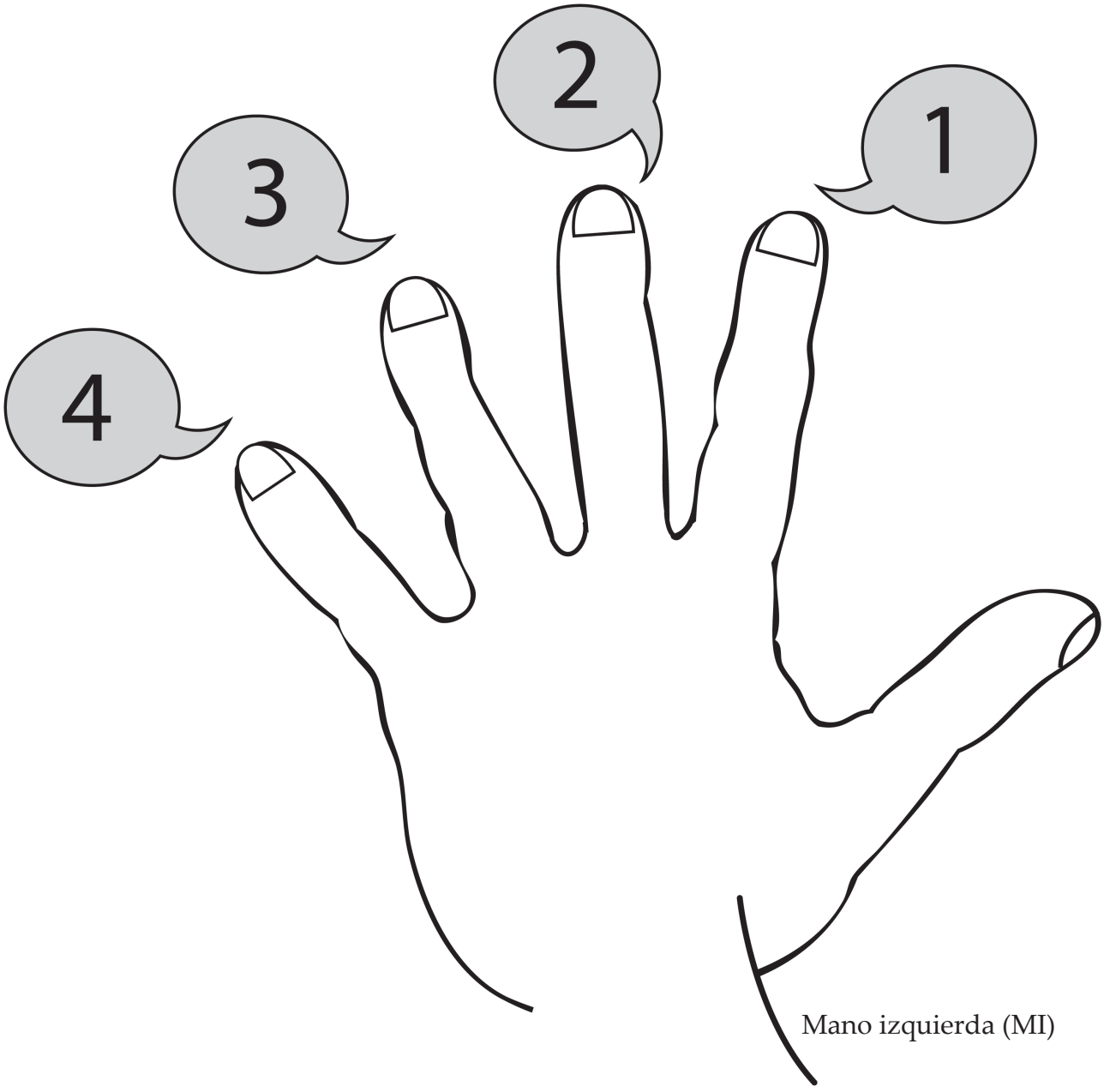


Imagen elaborada por Carmen Verga Muñoz.



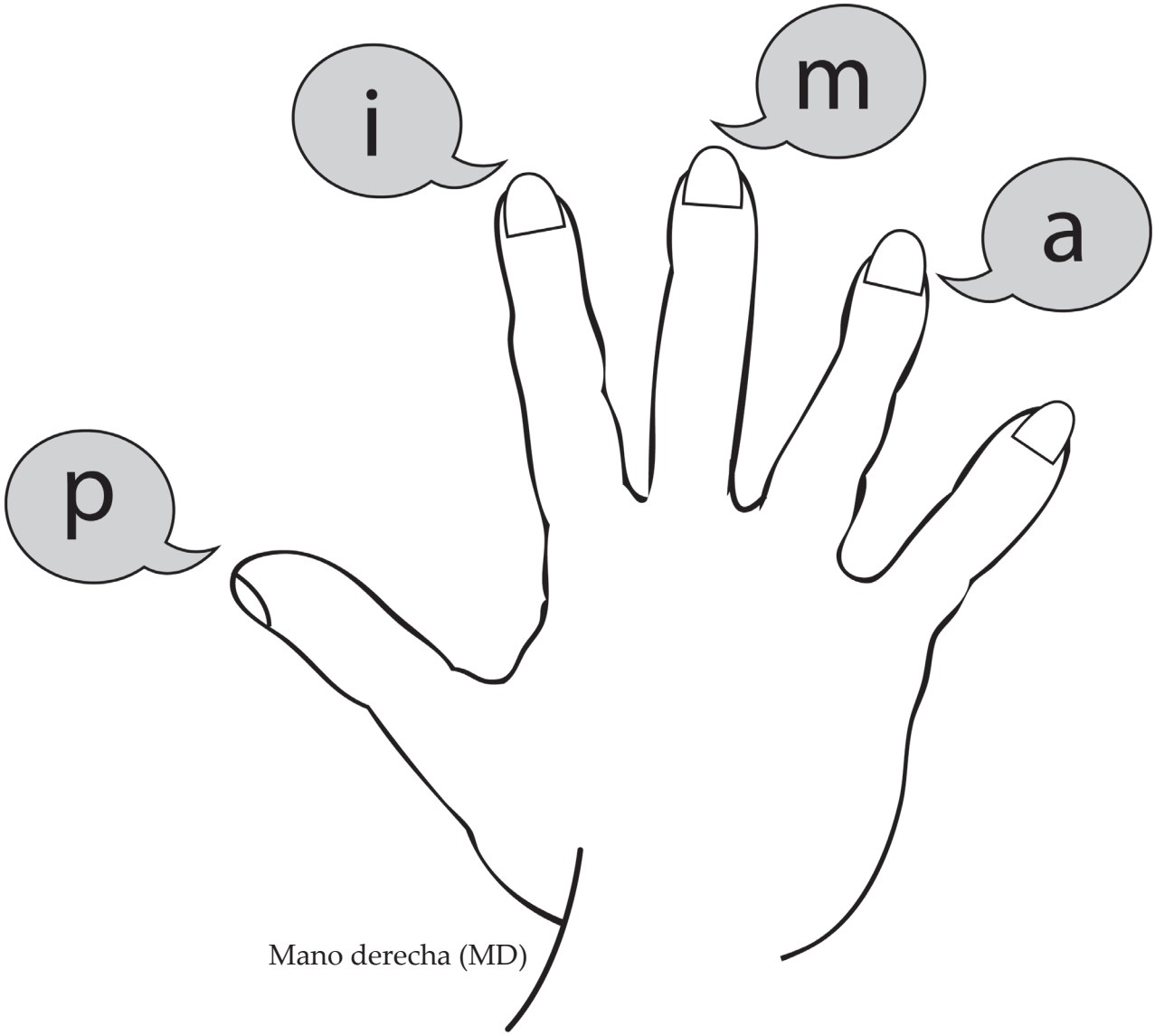
Dibujo tomado del *Método de guitarra* (Aldo R.)

Dedos de la mano izquierda



Mano izquierda (MI)

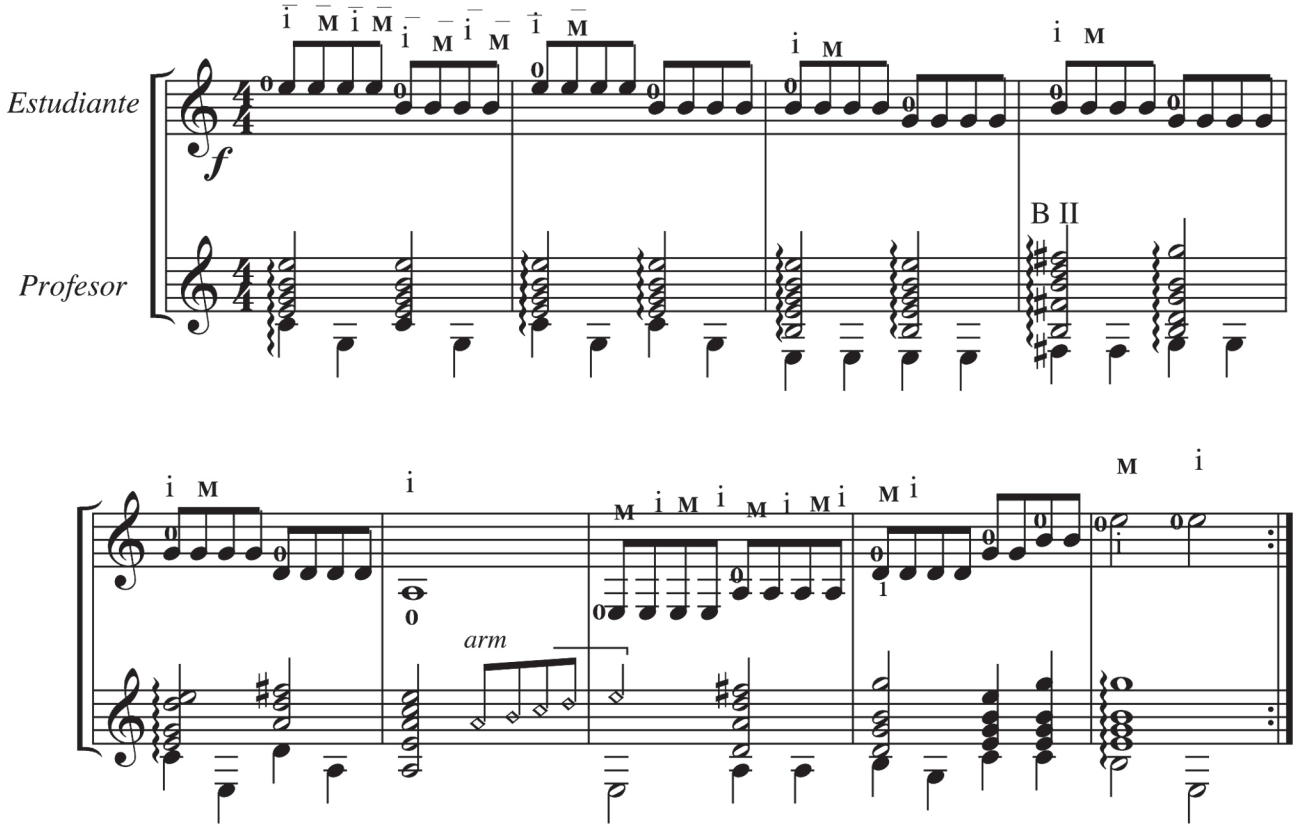
Dedos de la mano derecha



Mano derecha (MD)

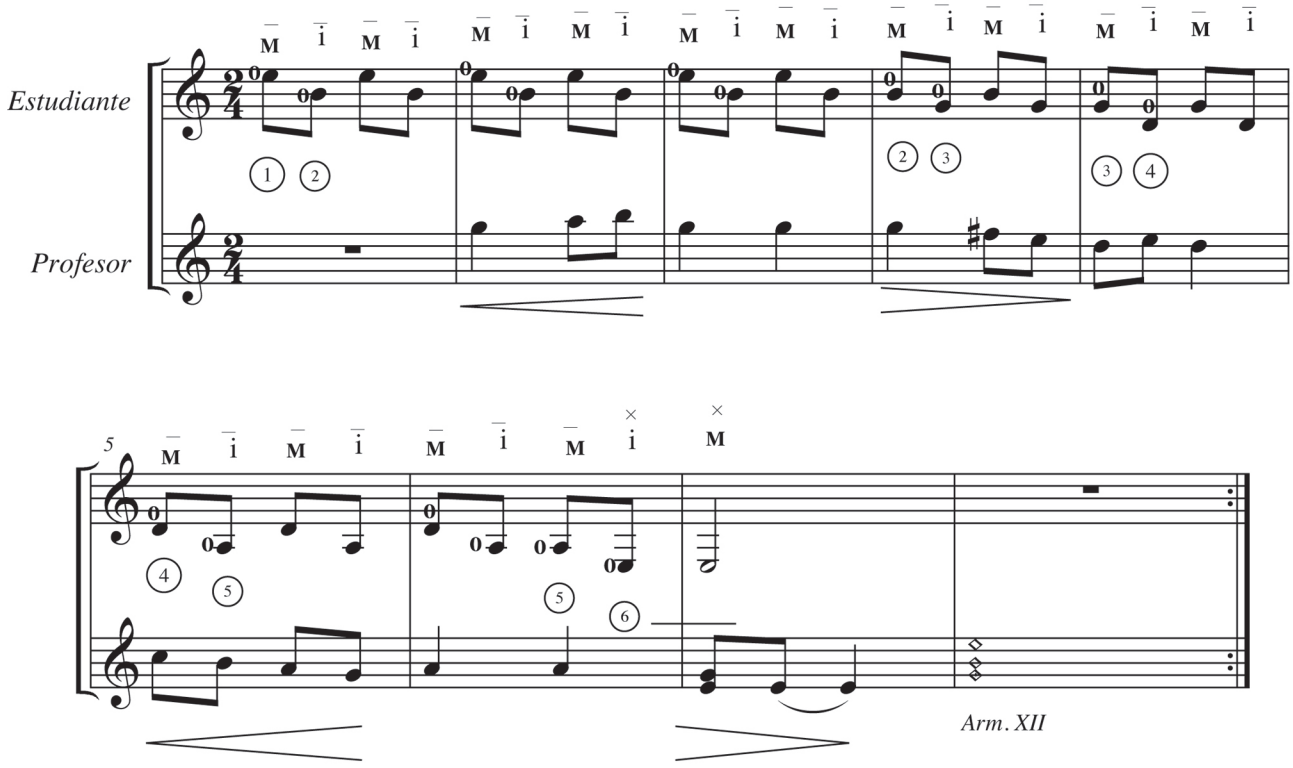
Estudio # 1

Se utilizan cuerdas al aire para la colocación de la mano derecha
movimiento alterado de **im, mi** *apoyado*



Estudio # 2

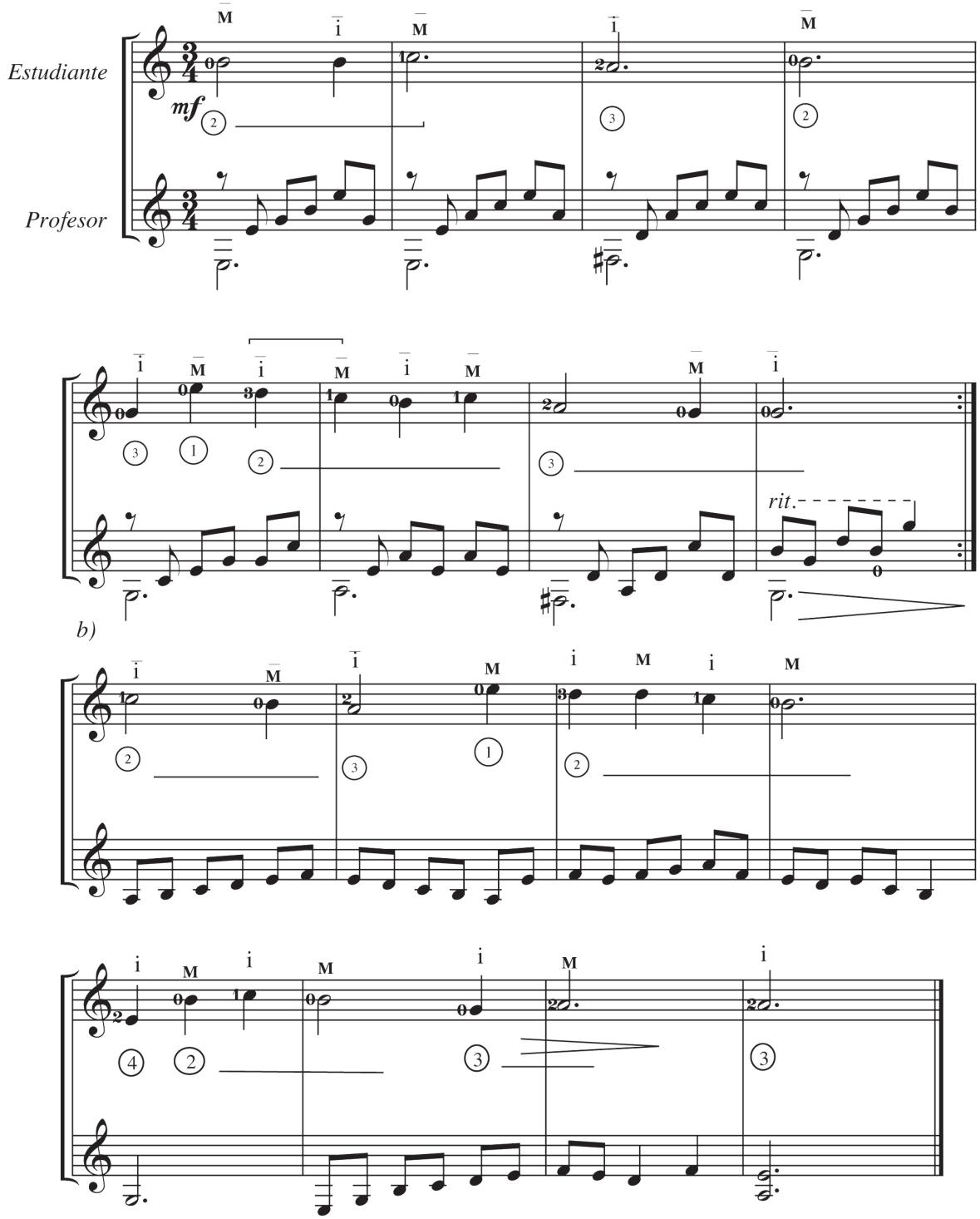
Movimiento descendente alternado de **mi** *en cuerdas al aire*



Dos melodías

Movimiento alterado de **im** *en tres tiempos sin cruce de dedos*

a)

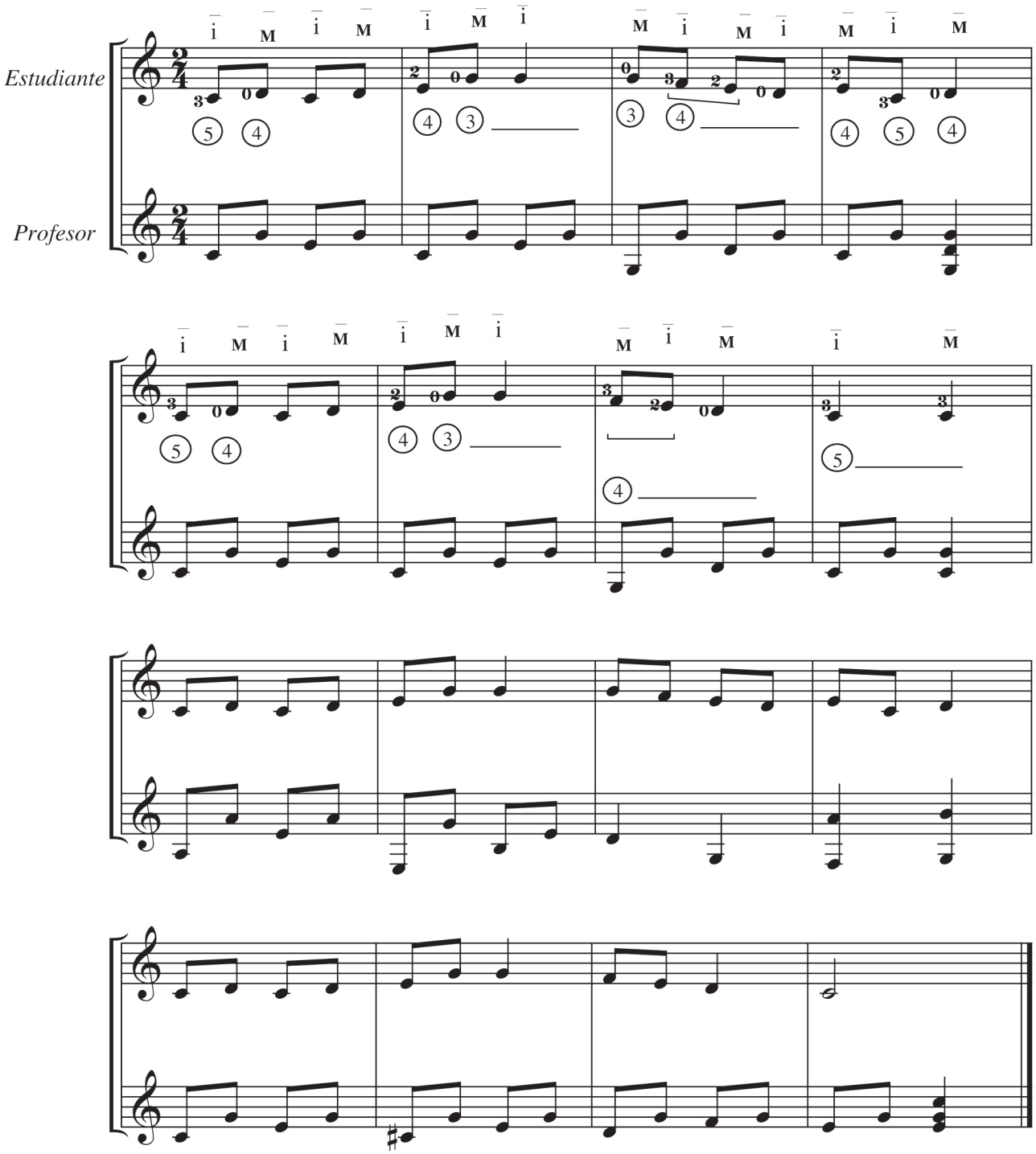


b)

Canción

Inicio de la escala de Do mayor

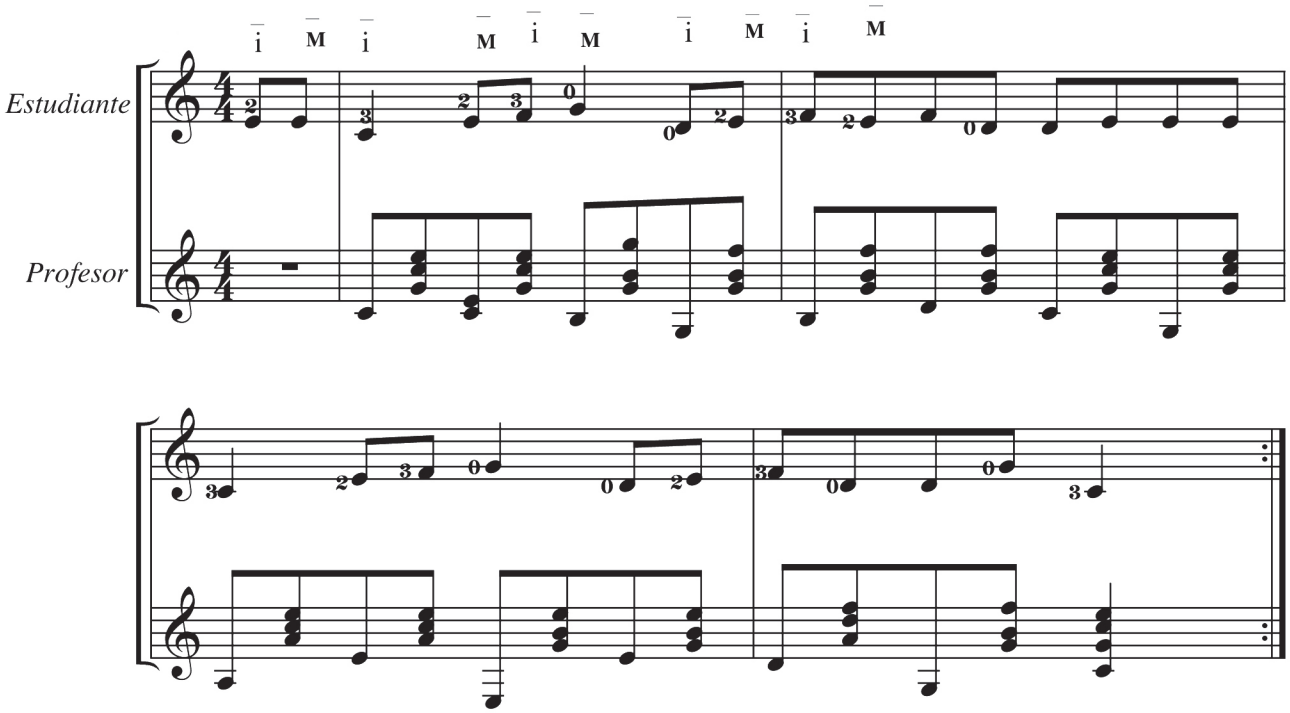
Cómodo



Sobre mambrochato

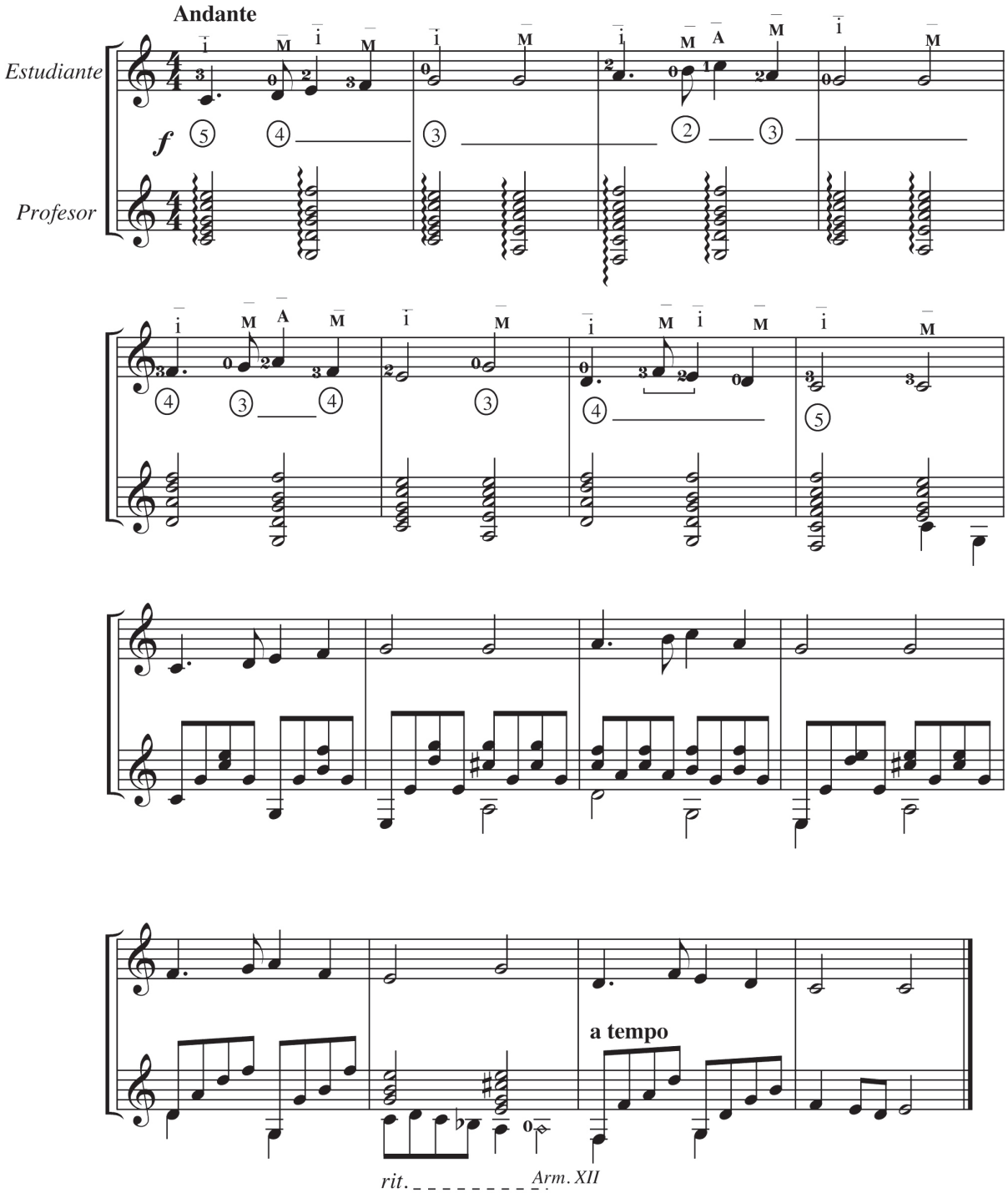
Canción infantil

Alegre



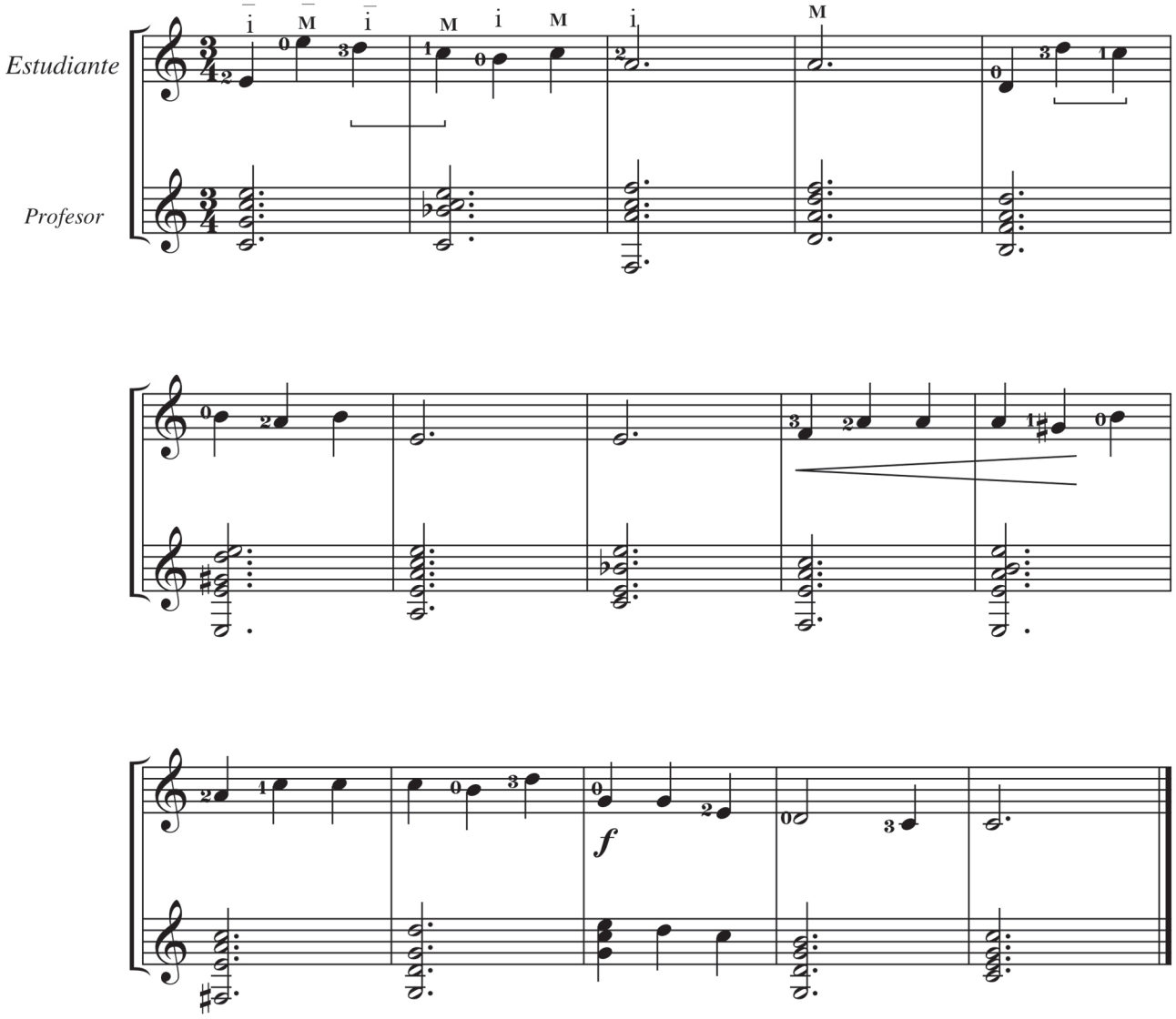
Señora Santana

Canción infantil
Escala de Do mayor



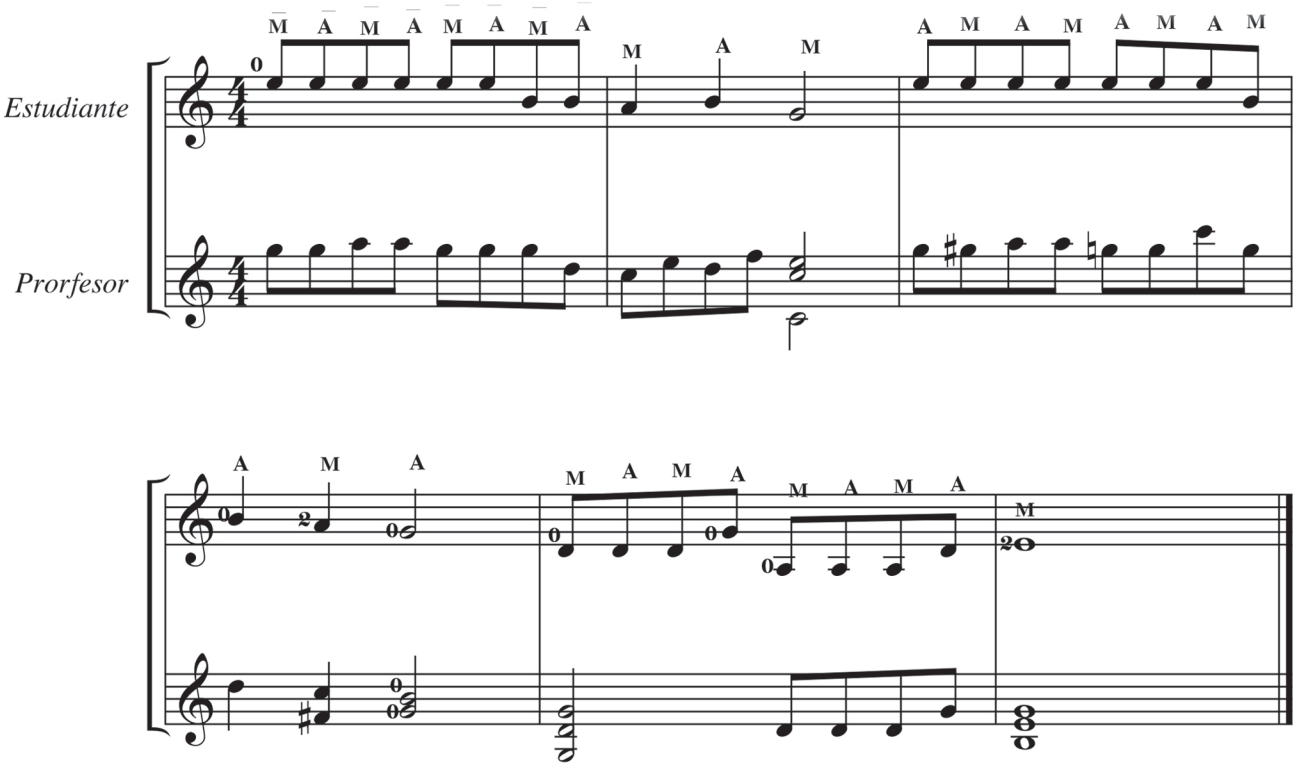
Melodía

Movimiento de **im** *mas movilidad en la mano izquierda*



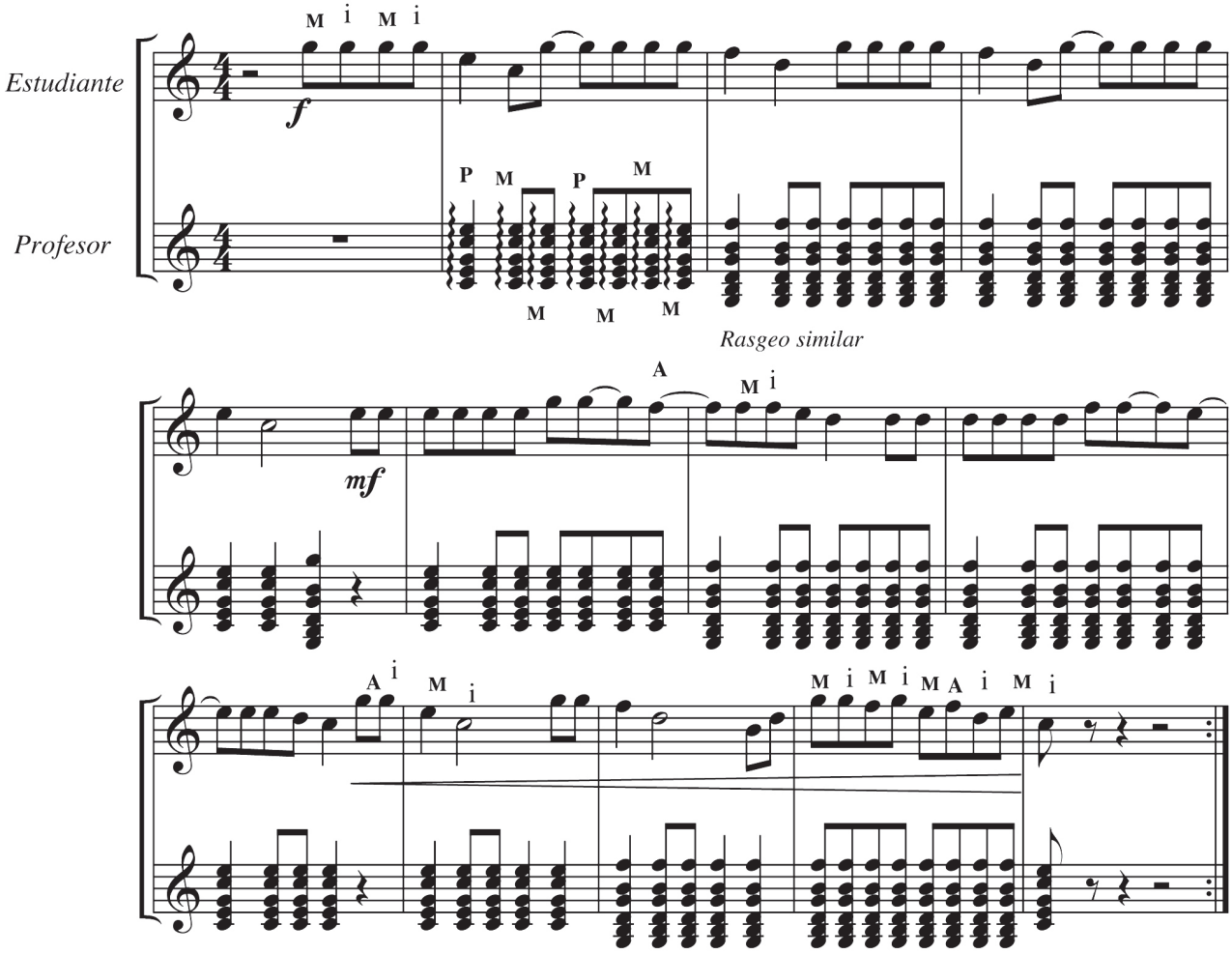
Estudio Nº 3

Práctica de movimiento **ma, am** *con cuerdas al aire*



La batea

Melodía popular (Tony Taño)
se utilizan **i, m y a**

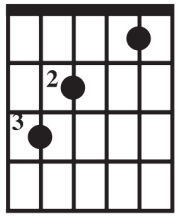


Se recomienda estimular al estudiante a cantar y acompañar una canción conocida de su país u otras que le guste.

Se sugiere enseñar los acordes en primer cuádruplo de: la menor, la mayor, mi menor mi mayor, re mayor, sol mayor y do mayor,

El profesor puede escribir en diagrama los acordes seleccionados para la canción, este diagrama dibuja el diapasón de la guitarra. De esta forma el estudiante visualiza mejor el acorde y la forma de aprenderlo.

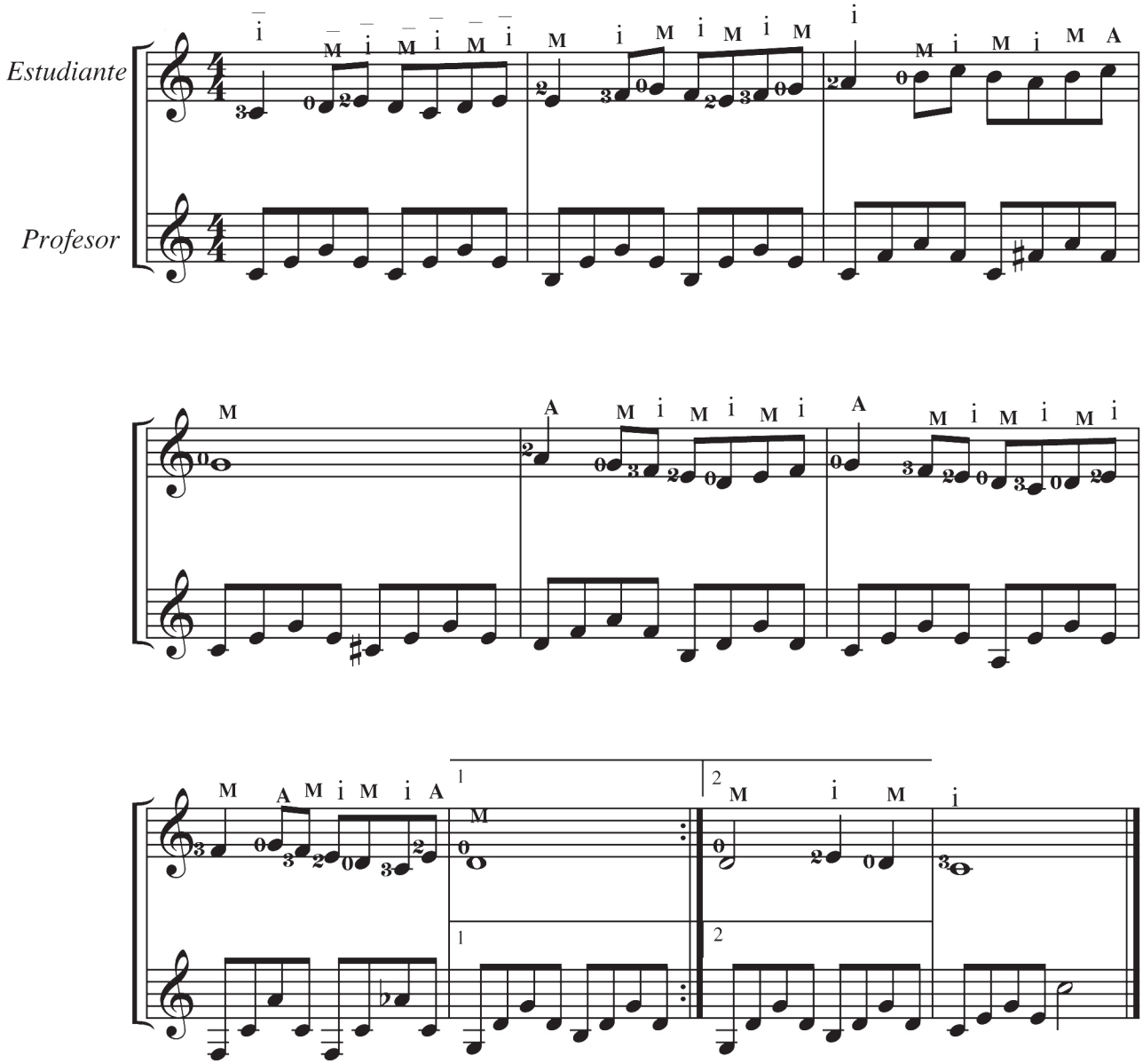
Acorde de Do mayor



Pieza Nº 1

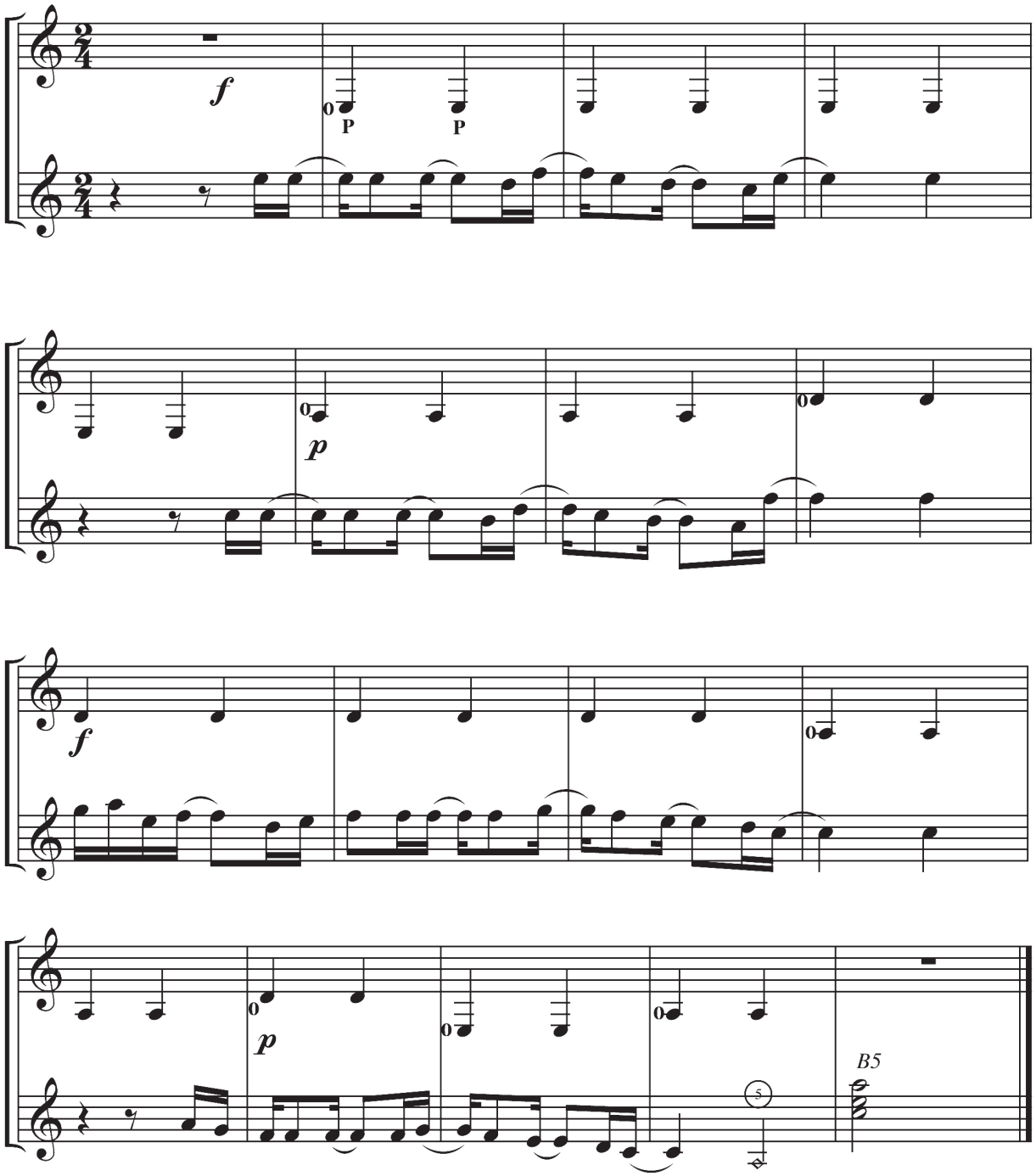
Reafirmación de la escala de Do mayor

Cantando



Estudio Nº 4

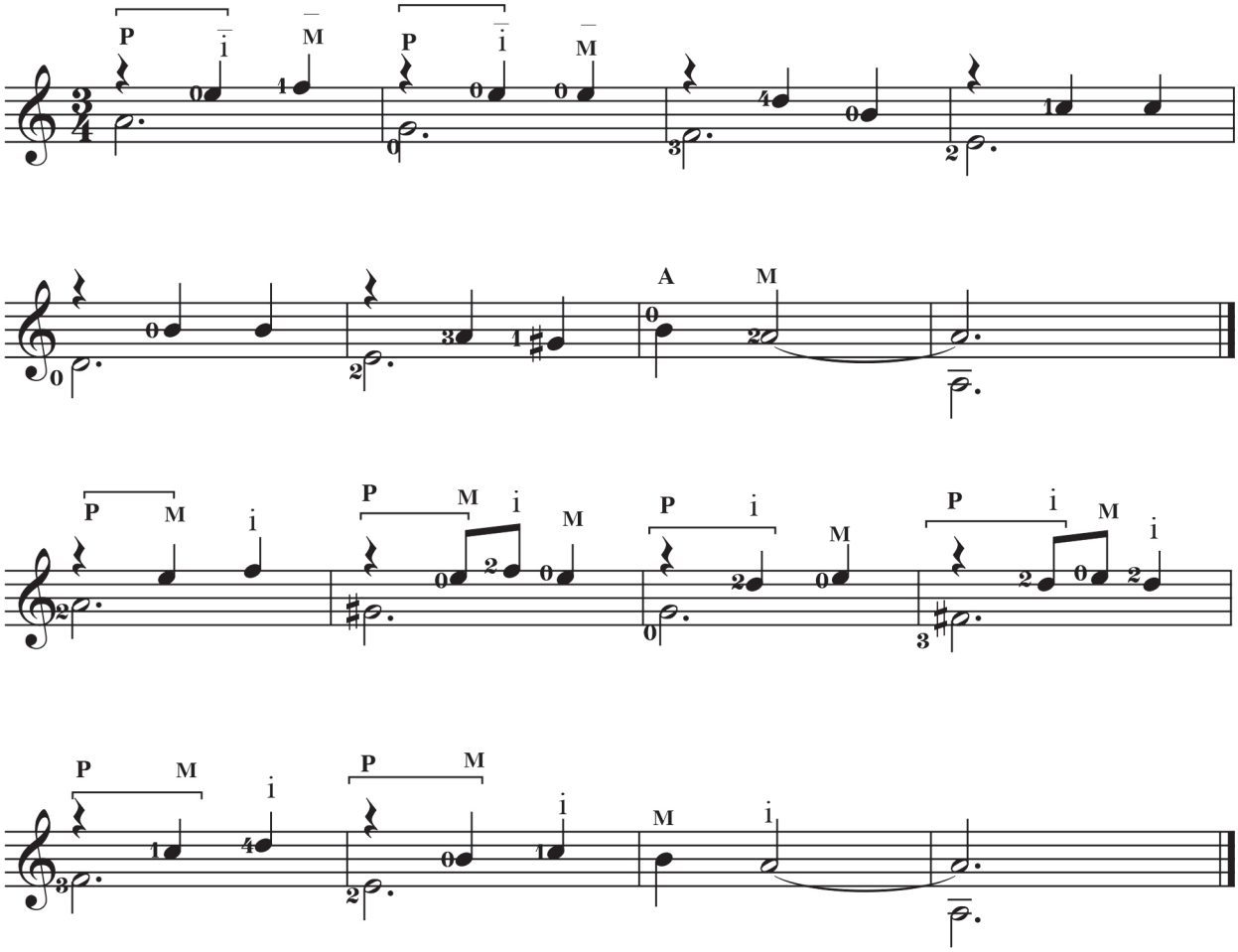
Inicio del movimiento del pulgar



ArmXII

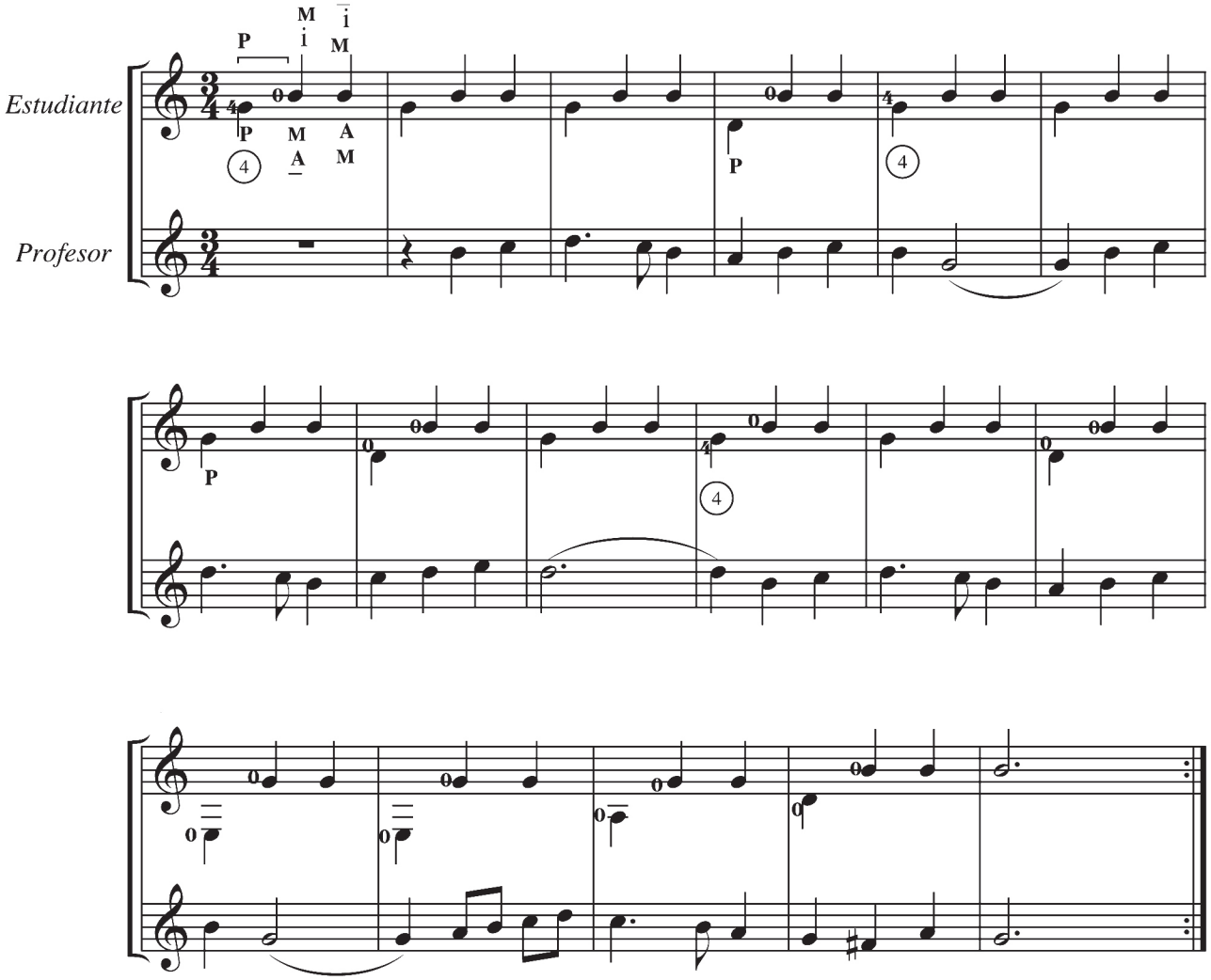
Estudio Nº 5

Movimiento del Pulgar, i y m, no simultáneos

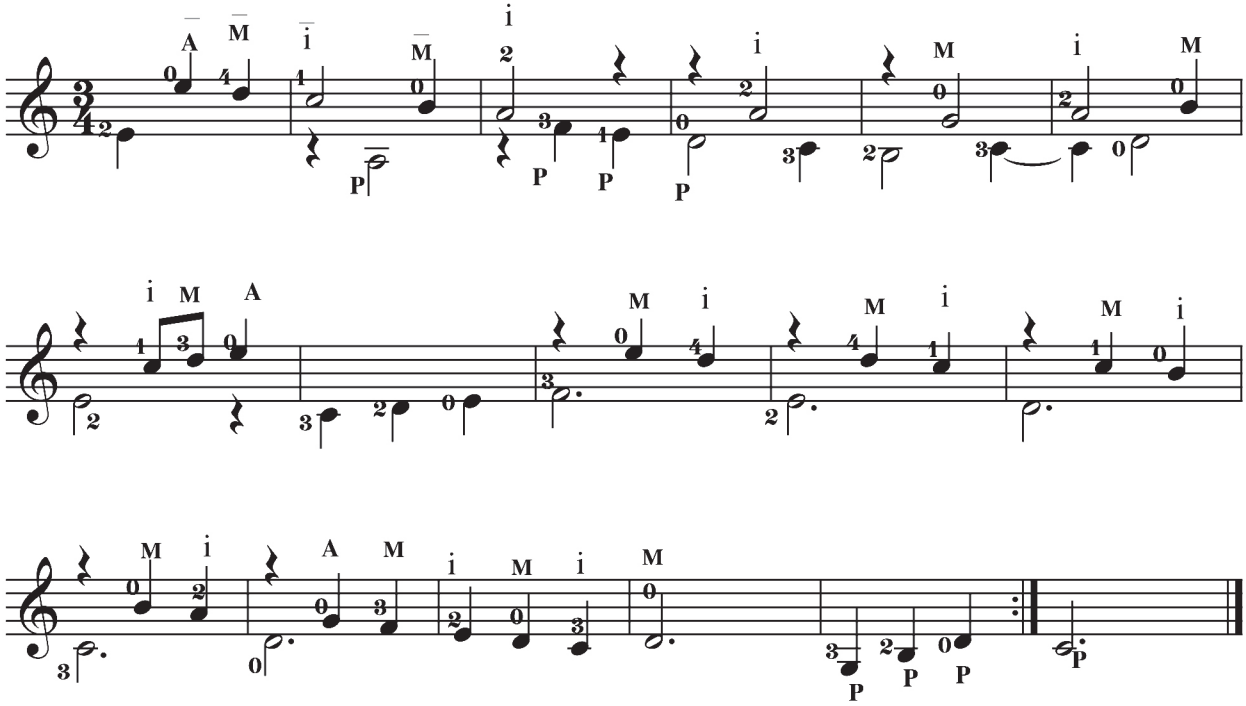


Estudio Nº 6

Melodía de una danza de Ruiz Pipo

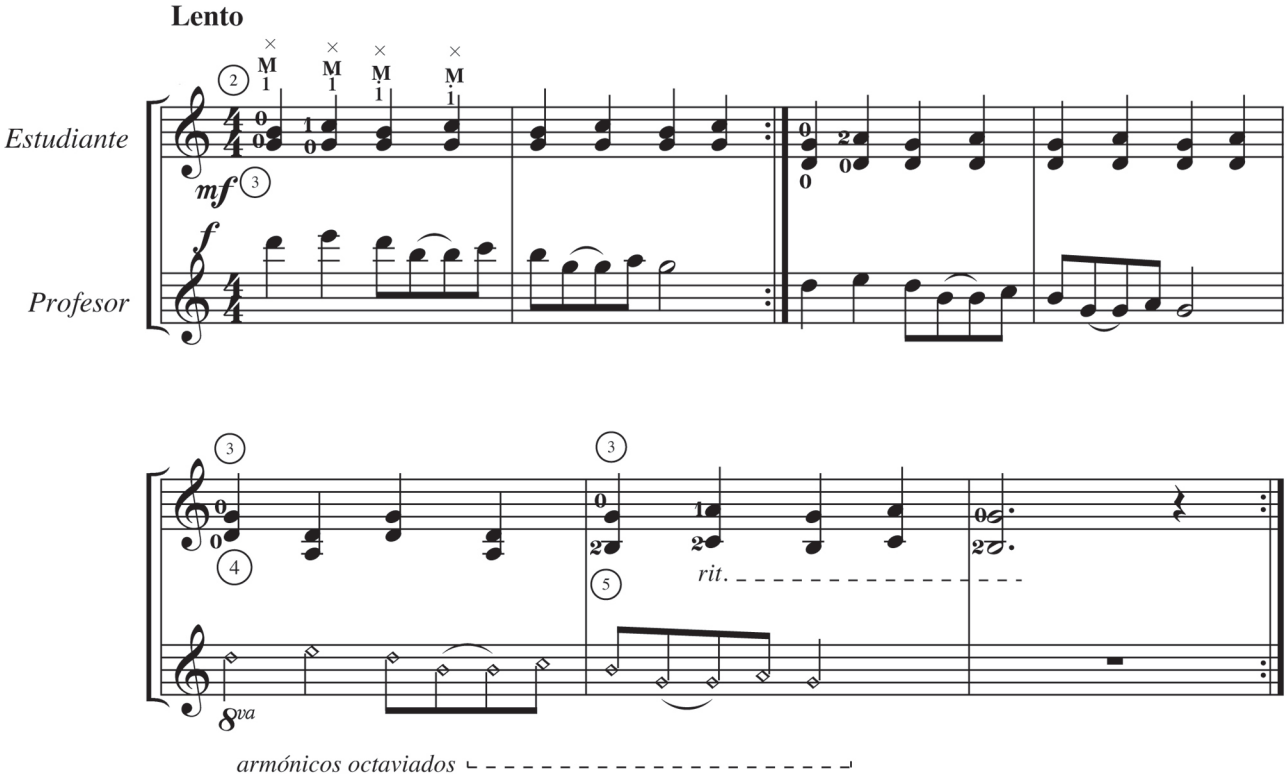


Pieza Nº 2



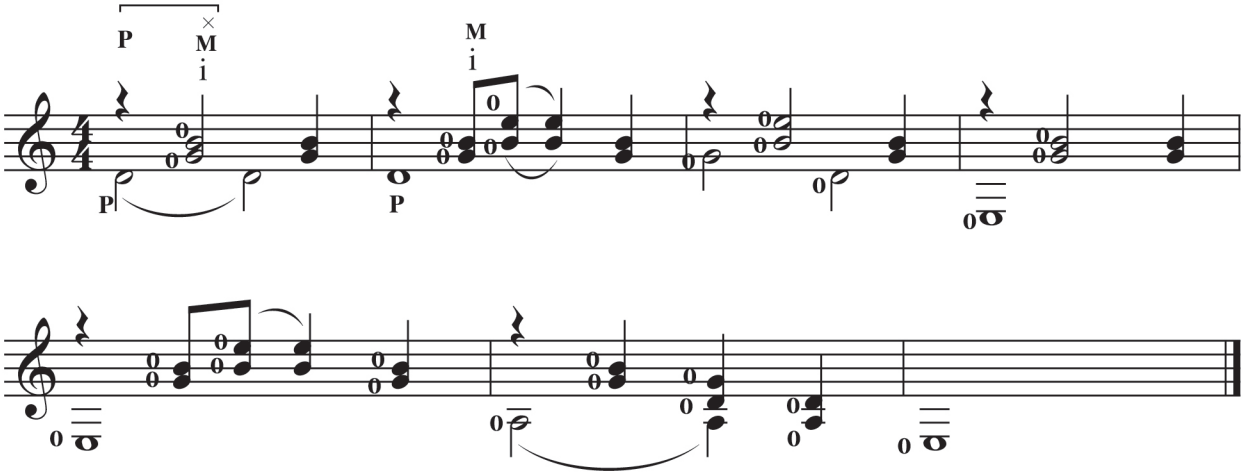
Coral Nº 1

Simultaneidad de **im** *con cuerdas al aire*

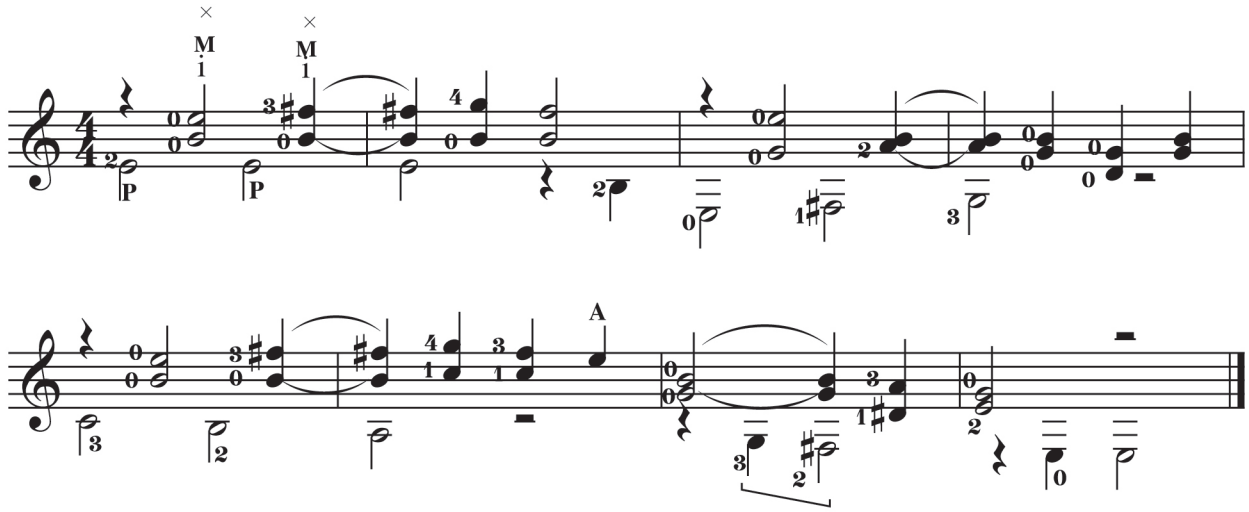


Estudio Nº 7

Movimiento del pulgar seguido de **im** *simultáneos con cuerda al aire*

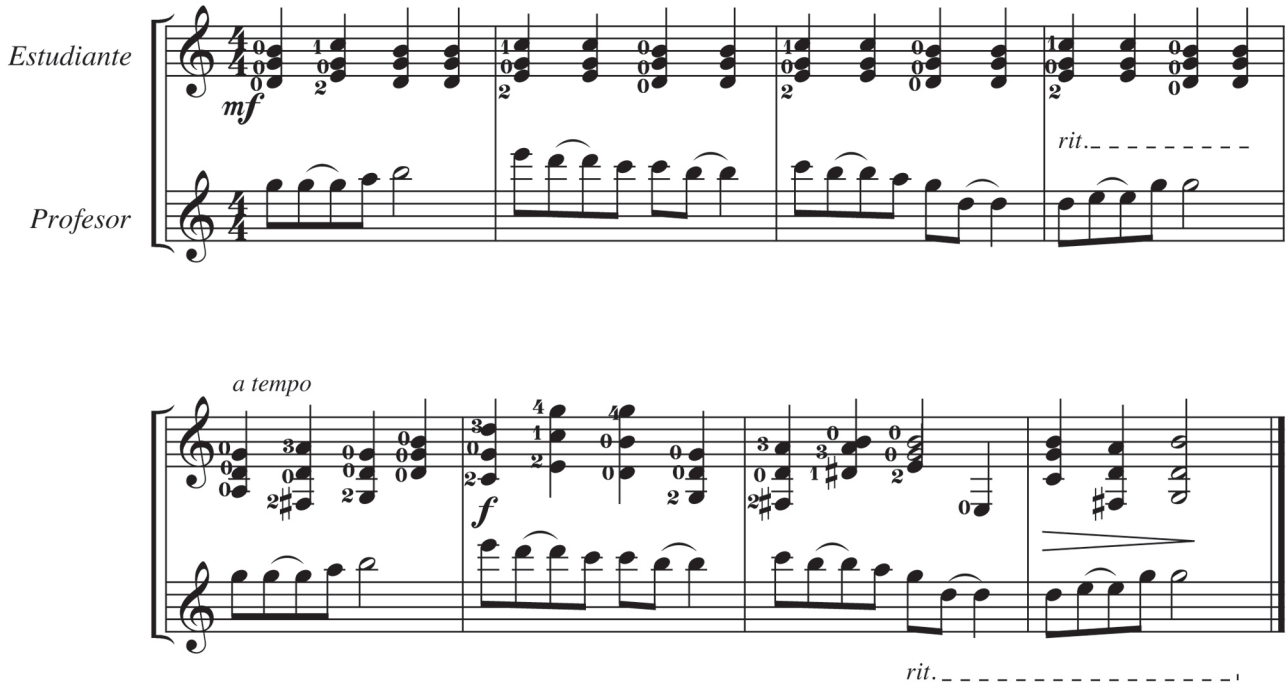


Marcha

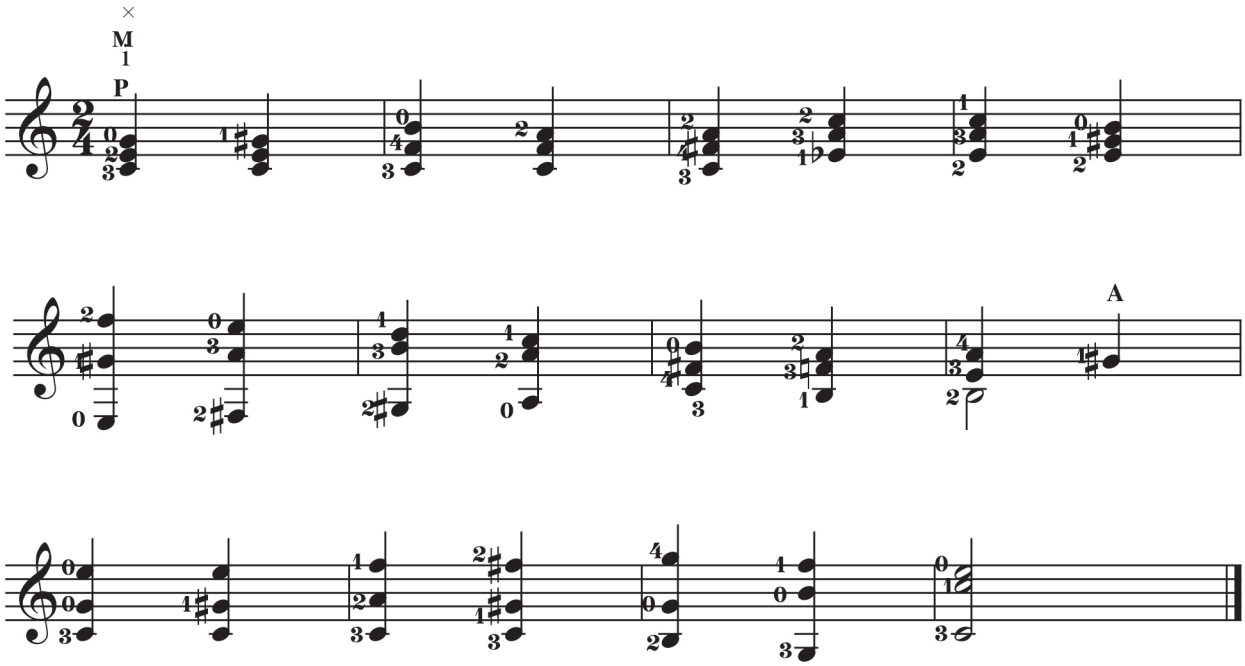


Coral Nº 2-Canto Negro

Acorde de 3 notas con **pim**

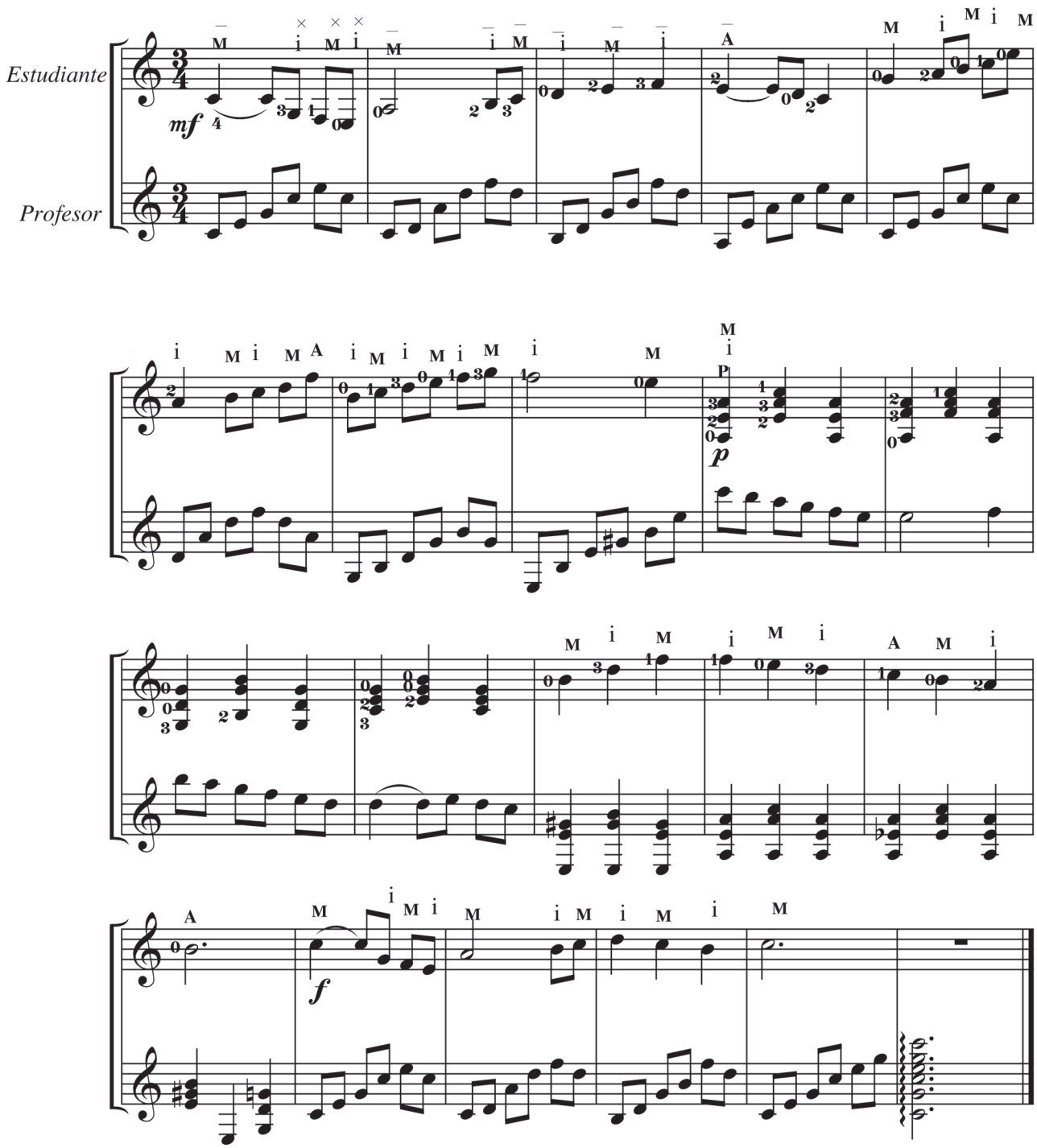


Coral Nº 3



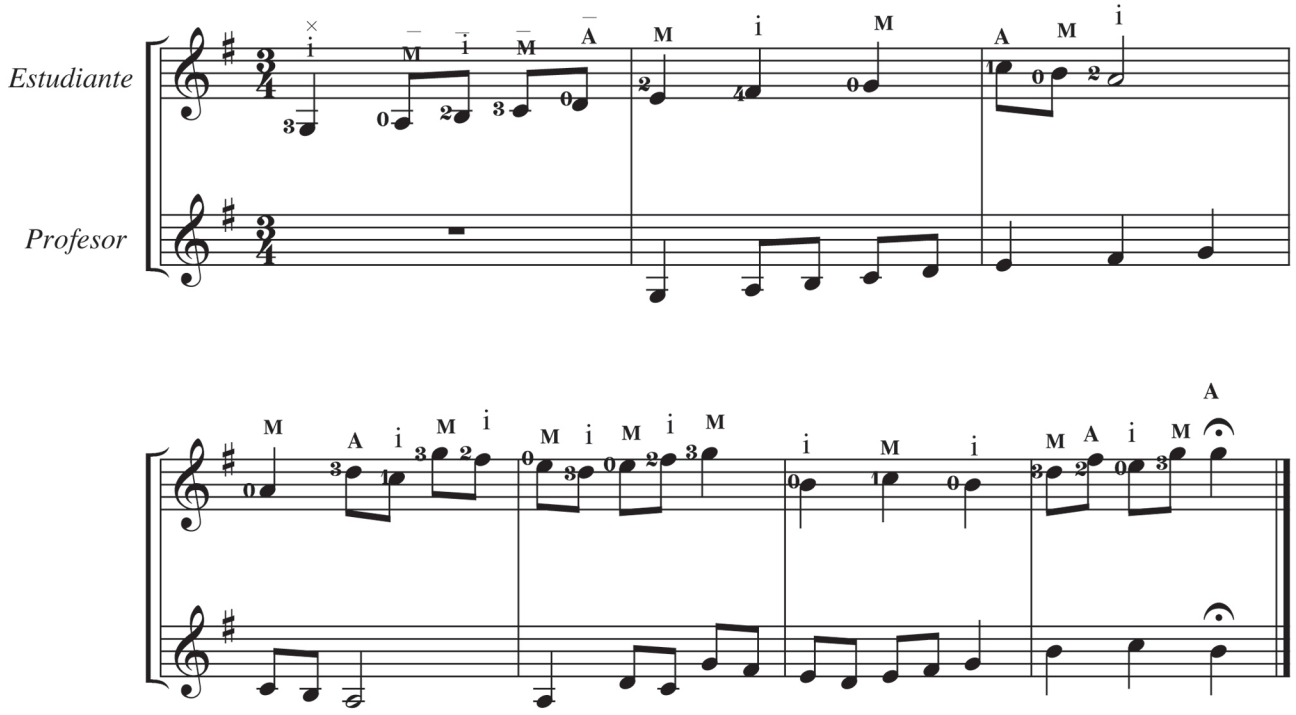
Vals

Escala diatónica



Canon en sol mayor

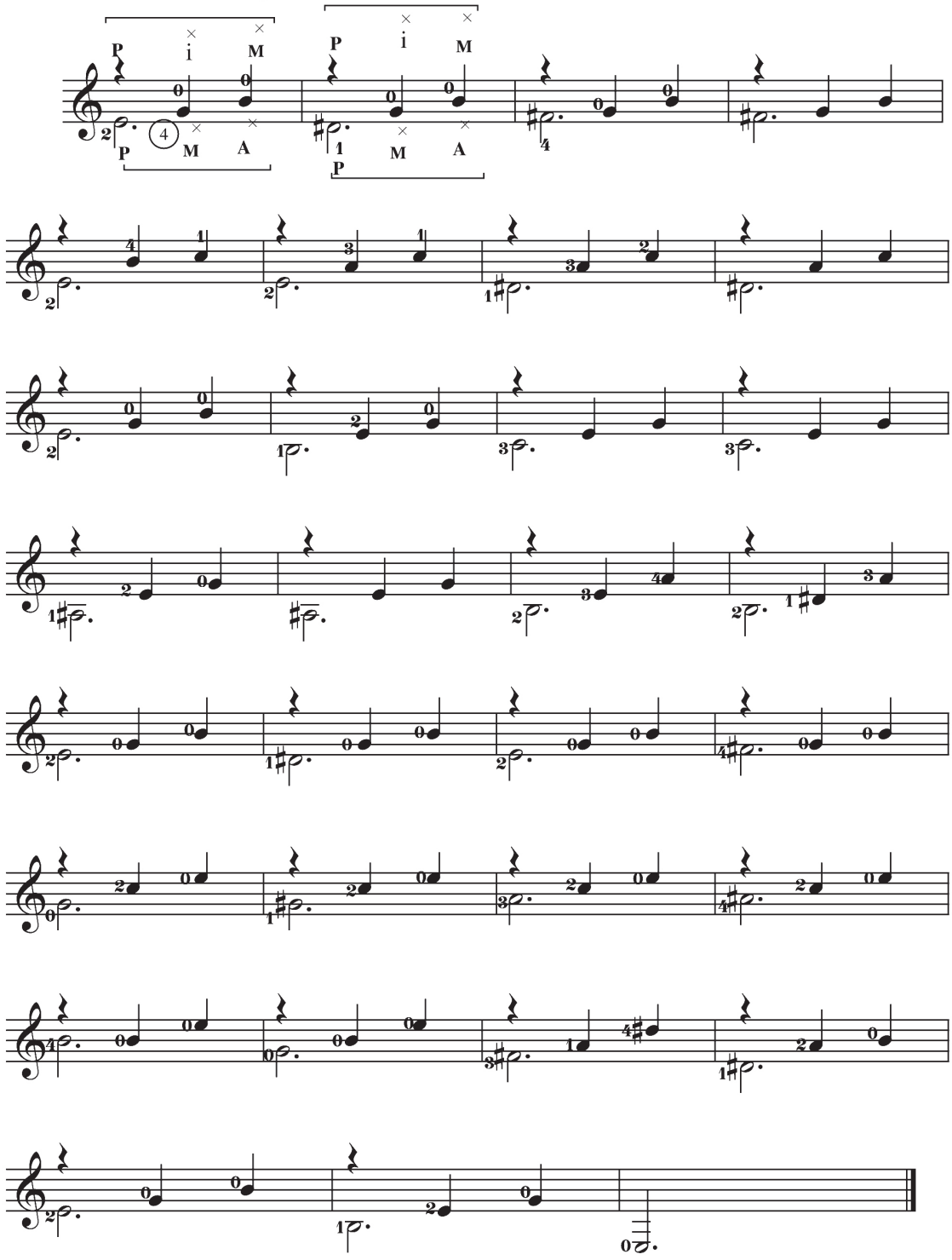
Escala de sol mayor en 2 octavas I cuádruplo



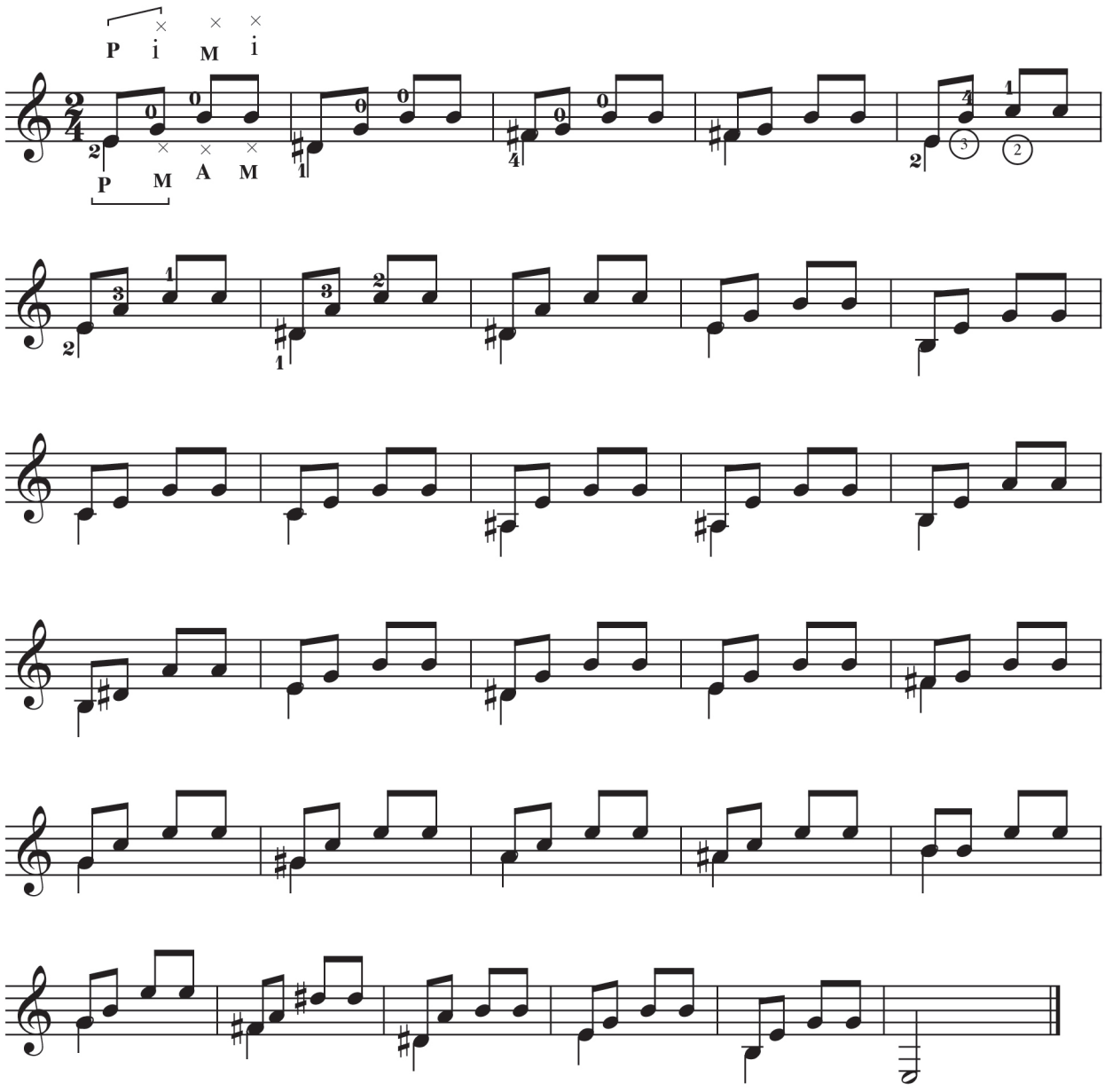
Estudio Nº 8

Arpegios ascendentes de 3 notas con **pim** *en cuerdas inmediatas y pulsación tirada*

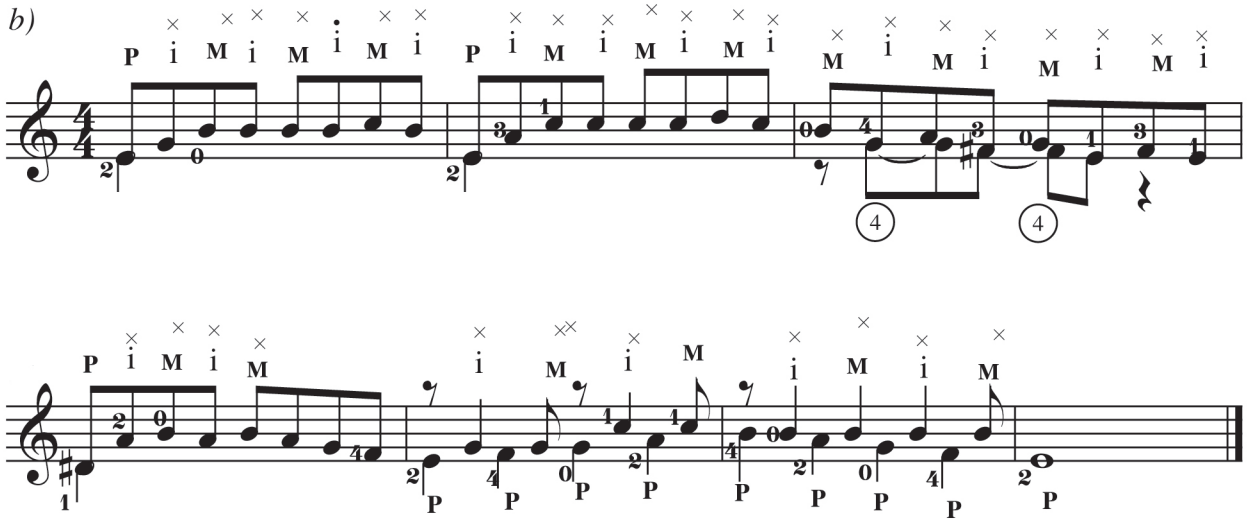
Cantando el bajo



Estudio Nº 9

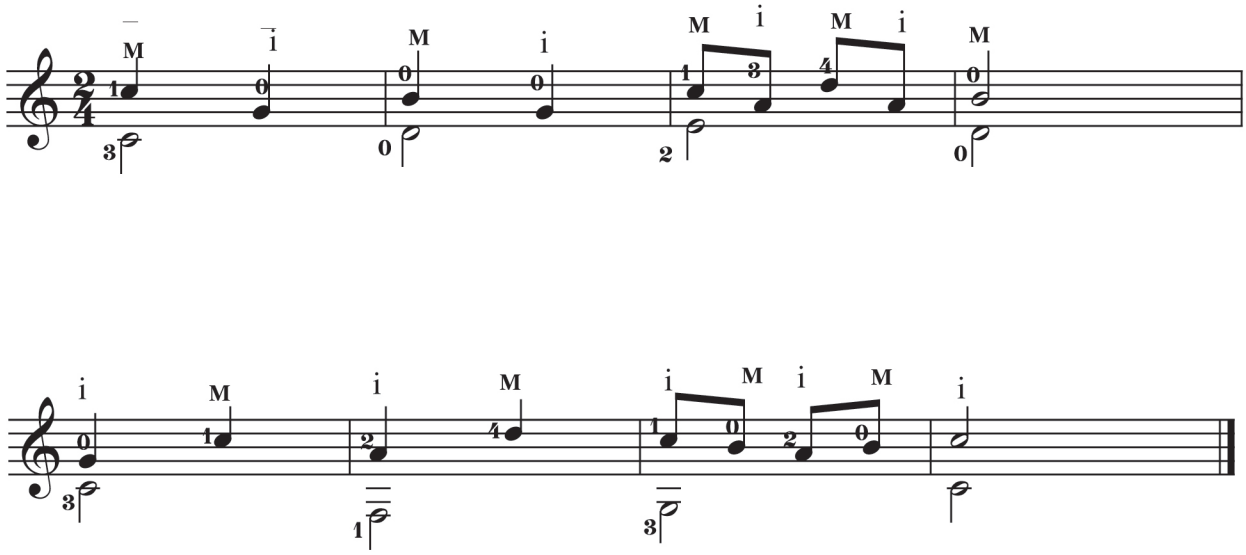


b)

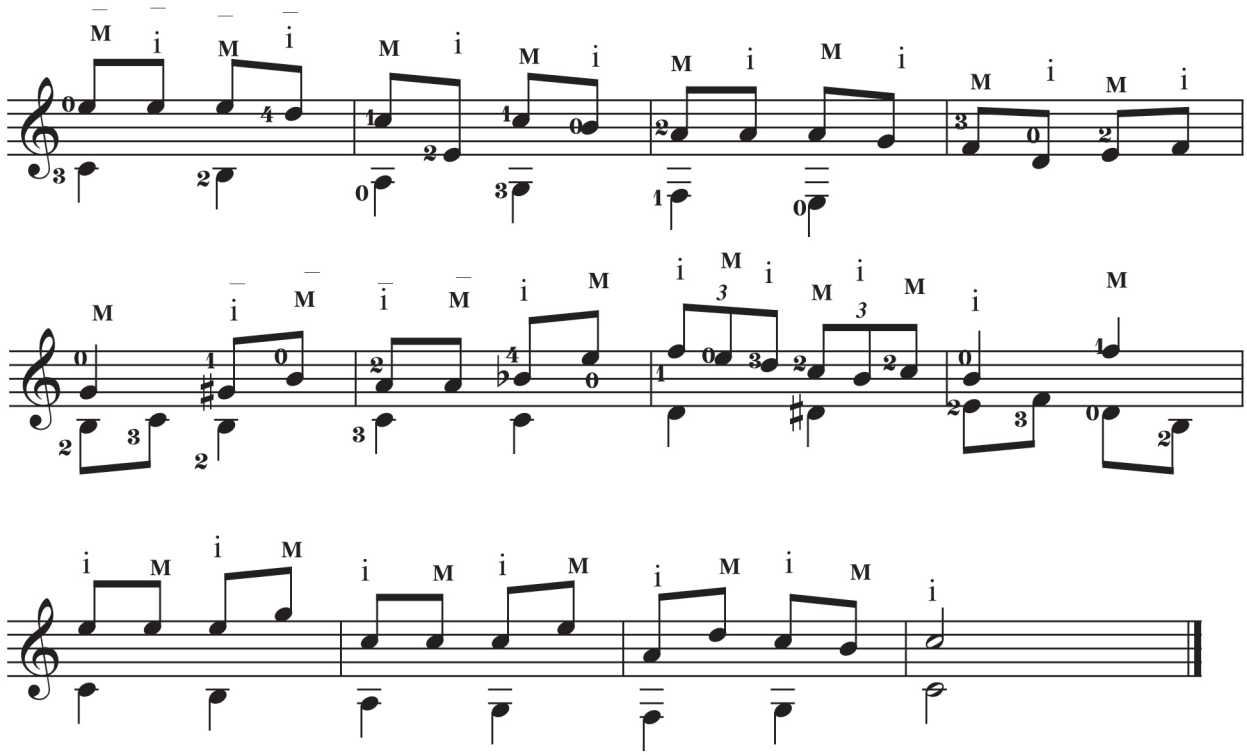


Caminando

Se trabaja la simultaneidad de **i** *o* **m** *con pulgar*

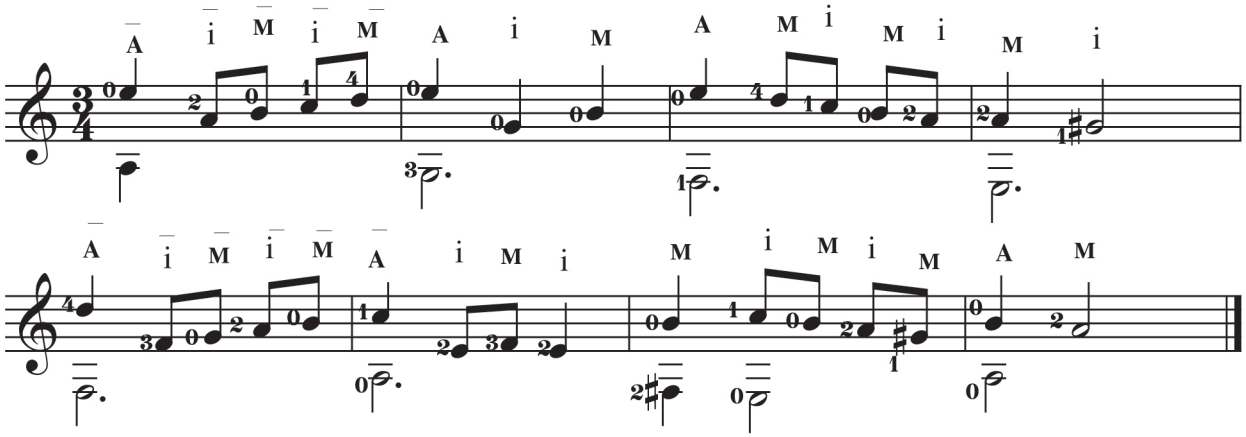


Lento



Triste

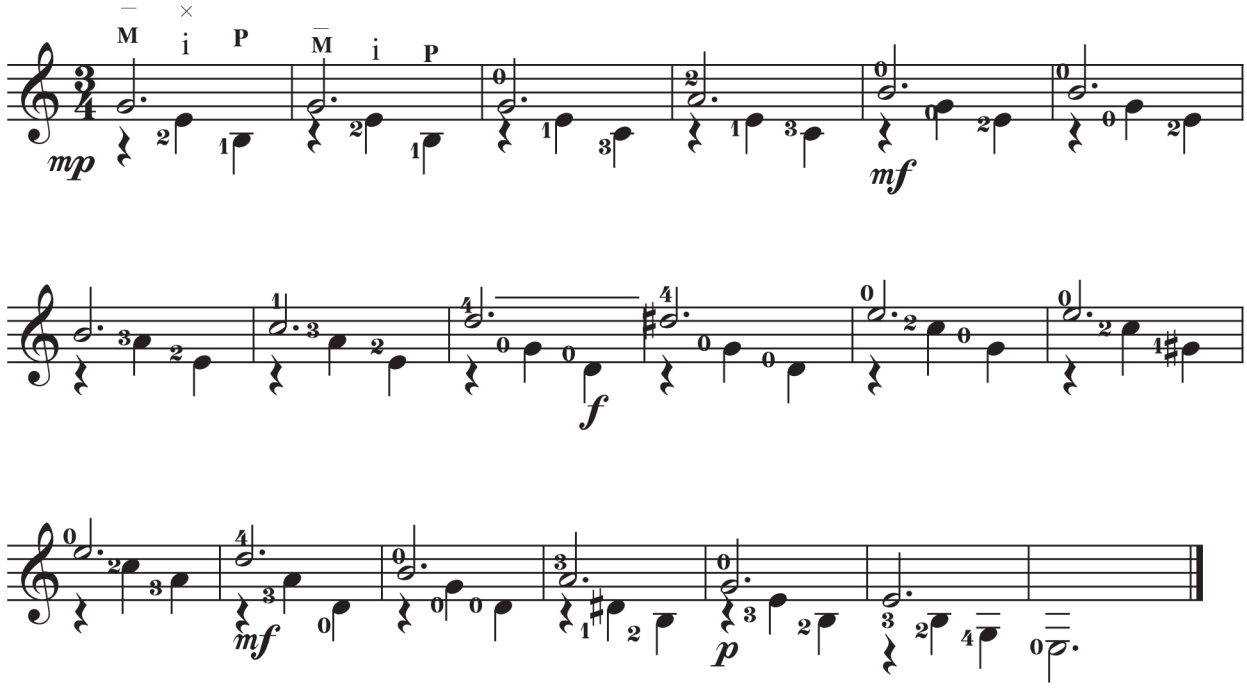
Simultaneidad de **a** *con pulgar*



Estudio Nº 10

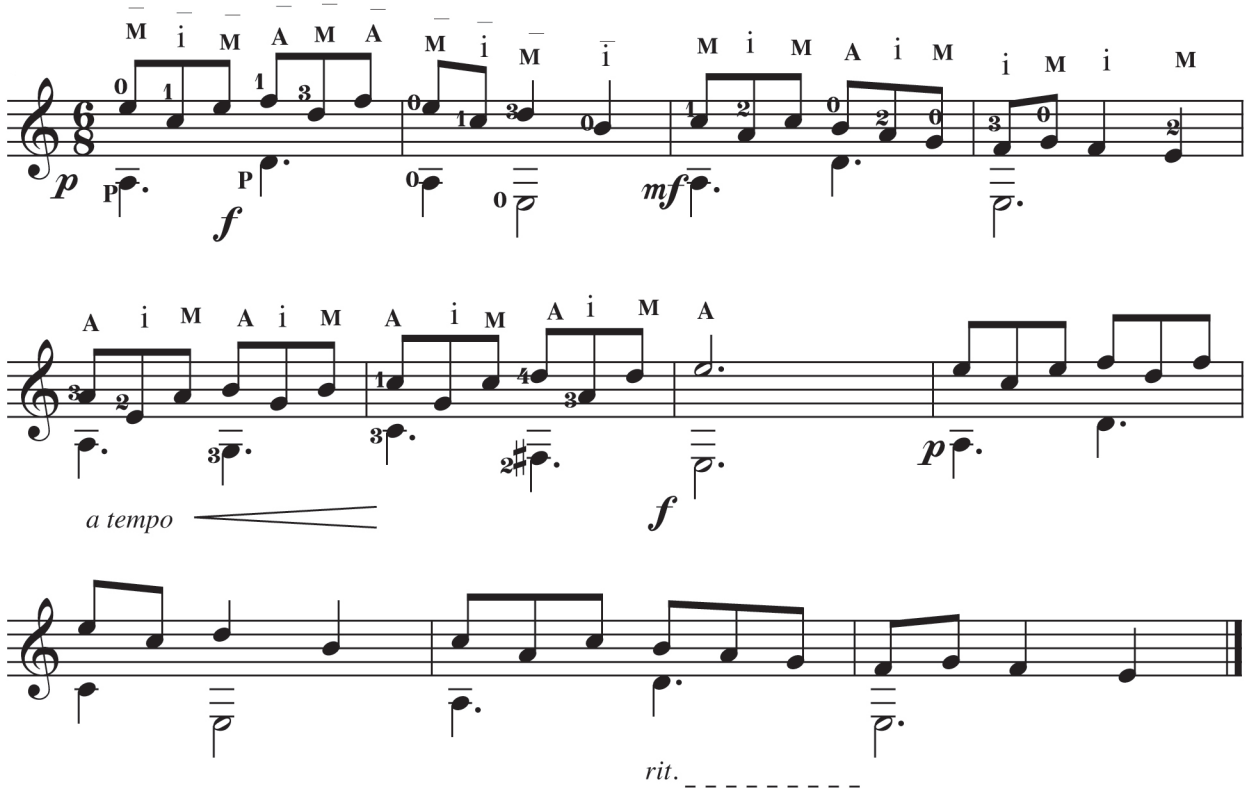
Arpegios descententes de 3 notas con **pmi** *en cuerdas inmediatas y pulsación apoyada y tirada*

Cantando el dedo medio



Guajira

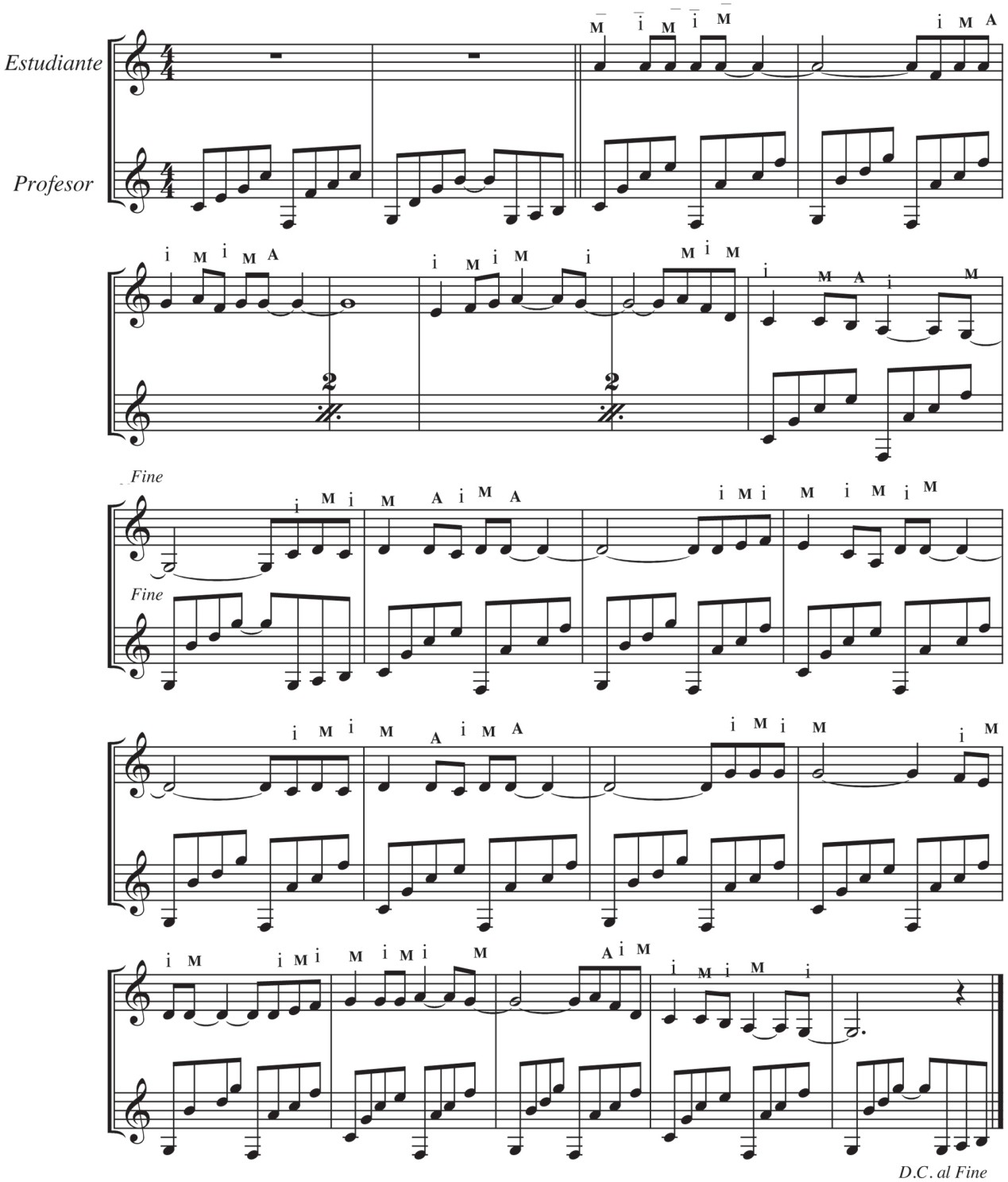
Movimientos del pulgar con simultaneidad de **m, i, a**



Guantanamera

Empleando lo ya trabajado

Joseíto Fernández



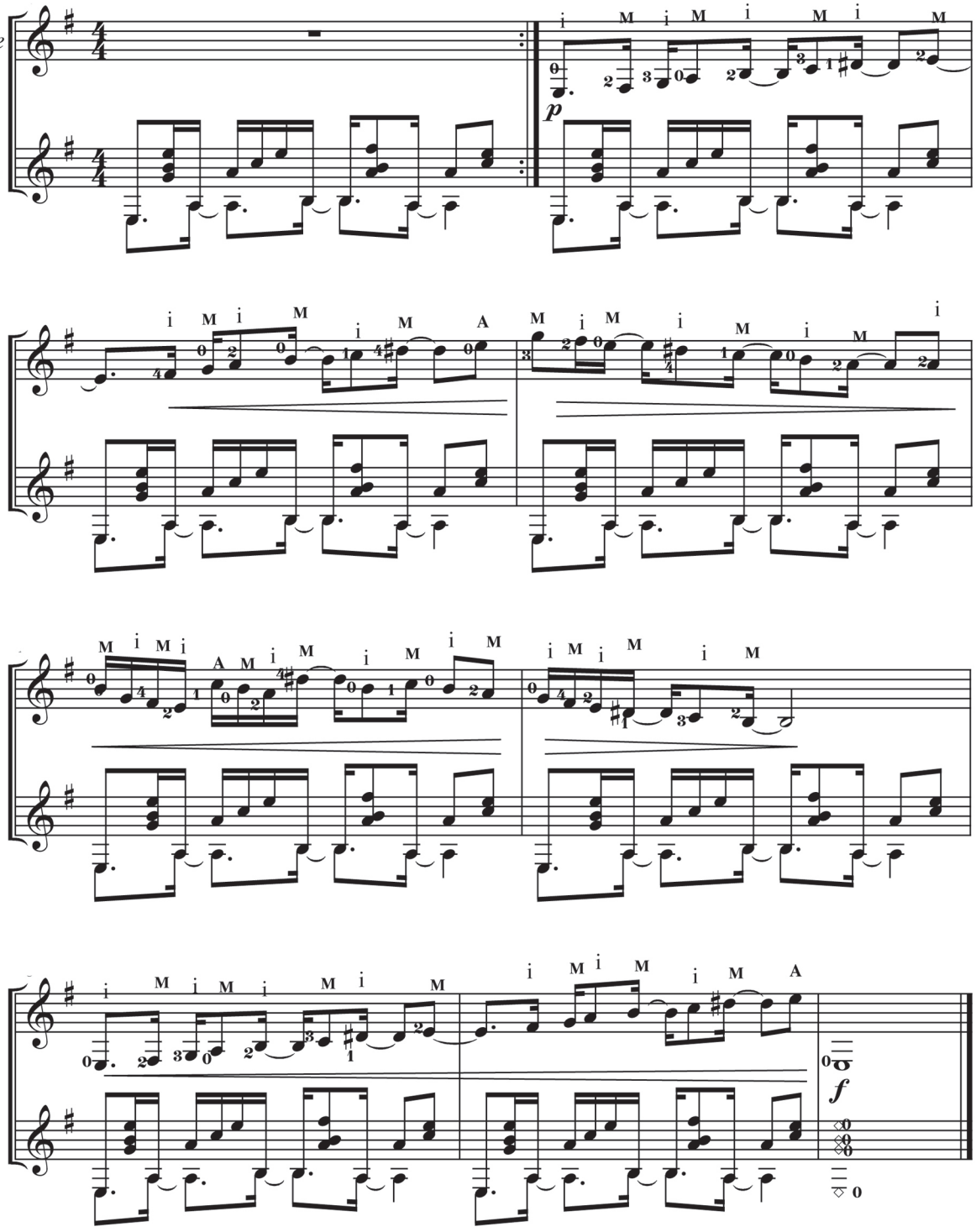
Son de mi

Escala de mi menor armónica

Cómodo

Estudiante

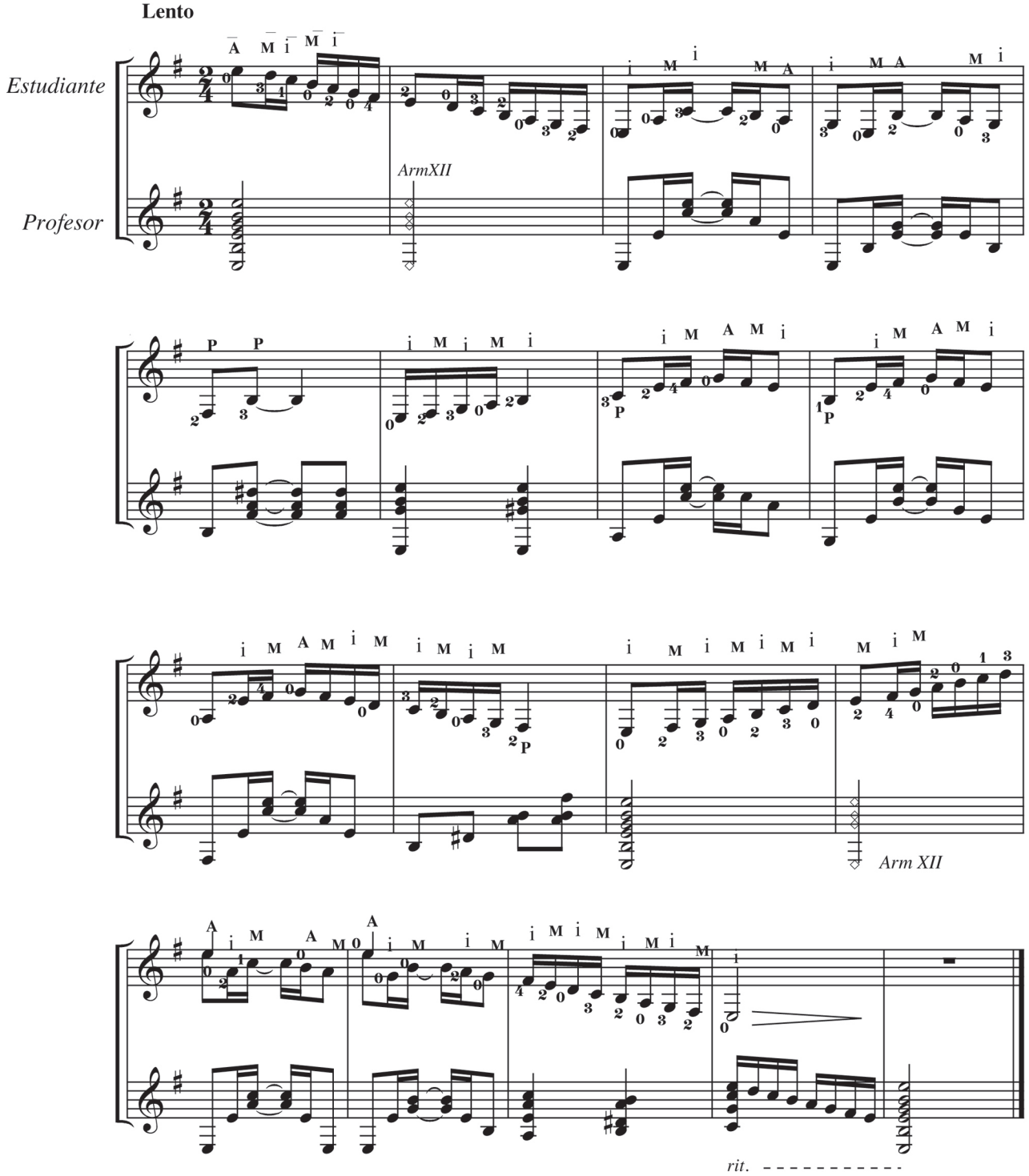
Profesor



Danzón

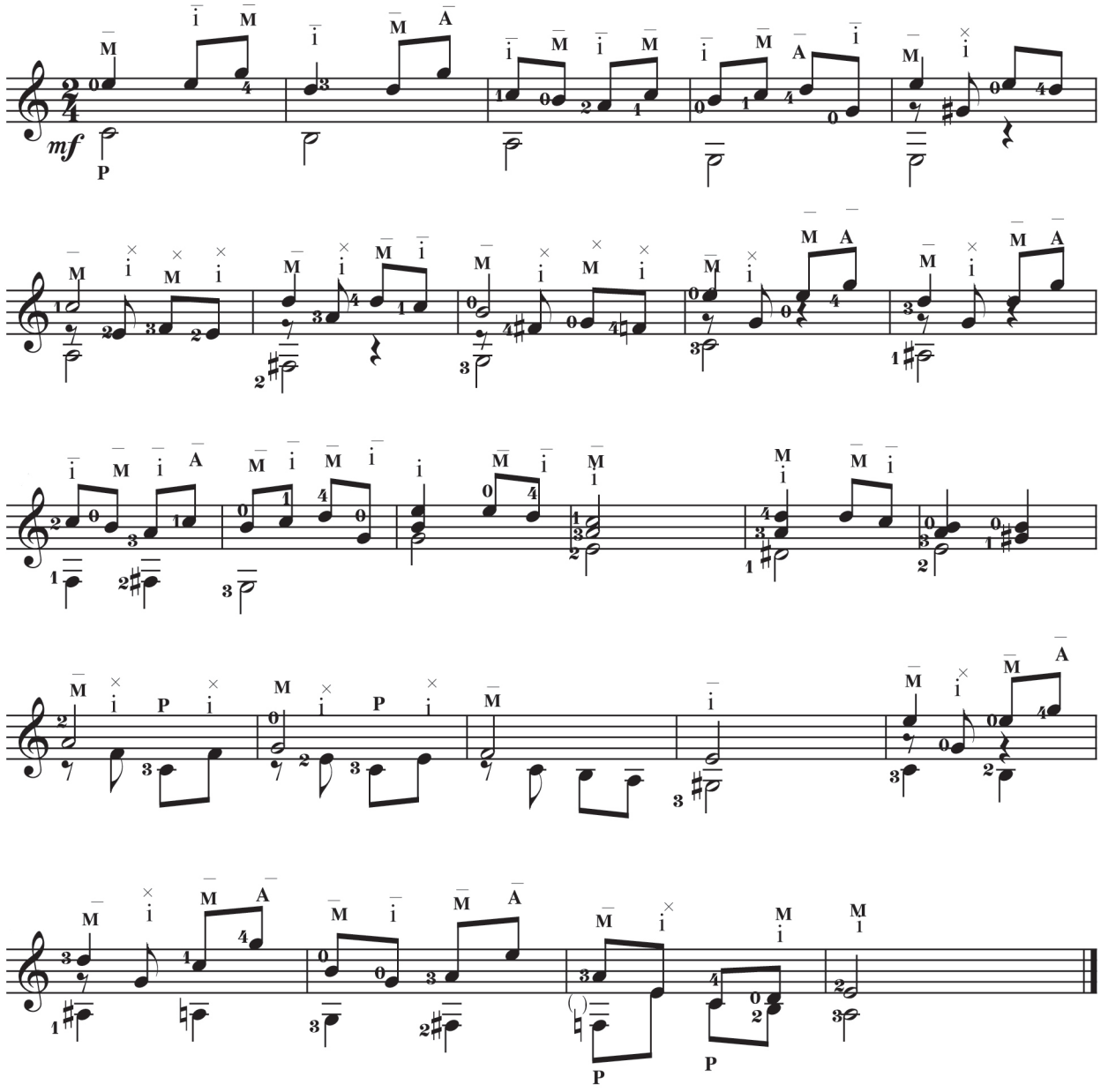
Escala de mi menor natural

Lento



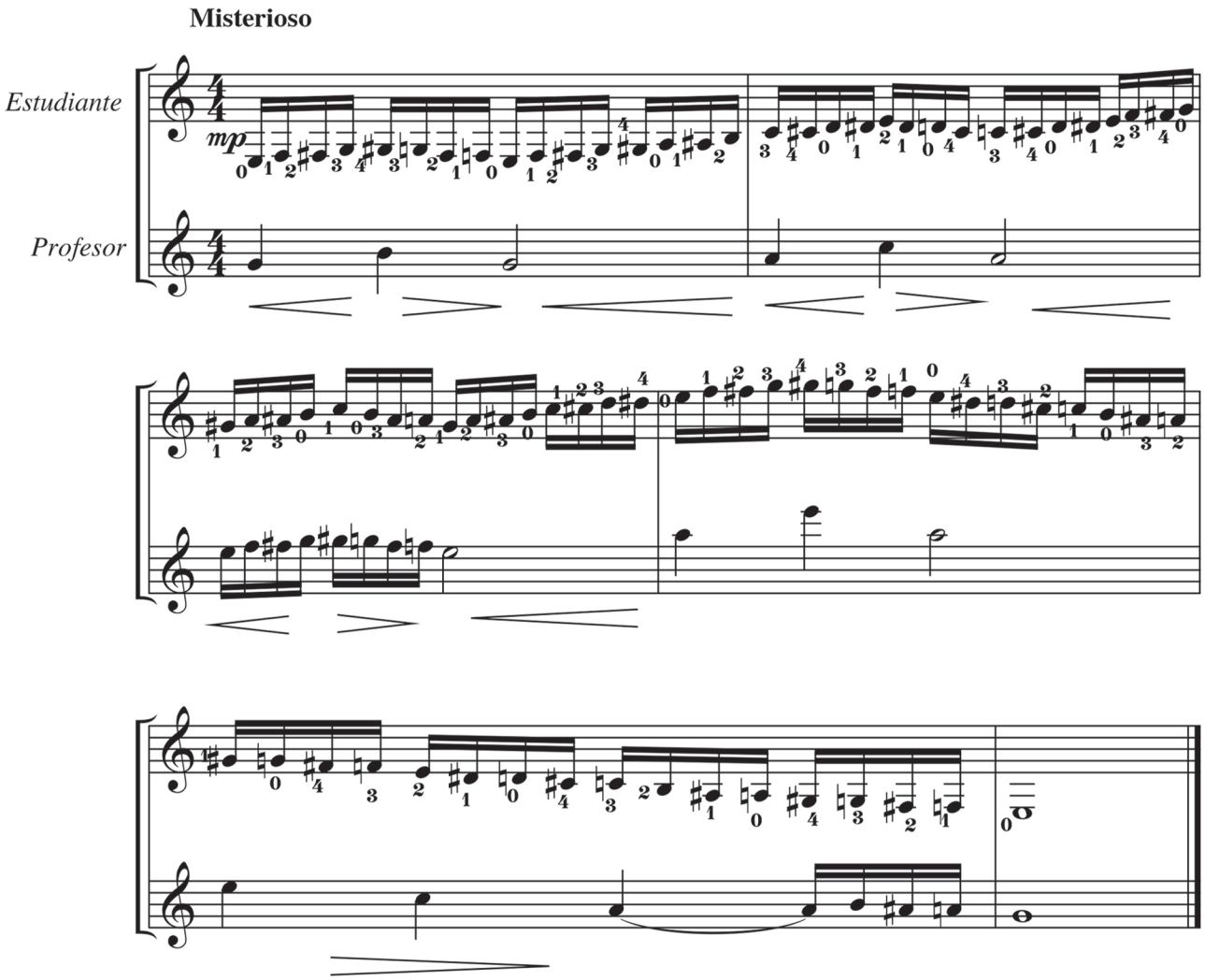
Fantasía

Consolidación de los procedimientos técnicos estudiados



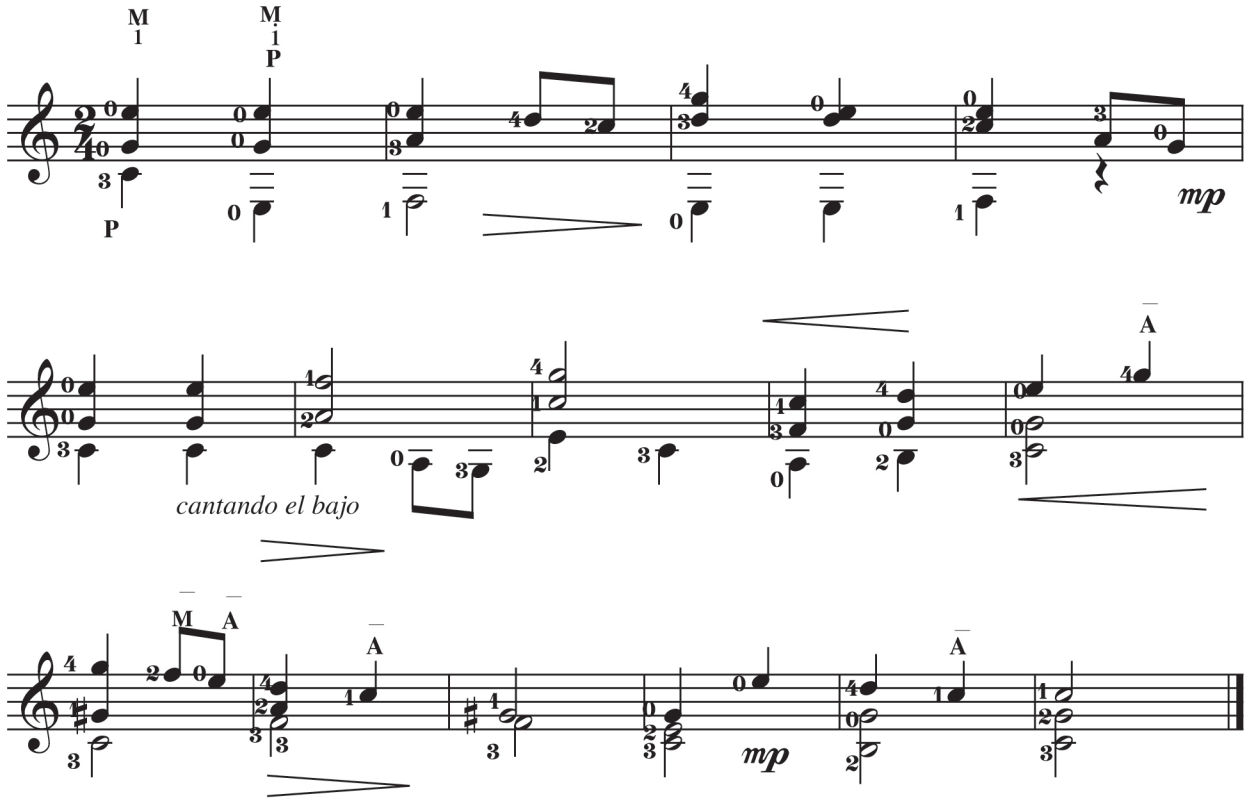
Estudio Nº 11

Para el conocimiento de la escala cromática

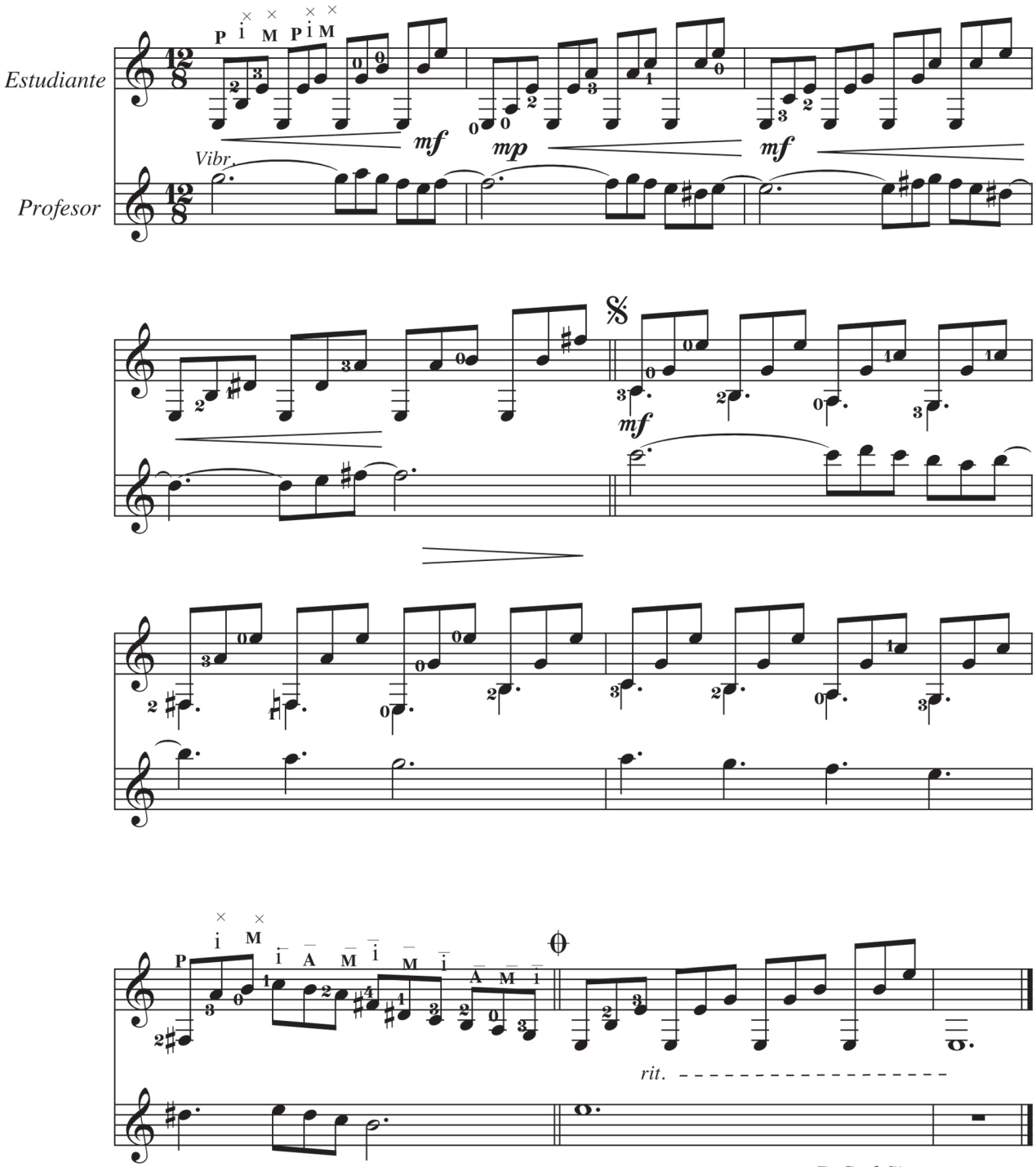


Coral Nº 4

Acordes de 3 notas con más separación del pulgar



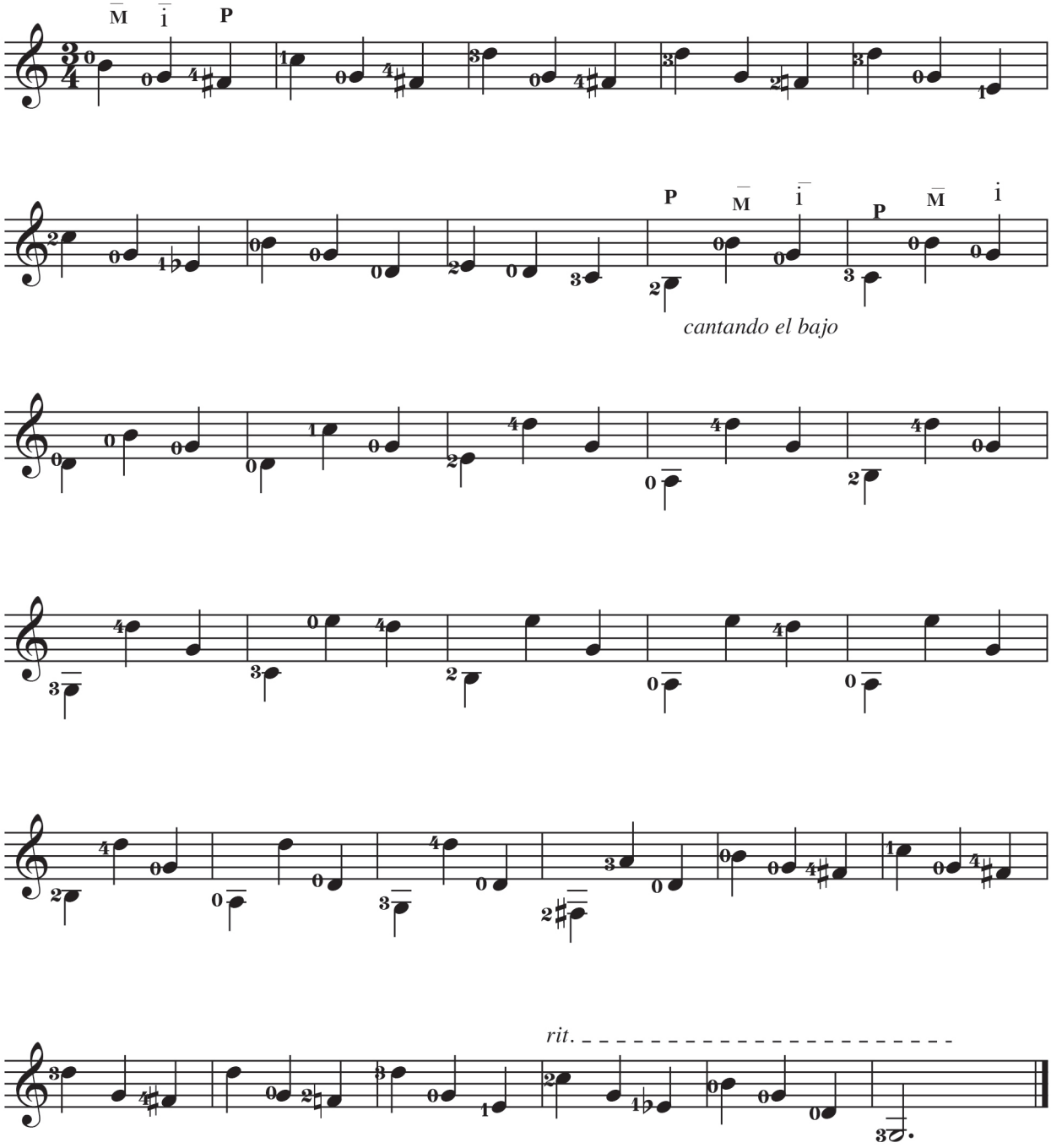
Pieza Nº 3


Estudiante
Profesor
Vibr.
mf
mp
mf
mf
rit.
D.C al Signo
Y salta a Coda

Estudio Nº 12

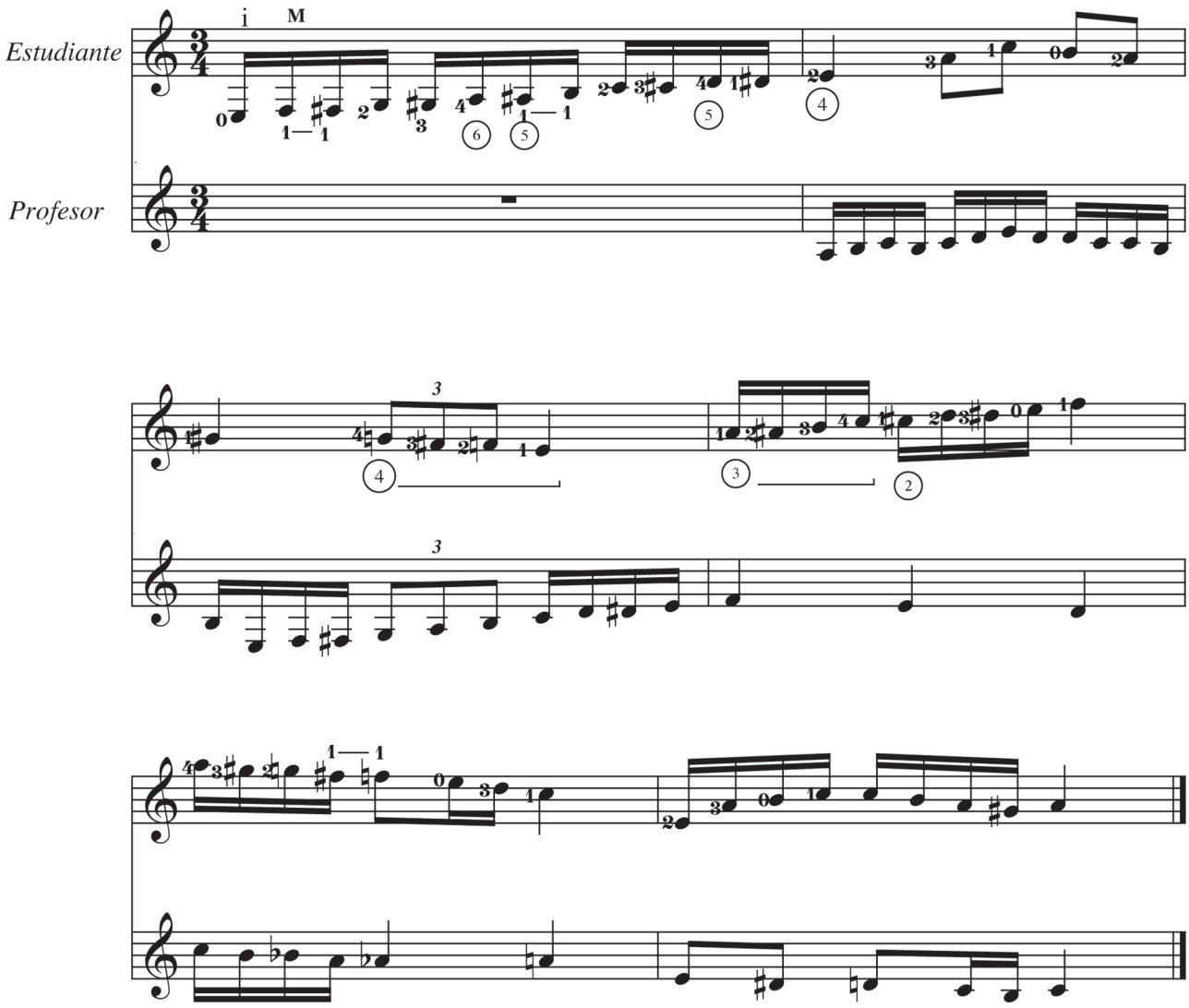
Arpegios descendente de 3 notas

Cantando el medio M



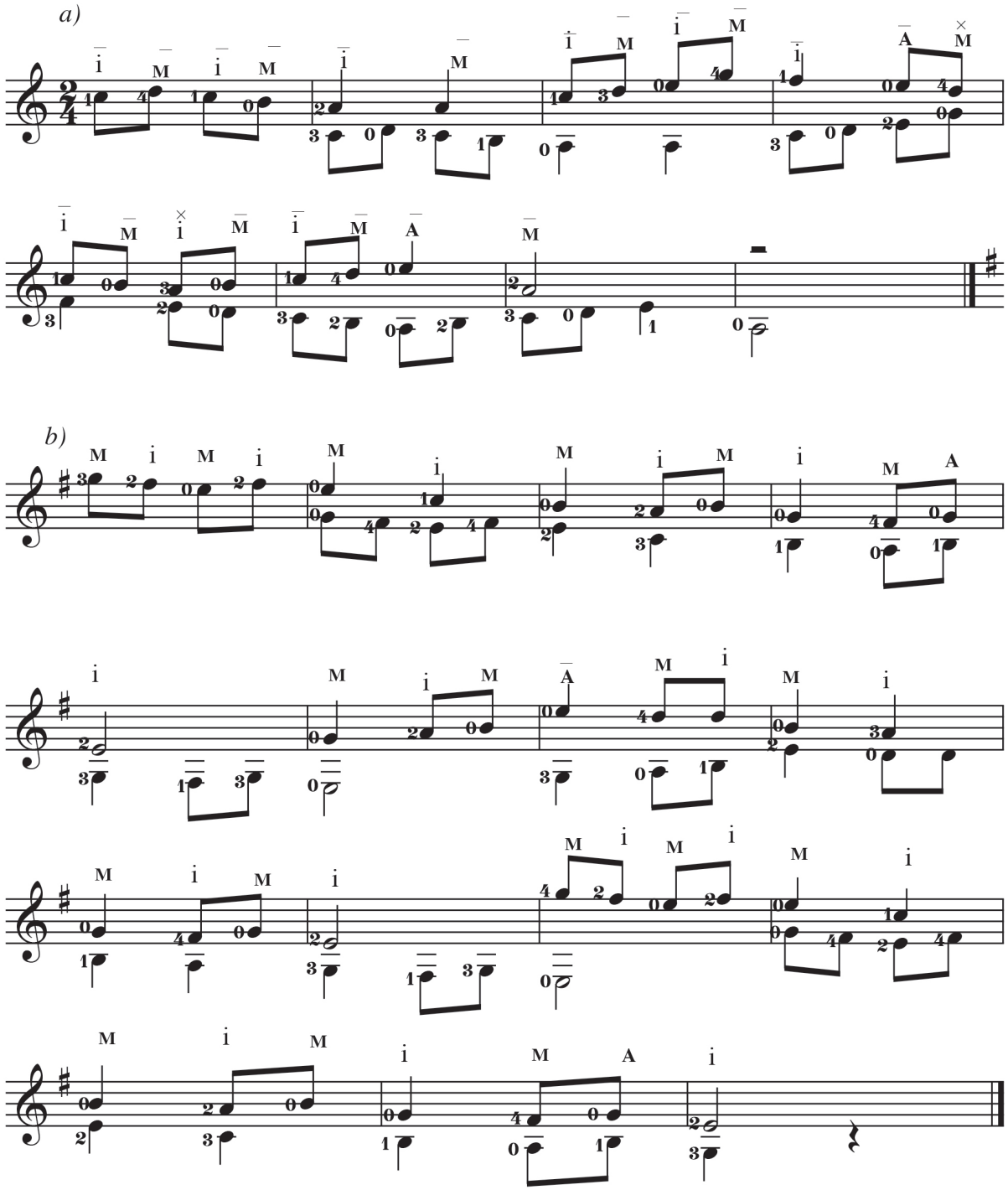
Estudio Nº 13

Se utiliza el segundo cuádruplo



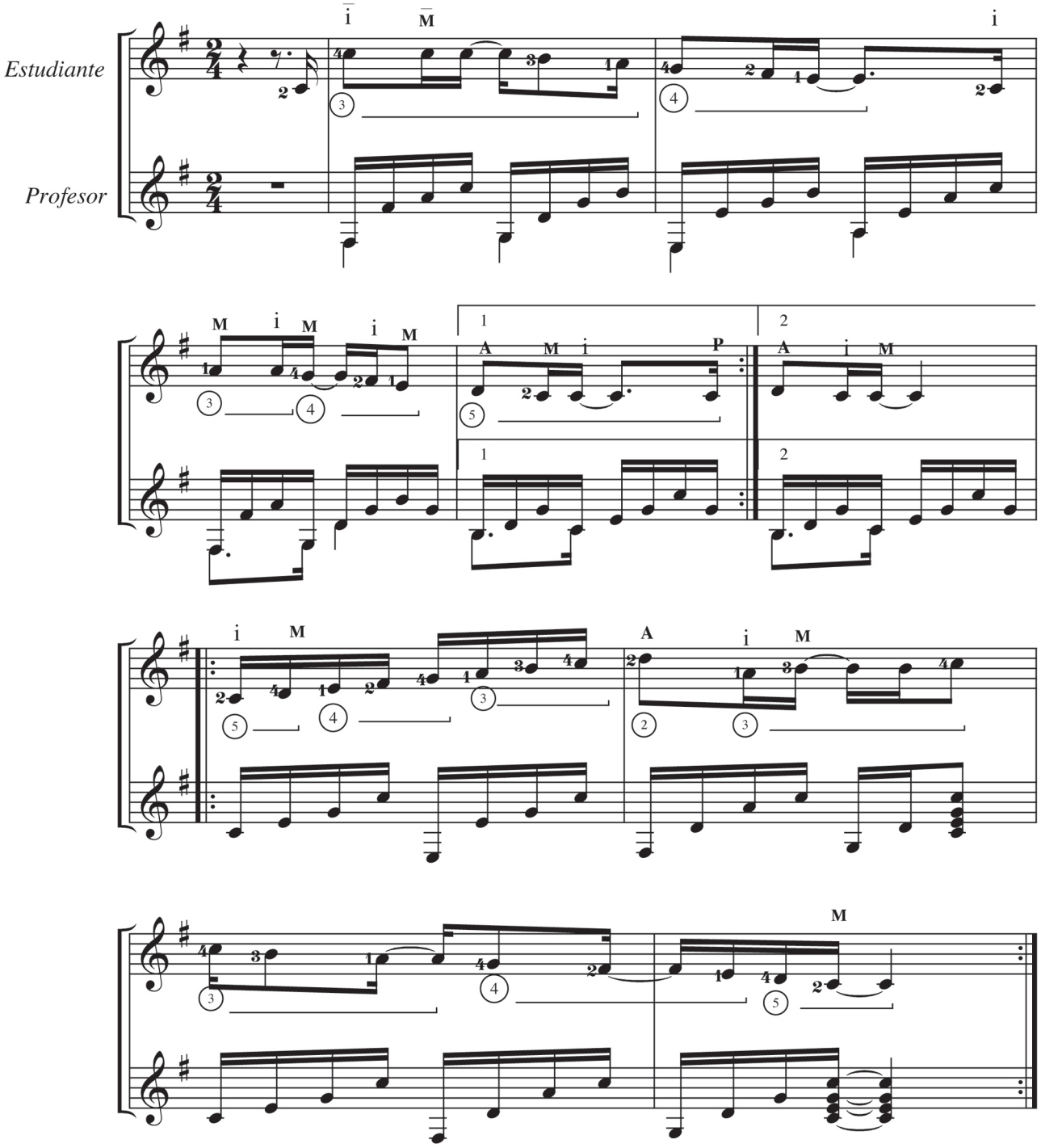
2 Canones

Mas movilidad en mano izquierda y precisión



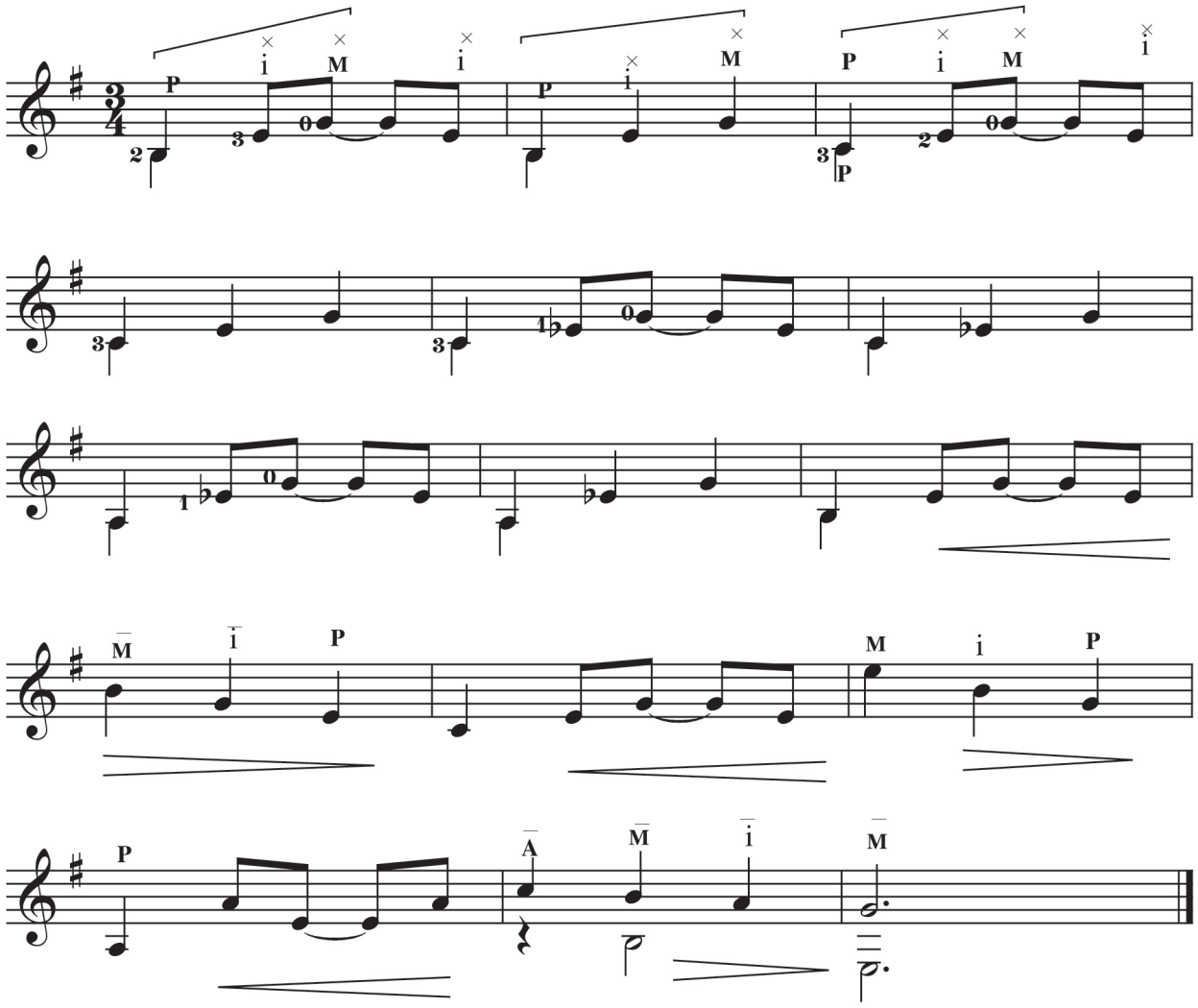
Pieza Nº 4

(Aire caribeño)
Escala de do mayor II Cuádruplo



Estudio Nº 14

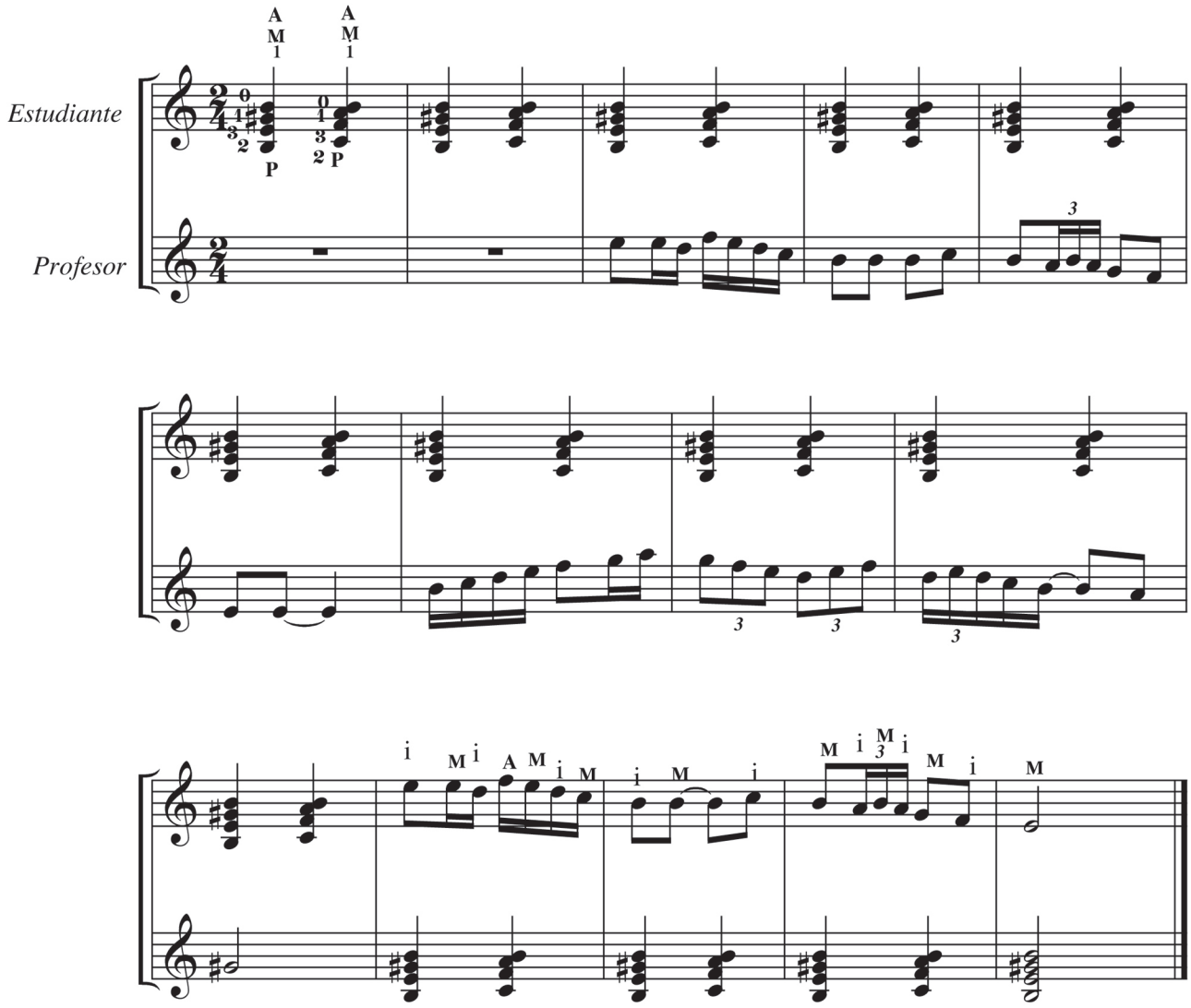
Arpegios de 4 notas con 3 dedos **(pim)**
ascendente, descendentes y combinados



Pieza Nº 5

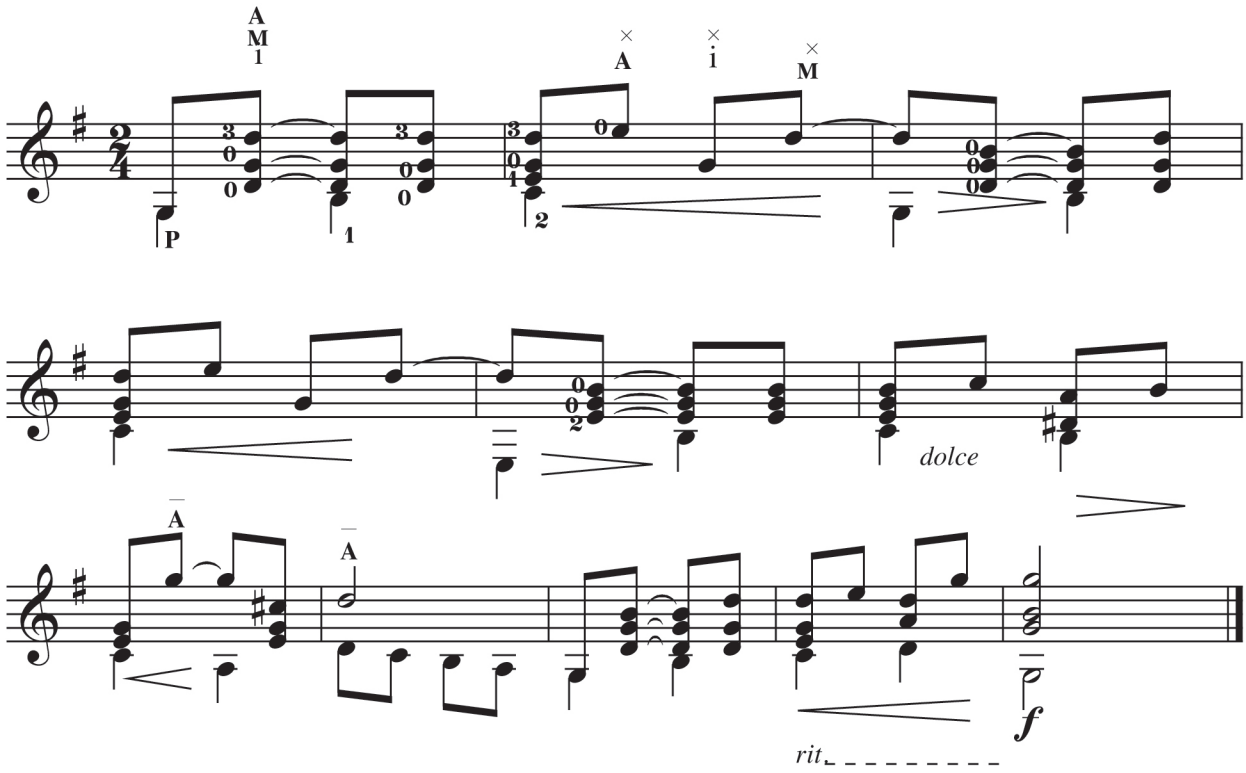
Aire español
Acordes de 4 notas

Pesante

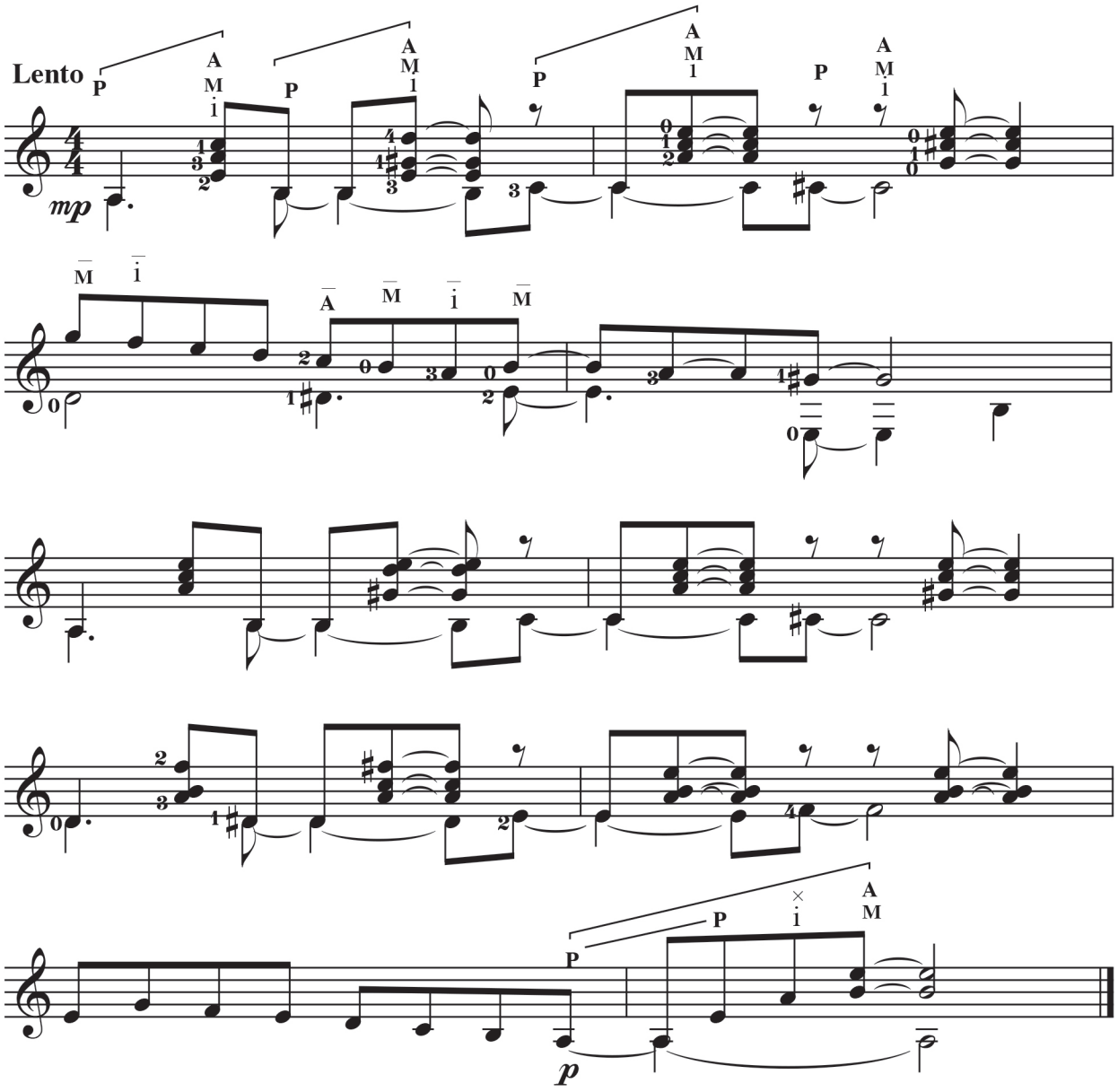


Pieza Nº 6

Movimiento del pulgar seguido de acordes de 3 notas sin preparación



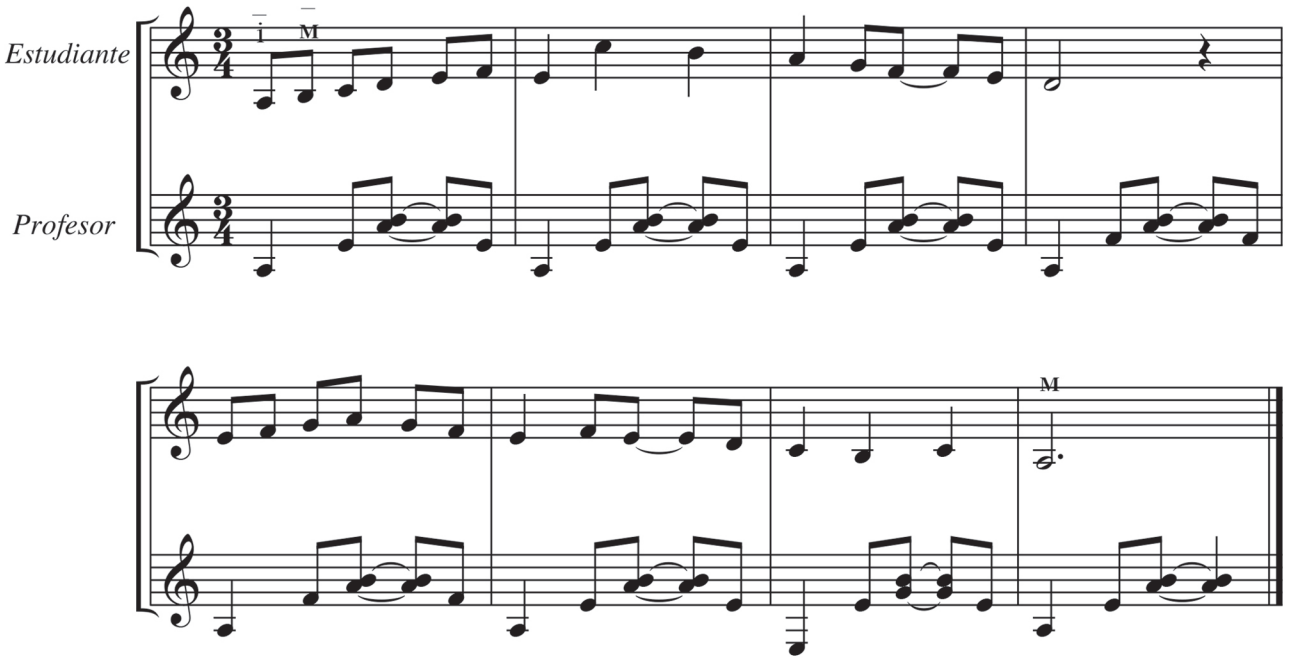
Estudio Nº 15



Pieza Nº 7

Escala de la menor natural

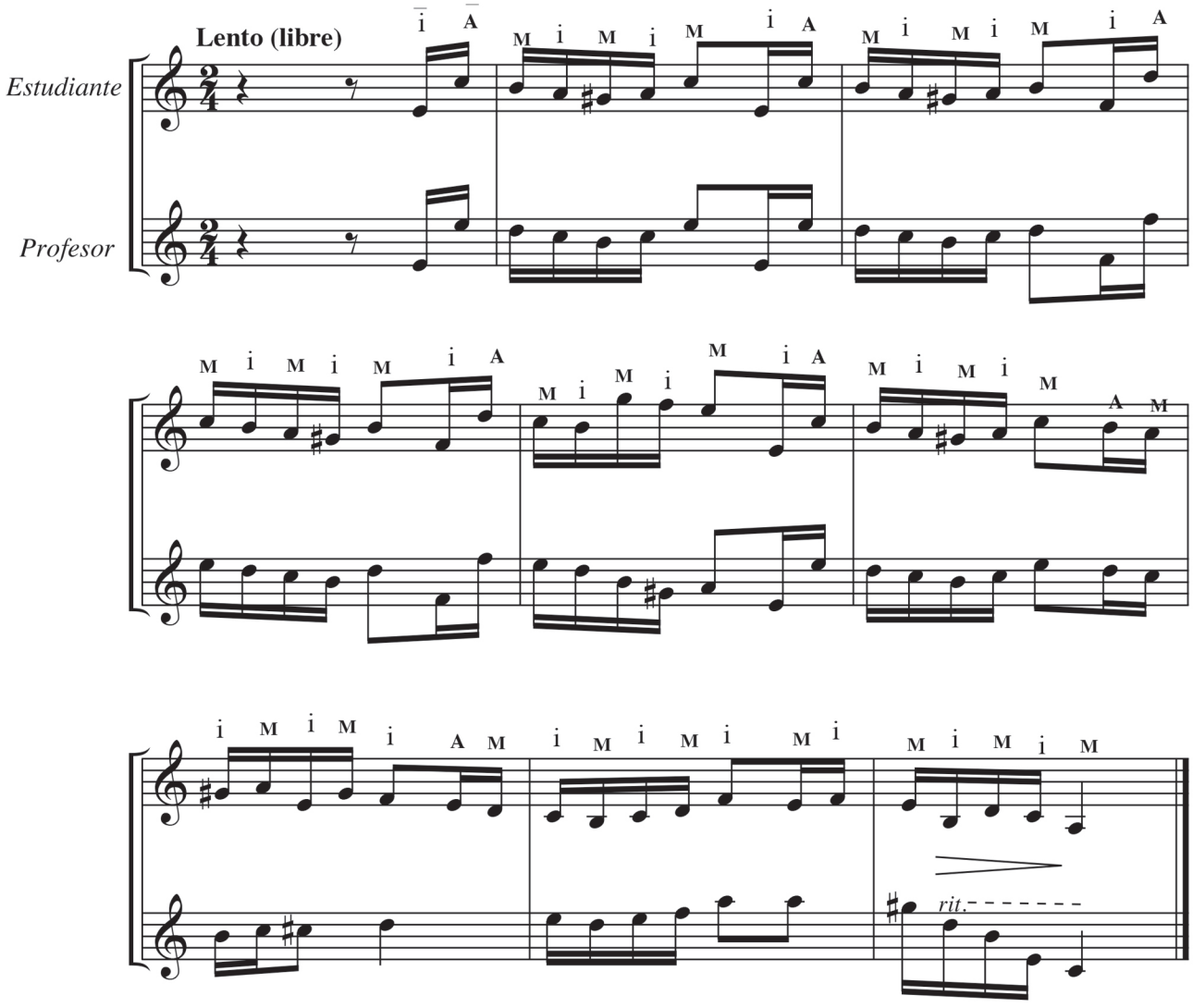
Nota: El alumno debe digitar la mano izquierda en esta pieza y luego sera rectificado por el profesor y razonada la digitacion correcta (siempre con lapiz)



Canción Antigua

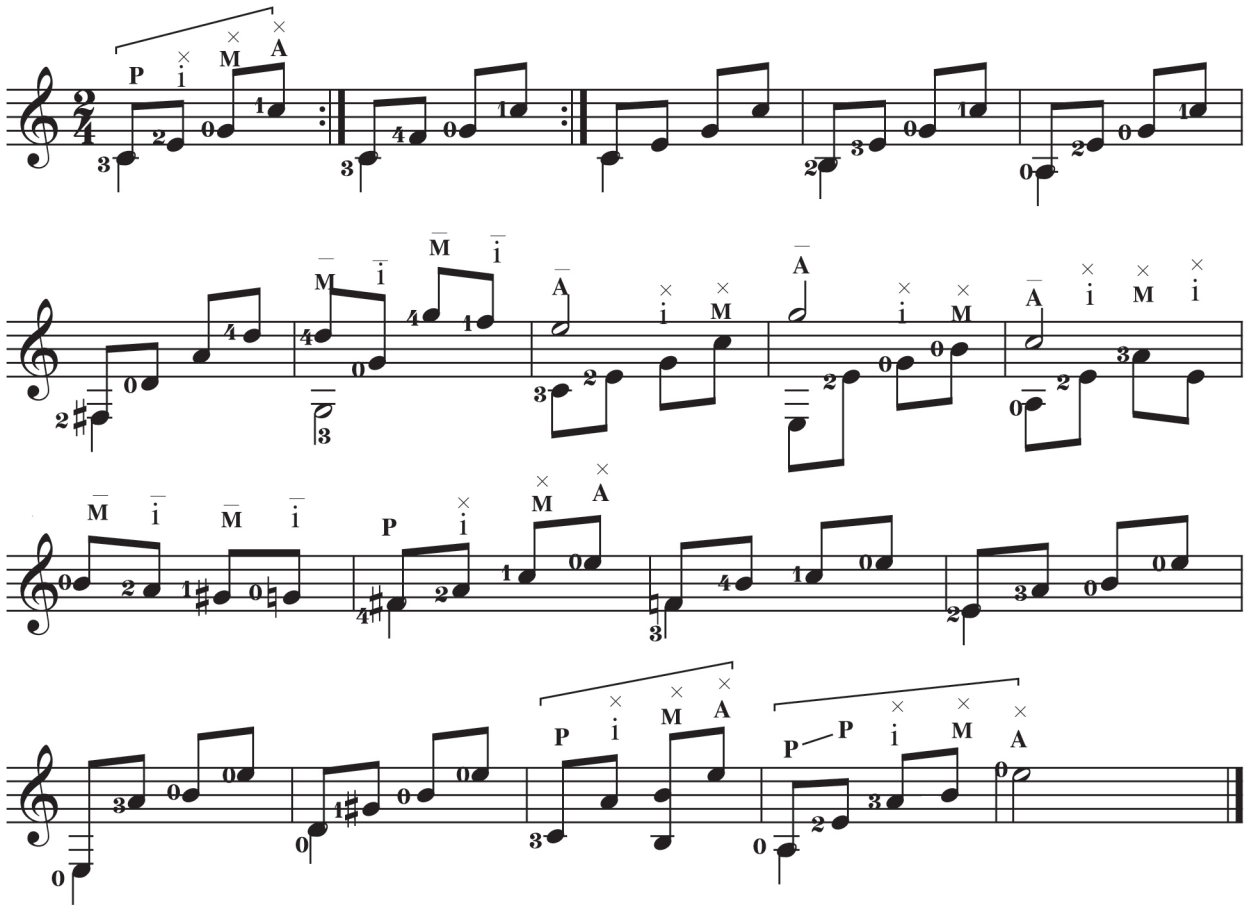
Escala de la menor armónica

Nota: El alumno debe digitar la mano izquierda en esta pieza y luego sera rectificado por el profesor y razonada la digitacion correcta (siempre con lapiz)



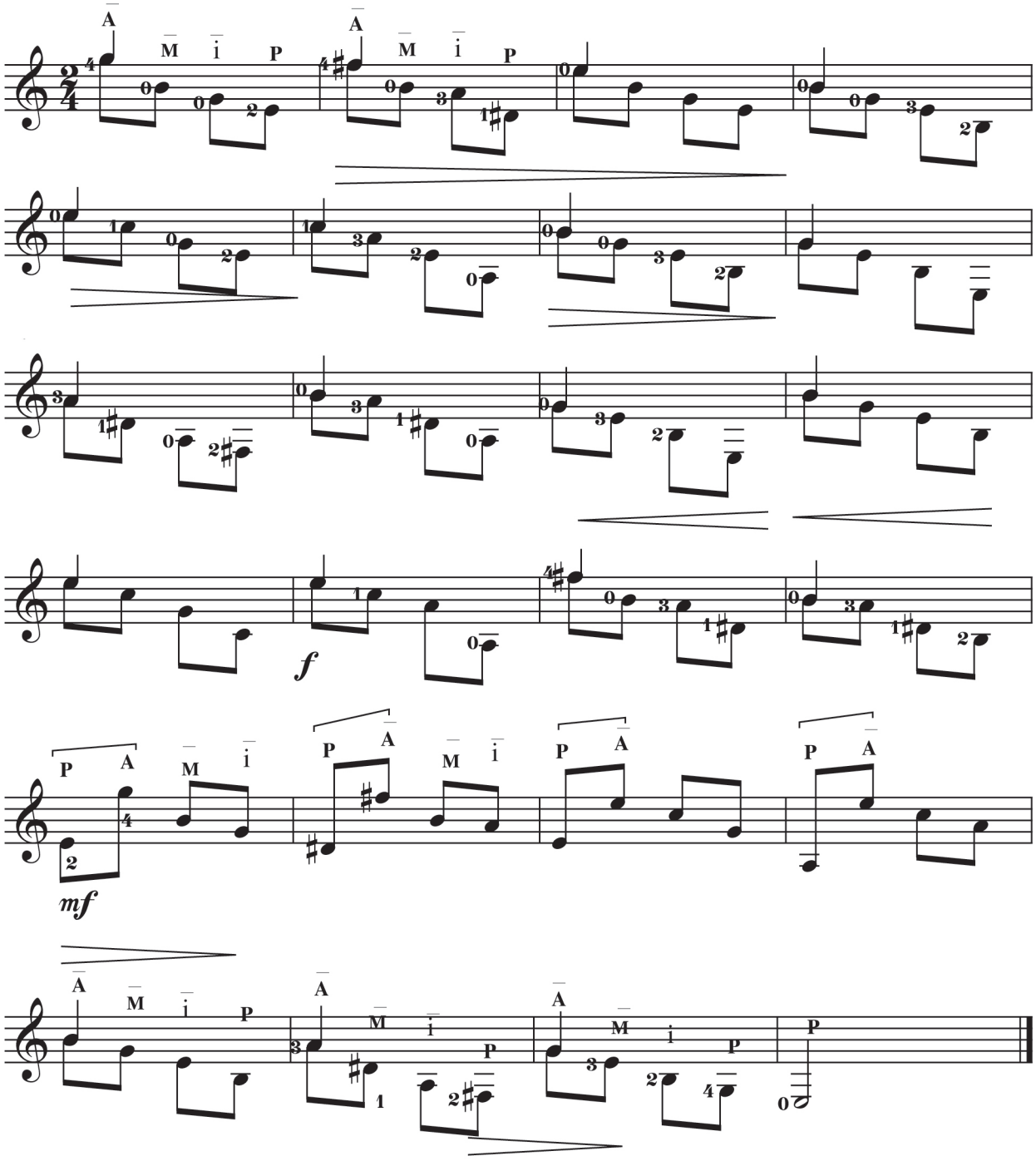
Estudio Nº 16

Arpegios ascendentes de 4 notas con 4 dedos



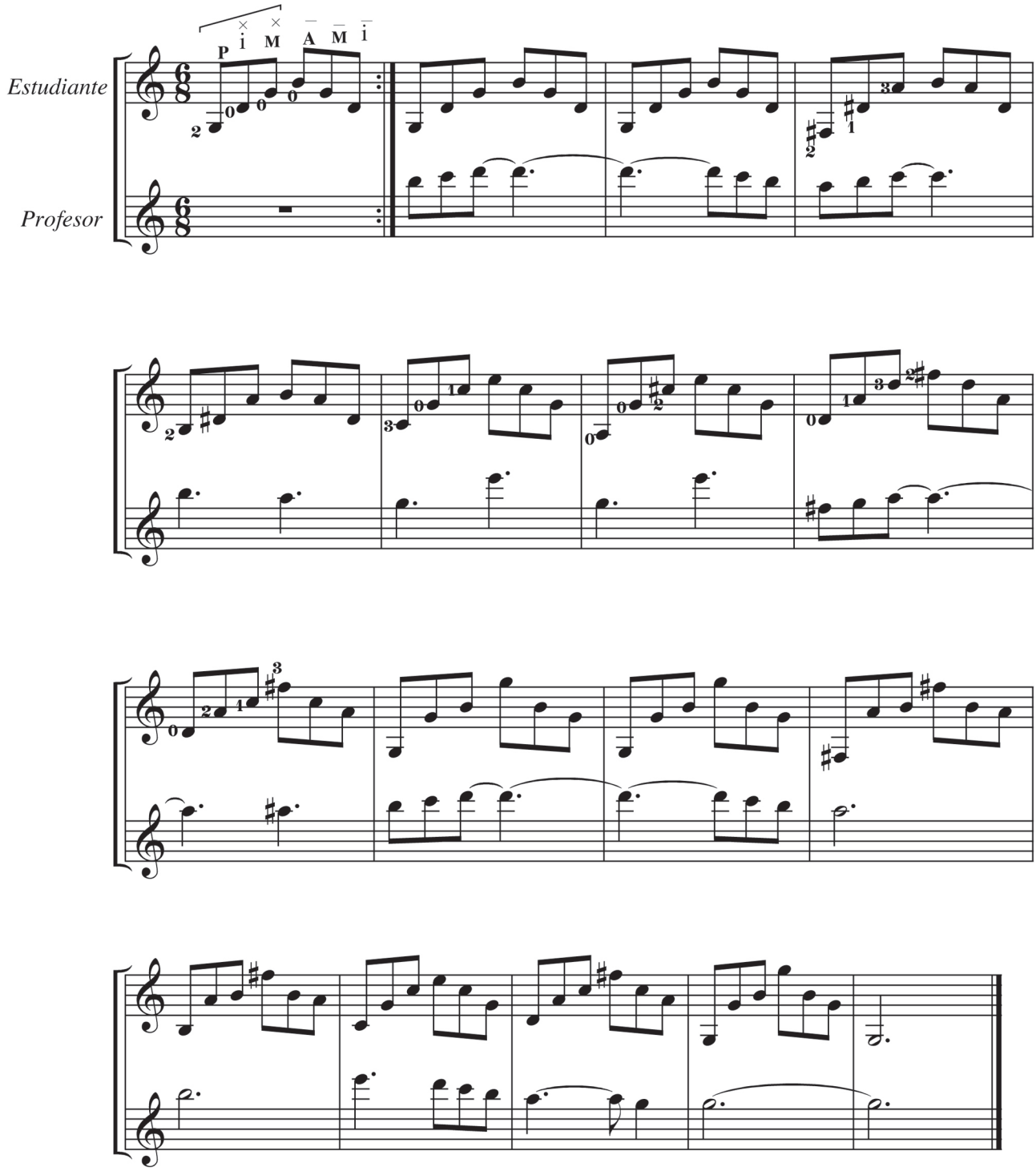
Estudio Nº 17

Arpegios descendentes de 4 notas con 4 dedos primero sin preparación en la mano derecha y luego utilizando esta.



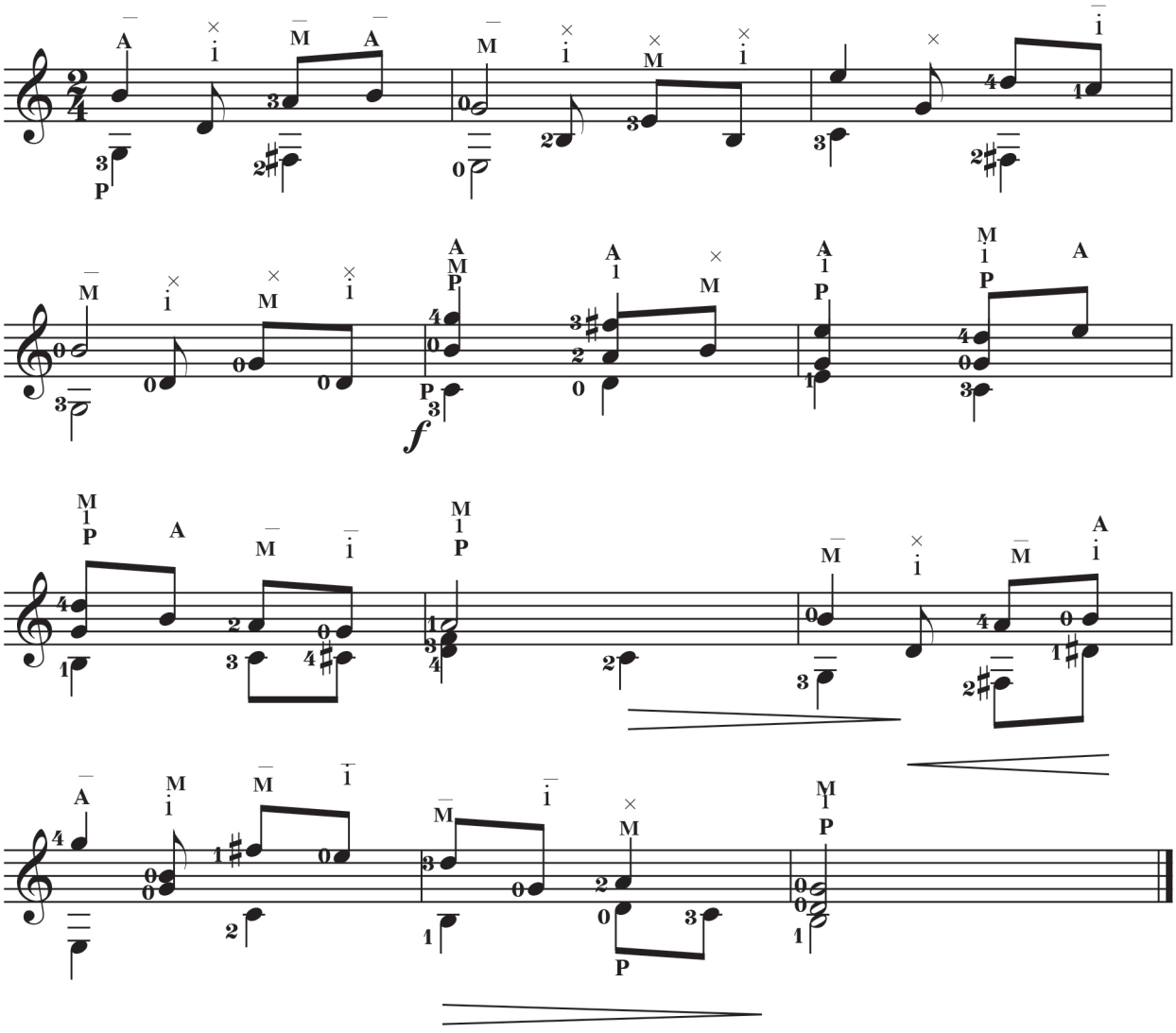
Canción a la esperanza

Arpegios redondos



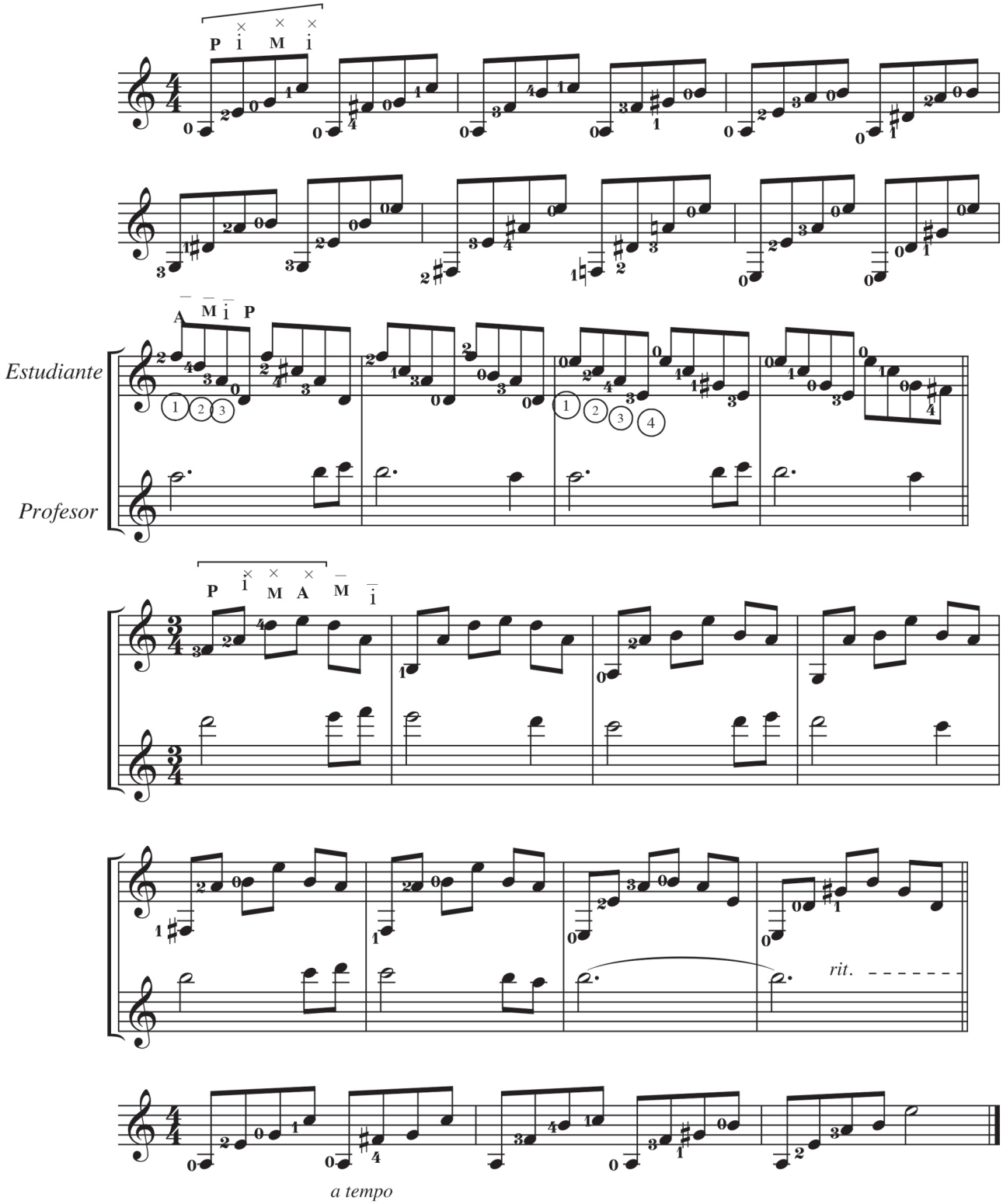
Pieza Nº 8

Consolidación de lo ya estudiado y se trabaja la mano izquierda con más movilidad



Preludio

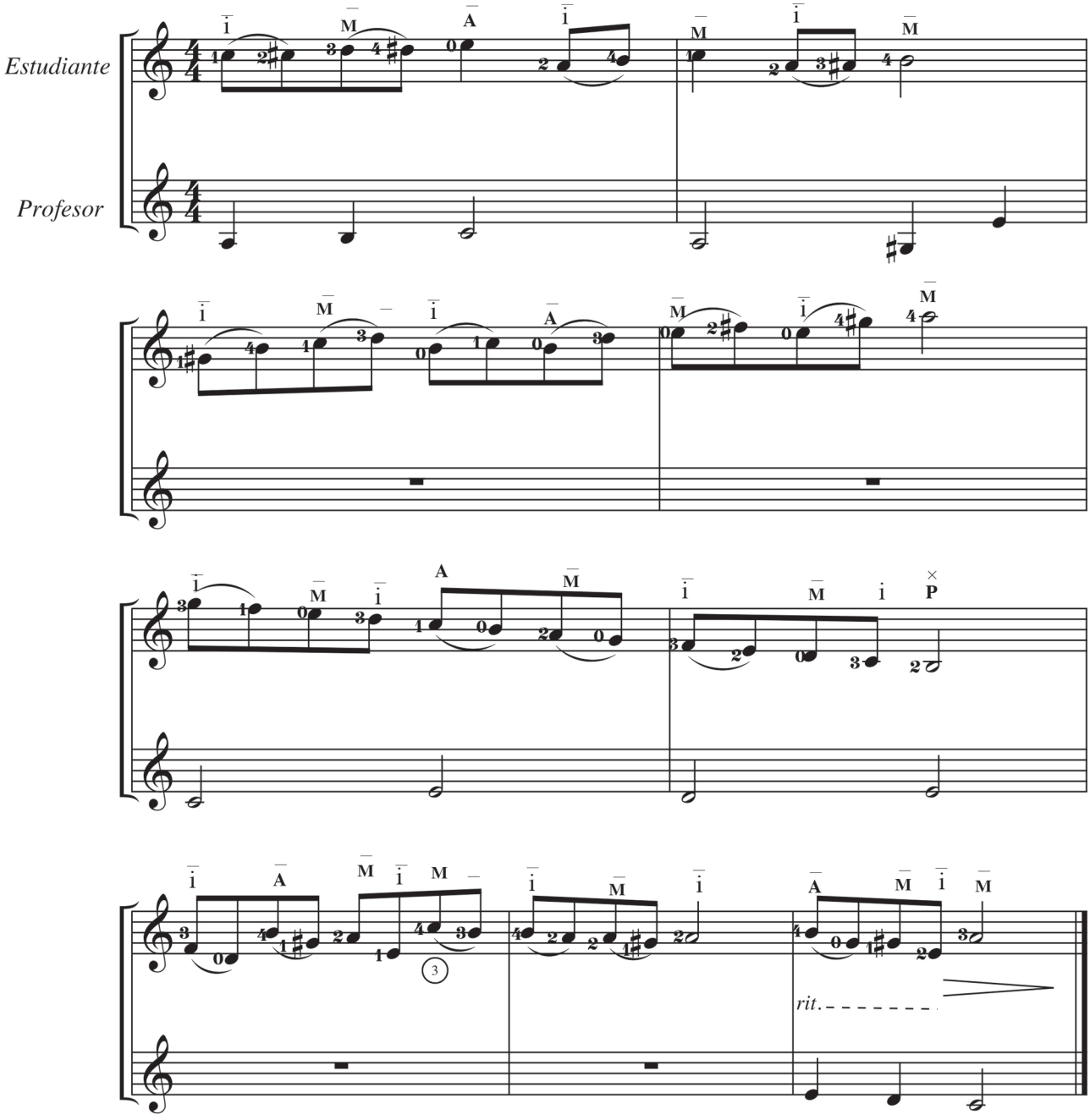
Consolidacion de los arpegios estudiados



Estudio Nº 18

Iniciación en los ligados de 2 notas ascendentes y descendentes en una cuerda

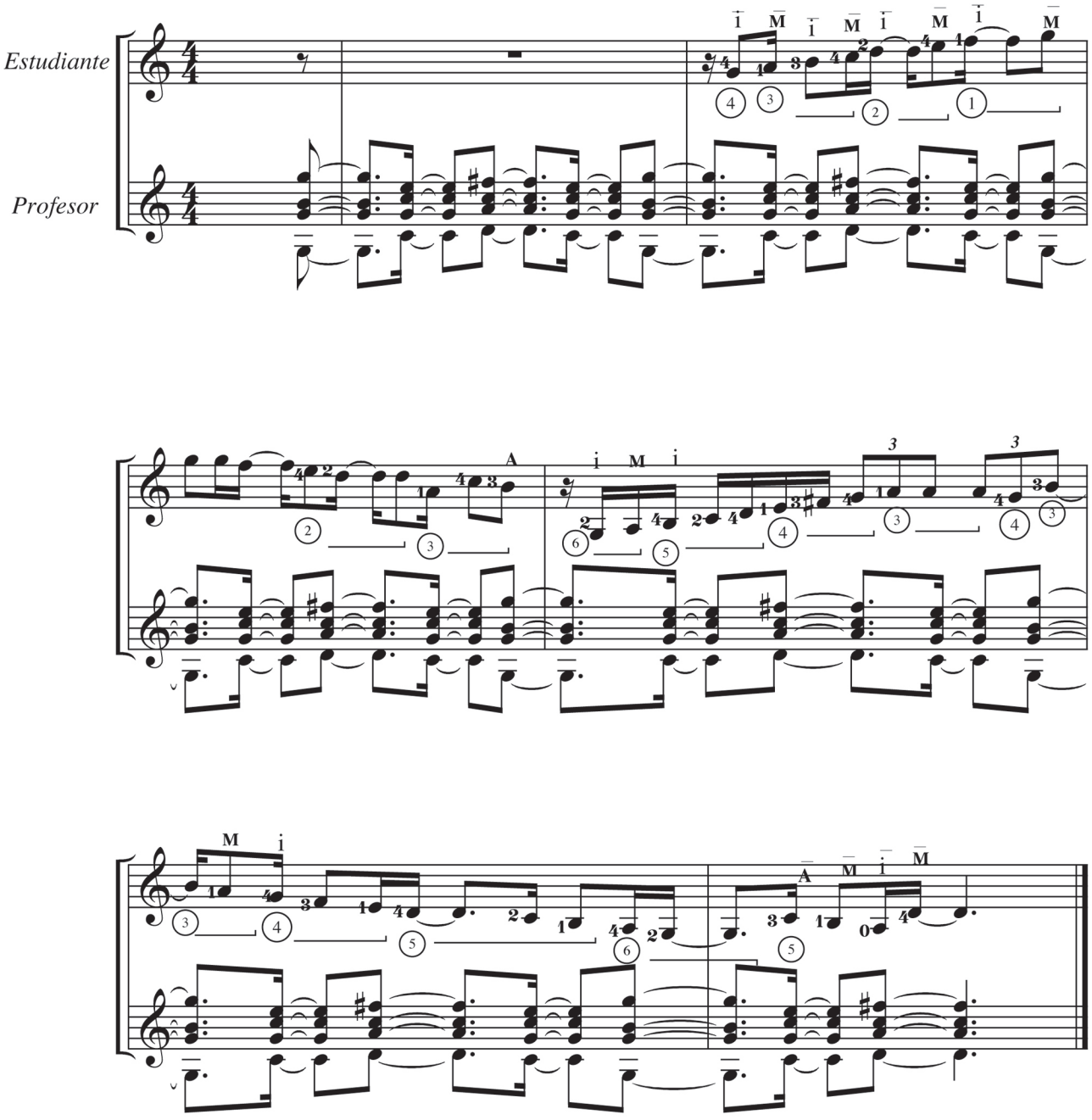
Cómodo



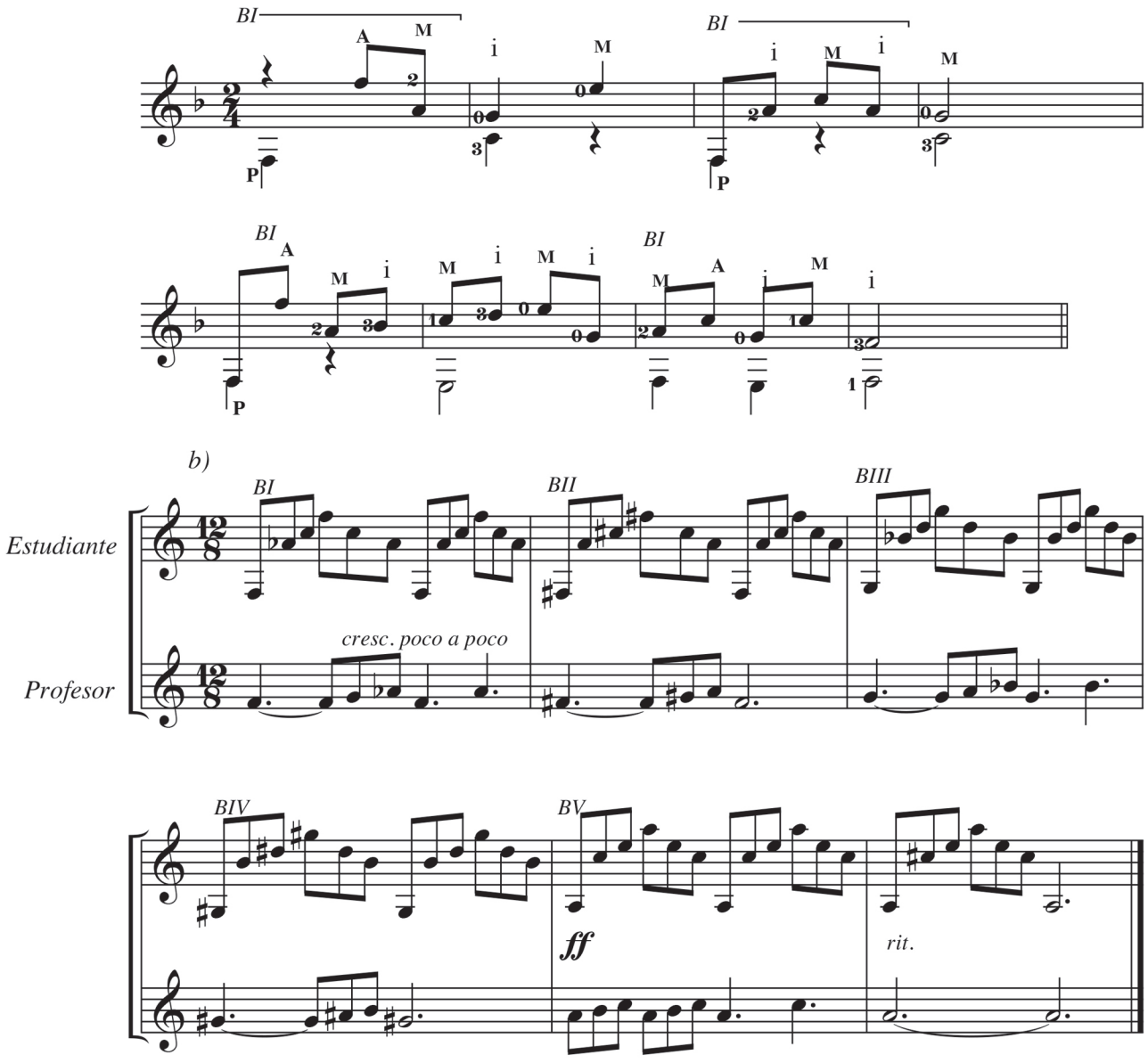
Son

Escala de sol mayor en II Cuádruplo

Nota: El alumno debe escribir con lápiz la dinámica de esta pieza y luego esta será rectificada y razonada por el profesor.

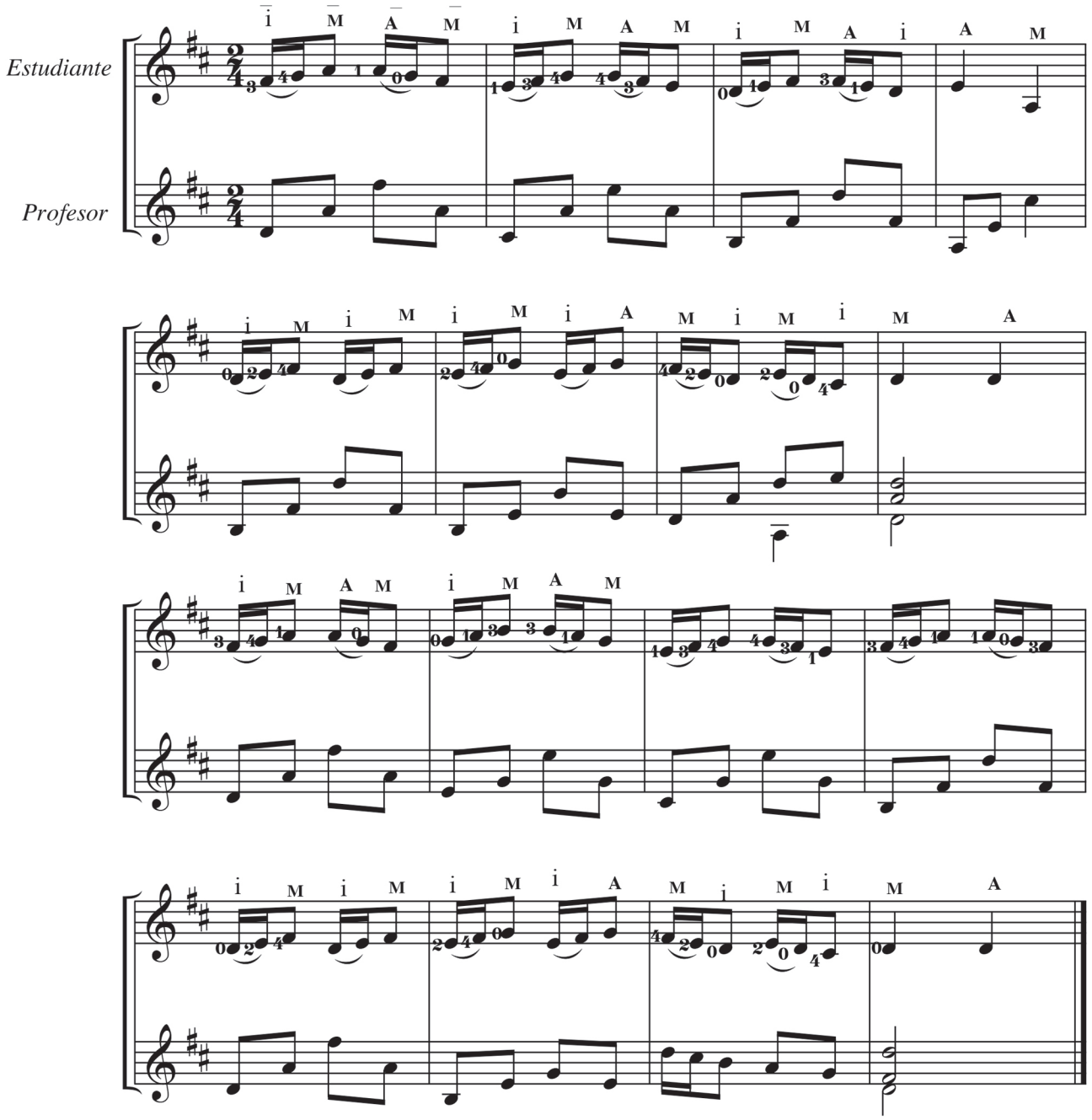


Estudio Nº 19

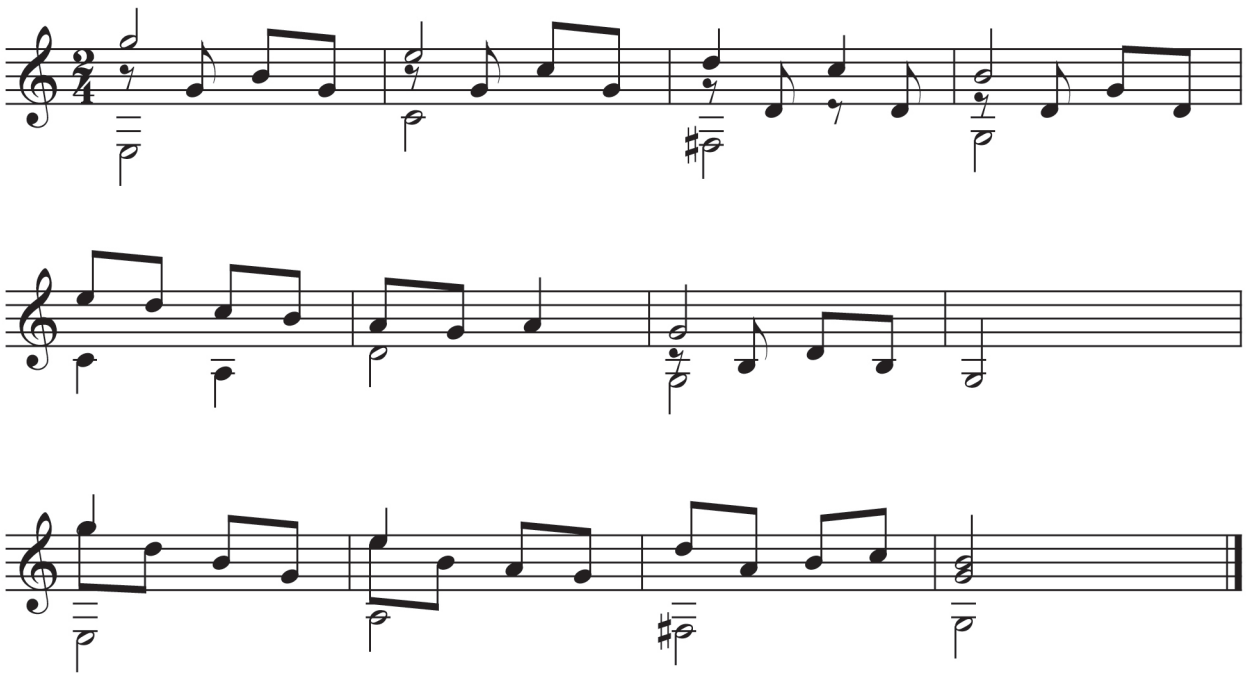


Pieza Nº 9

Consolidación de los ligados ascendentes y descendentes de 2 notas



Pieza Nº 10



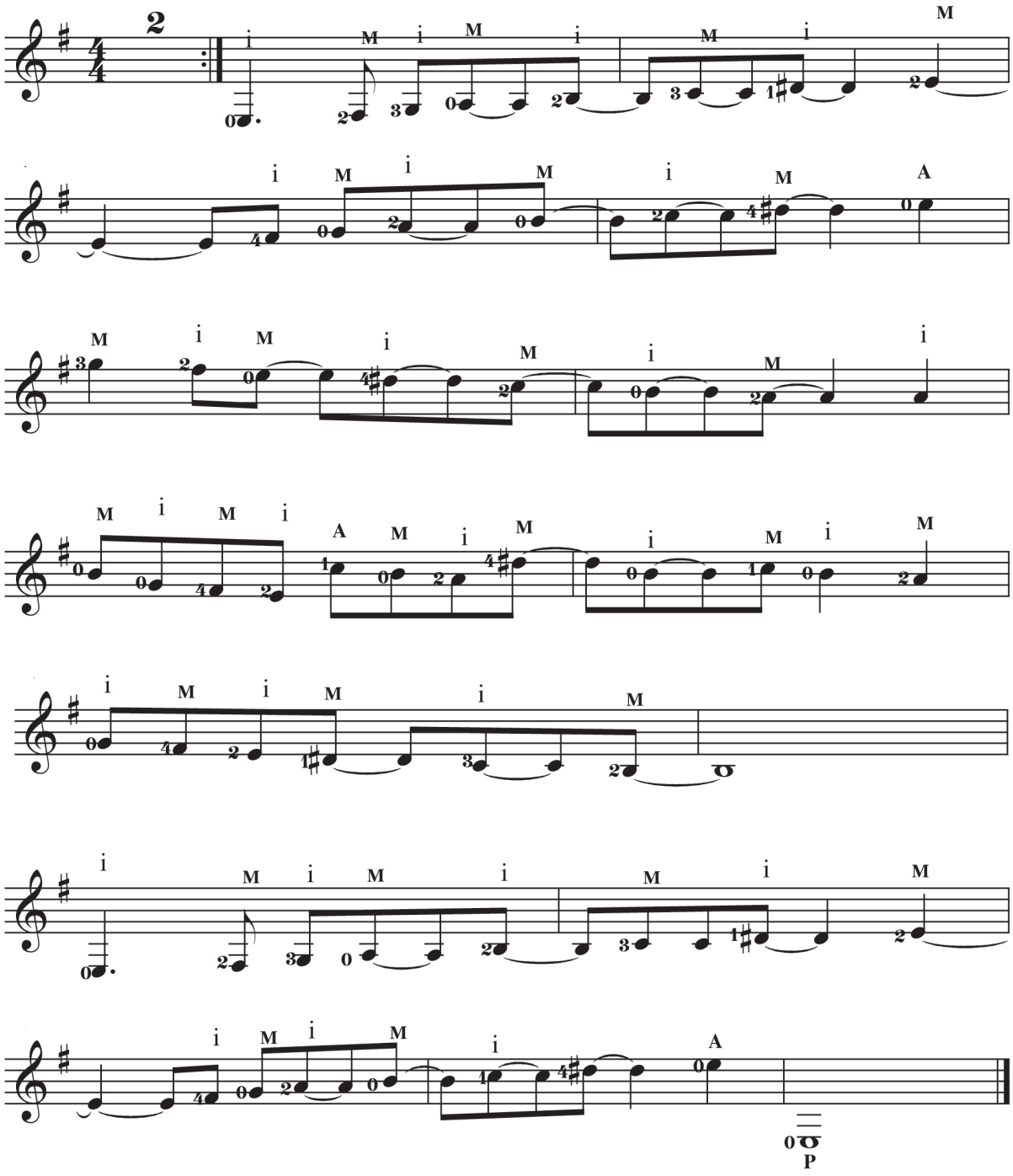
Nota: El alumno debe digitar ambas manos en esta pieza y especificar cuando en la mano derecha se toca apoyado o tirado, luego debe escribir la dinámica que entienda más adecuada (todo esto se hara con lápiz y será corregido y explicado por el profesor después.

De no resolverse "de oído"

Son en mi

Escala de mi menor armónica

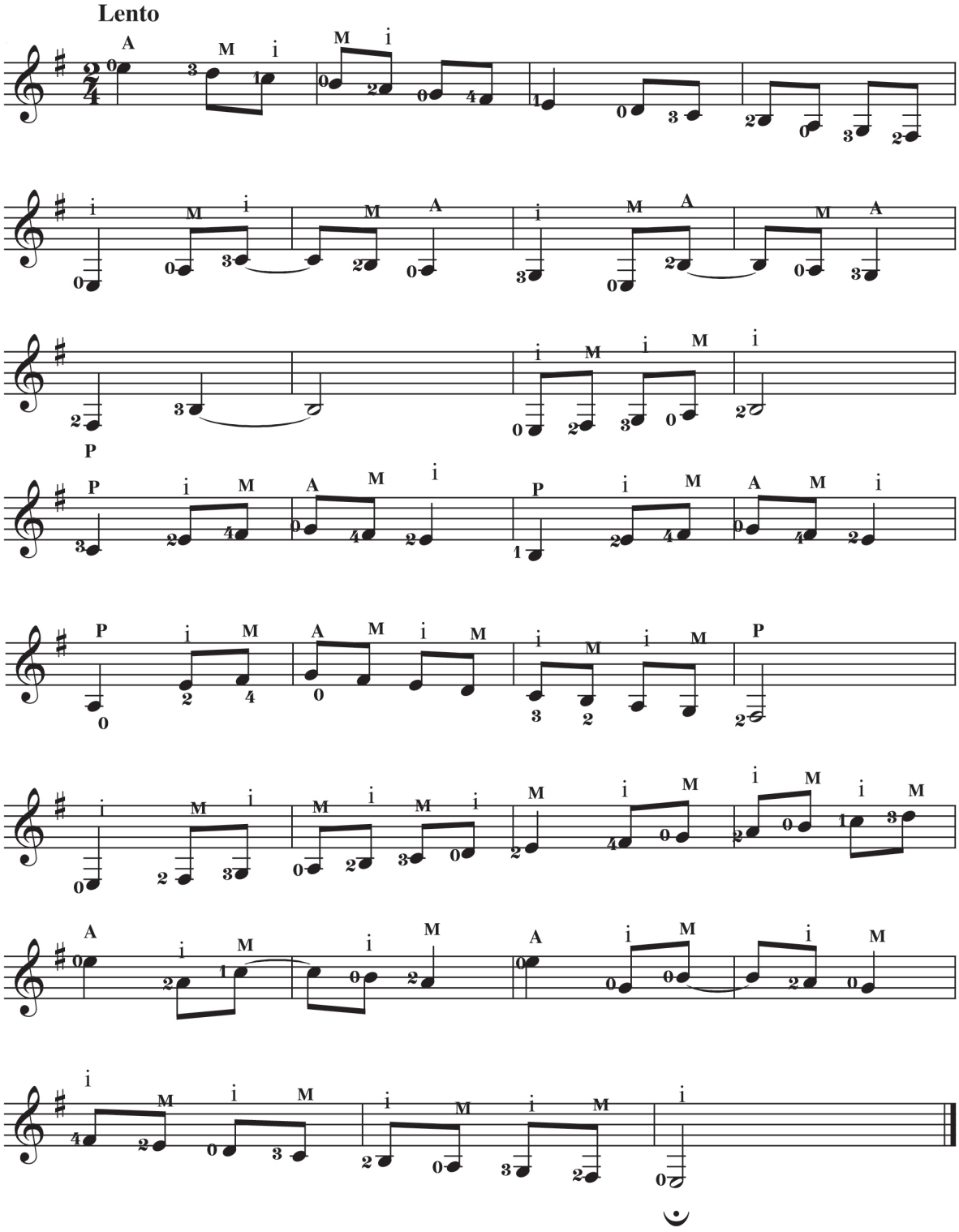
Cómodo



De no resolverse "de oído"

Danzón

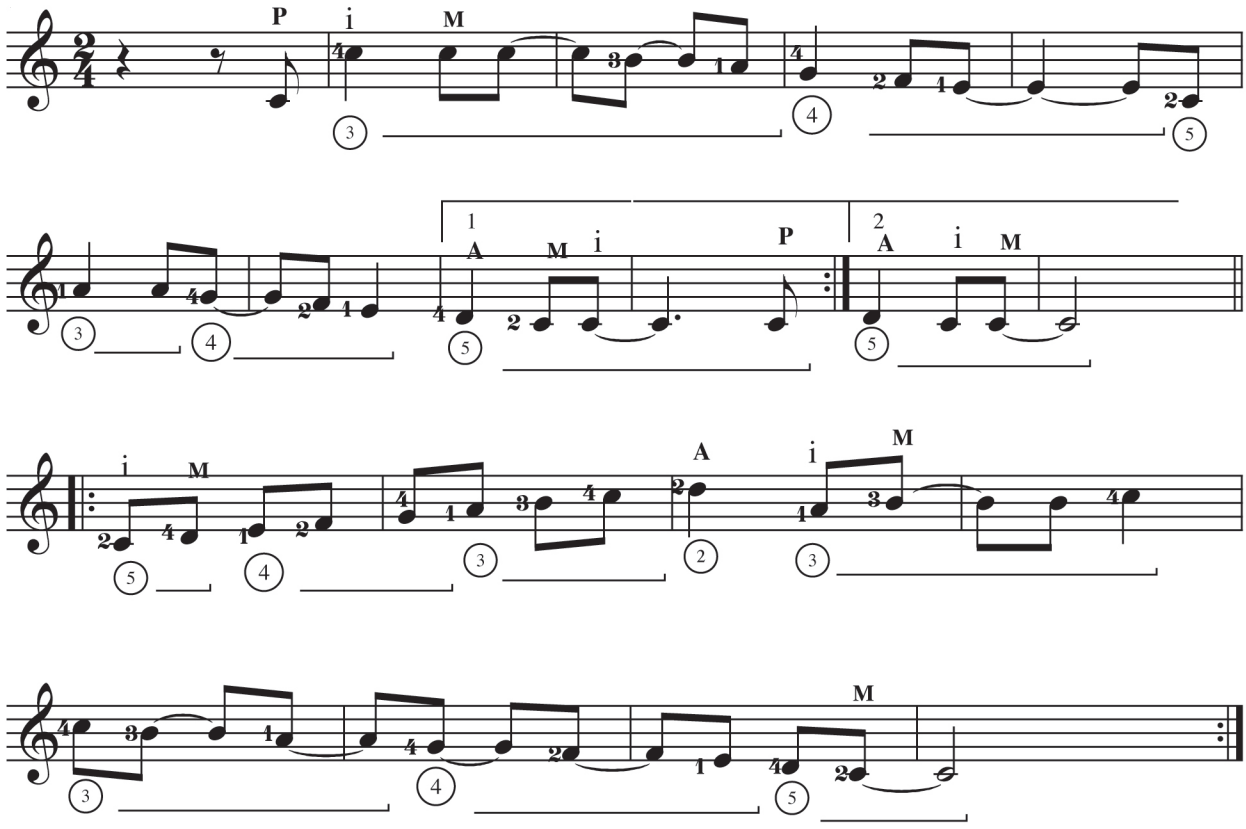
Escala de mi menor natural



De no resolverse "de oído"

Pieza Nº 4

(Aire Caribeño)
Escala de do mayor II Cuádruplo

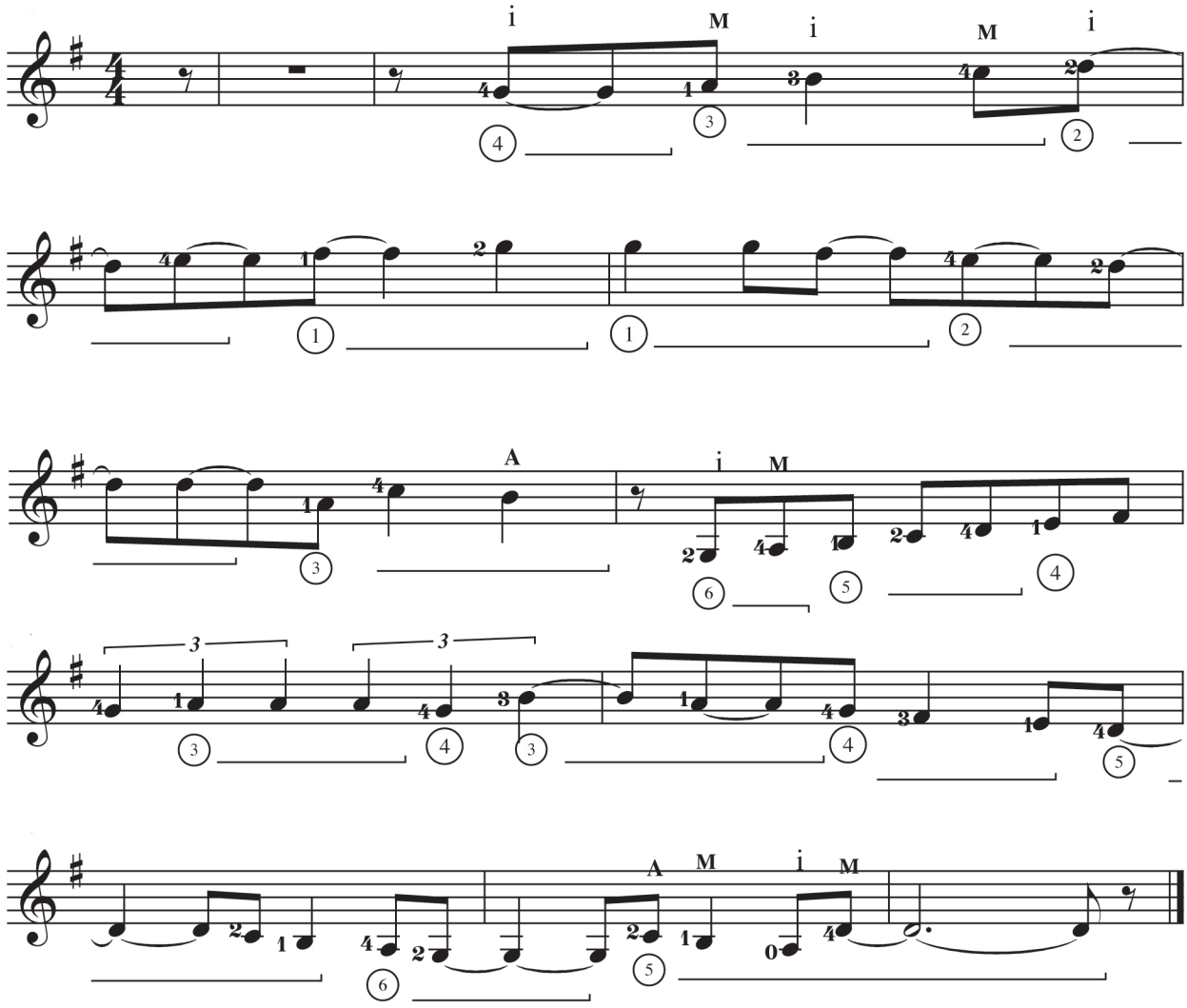


De no resolverse "de oído"

Son

Escala de sol mayor II Cuádruplo

El alumno debe escribir con lápiz la dinámica de esta pieza y luego será rectificada y razonada por el profesor.

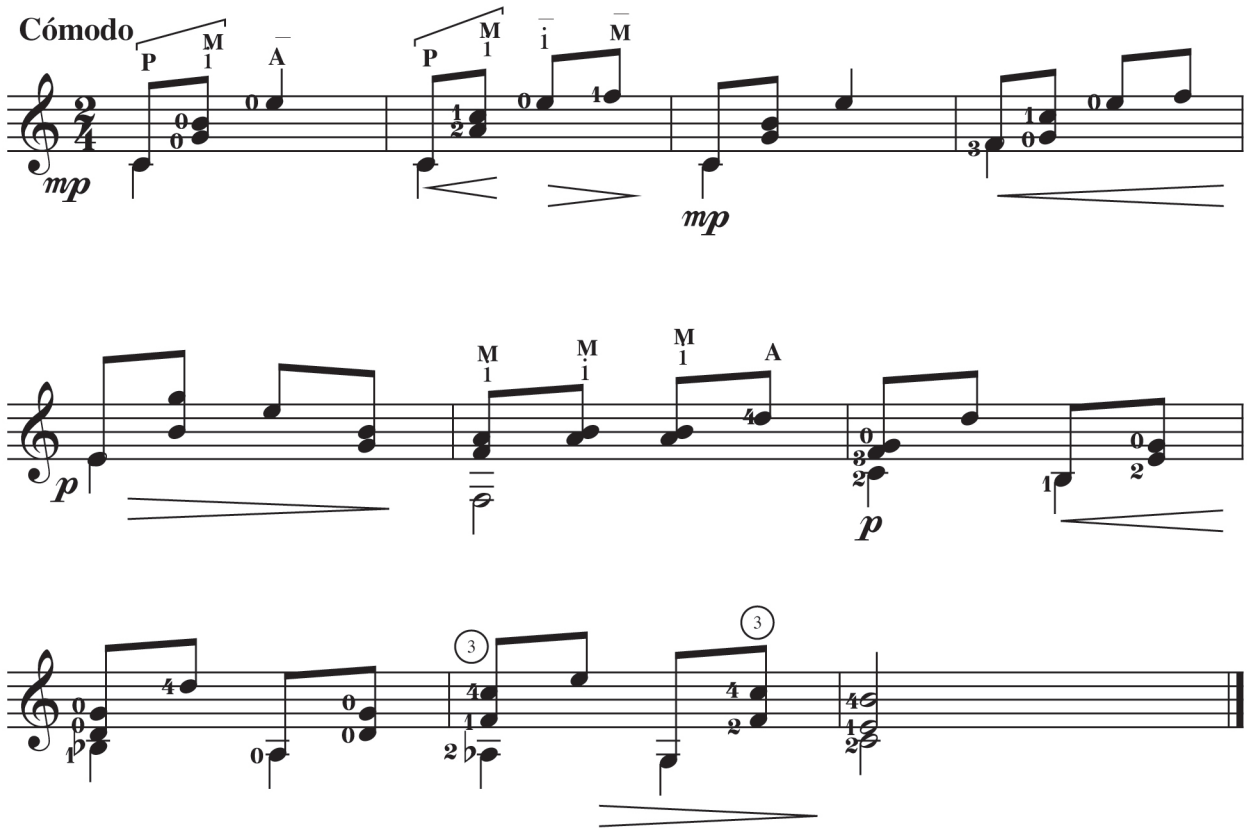


Capítulo IV

Método de guitarra

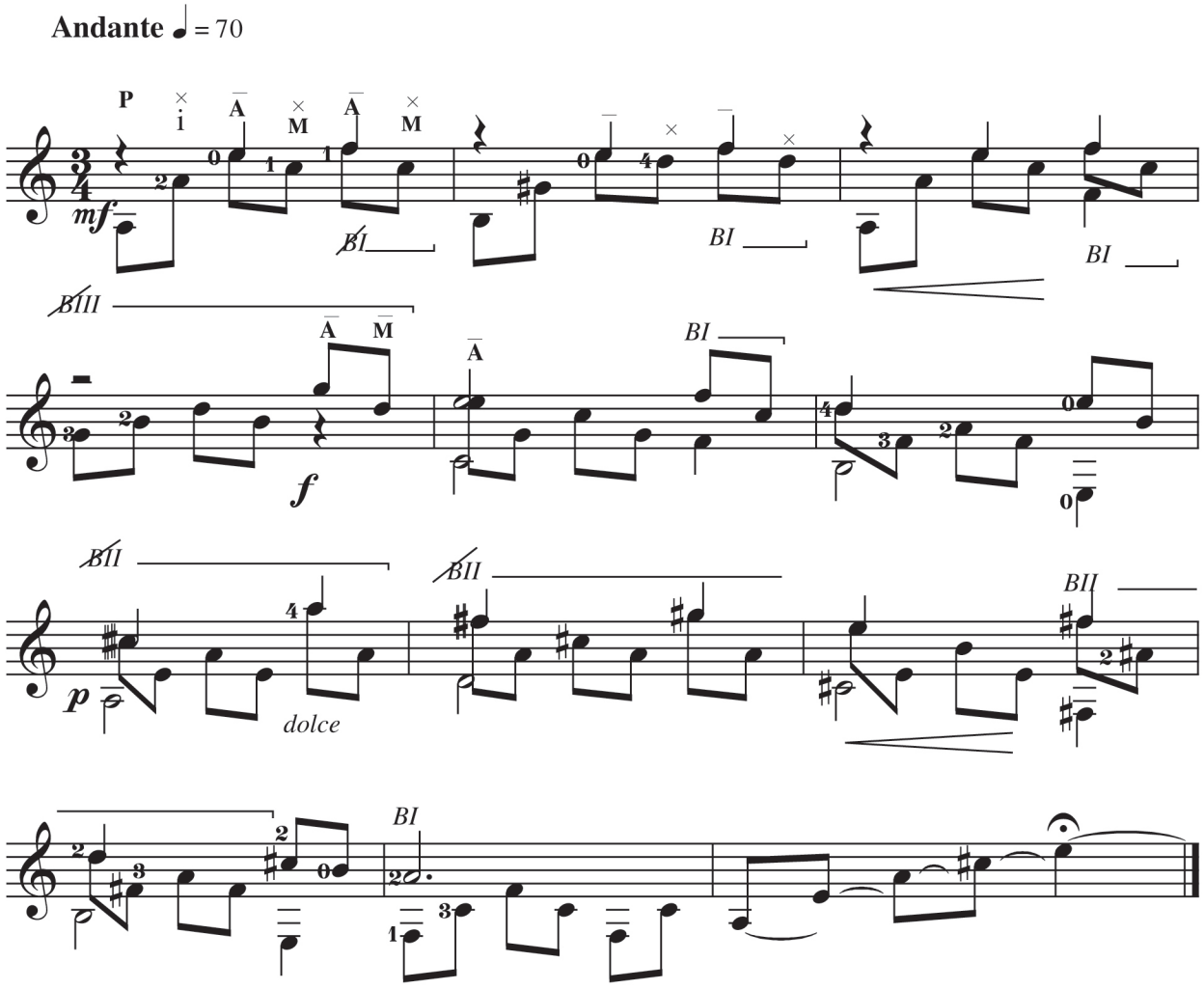
Estudio Nº 20

Movimiento alternado **m**
i a



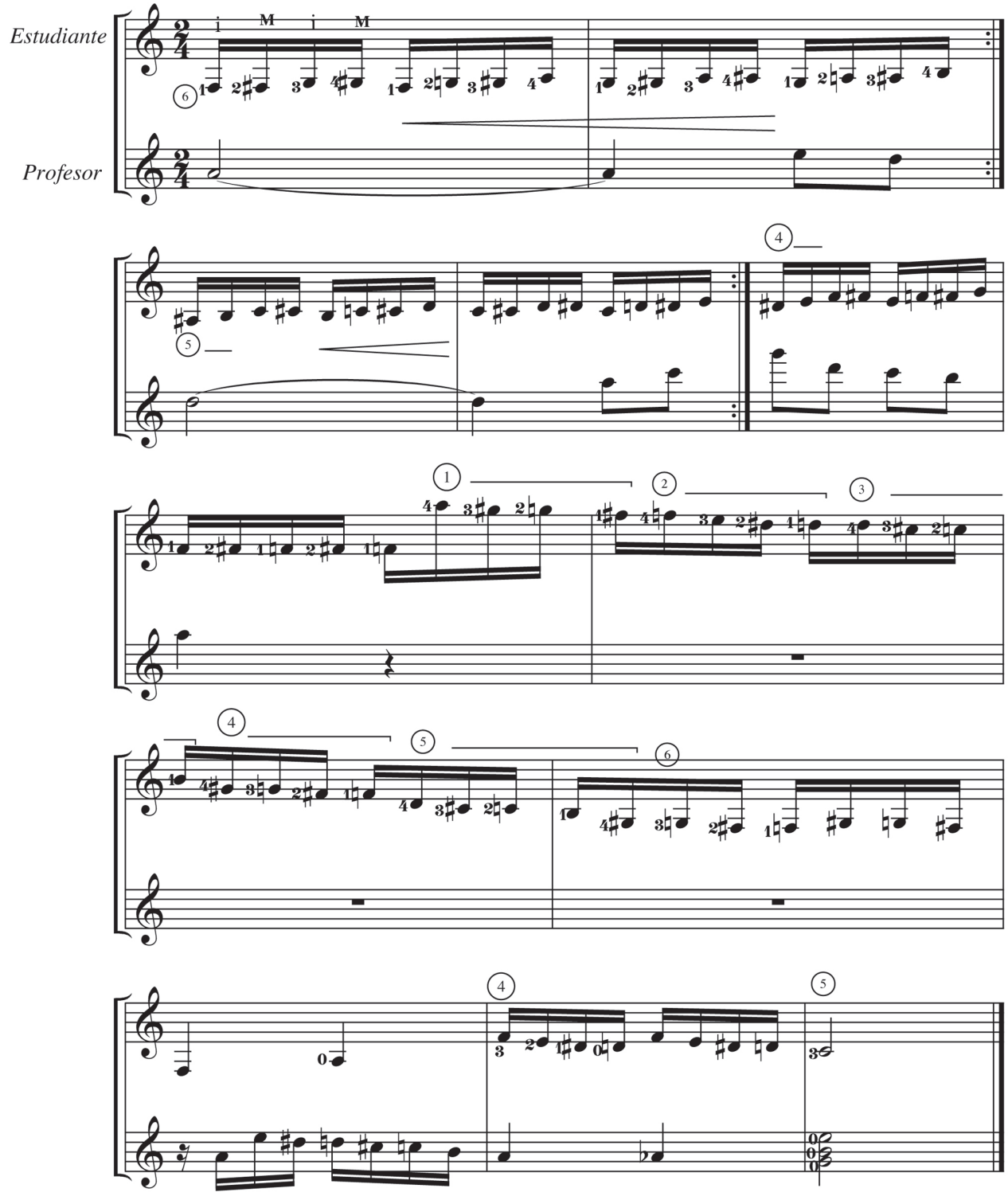
Estudio Nº 21

Para la media barra



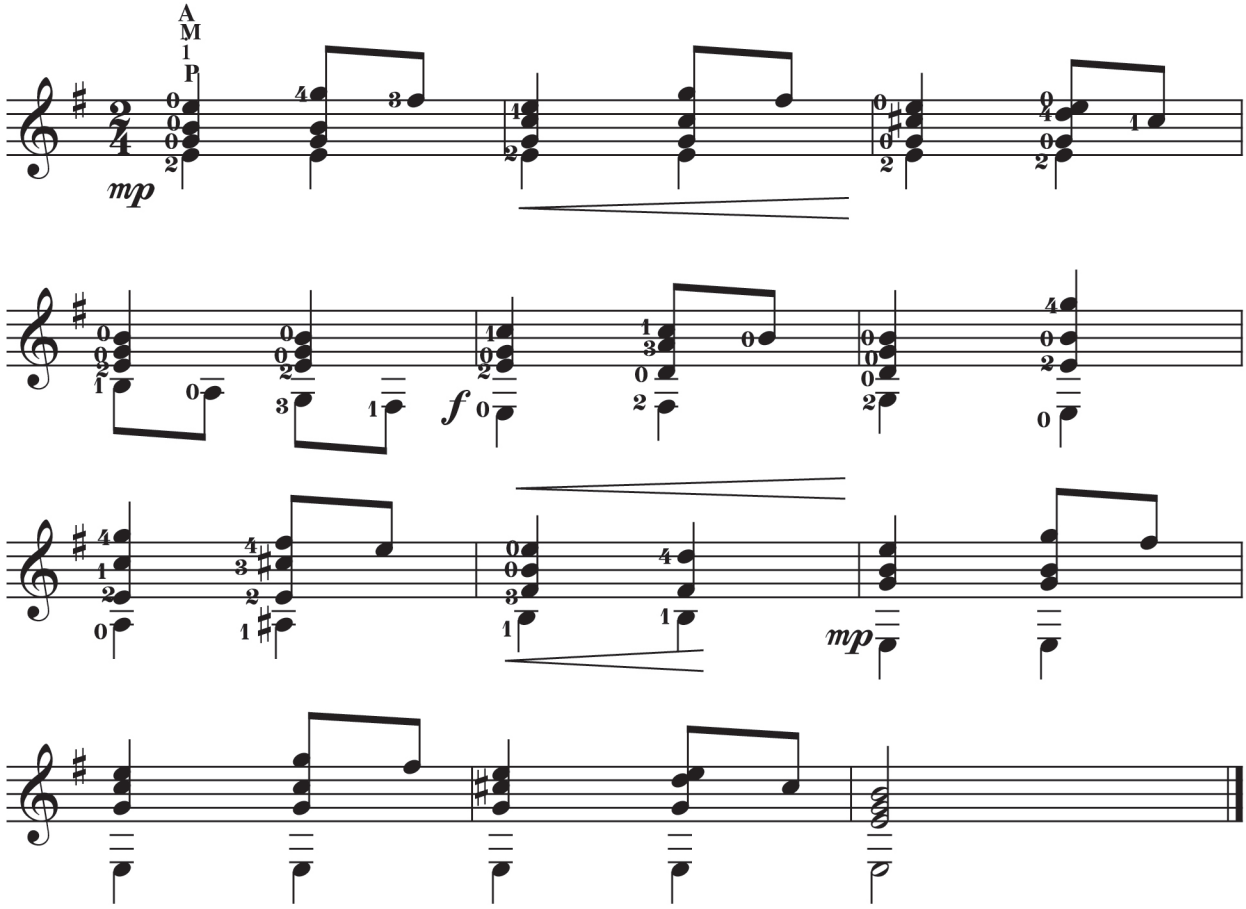
Estudio cromático Nº 22

Posiciones hasta el cuarto cuádruplo

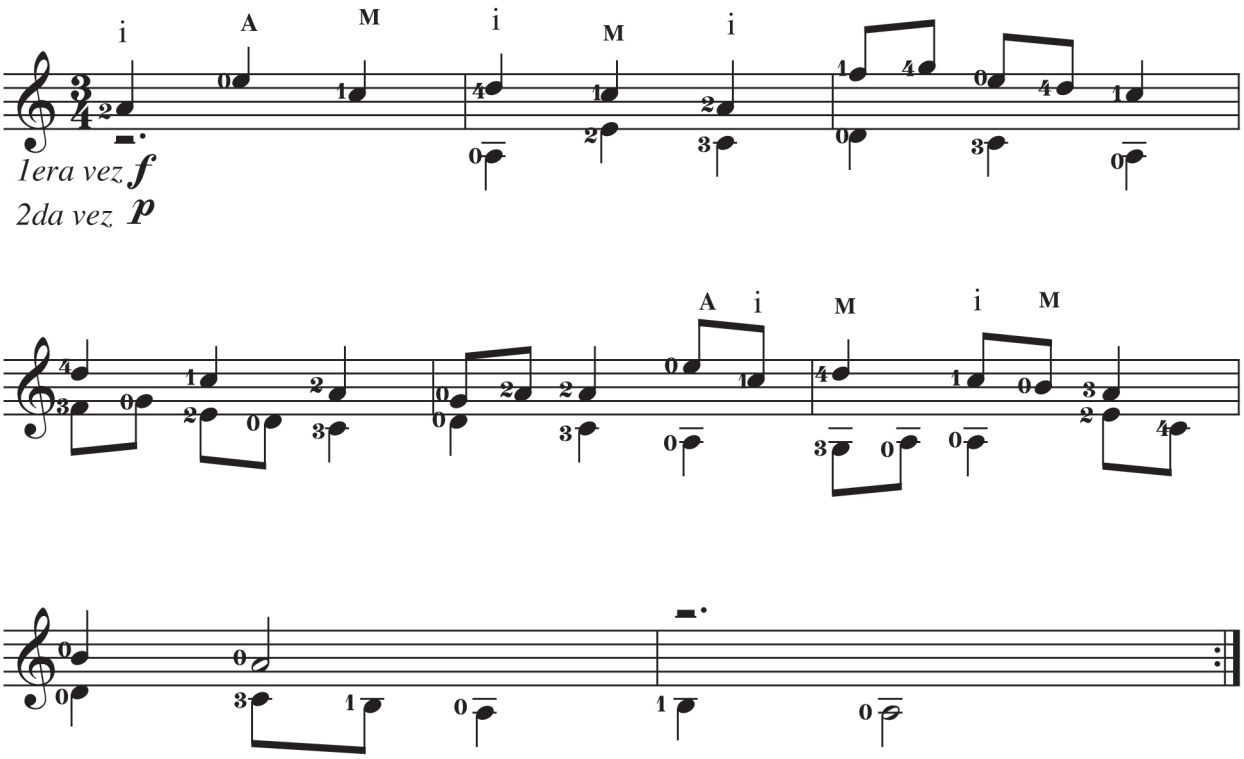


Coral Nº 5

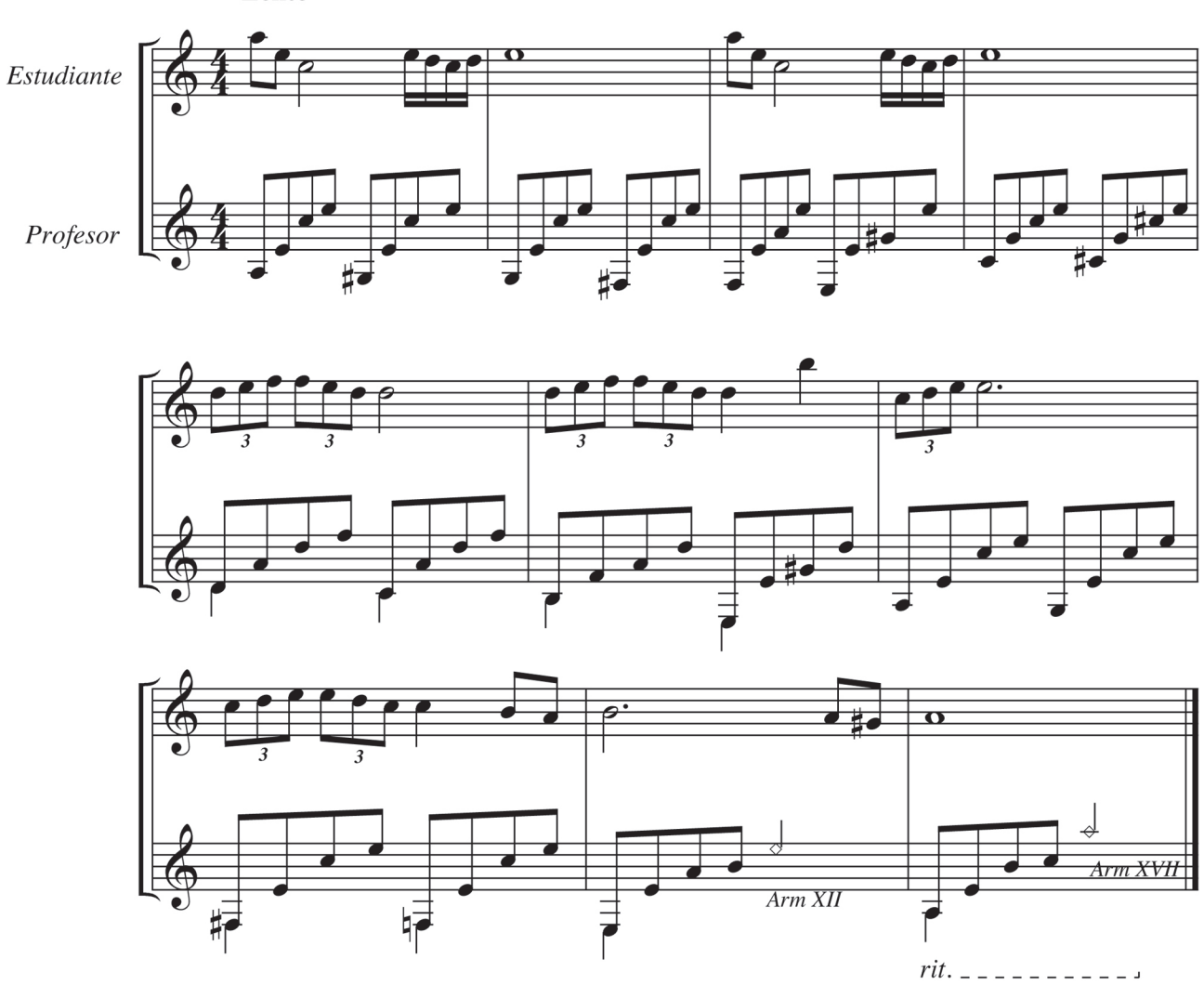
Acordes de 4 notas



Canon Antiguo



Canción

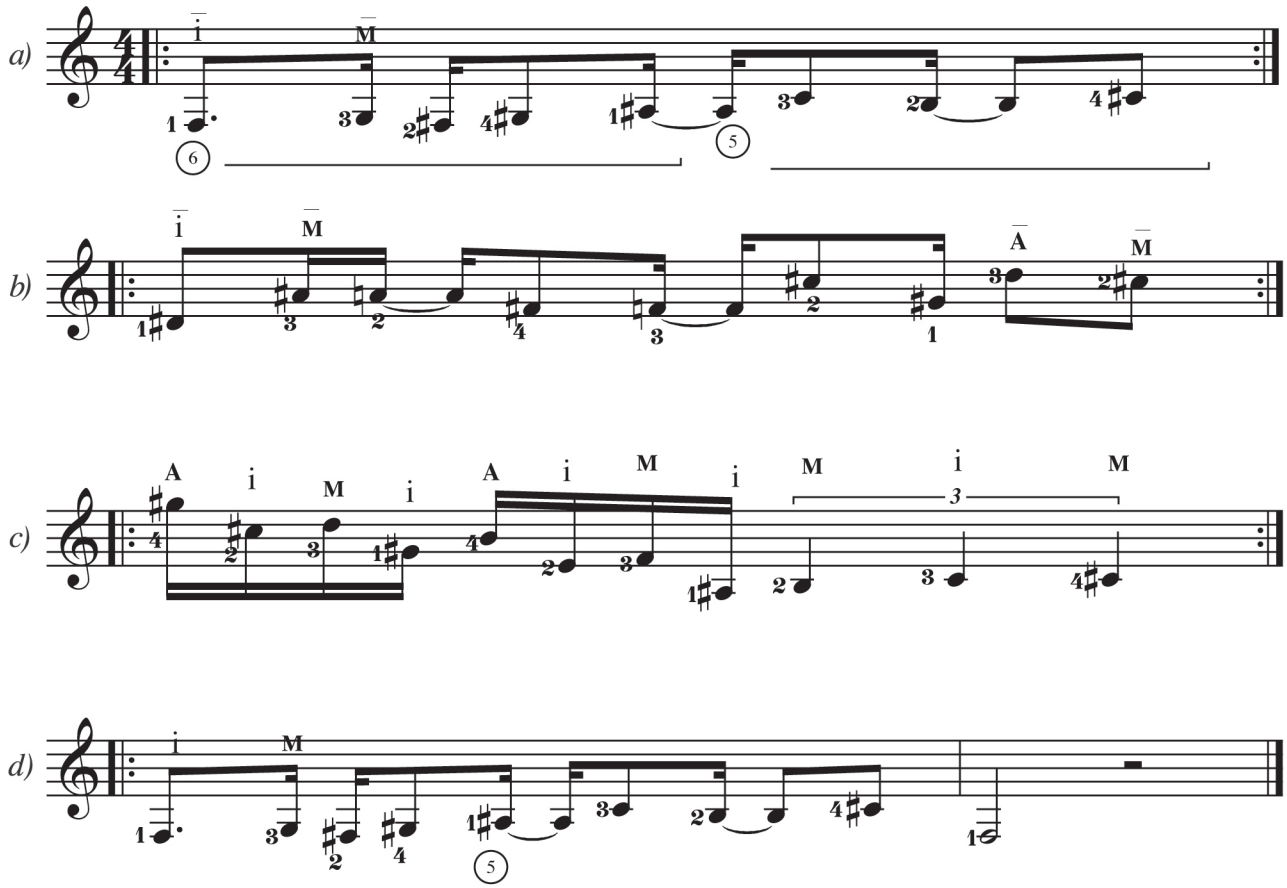


El alumno debe digitar la mano izquierda y la derecha en esta melodía (será rectificada por el profesor).

Estudio Nº 23

Alternando los dedos 1.2.3.4

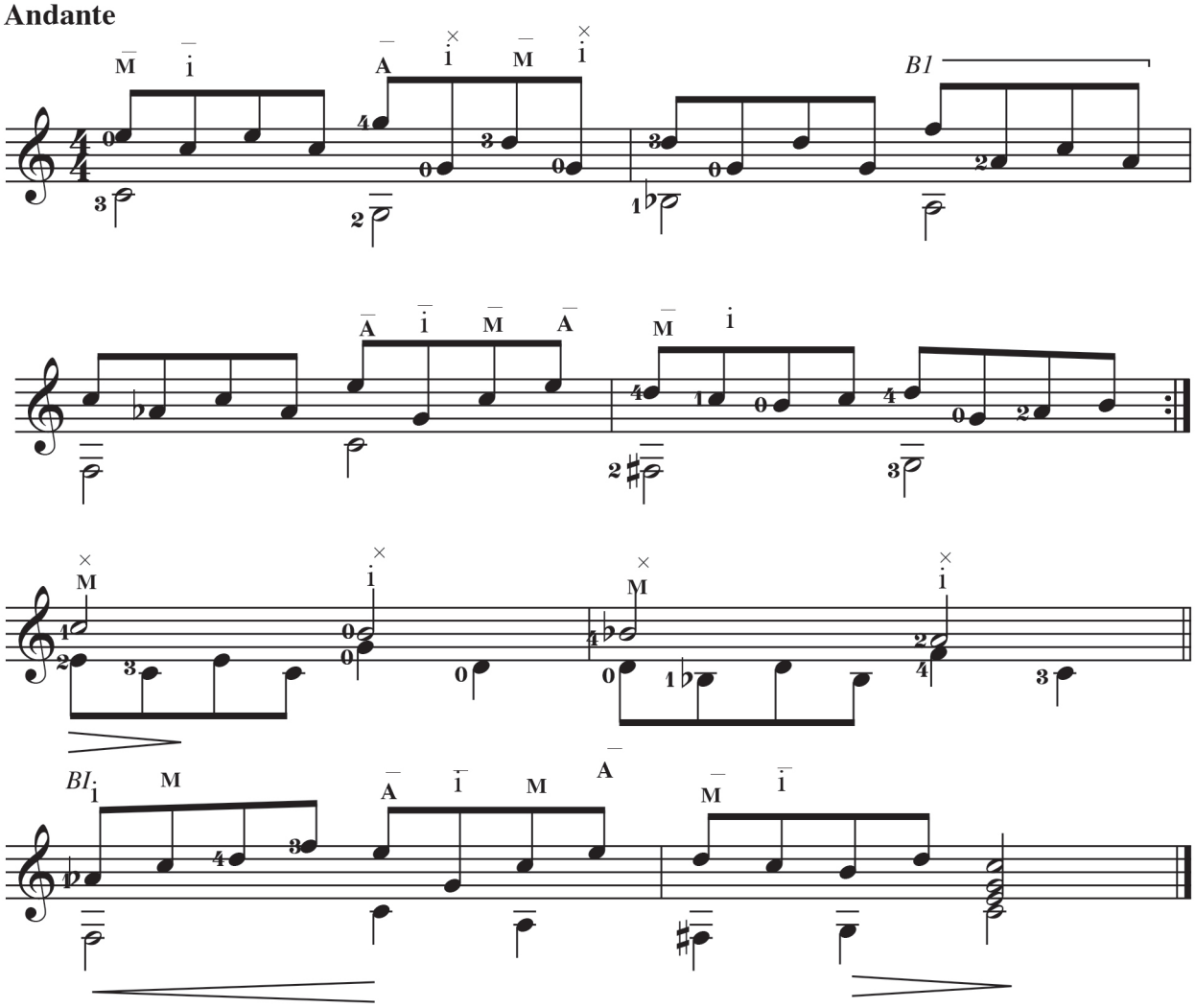
En este estudio se trabaja por formulas en la clase (a,b,c,d) y estas se pueden aprender por repetición "de oído" y luego se ejecutará de principio a fin



Pieza Nº 11

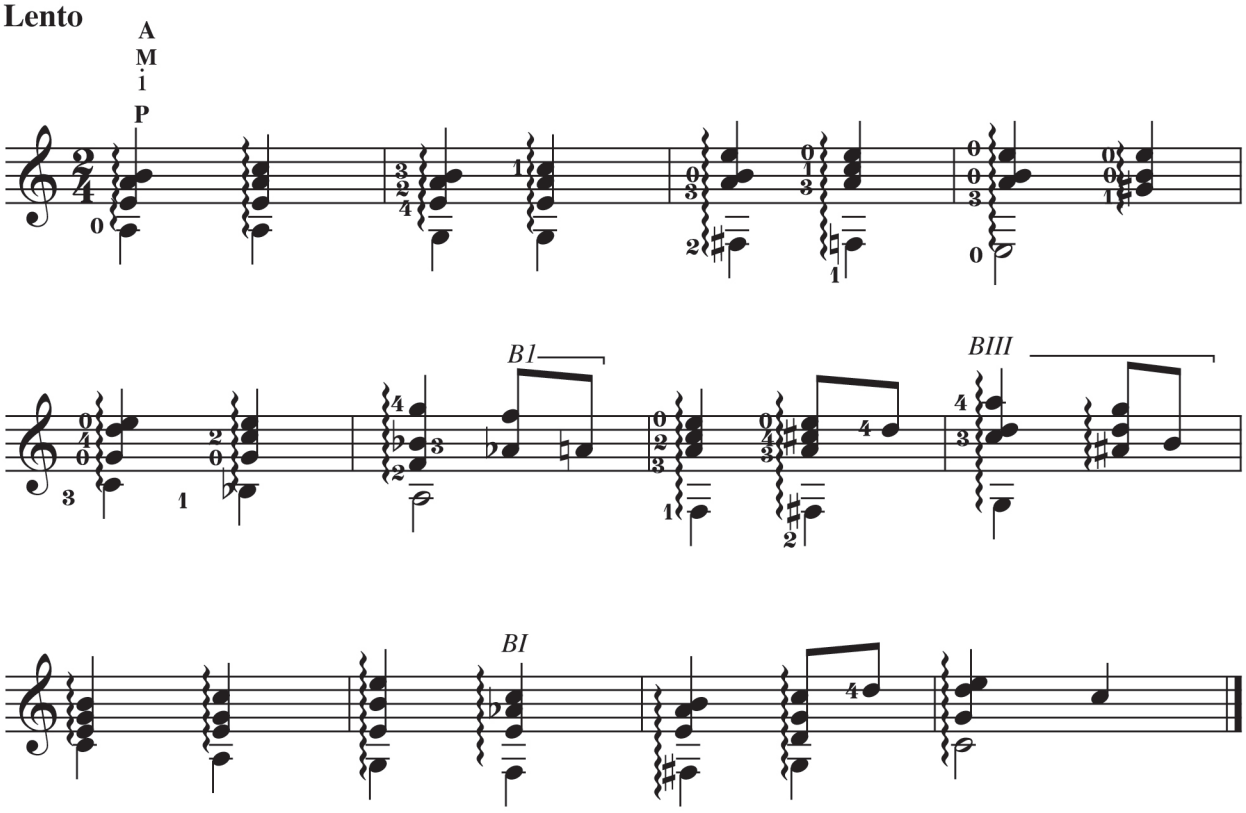
Simultaneidad de **i,m,o a con p**

Andante



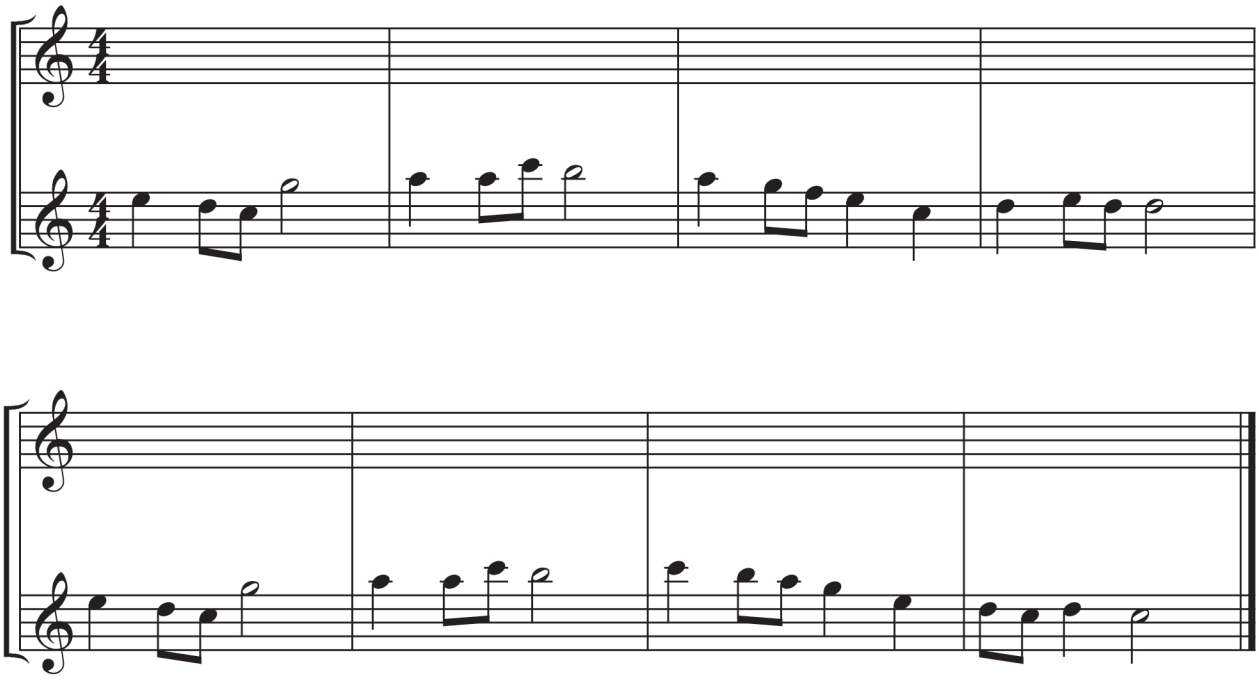
Preludio

Para los acordes desglosados



Ejercicio Nº 1

El alumno debe armonizar la siguiente melodía

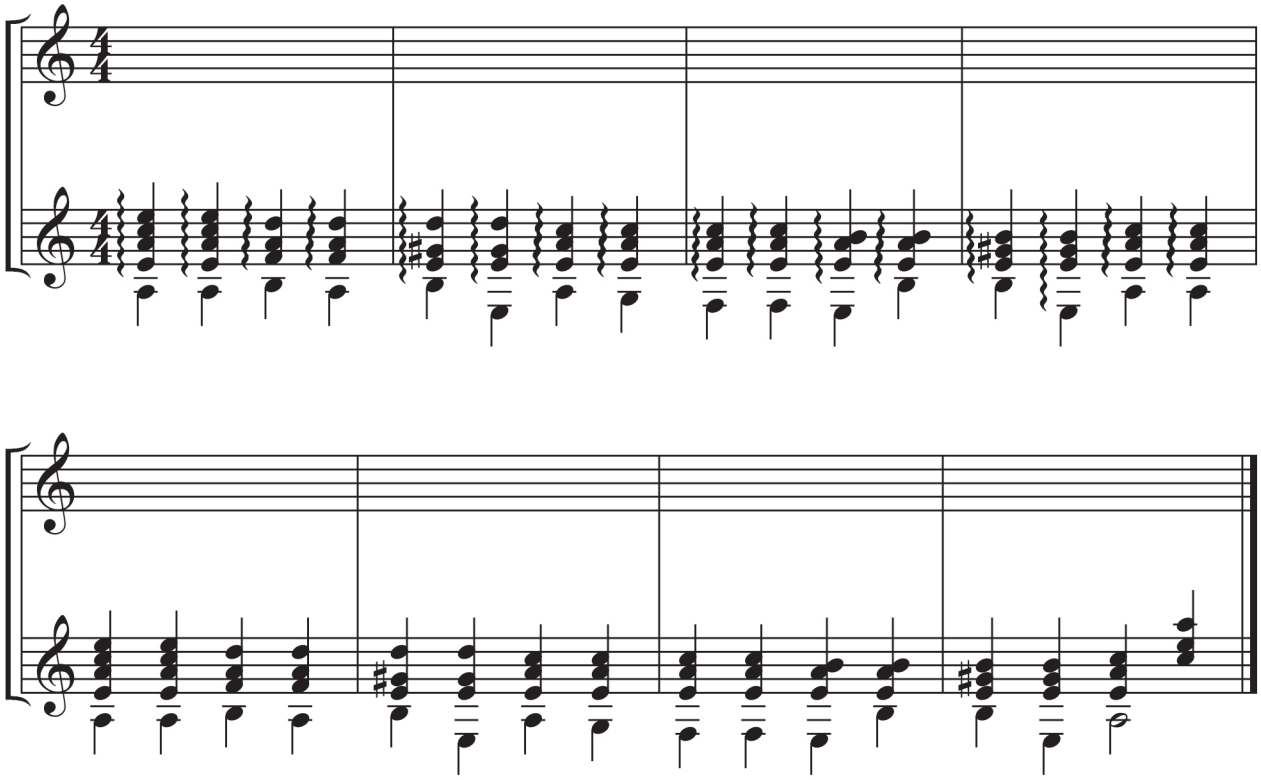


Este ejercicio se realizará colocando debajo de los cambios armónicos el acorde que el alumno sienta más correcto, también se puede hacer en forma de arpegio, etc, siempre se escribirá con lápiz y será rectificado por el profesor. También se analizarán otras variantes posibles.

Ejercicio Nº 2

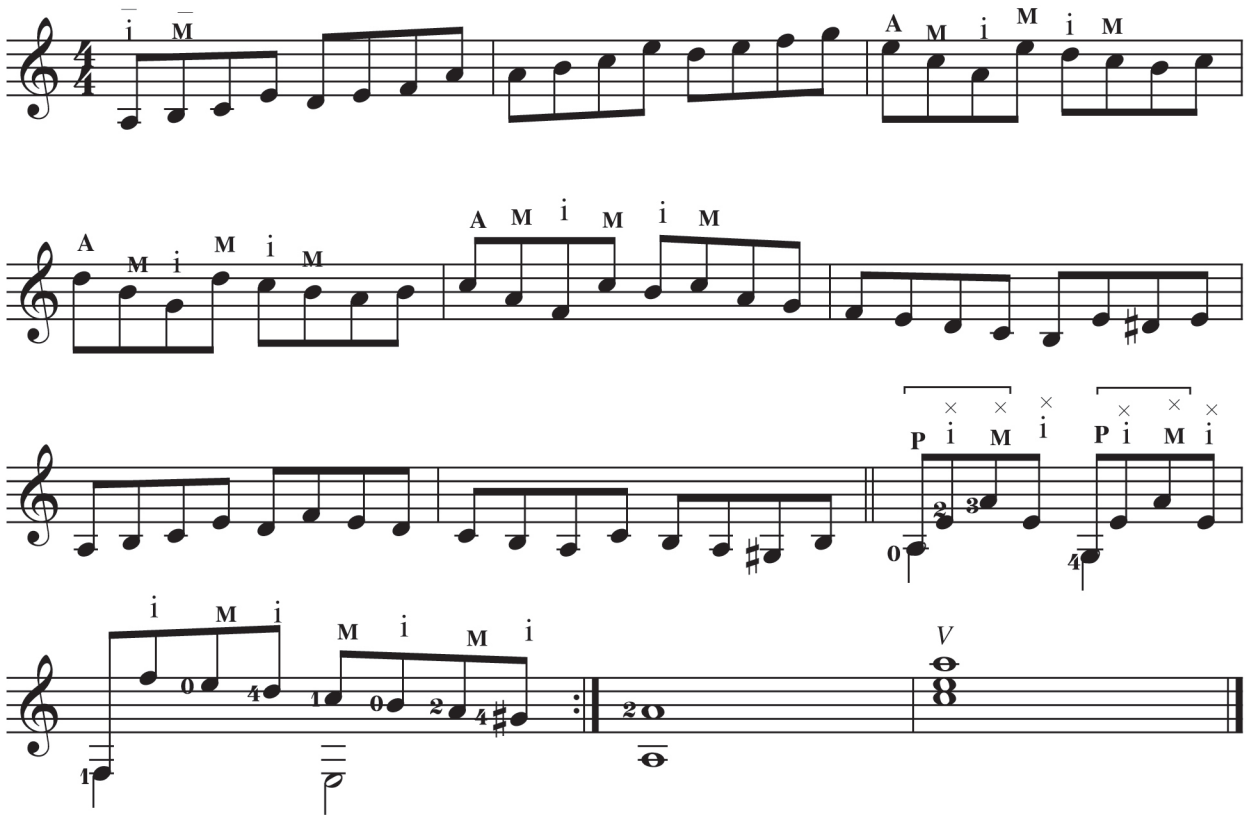
El alumno debe escribir una melodía sobre la siguiente armonía

Este ejercicio será revisado y corregido por el profesor (siempre se escribirá con lápiz)



Estudio Nº 24

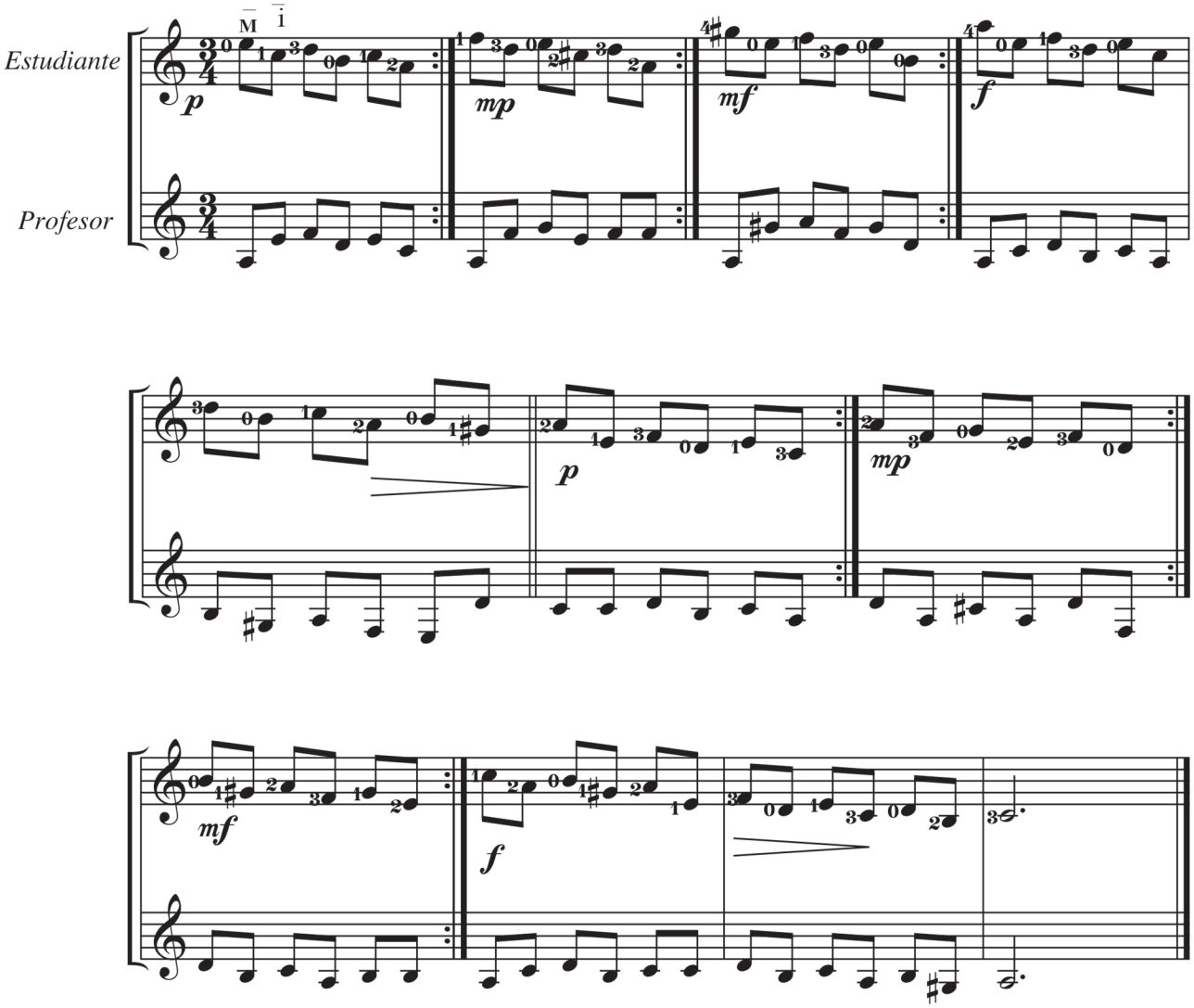
Escalístico



El alumno debe digitar la mano izquierda y el profesor revisará la digitación

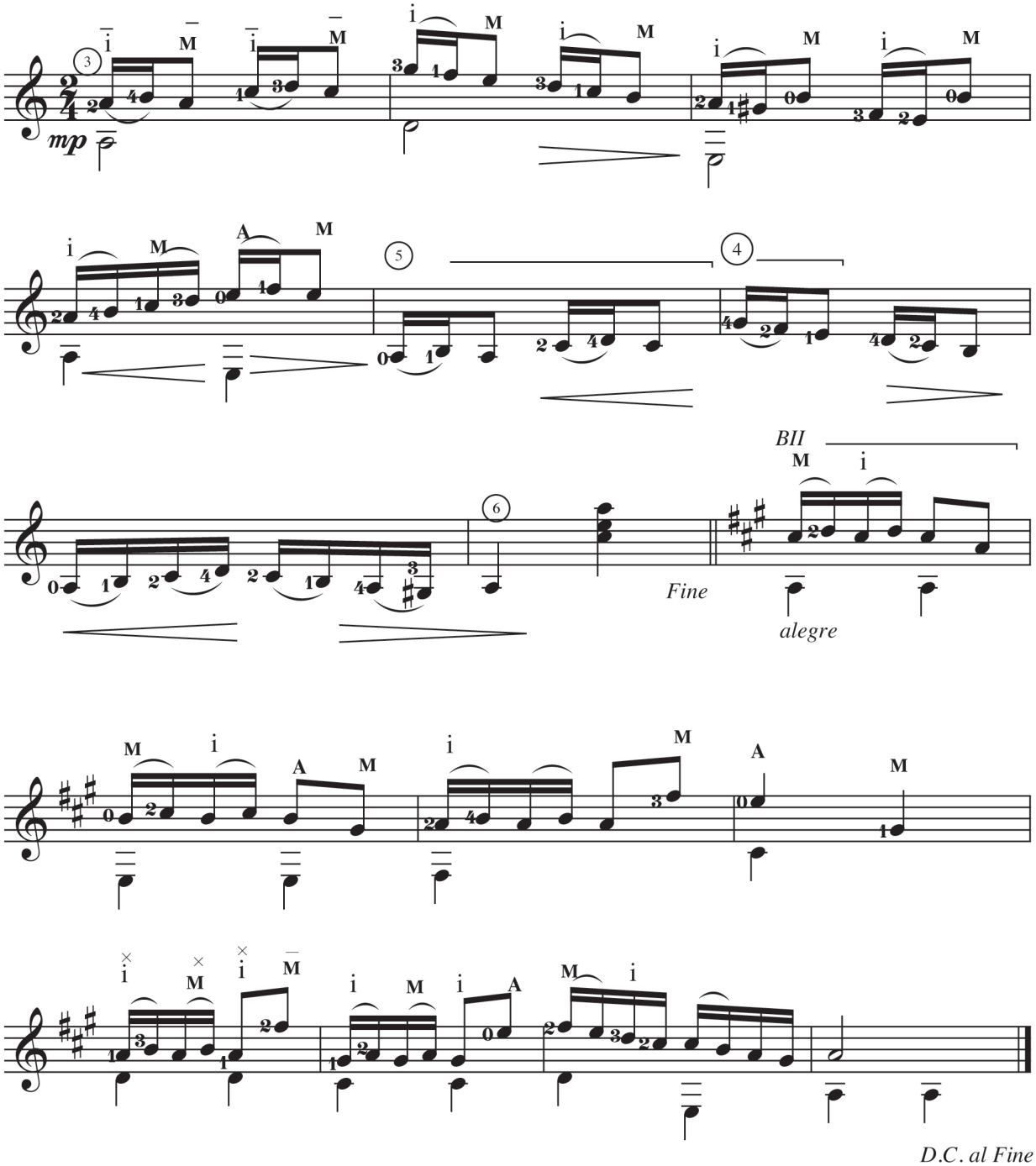
Estudio Nº 25

Terceras disueltas



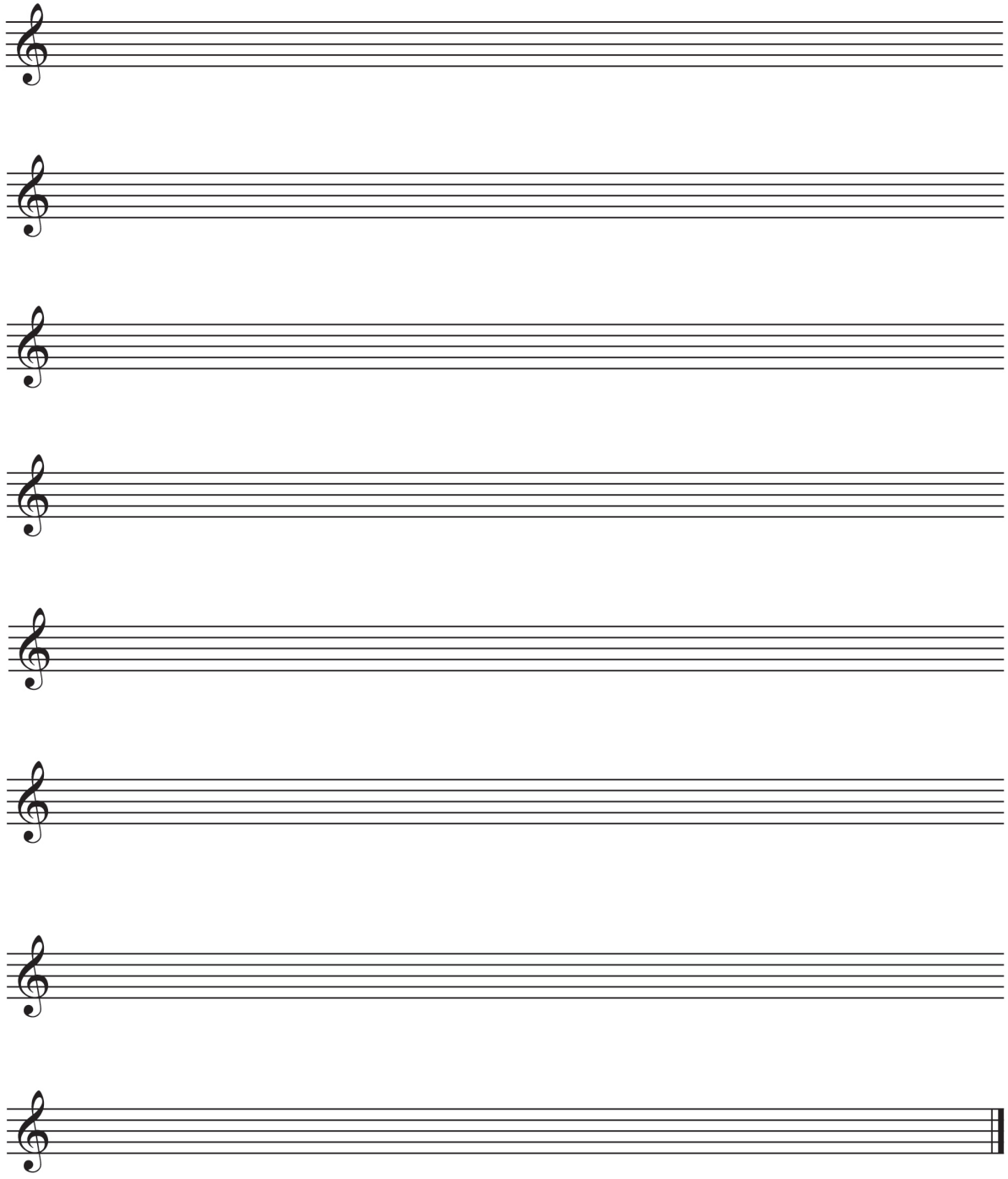
Estudio Nº 26

Ligados de dos notas



Ejercicio Nº 3

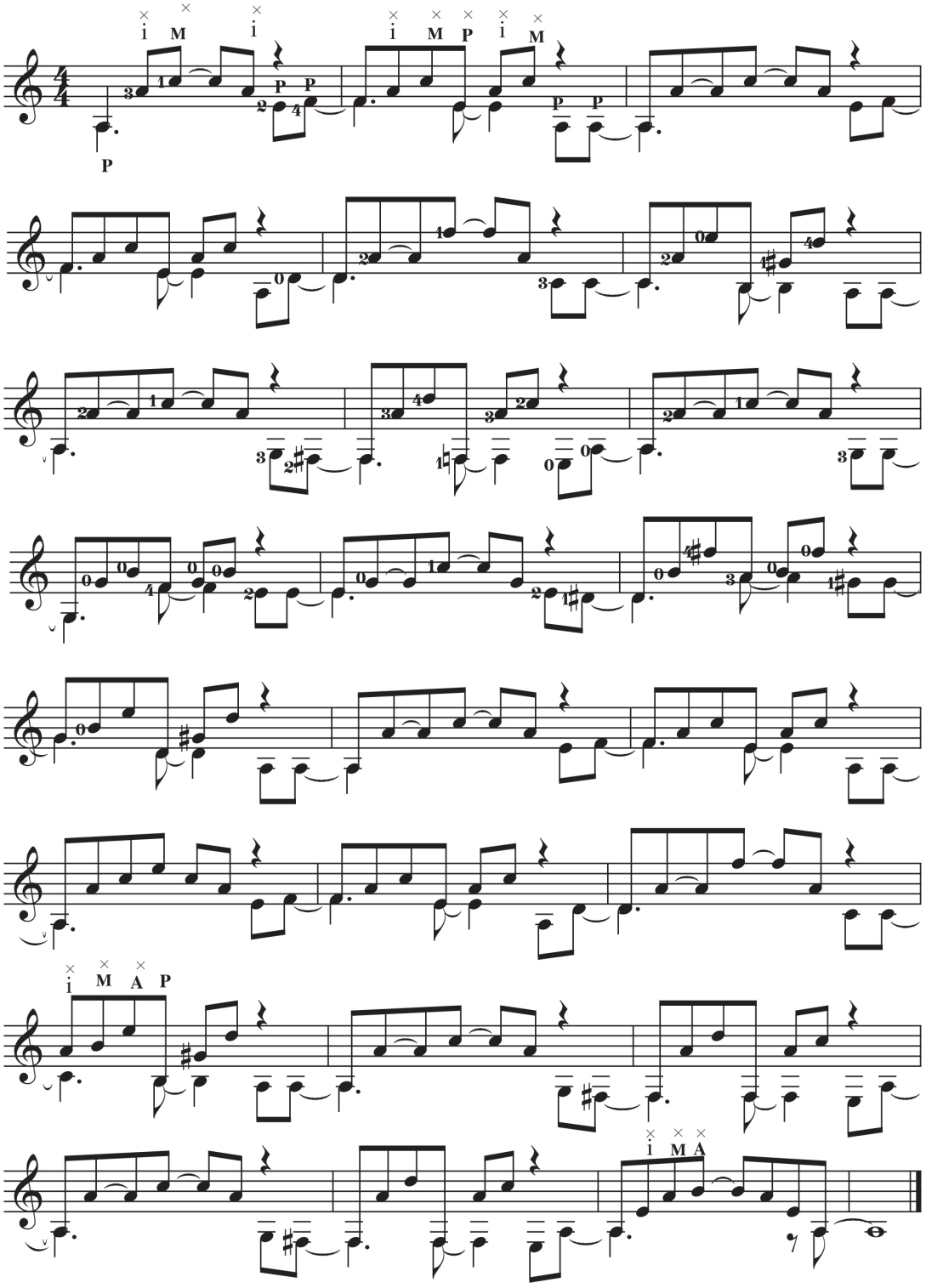
El alumno debe crear una pequeña composición y poner el título, matices y digitaciones (será revisado integralmente por el profesor)



Estudio Nº 27

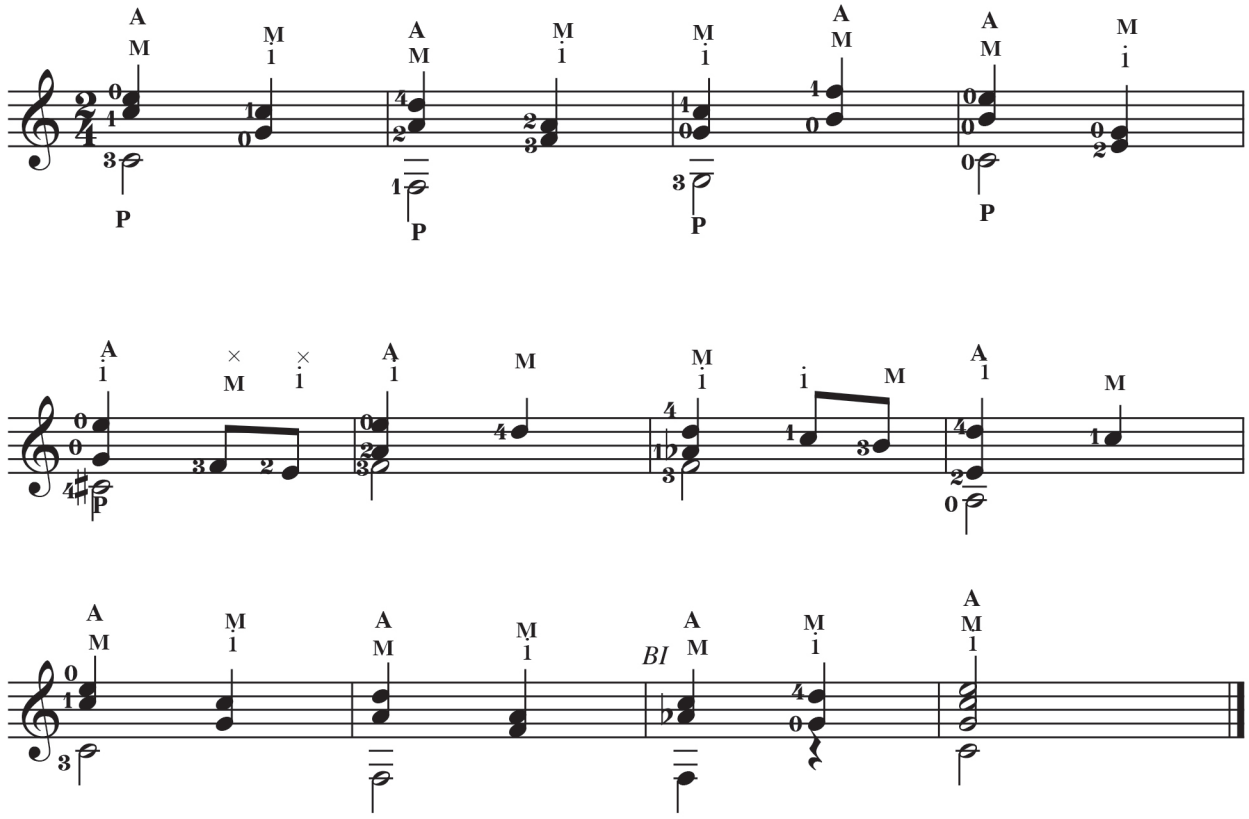
Arpegio **p i m i**

Cantando el bajo



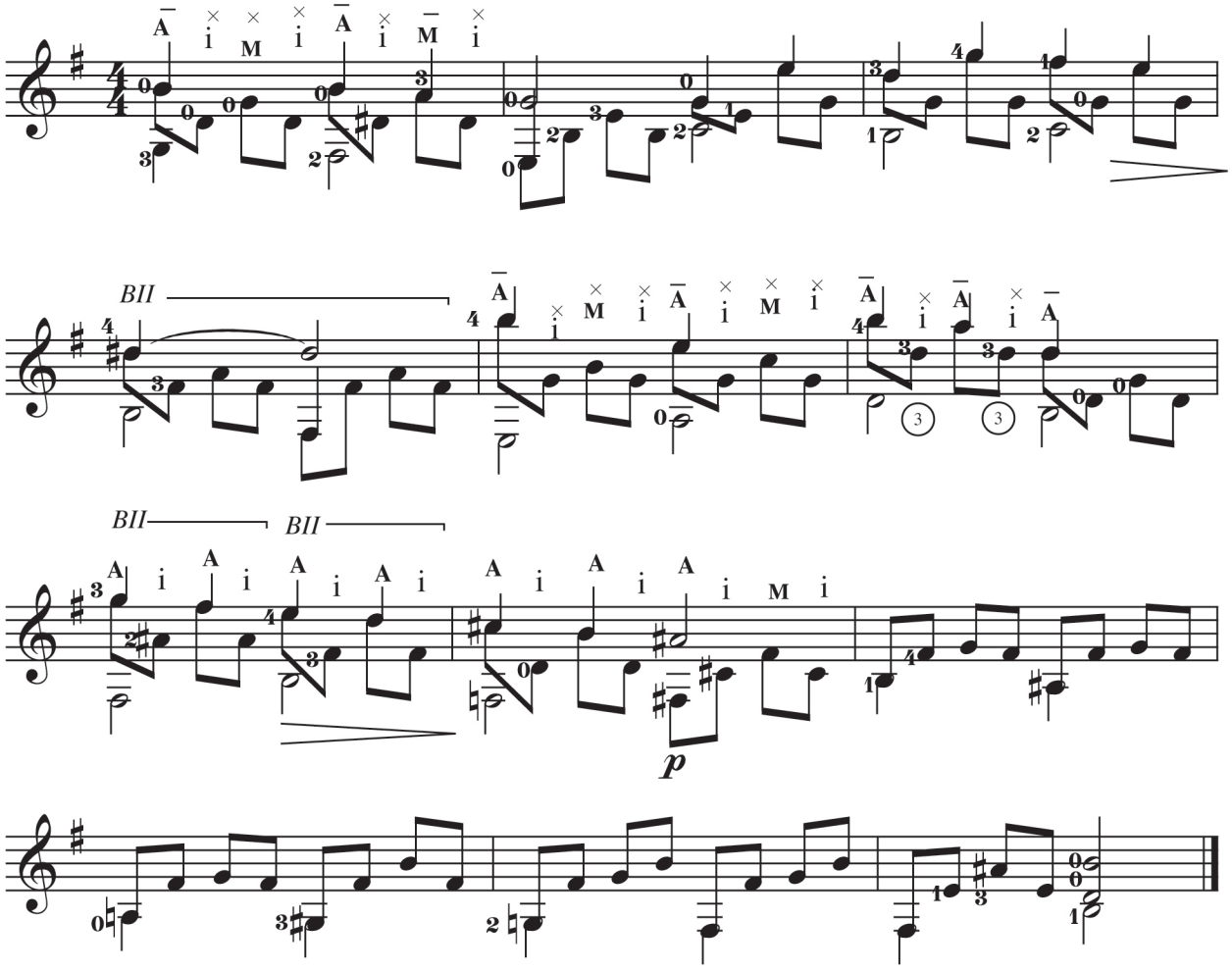
Andante

Se trabajará la simultaneidad de: **a m a**
m i i
p p p



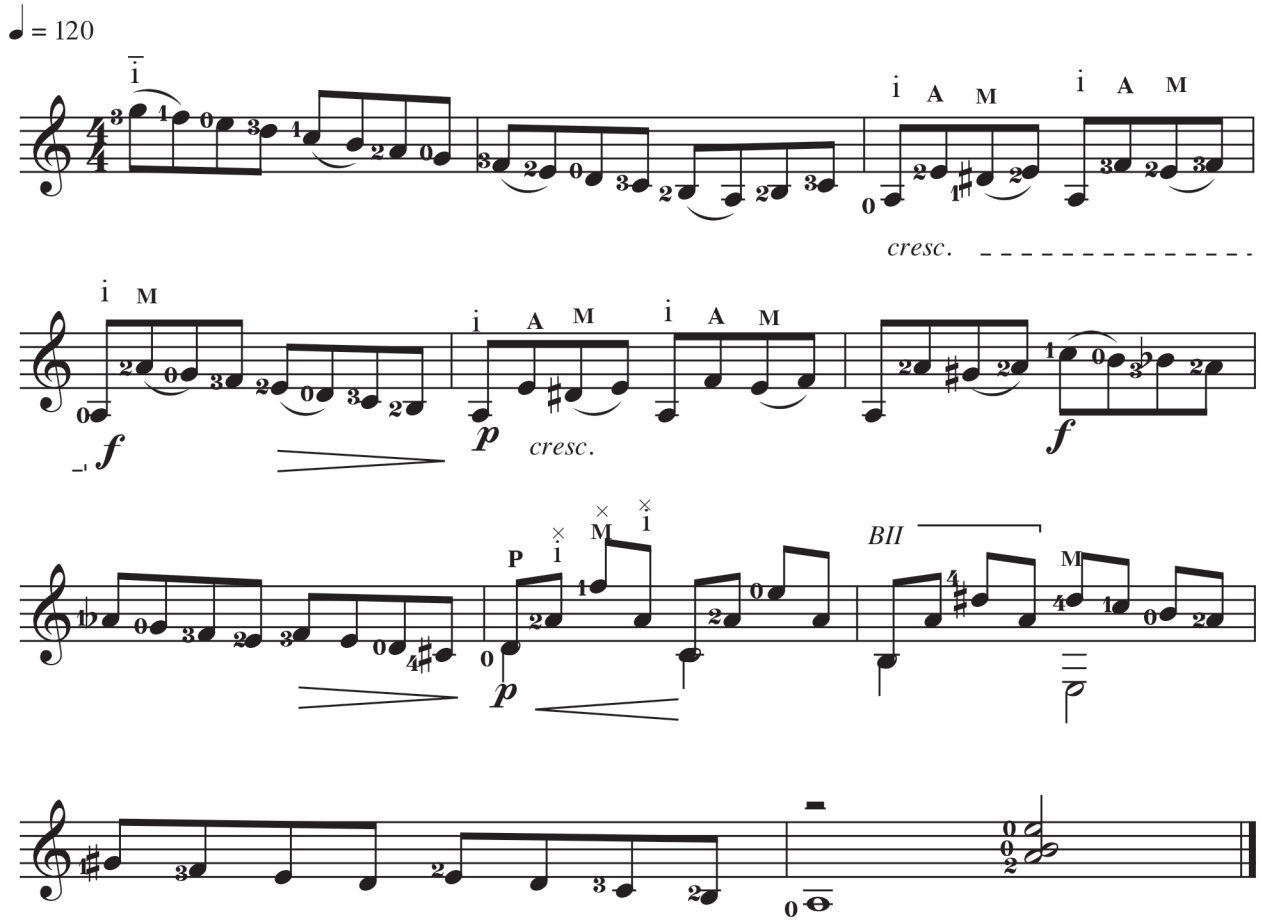
Pieza Nº 12

Moderato



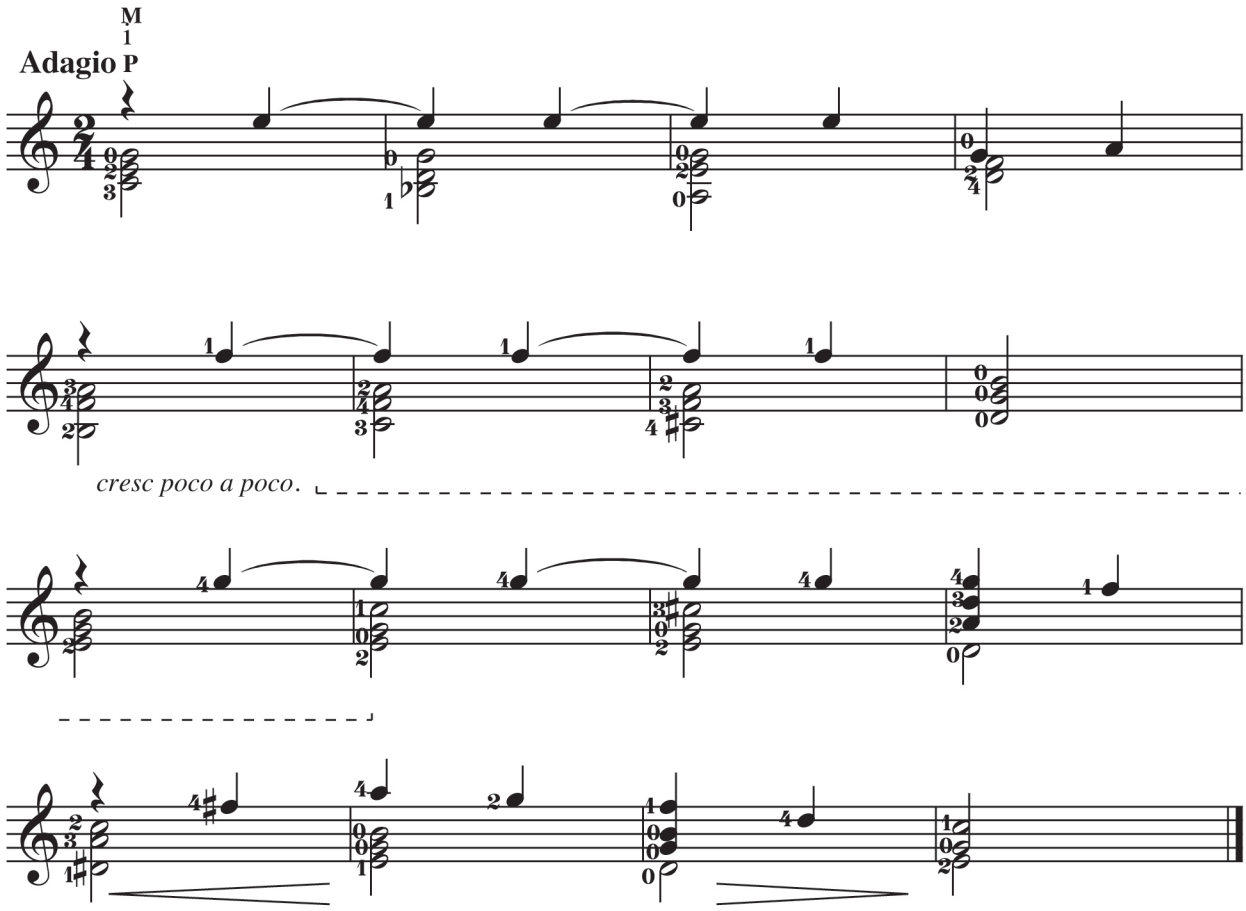
Estudio Nº 28

Estudio escalístico utilizando ligados



Pieza Nº 13

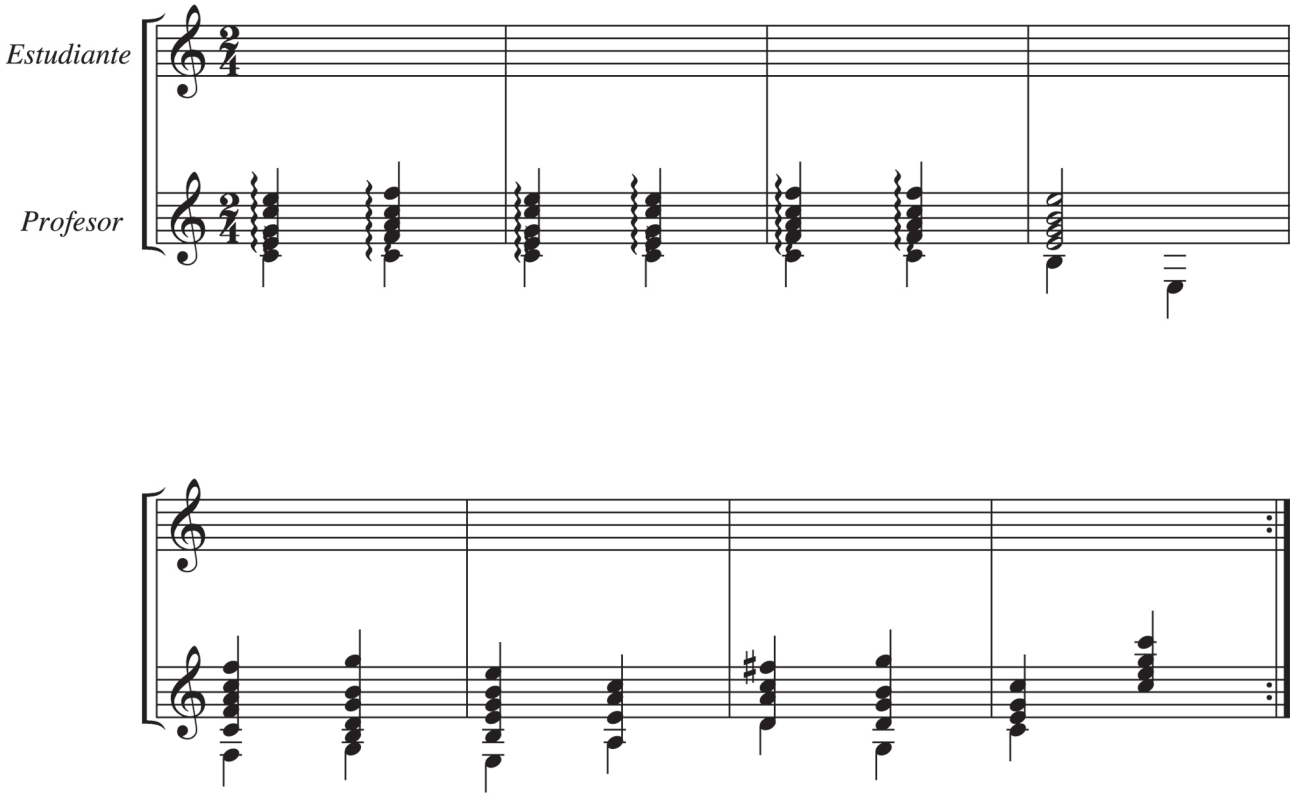
Mantener el legato



Ejercicio Nº 4

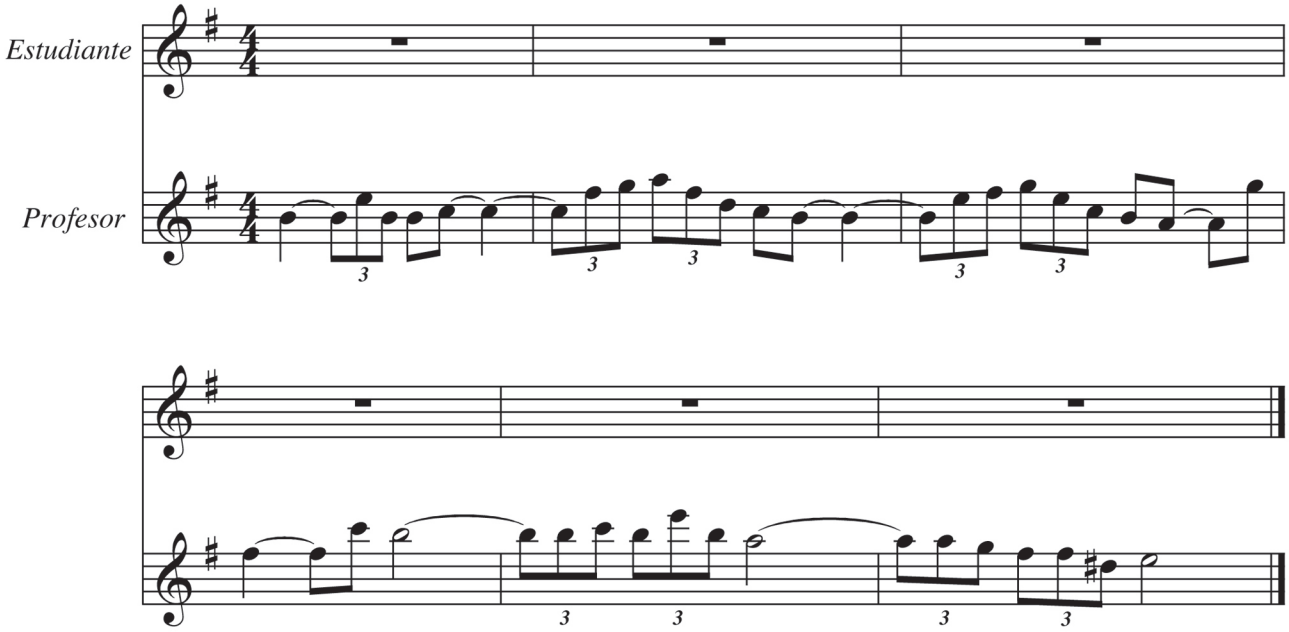
El alumno debe escribir una melodía sobre la siguiente armonía

Este ejercicio será revisado y corregido por el profesor (siempre se hará con lápiz)



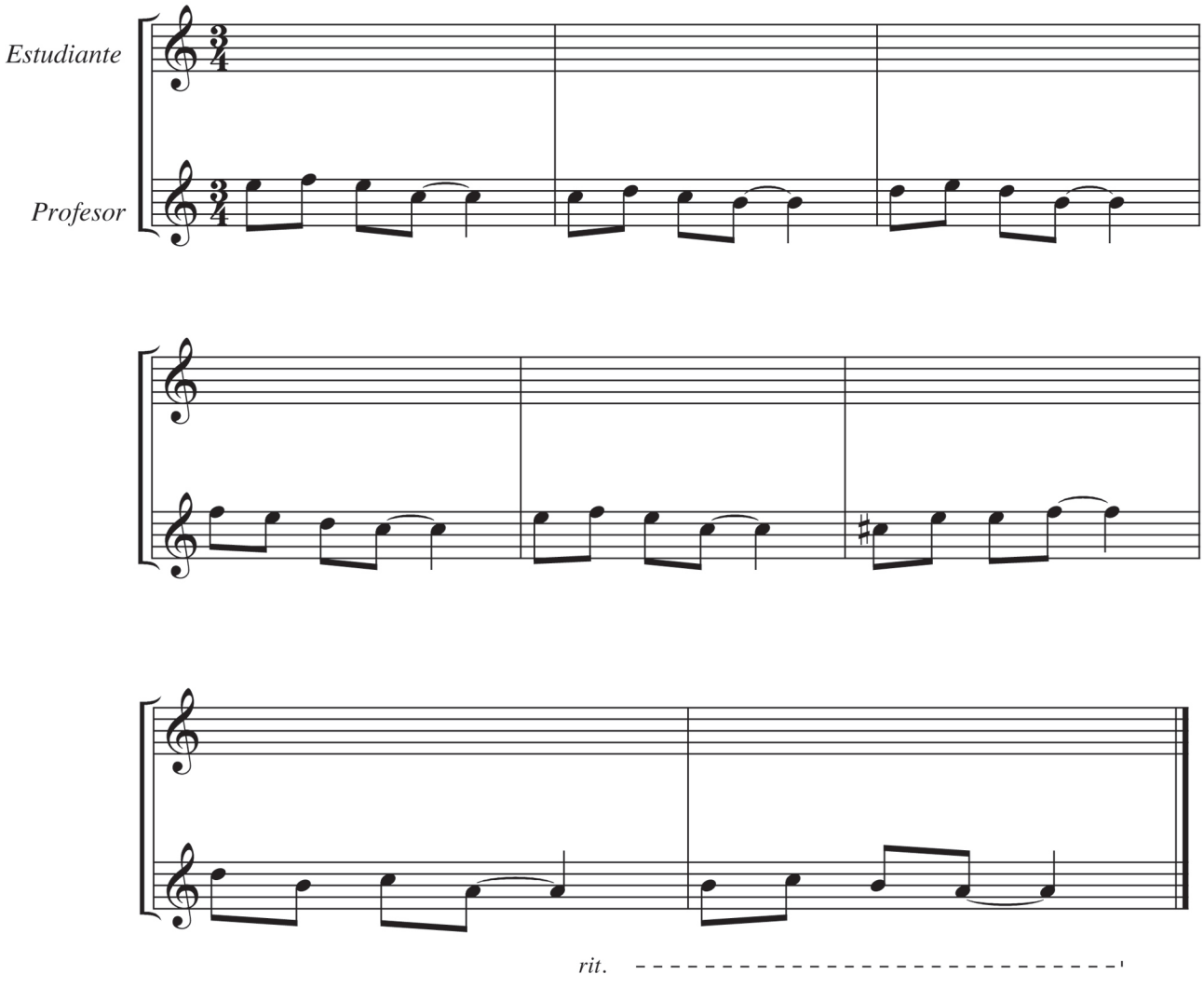
Ejercicio Nº 5

El alumno debe armonizar la siguiente melodía



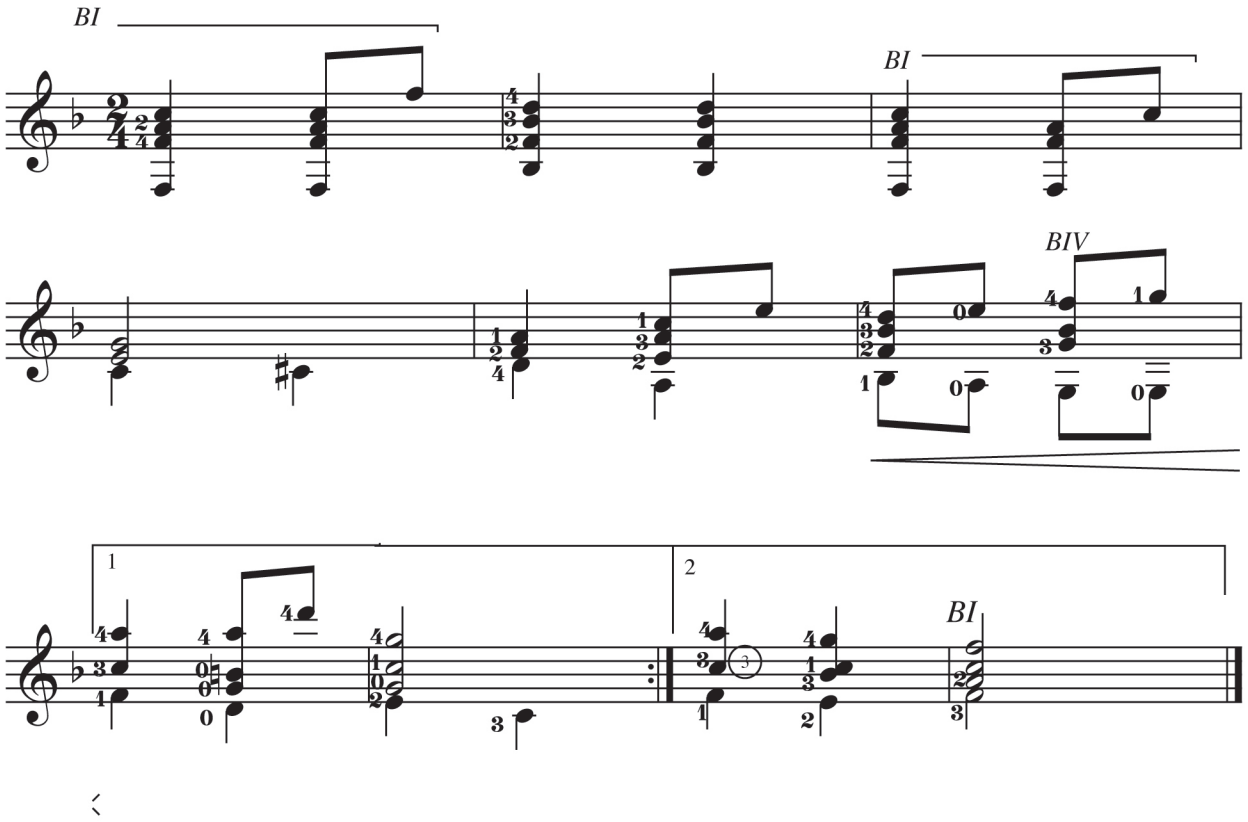
Ejercicio Nº 6

El alumno debe crear una segunda voz a la siguiente melodía



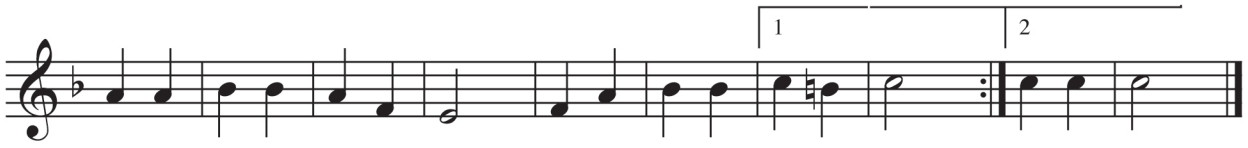
Segunda parte

Coral Nº 6



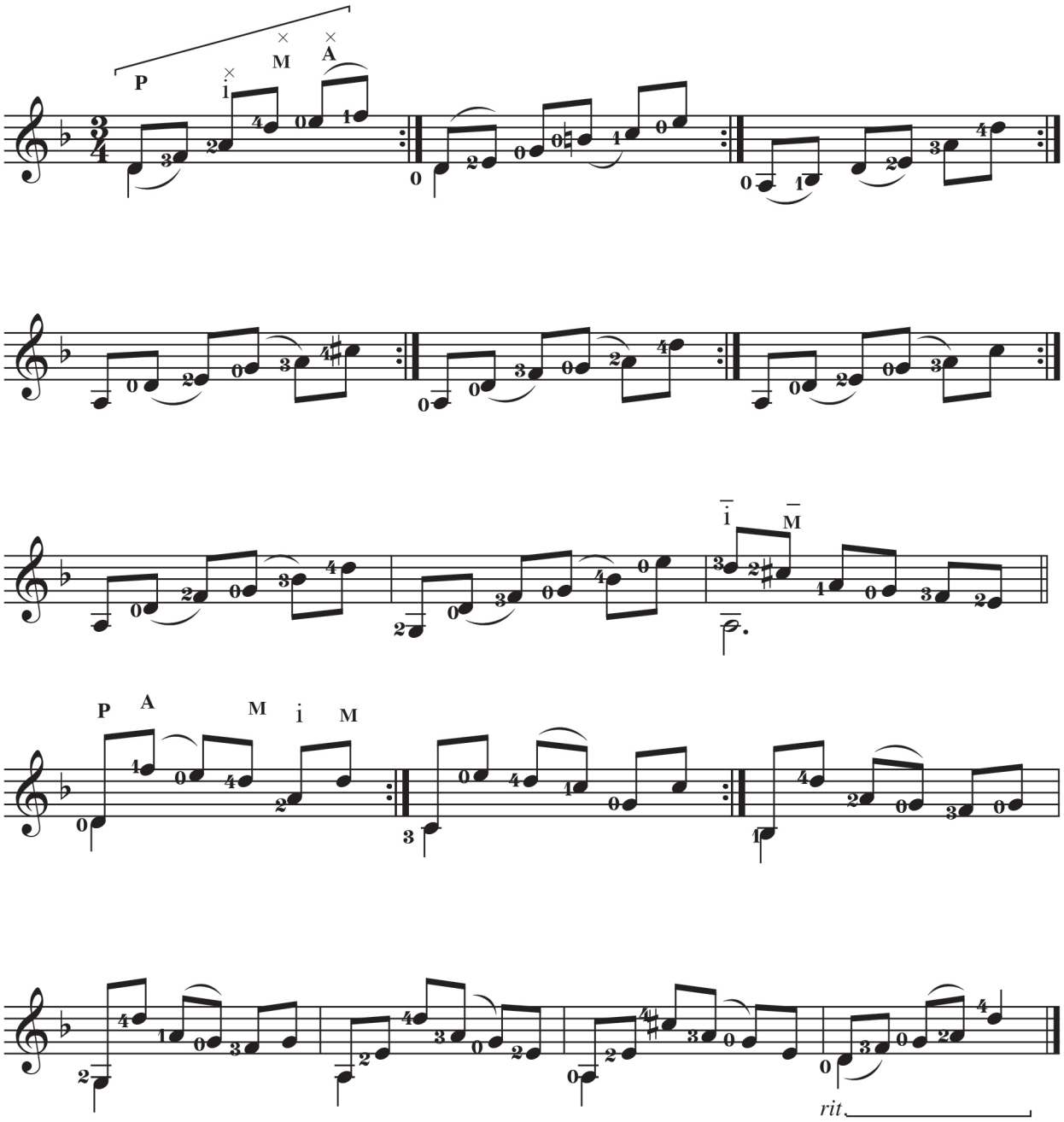
El alumno, al aprenderse de memoria este coral y ejecutarlo con seguridad, puede al mismo tiempo que lo toca solfear una de la voces intermedias o el bajo, esto le hará sentir de una forma más consiente la conducción de la armonìa sin entrar a analizar sus leyes.

Ej. Esta es una de las voces



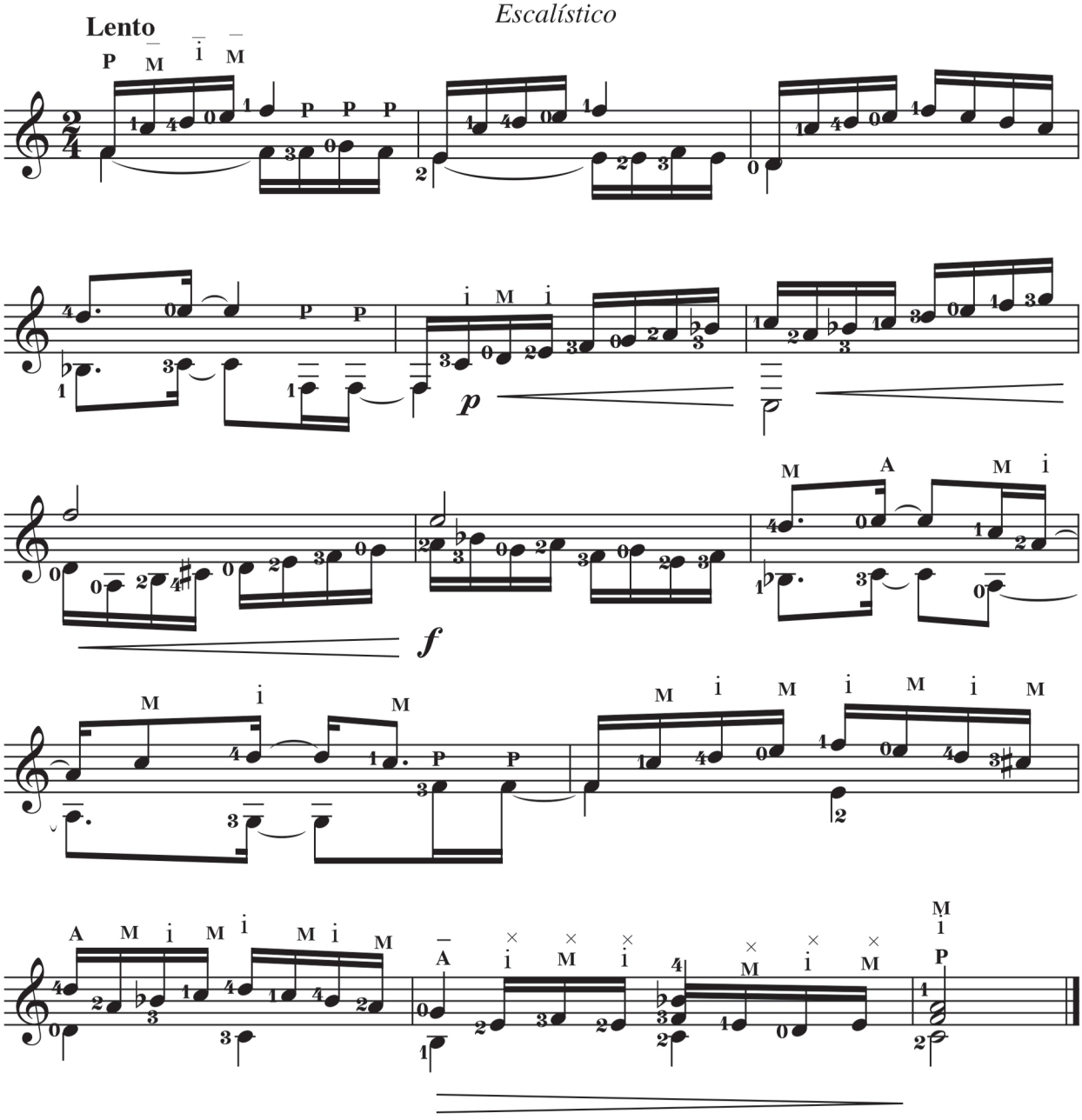
Estudio Nº 29

Se combinara el arpegio con los ligados



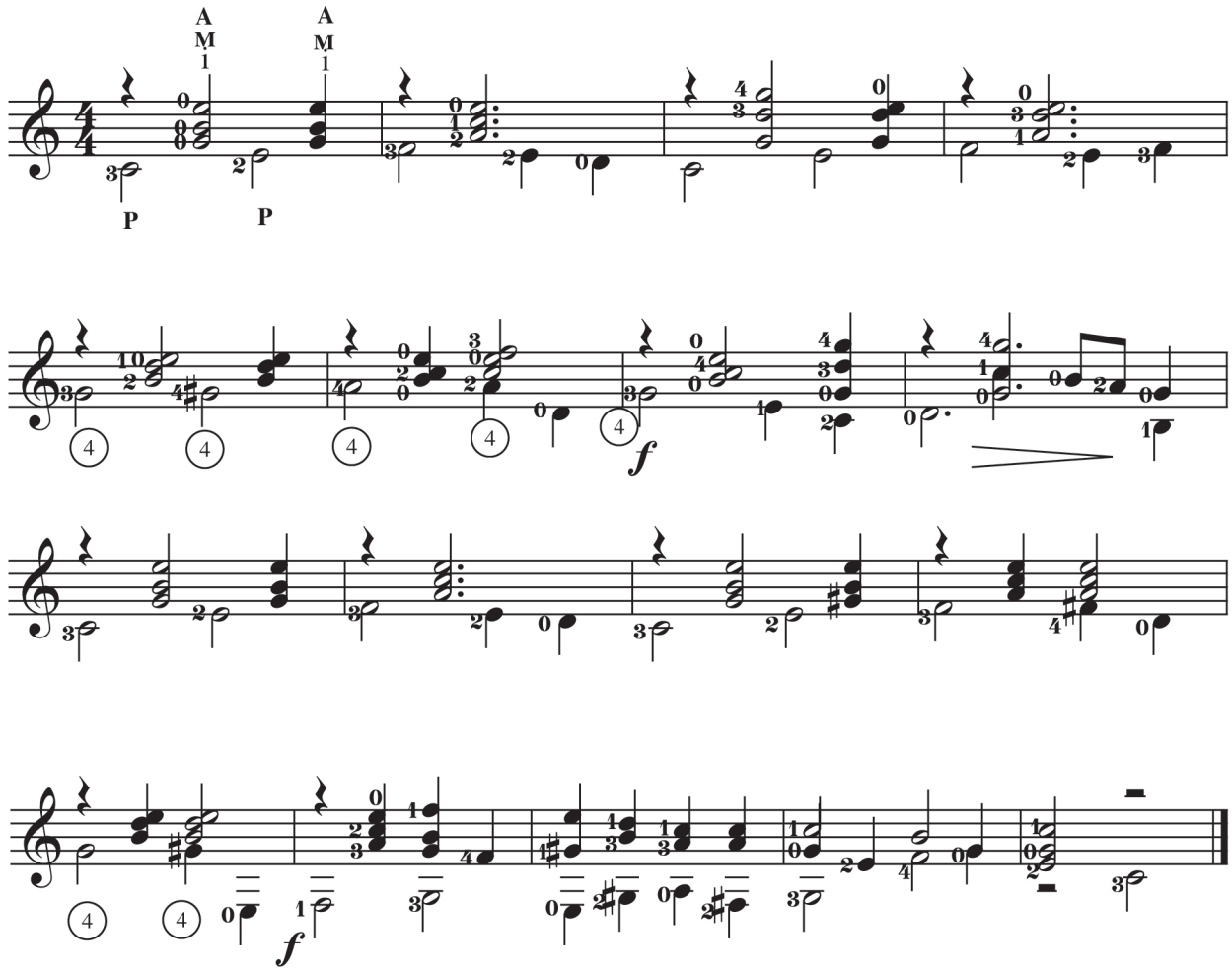
Estudio Nº 30

Escalístico



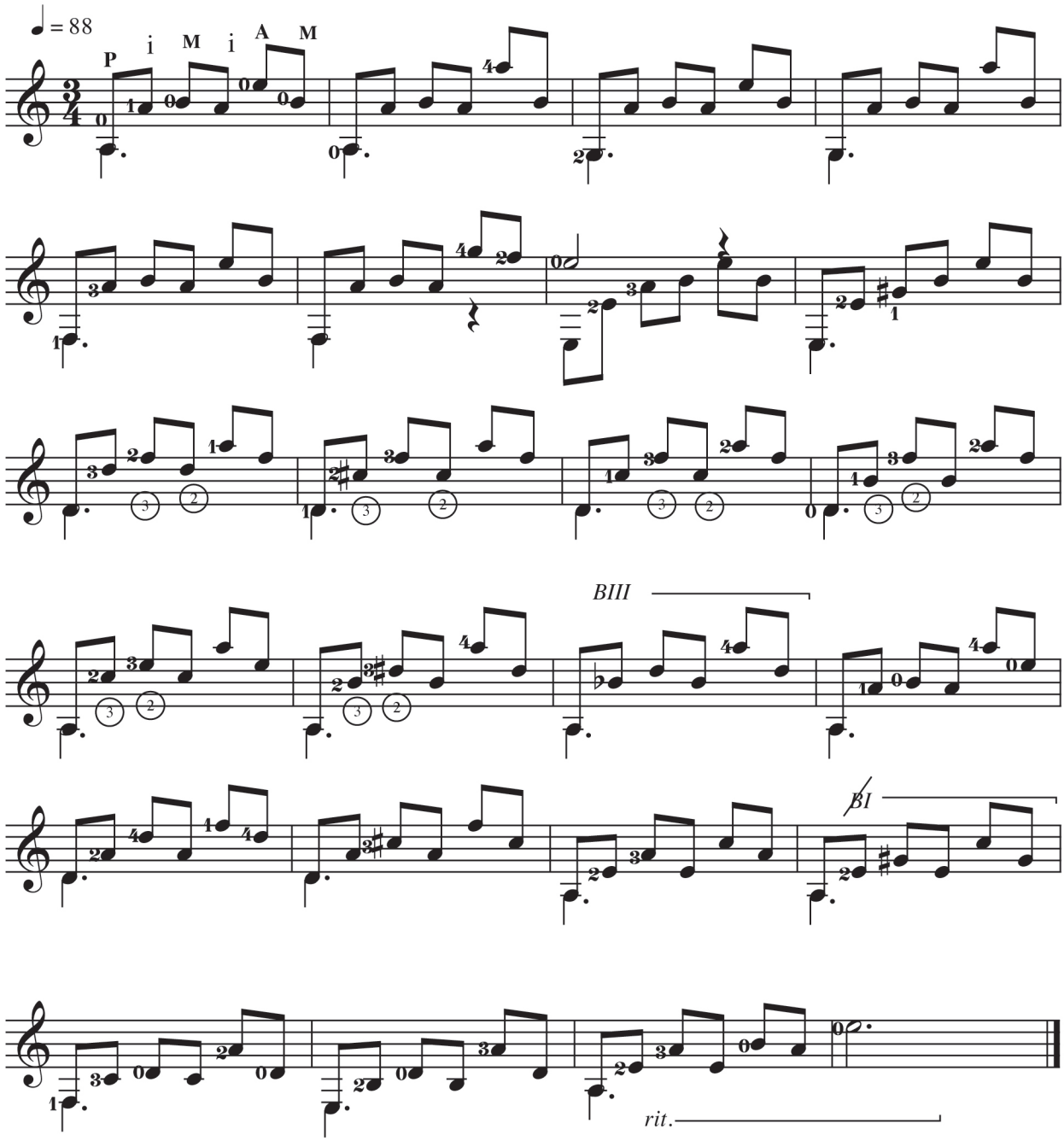
Pieza Nº 14

Andante
Cantando el bajo



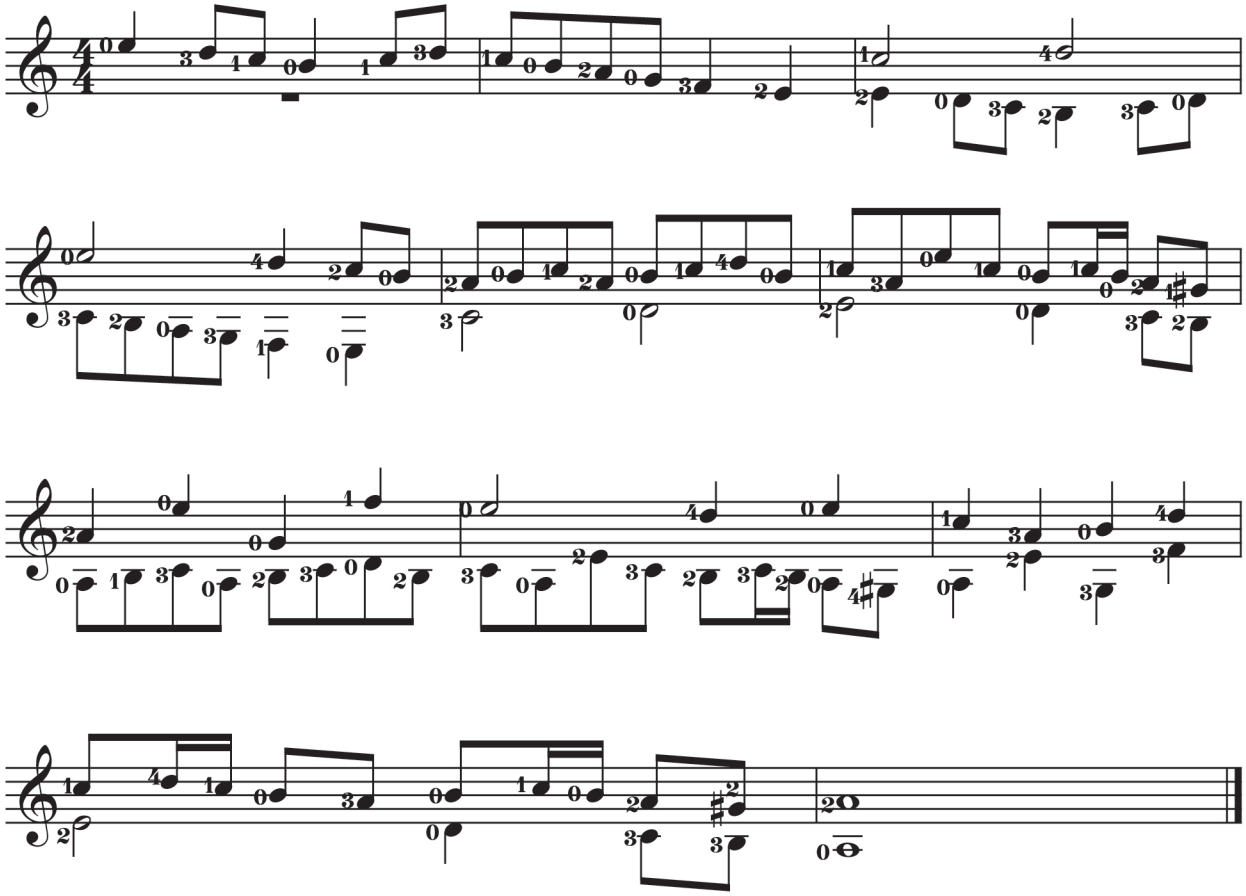
Estudio Nº 31

Arpegios: **p i m i a m**



Canon

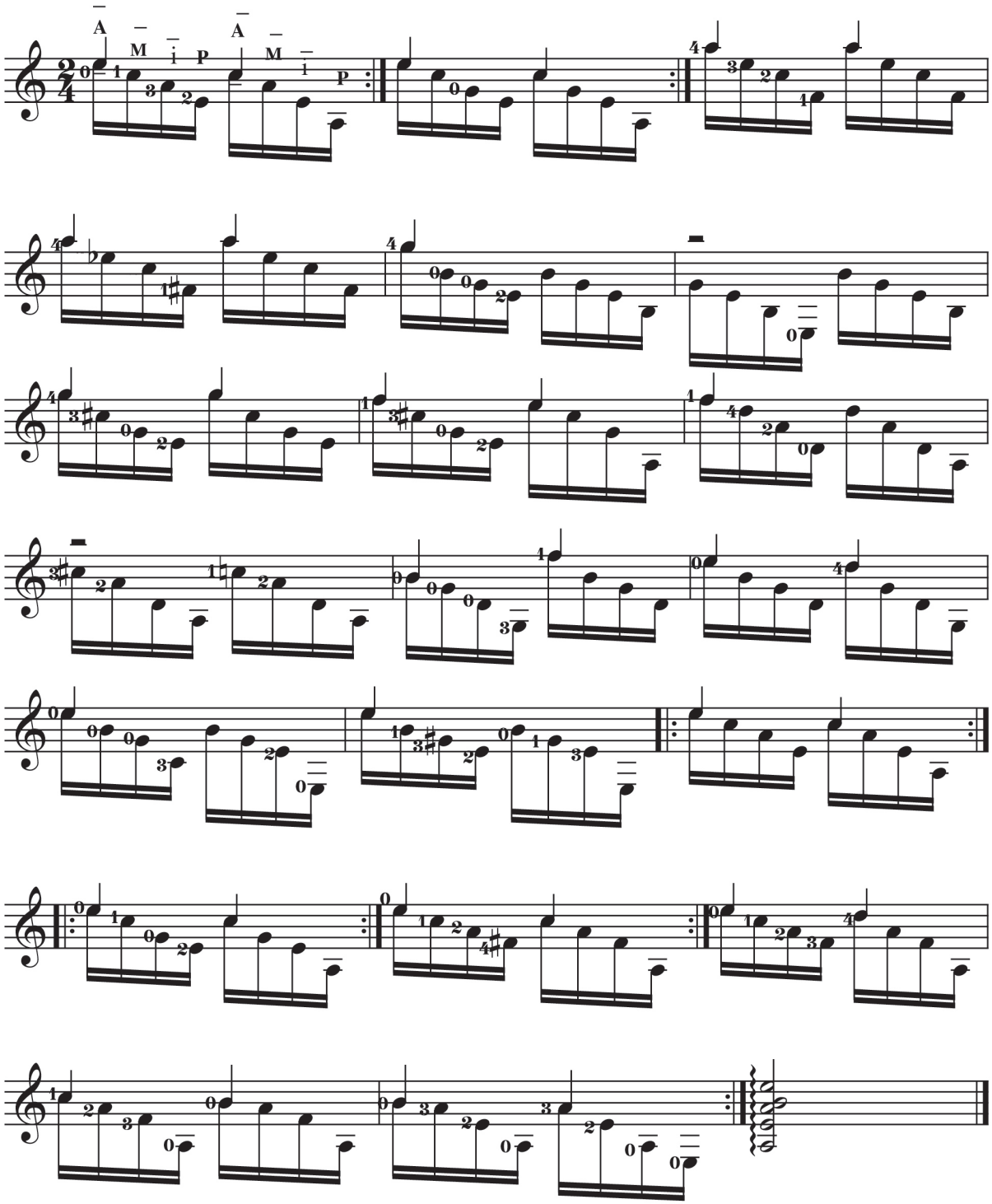
Cómodo



En este canon el alumno puede solfear la voz superior y tocar el bajo simultaneamente y viceverza. El alumno debe digitar la mano derecha (será rectificado por el profesor)

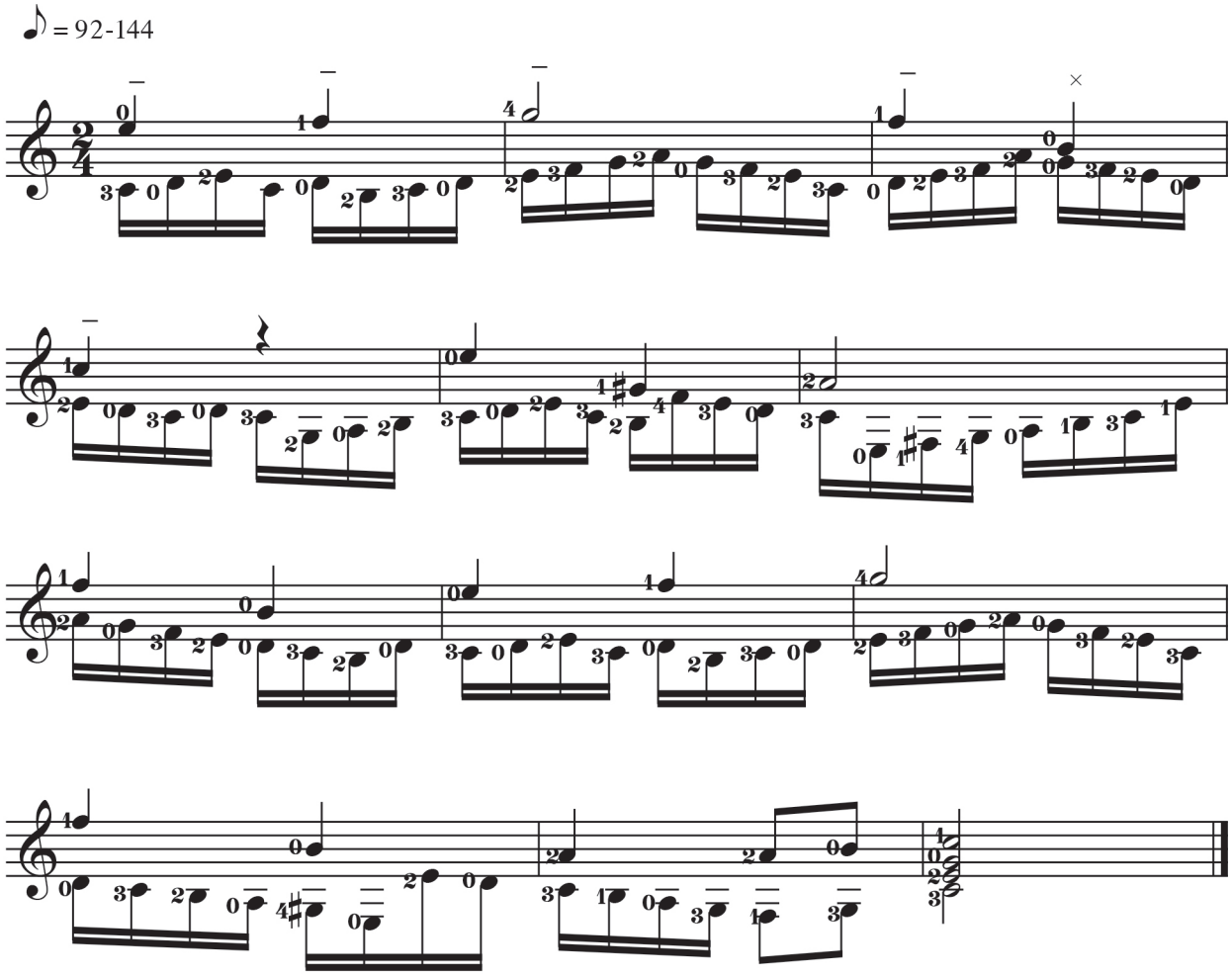
Estudio Nº 32

Arpegio descendente **a,m,i,p**



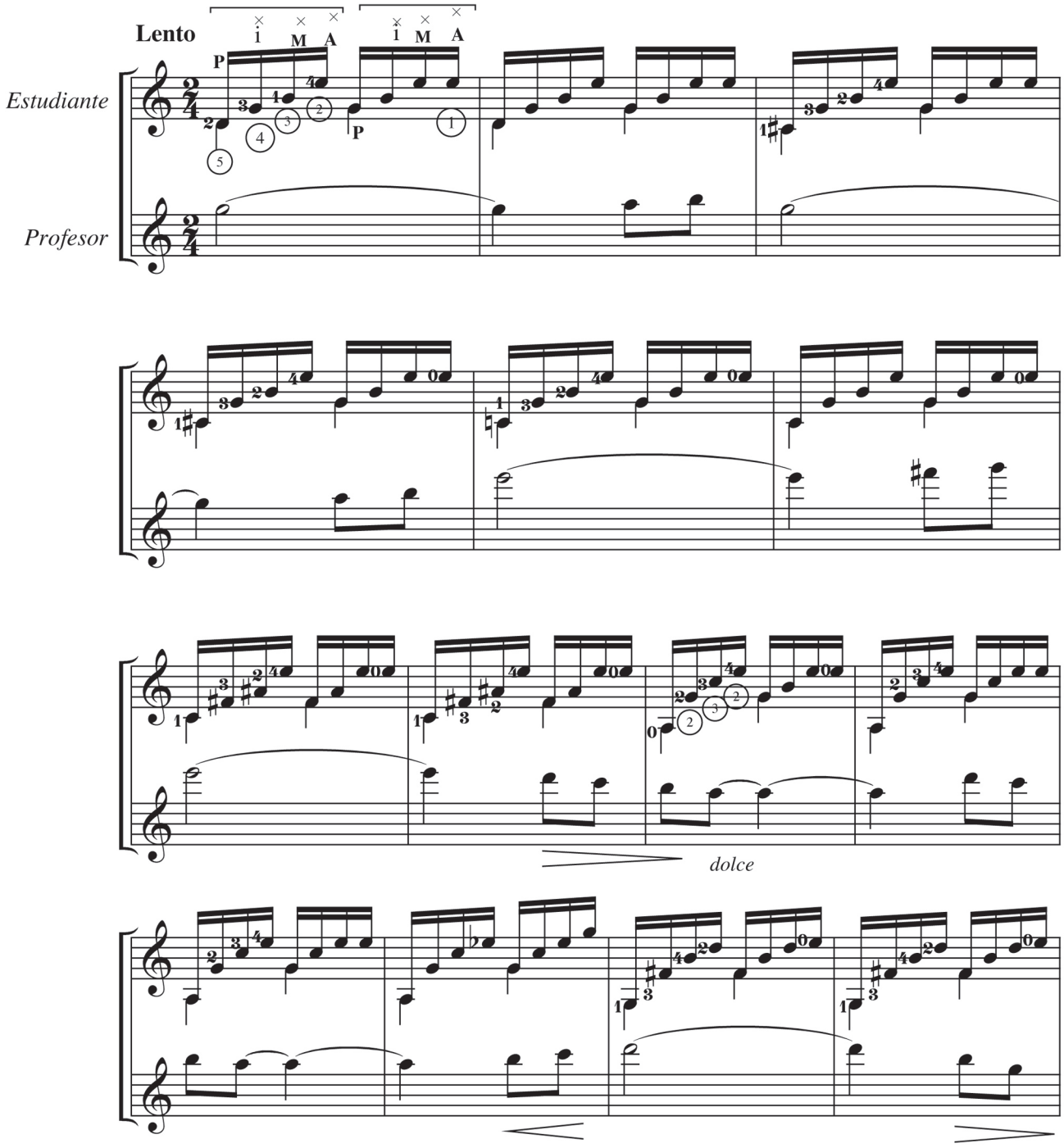
Estudio Nº 33

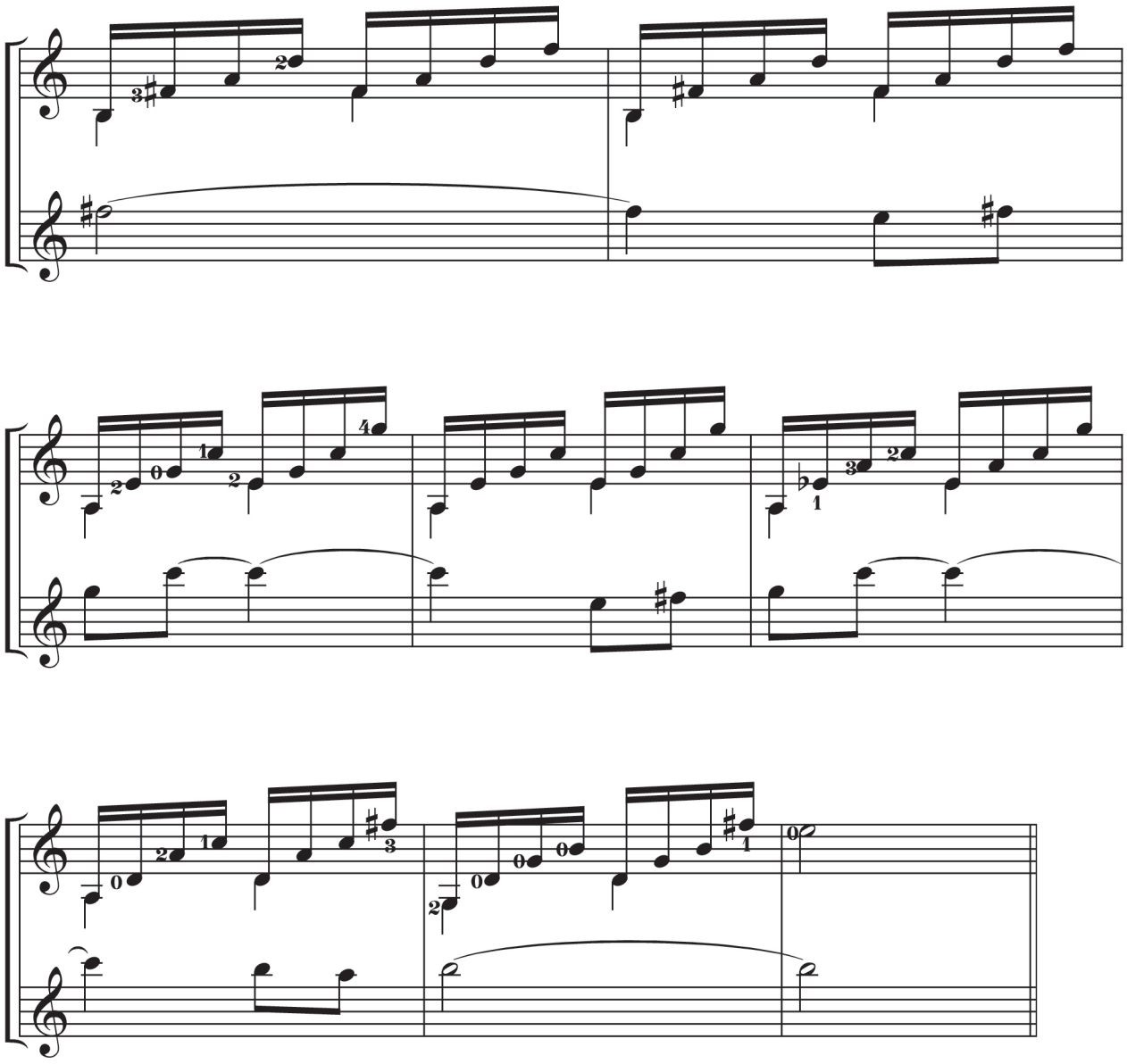
Para el movimiento pulgar



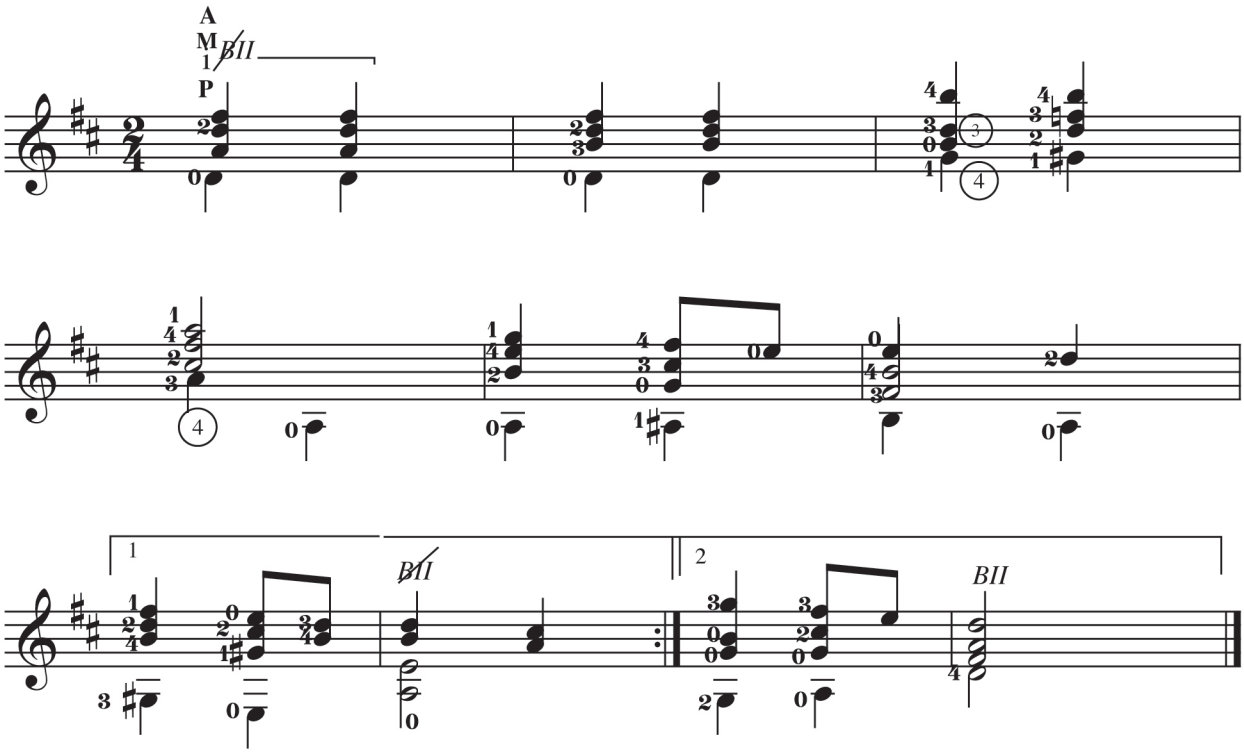
Estudio Nº 34

Arpegios descendentes **p,i,m,a**



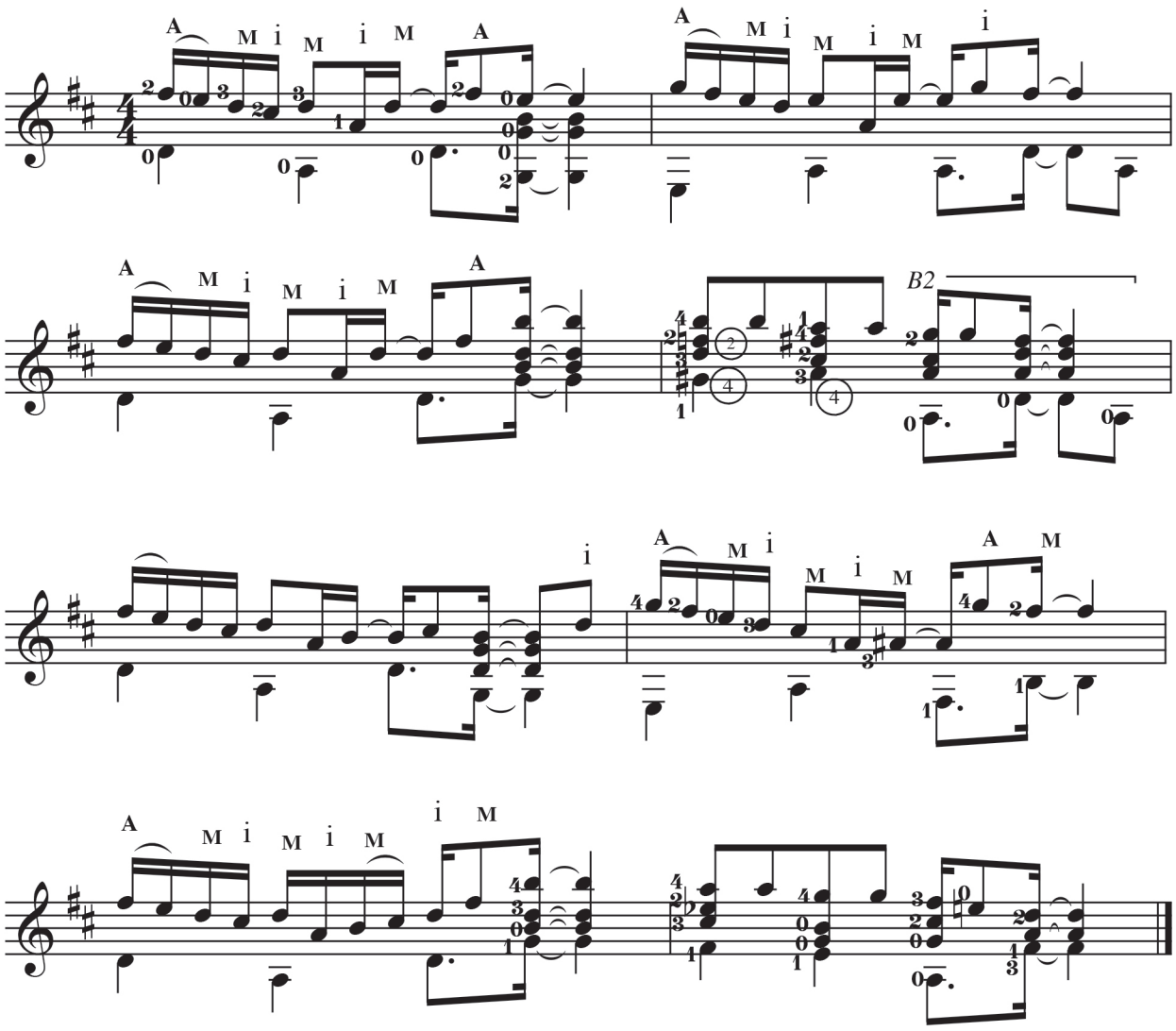


Coral Nº 7



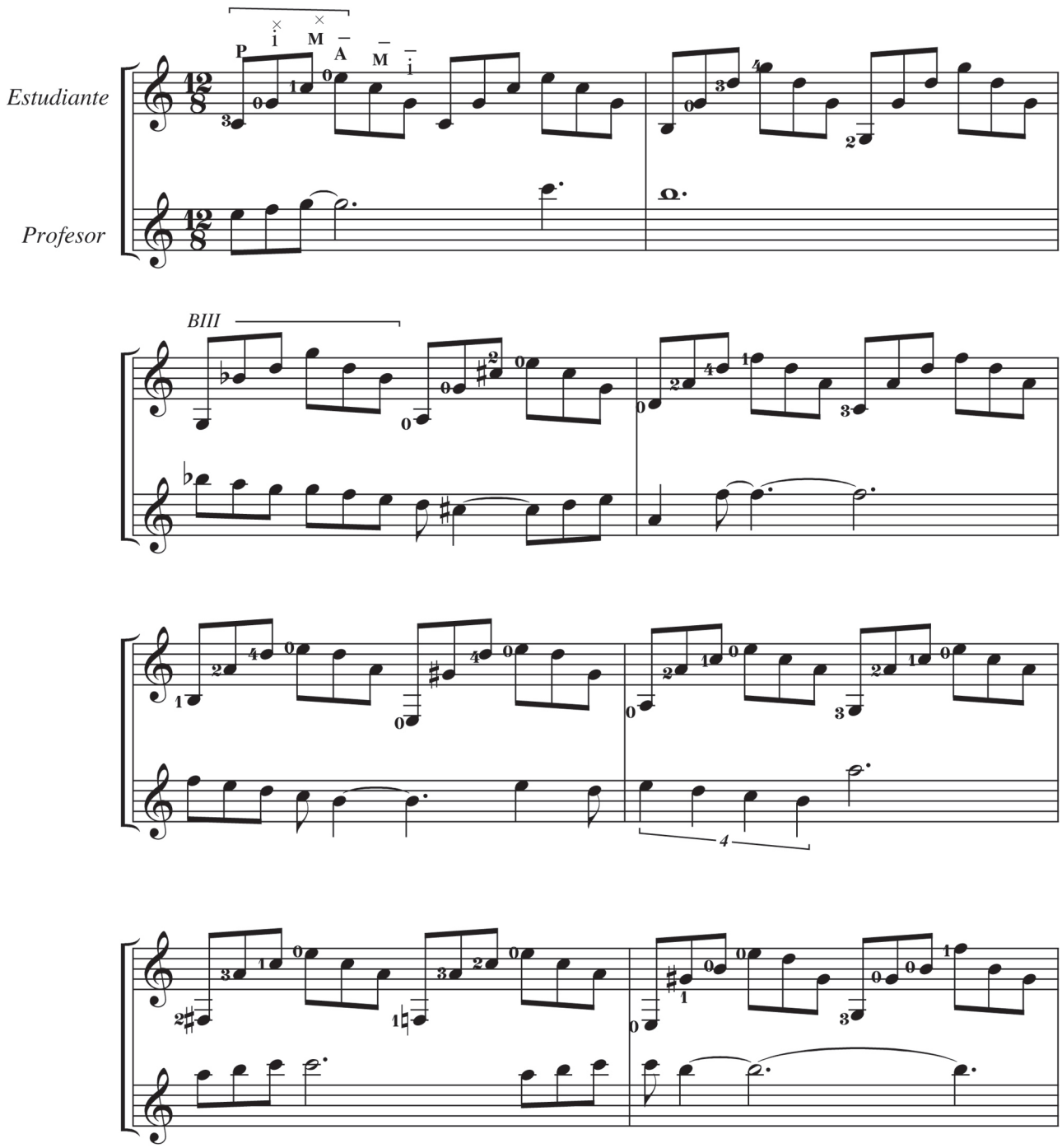
Pieza Nº 15

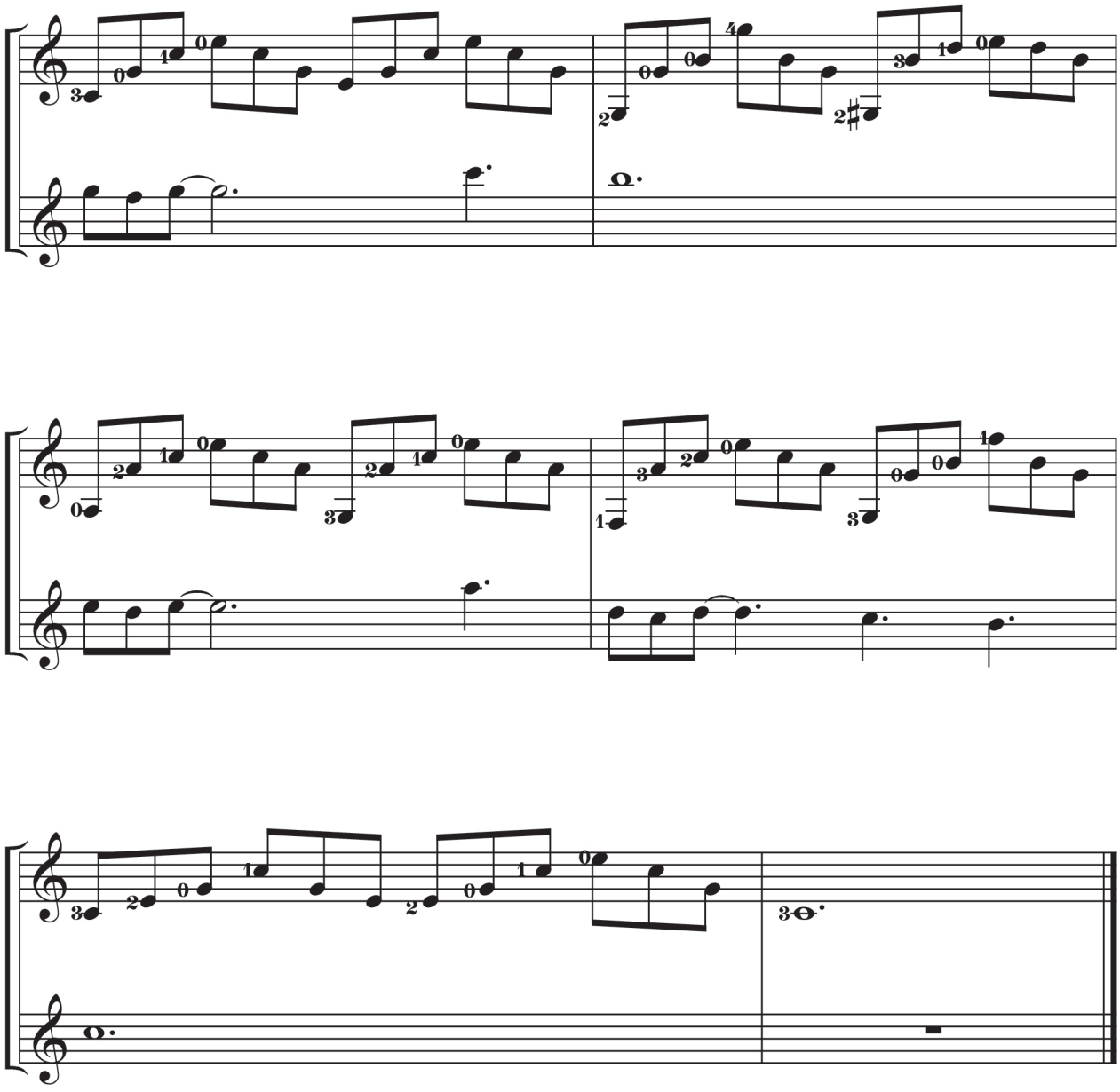
Aire Caribeño



Estudio Nº 35

Arpegios redondos **p,i,m,a,m,i**

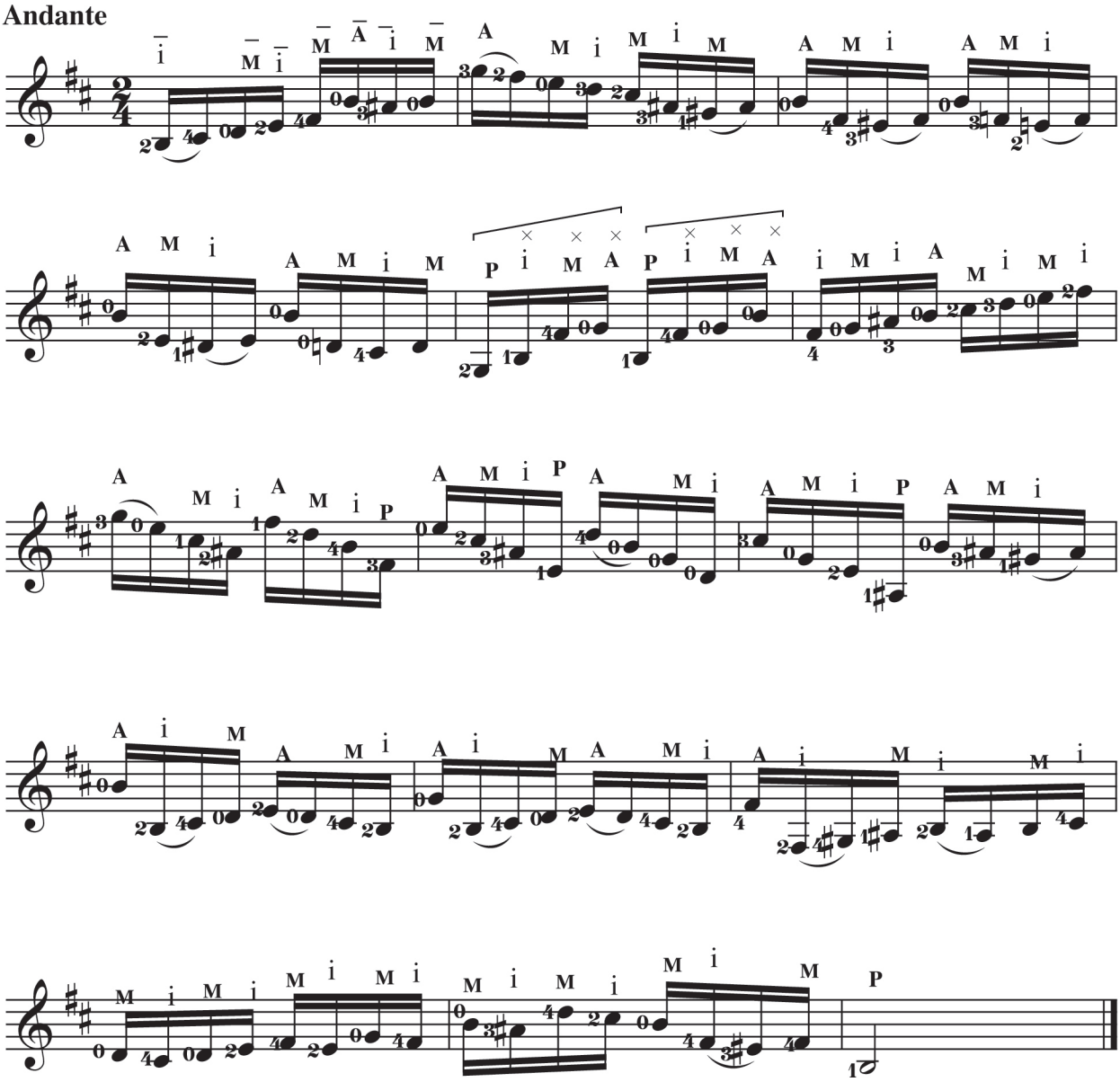




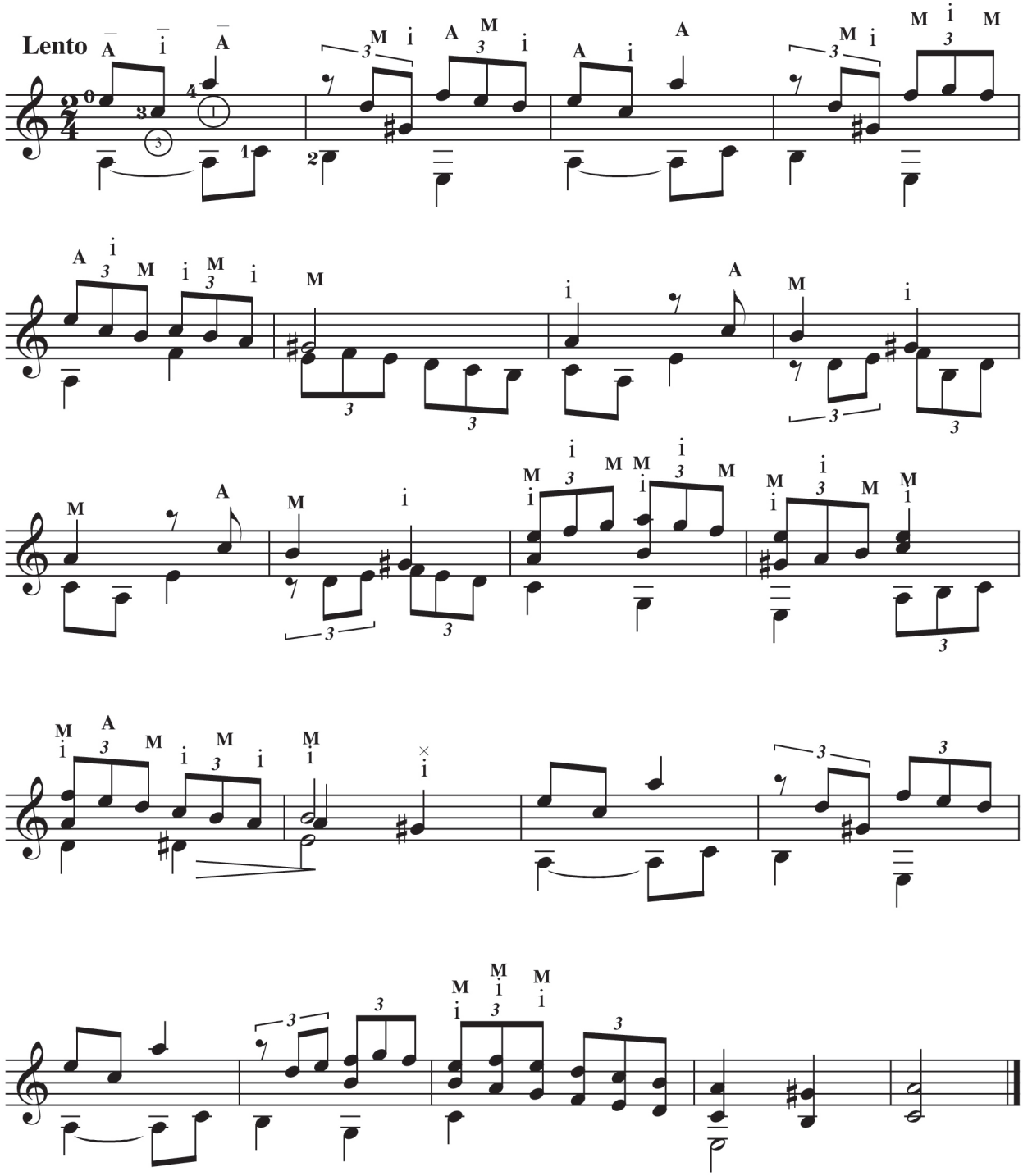
Estudio Nº 36

Escalístico

Andante

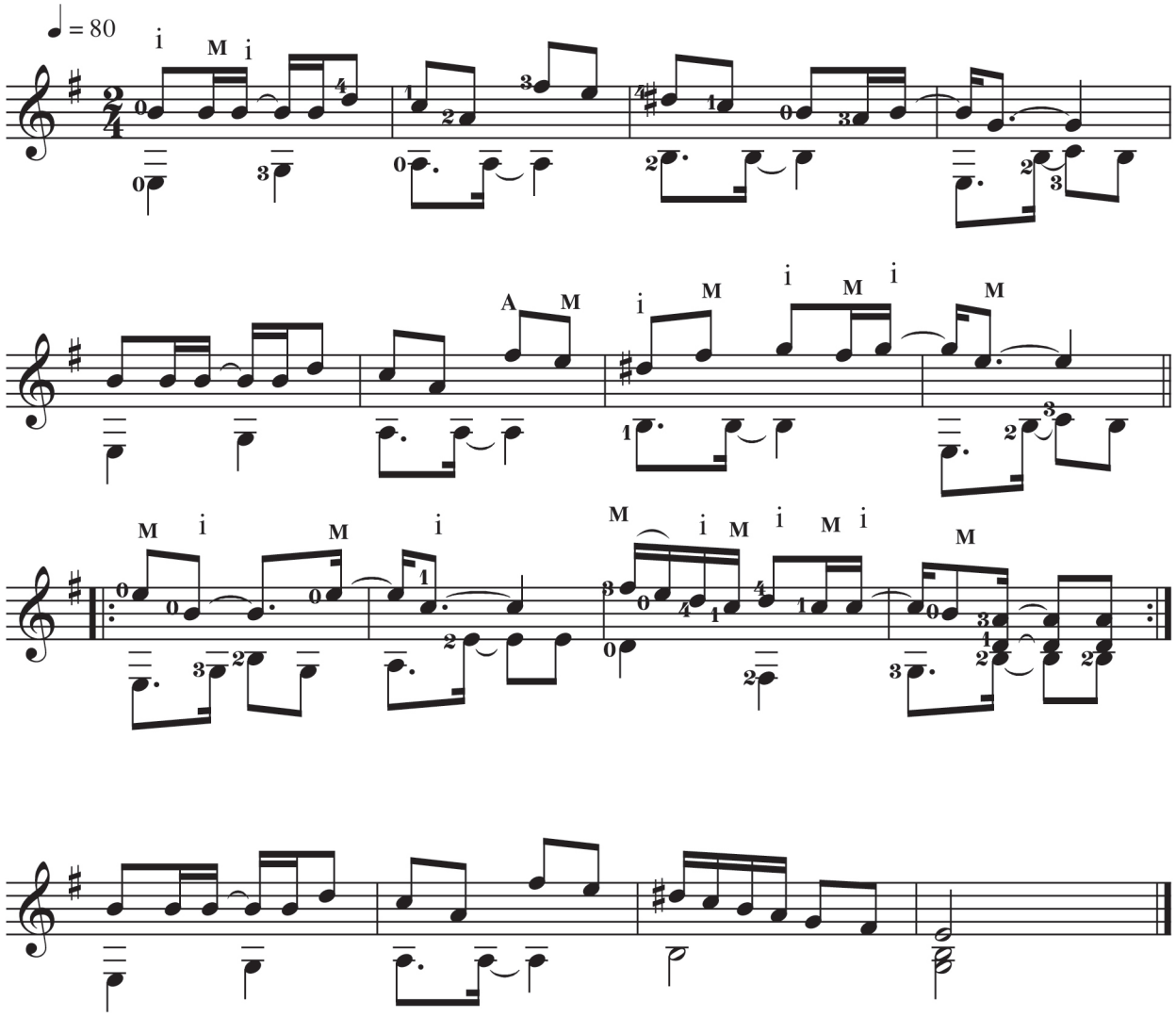


Pieza Nº 16

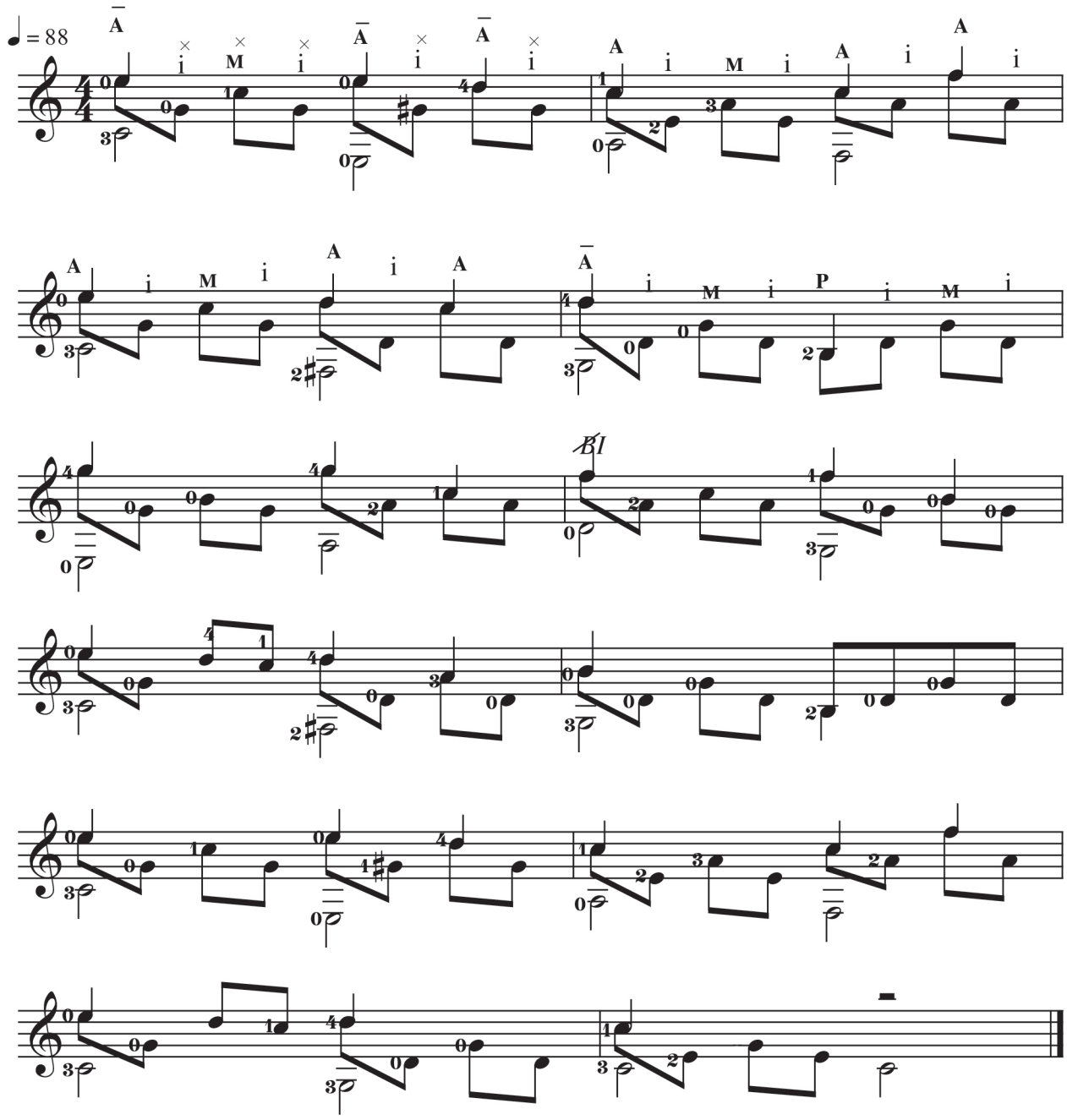


En esta pieza el alumno debe digitar la mano izquierda y será rectificado siempre por el profesor razonando la digitación correcta.

Pieza Nº 17

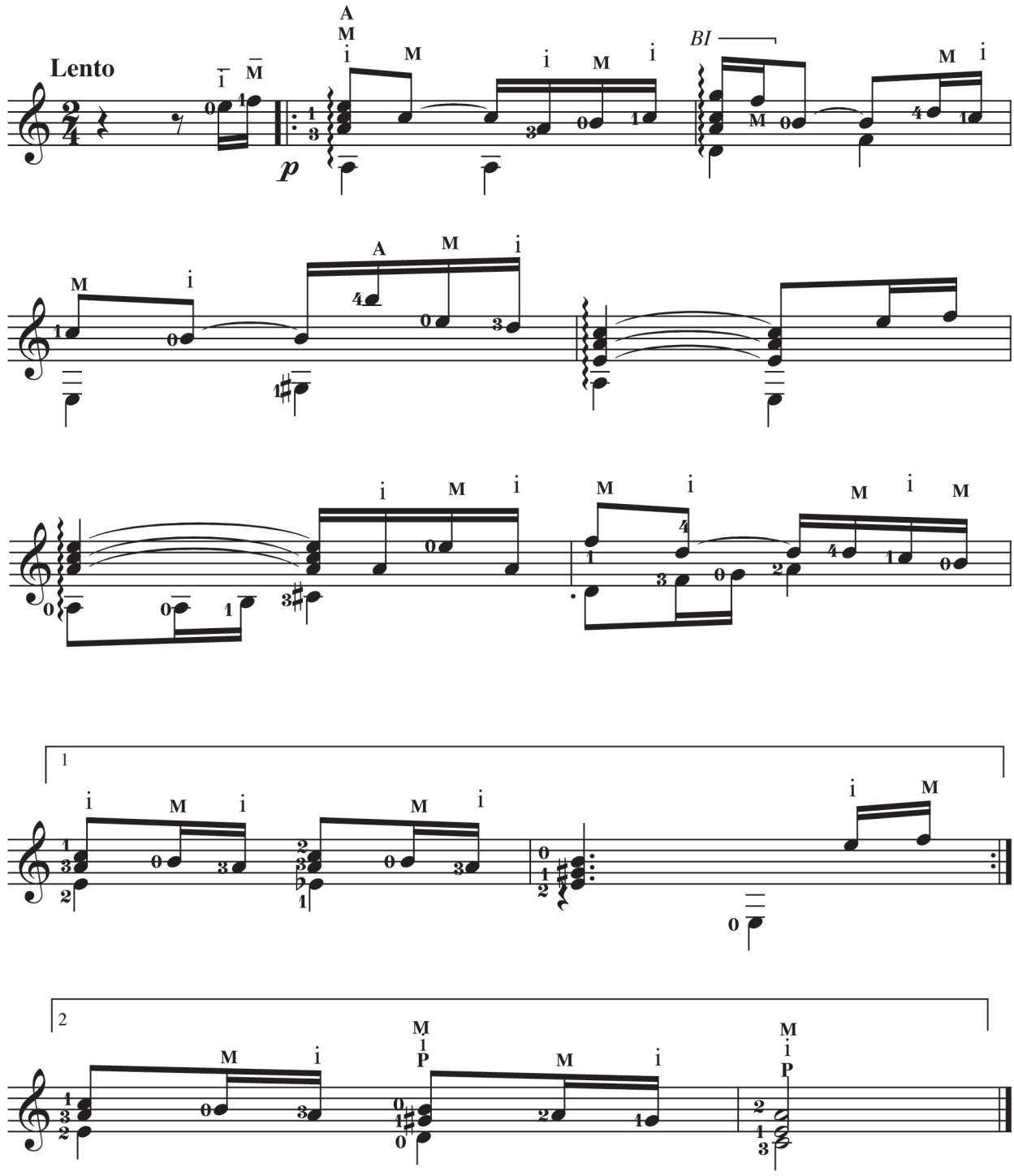


Pieza Nº 18

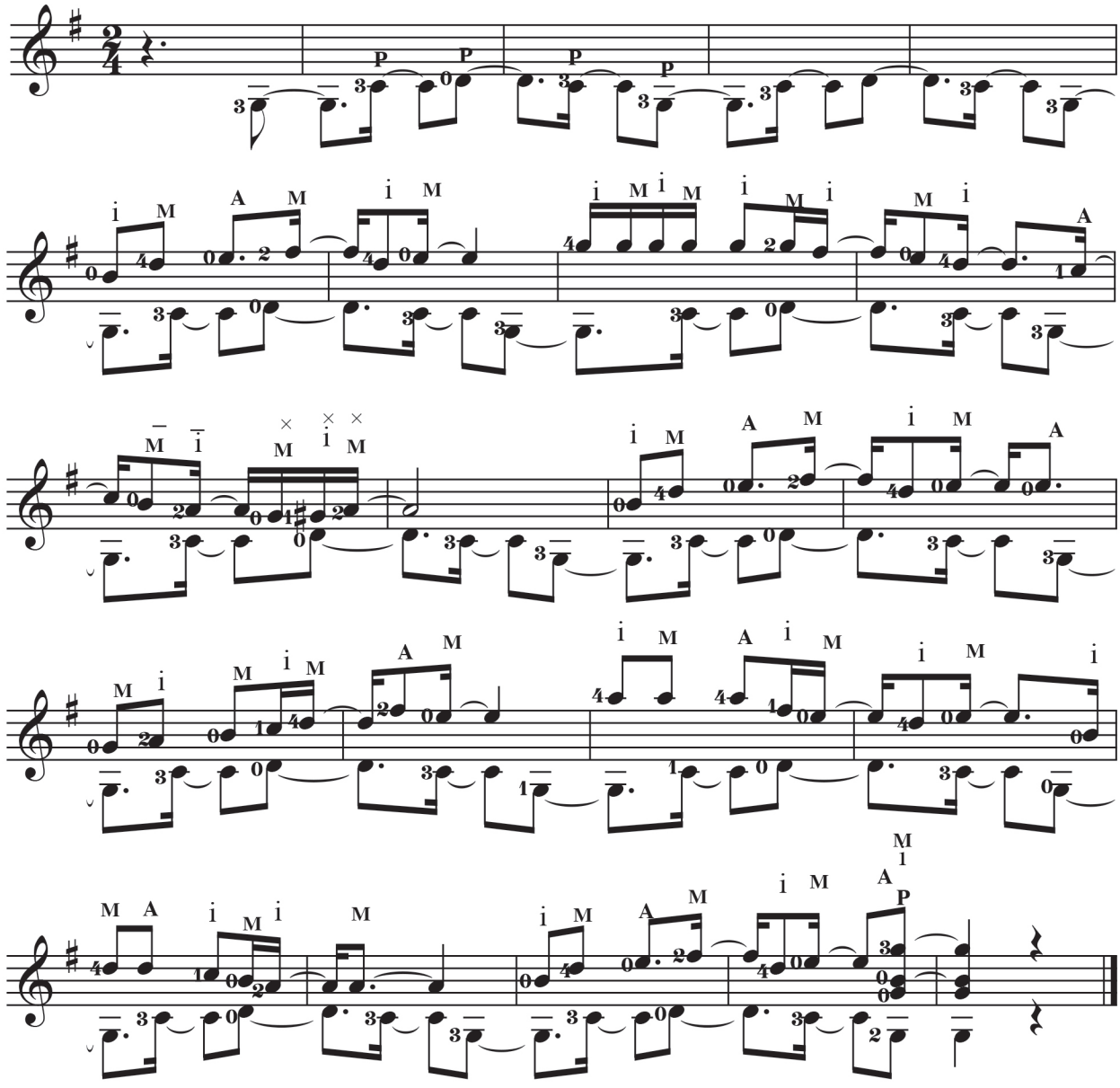


Pieza Nº 19

El alumno debe escribir los matices en esta pieza a lápiz y luego será rectificado por el profesor.



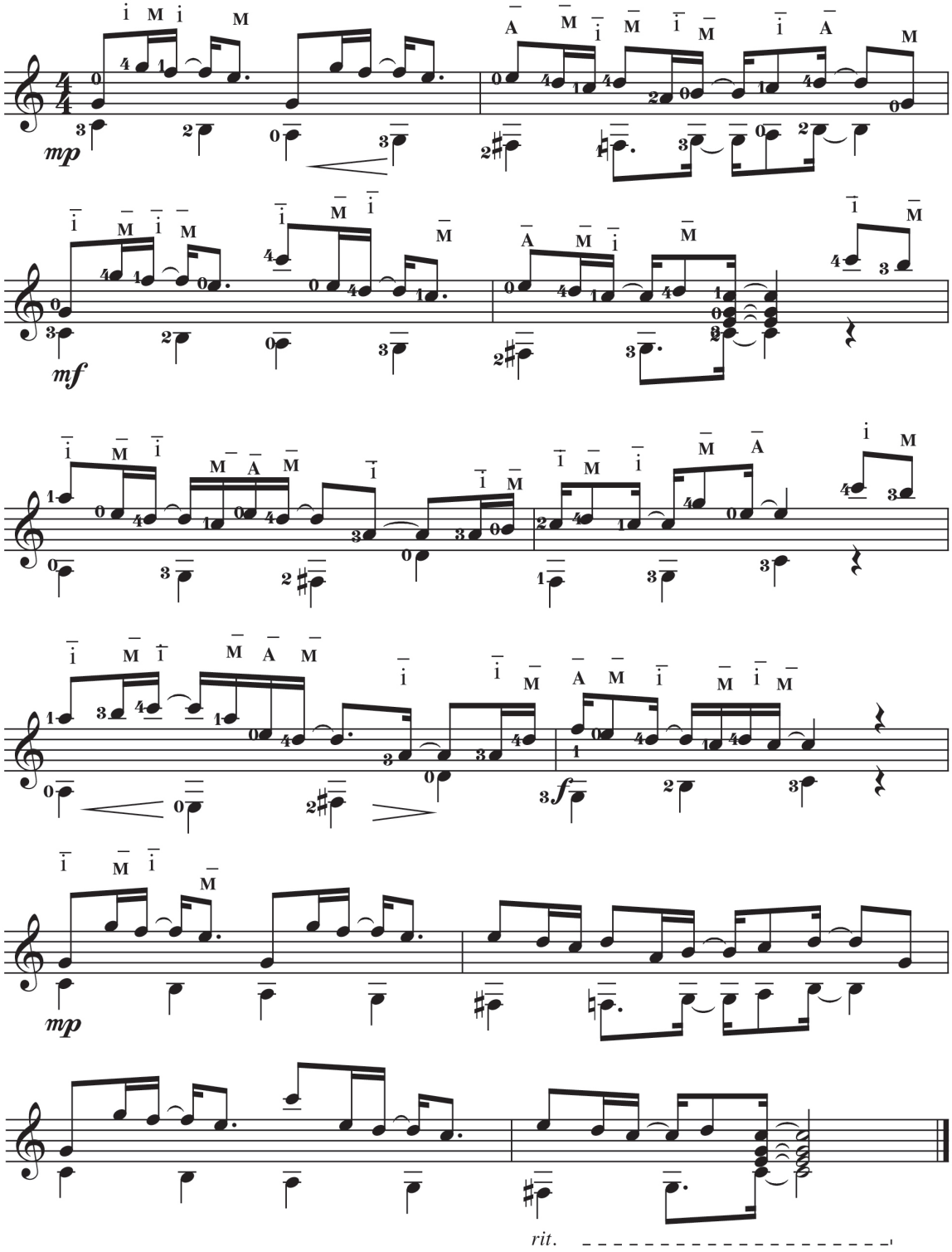
Pieza Nº 20



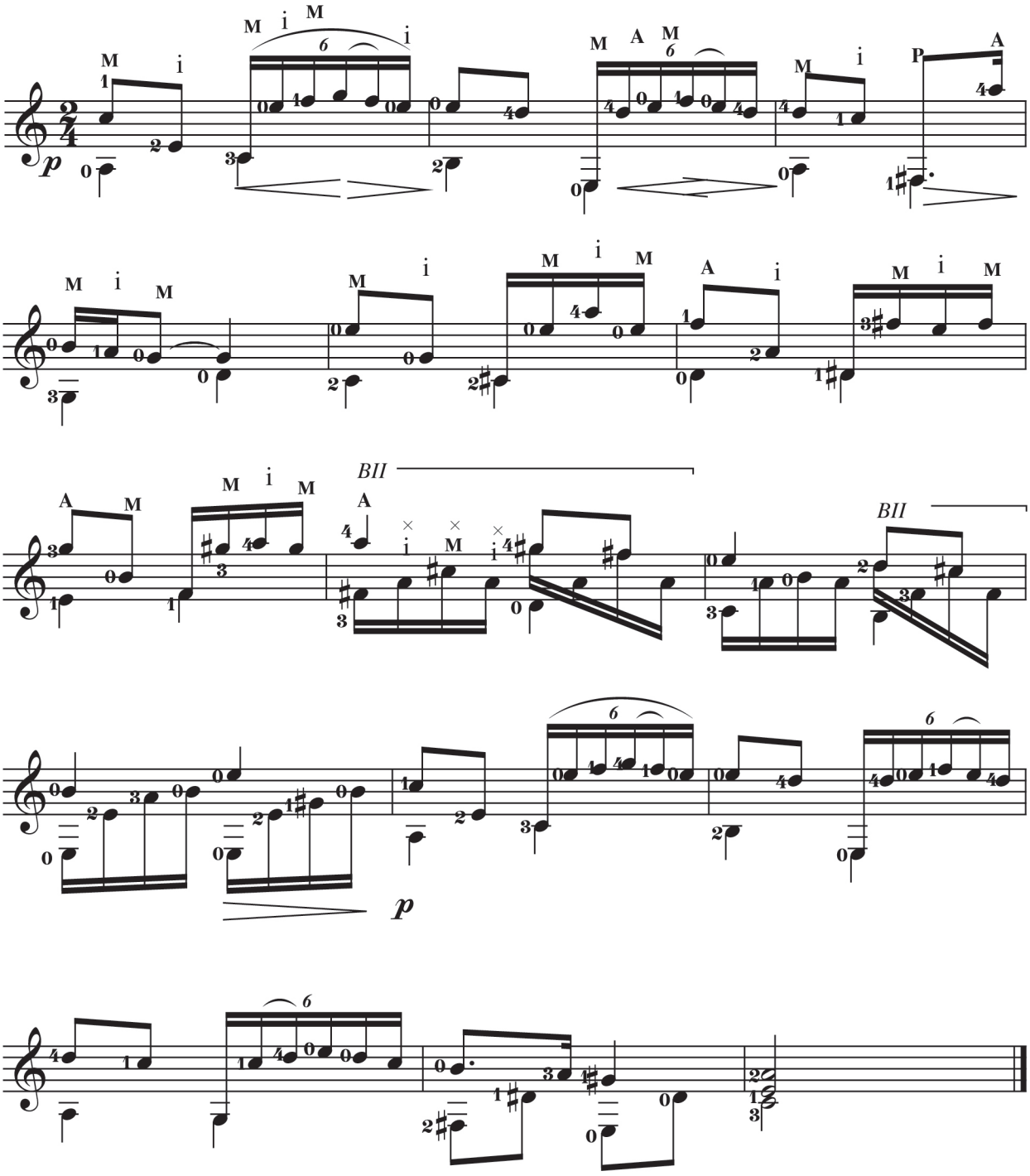
En esta pieza el alumno tocará la voz superior y el profesor el bajo, luego viceverza, hasta que el alumno sea capaz de tocar ambas al mismo tiempo.

Canción

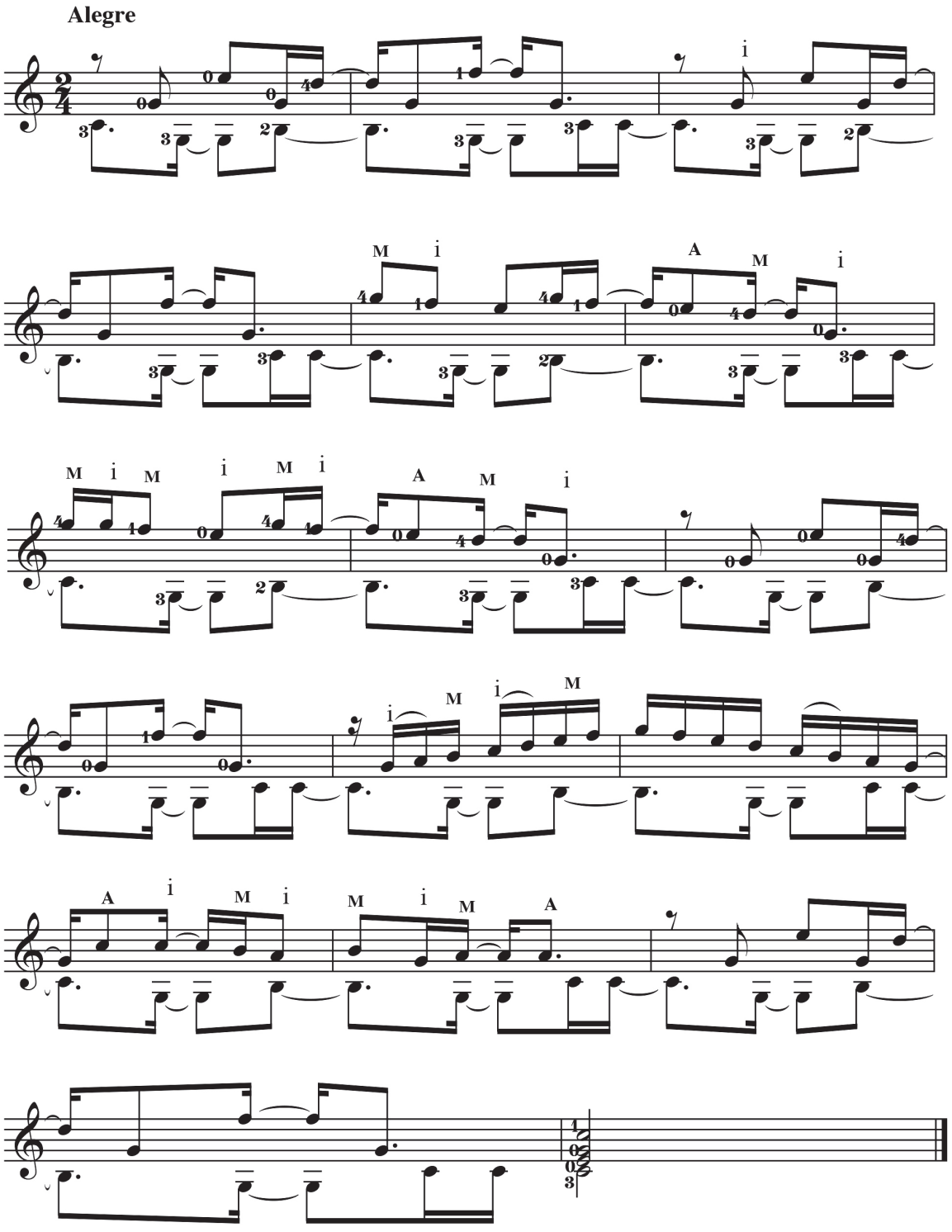
Andante



Nostalgia

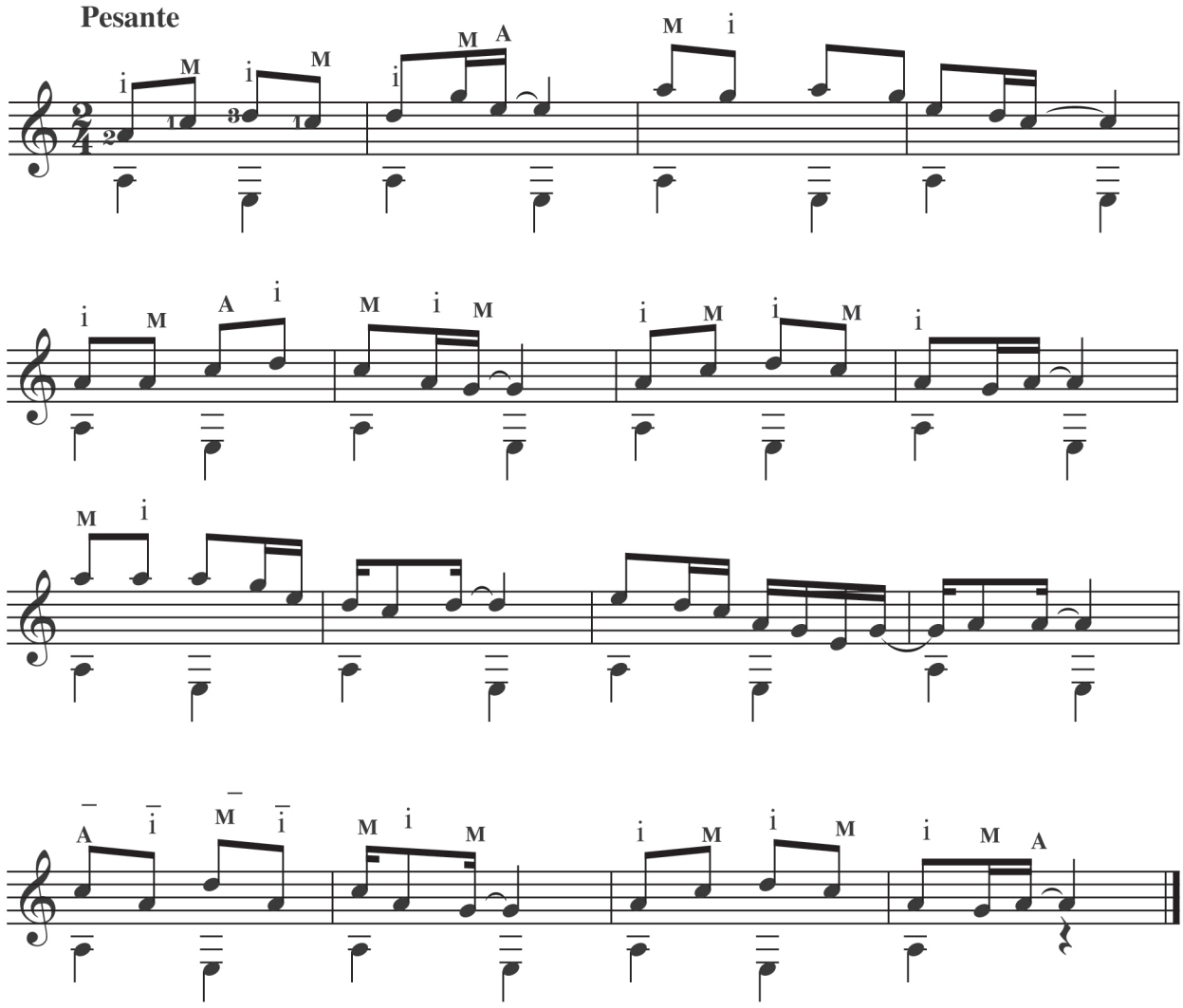


Motivo de Son

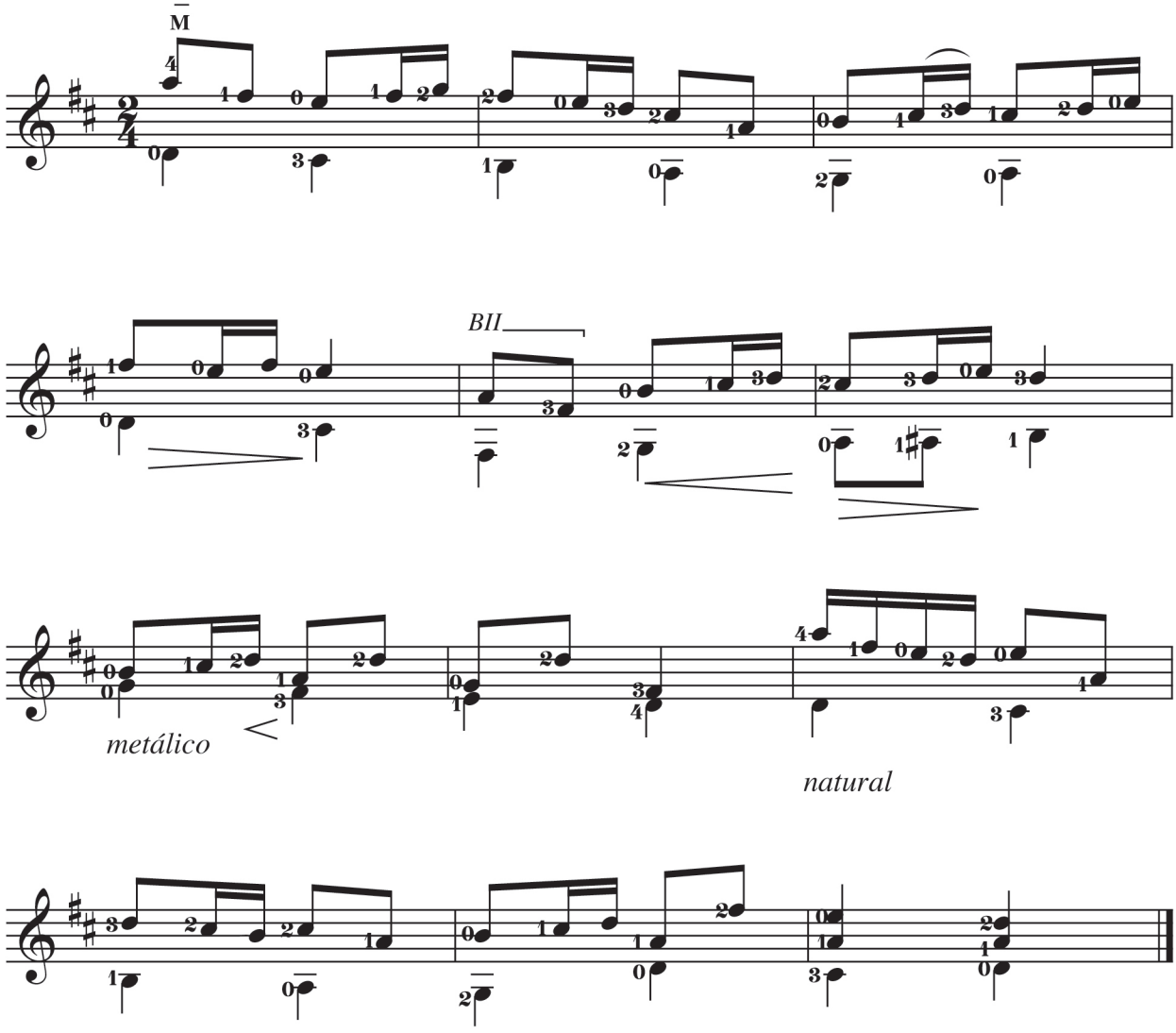


Canto Negro

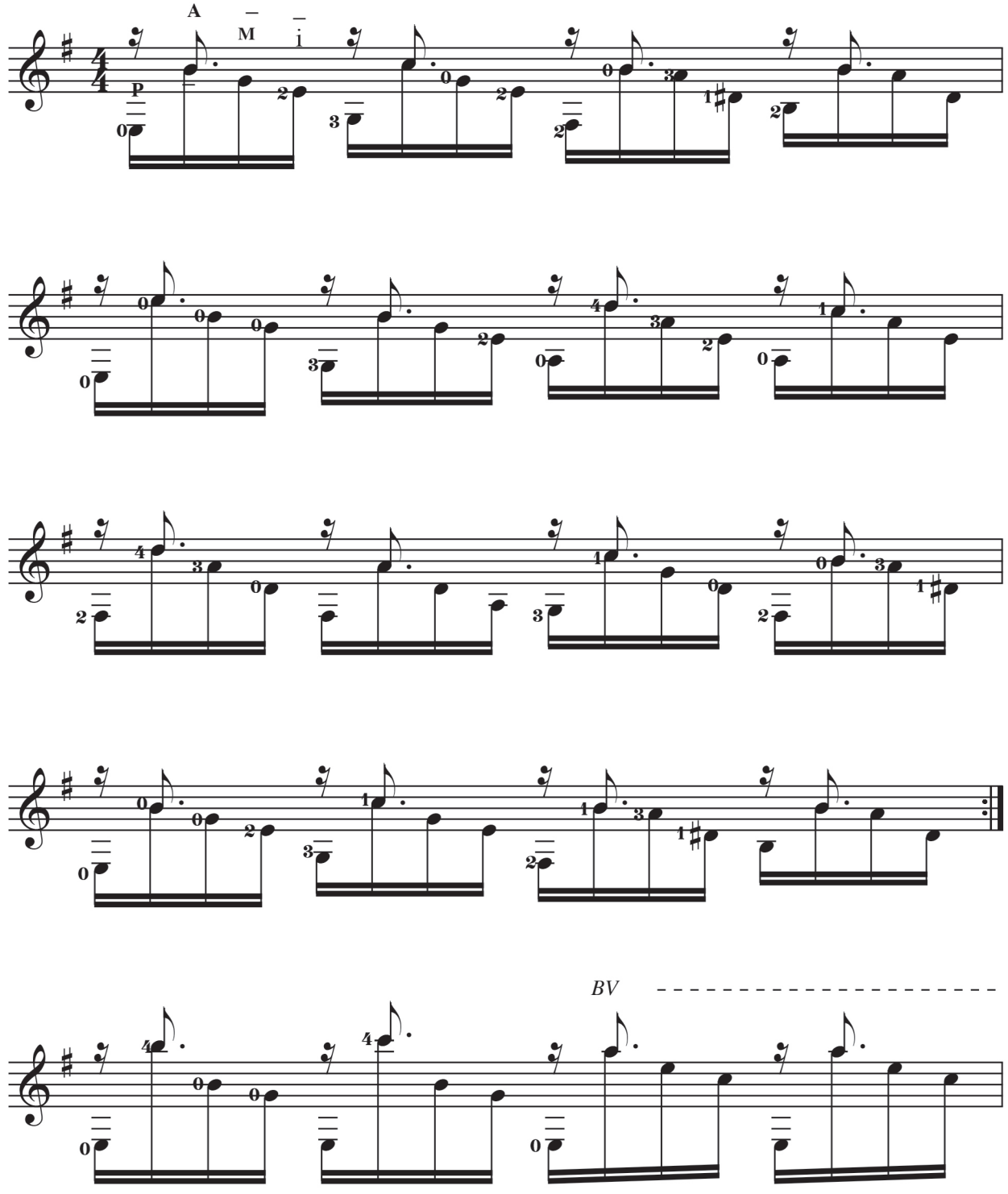
Melodia Pentáfona

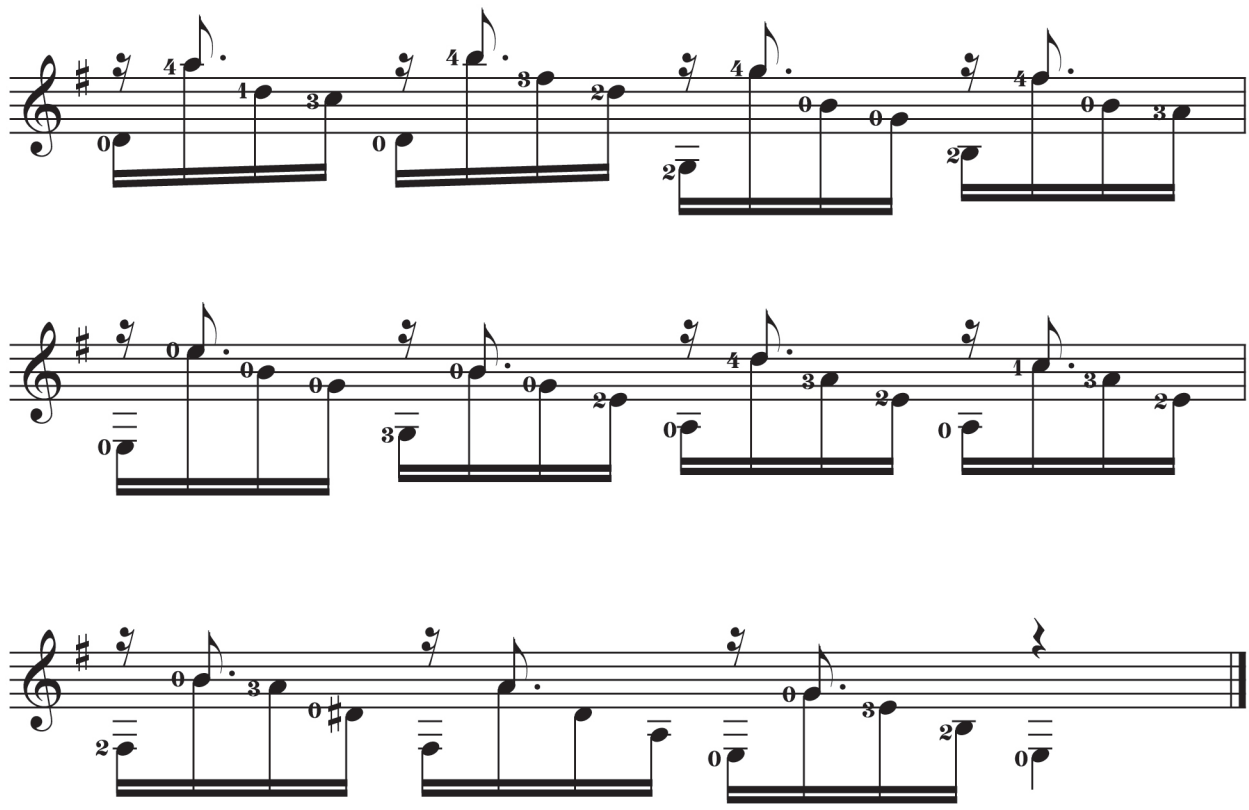


Gavota

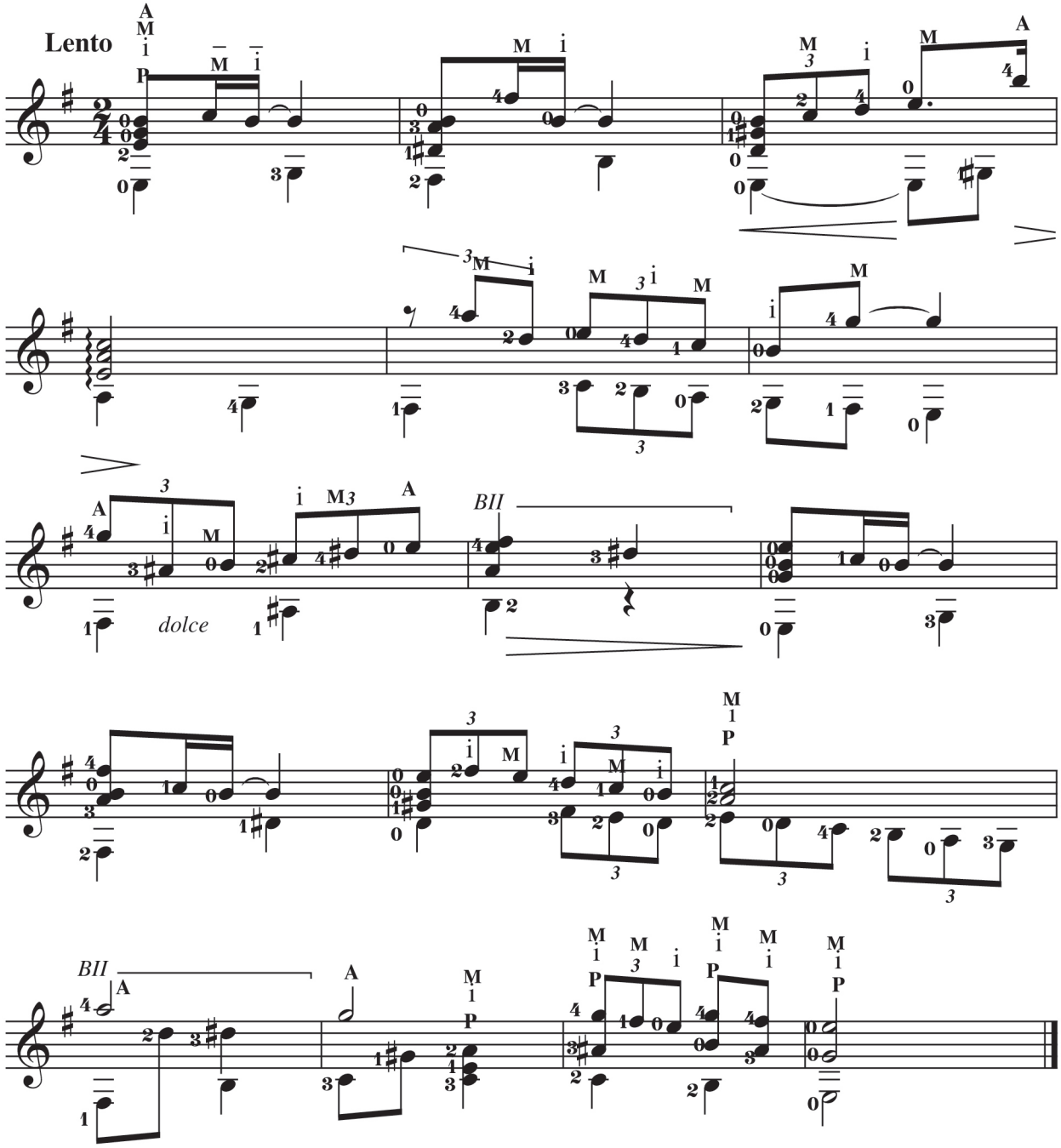


Preludio

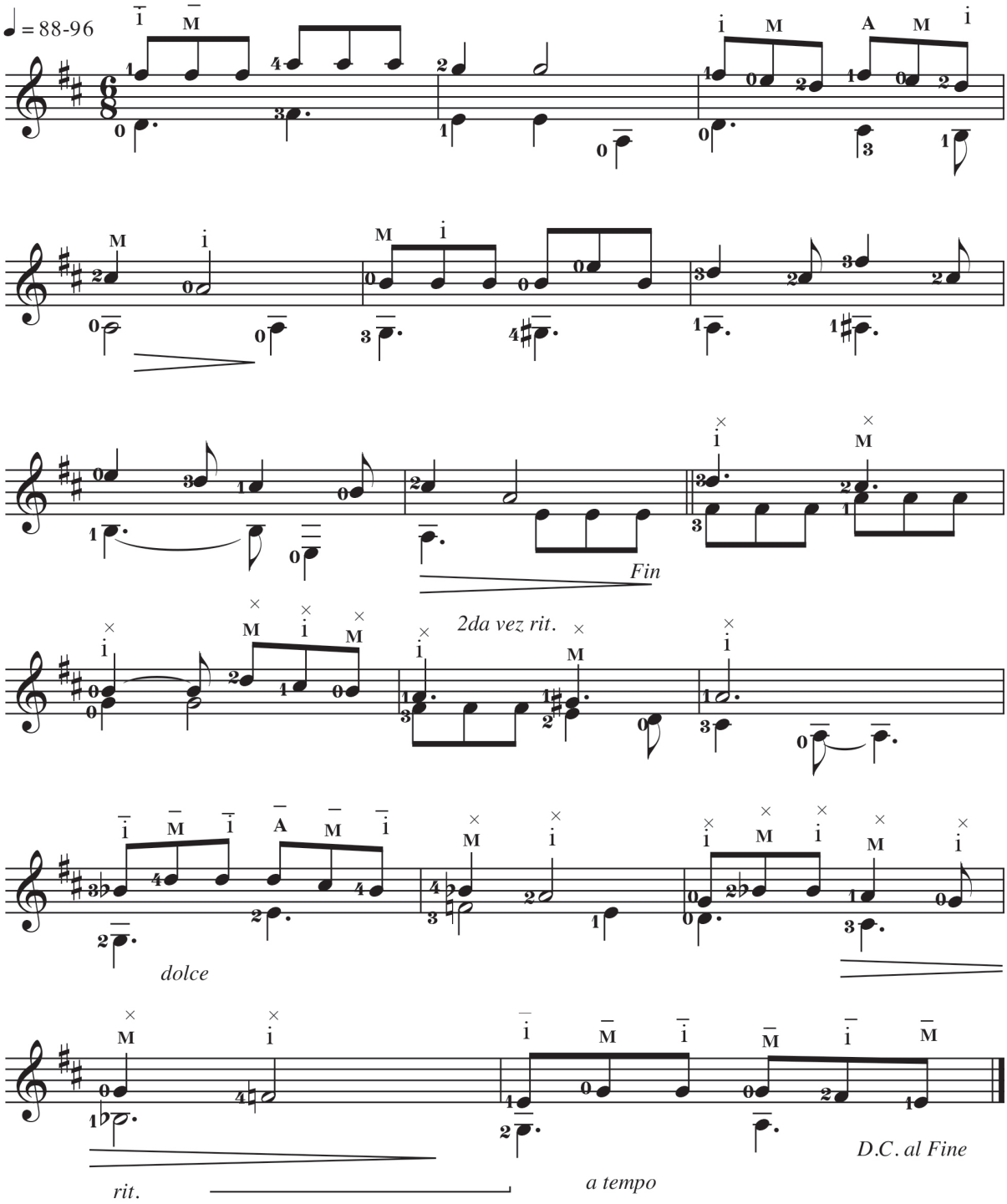




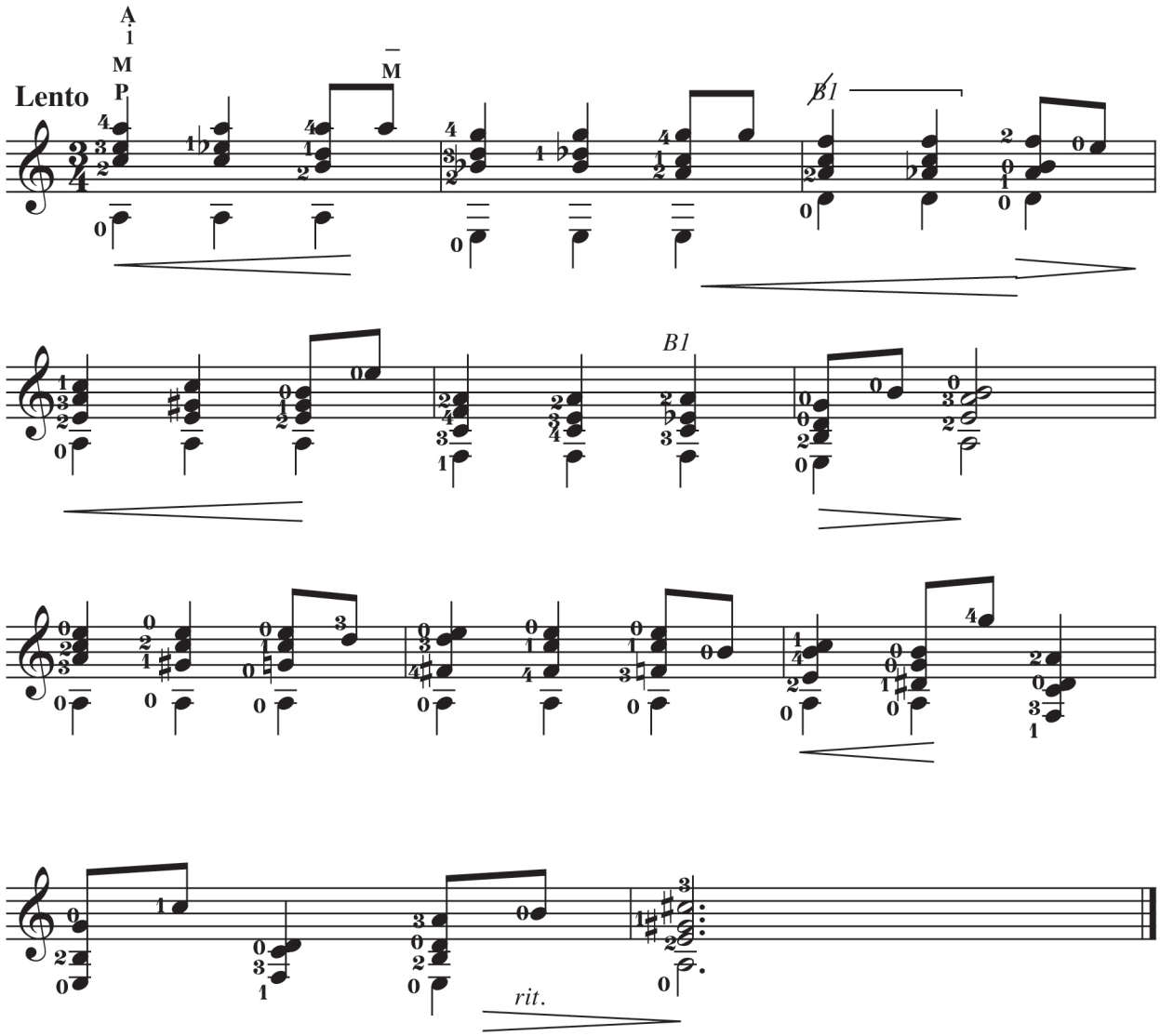
El lamento



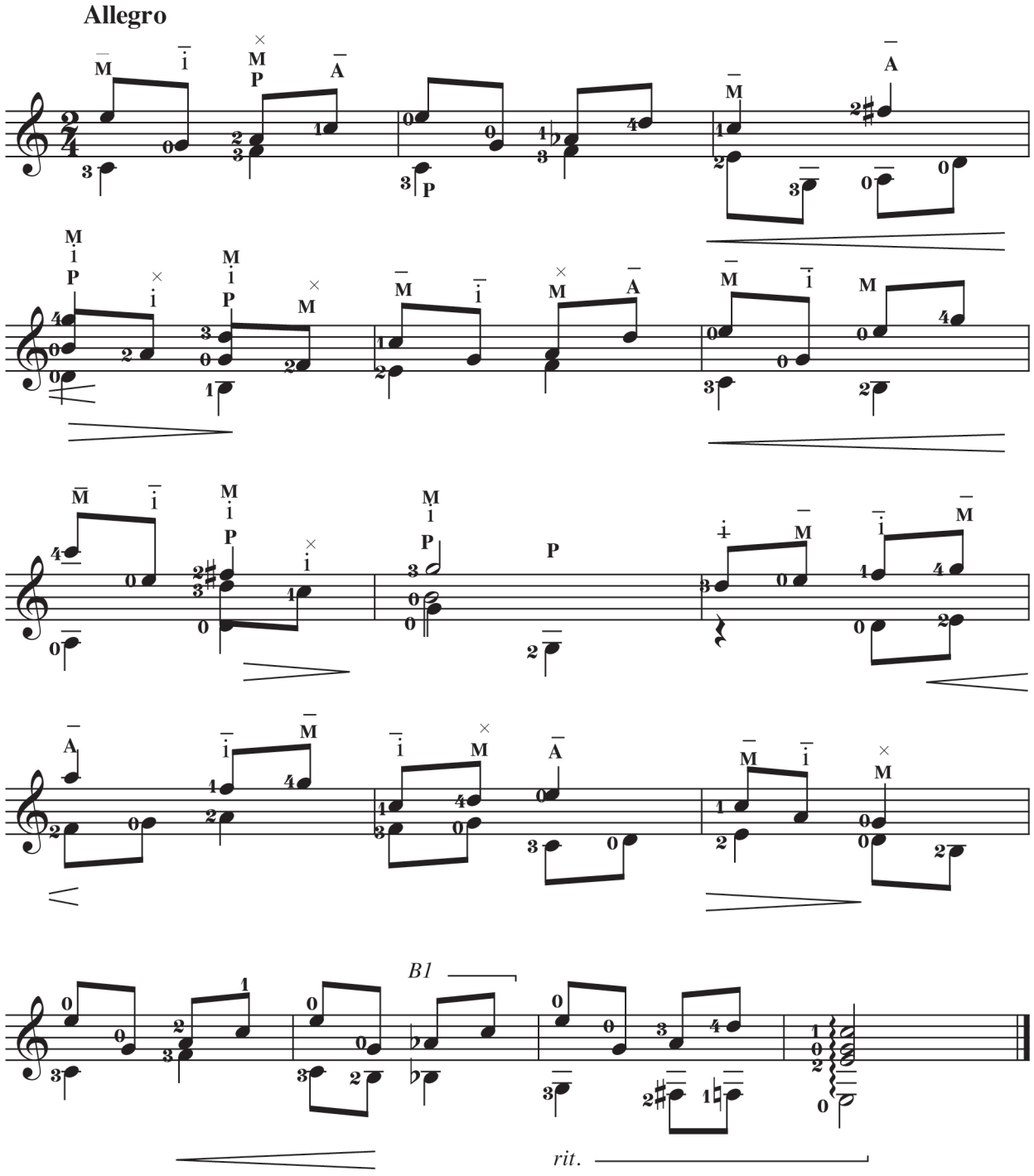
Guajira



Recordando



El regreso



Capítulo V

Método de guitarra

Orientaciones metodológicas

El objetivo de este V Libro es proporcionarle al estudiante las herramientas básicas para enfrentarse al futuro repertorio universal del instrumento. Para lograrlo, se abordará el estudio de los recursos técnicos más comunes utilizados en la guitarra a través de todos los tiempos, tales como: ligados circulares, armónicos naturales y octavados, *acciaccatura*, mordentes, grupetos, trinos, *pizzicato,* los diferentes tipos de arrastres, la tambora, el trémolo, y la propuesta de un repertorio básico que establezca la continuidad hacia el gran repertorio de la guitarra clásica.

Existen obras de diferentes niveles de dificultad para que el profesor tenga la posibilidad de seleccionarlas de acuerdo al desarrollo, características y necesidad del estudiante. Igualmente exhortamos al maestro a enriquecer el repertorio con diferentes obras de los autores propuestos u otros que no se encuentren en este material; solo insistimos en encontrar el buen tino para que la obra no exceda el nivel requerido, ya que esto puede ser contraproducente para el desarrollo del alumno, y de la misma forma tratar de que no quede por debajo de las posibilidades de este. De la selección del repertorio dependerá en gran medida: el desarrollo de las habilidades del ejecutante, su motivación para el estudio y su funcionalidad social.

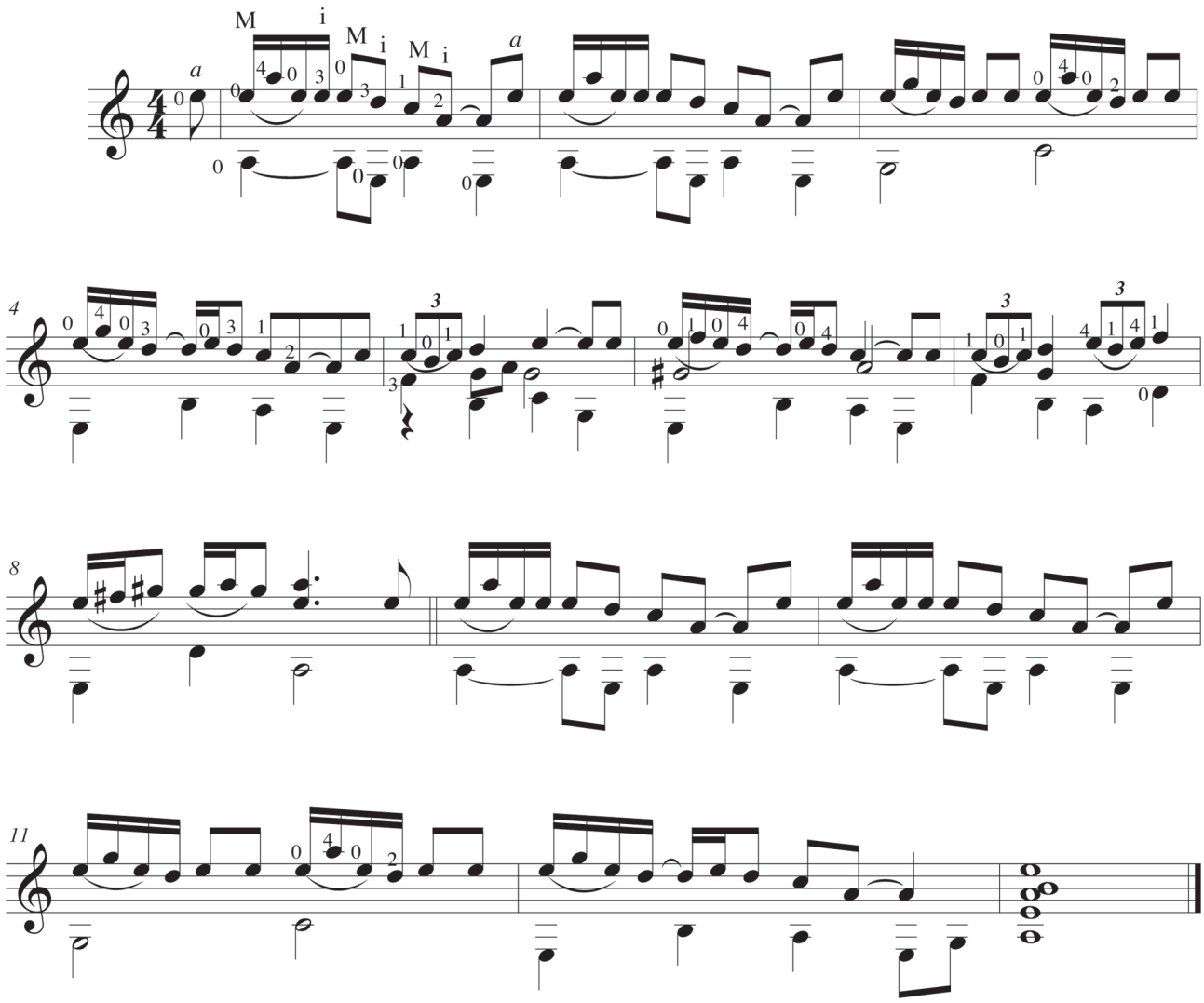
Este material permitirá al estudiante dar el importante salto al virtuosismo y a la comprensión de obras de mucha más complejidad musical. Esperamos sea de gran utilidad para profesores y alumnos ya que se explican estos recursos guitarrísticos tan presentes en el repertorio del instrumento y se presenta a su vez una bibliografía básica de una importante etapa en el desarrollo del futuro artista.

Recursos y efectos de la guitarra

Ligados Circulares

Son el resultado de la combinación del ligado ascendente y el ligado descendente ejecutados continuamente, por lo que se recomienda primero haber dominado estos dos ligados con anterioridad antes de abordar el ligado circular. (Se trabajan en Las Seis Cuerdas Mágicas IV). Se debe practicar primero el ligado circular en una sola cuerda, como ejercicio previo para tocar este estudio. También se puede trabajar el Estudio de Ligados de Agustín Barrios-Mangoré o el de Clara Romero de Nicola. U otras obras.

En los Andes



Armónicos

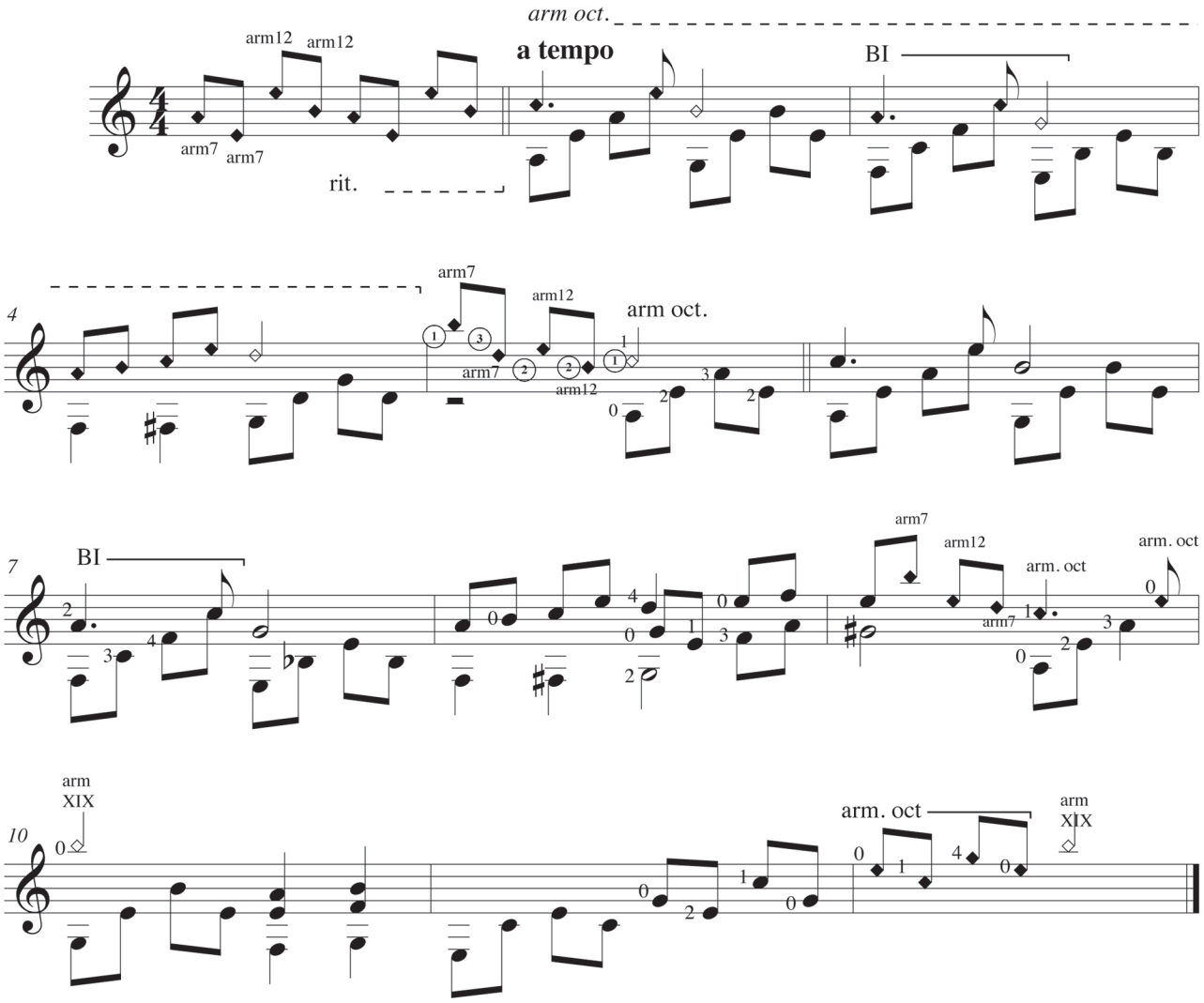
Existen dos maneras de producir este efecto, el cual puede evocar como un sonido de campanas. Están los armónicos que llamamos **naturales**, los cuales se producen al rozar con la yema del dedo de la mano izquierda el traste en un punto donde se produce un sonido más agudo del que se produciría en el mismo sitio al pisar el traste. Puede ser la octava, la quinta o la cuarta, más aguda, u otros intervalos. Existen instrumentos que, por su calidad, producen armónicos en más cantidad de trastes que otros.

Y están los armónicos **octavados**, los cuales se producen manteniendo la relación de una octava pisando el traste adecuado con la mano izquierda, y produciendo el sonido con la mano derecha al rozar la yema del dedo índice el traste que representa la octava y pulsando la cuerda a su vez con el dedo anular o medio de la mano derecha.

Los armónicos se escriben con la nota escrita en forma de rombo, y la abreviatura de arm 8vo. Algunas veces se indica el traste en que se ejecutan o la cuerda.

Como práctica previa al estudio de las siguientes obras, se deben practicar los armónicos naturales en los trastes 4to, 5to, 7mo, 9no y 12^{avo}, (también pueden practicarse en otros trastes) pulsando la cuerda con la mano derecha cerca del puente inferior, procediendo a practicar igualmente los armónicos octavados en una cuerda para luego enfrentar la ejecución de los mismos dentro de las obras. (También se pueden trabajar obras como: El Testamento de Amelia en versión de Miguel LLobet o El Sueño de la muñequita de Agustín Barrios-Mangoré u otras obras).

Recuerdos

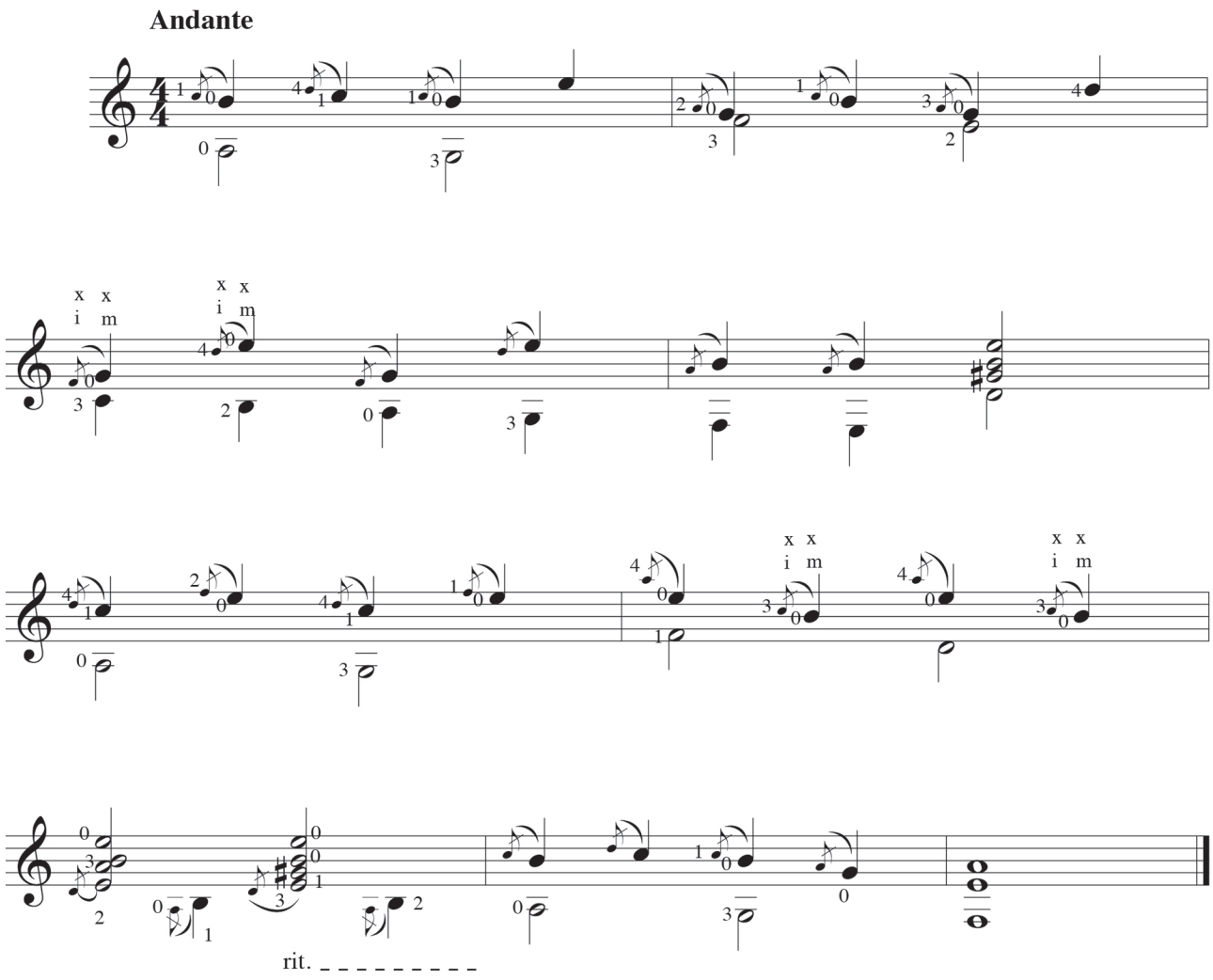

arm oct.
arm12
arm12
a tempo
BI
arm7
arm7
rit.
4
arm7
arm12
arm oct.
arm7
arm12
7
BI
arm7
arm12
arm. oct
arm. oct
arm7
10
arm
XIX
arm. oct
arm
XIX

La *acciaccatura* (también conocida como *apoyatura* breve)

La nota principal o real, mantiene su acento y prácticamente toda su duración, la nota auxiliar carece prácticamente de duración. Se ejecuta lo más rápidamente posible antes de que se escuche la nota principal.

La forma sugerida de ejecutarla en la guitarra, es como si se realizara un ligado ascendente o descendente pero a toda velocidad. Practicar este efecto en una cuerda, luego proceder a efectuarlo tocando las dos cuerdas, antes de estudiar la siguiente obra. (También se puede trabajar el Estudio opus 35 Nº 16 de Fernando Sor u otras obras).

El paso de las horas



Mordente

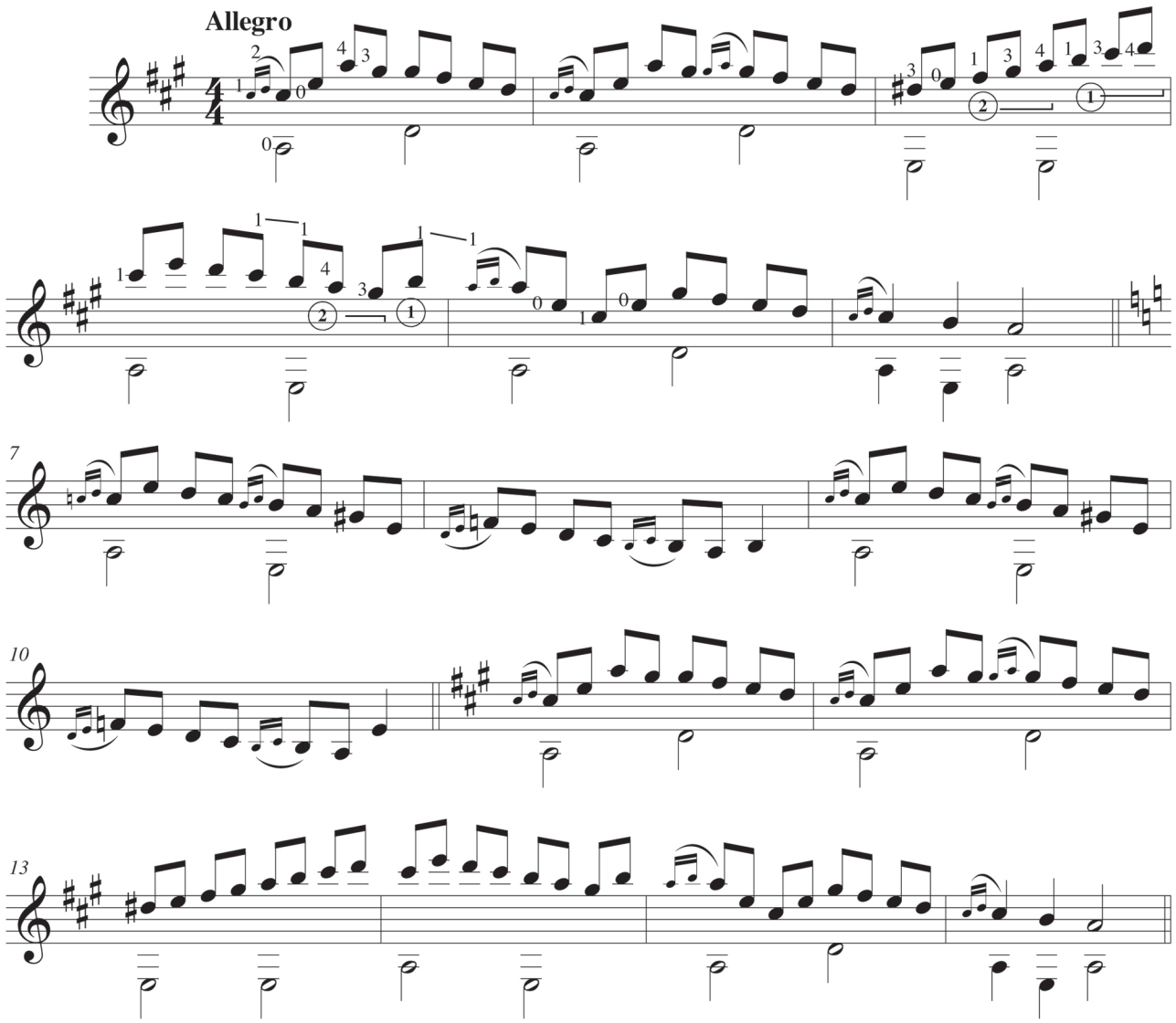
El término proviene del italiano mordere "morder", lo cual indica la velocidad con que se ejecutan las notas; el acento cae sobre el adorno. Existe el mordente inferior y el superior.

Si bien el adorno es semejante a una doble acciaccatura, la mayoría de los músicos coinciden en que resta tiempo y acento a la nota real. La forma sugerida de ejecutarlo en la guitarra es como si efectuáramos un ligado circular de dos notas a alta velocidad (También se puede ejecutar con la mano derecha, o sea, tocando rápidamente en dos cuerdas con los dedos pulgar e índice y pulgar, u otra combinación de dedos. En dependencia de la dirección del mordente).

Se debe practicar este procedimiento en una cuerda antes de proceder a estudiar la siguiente obra.

(También se puede trabajar el estudio de mordentes de Clara Romero de Nicola u otras obras).

Gavota antigua



Grupeto

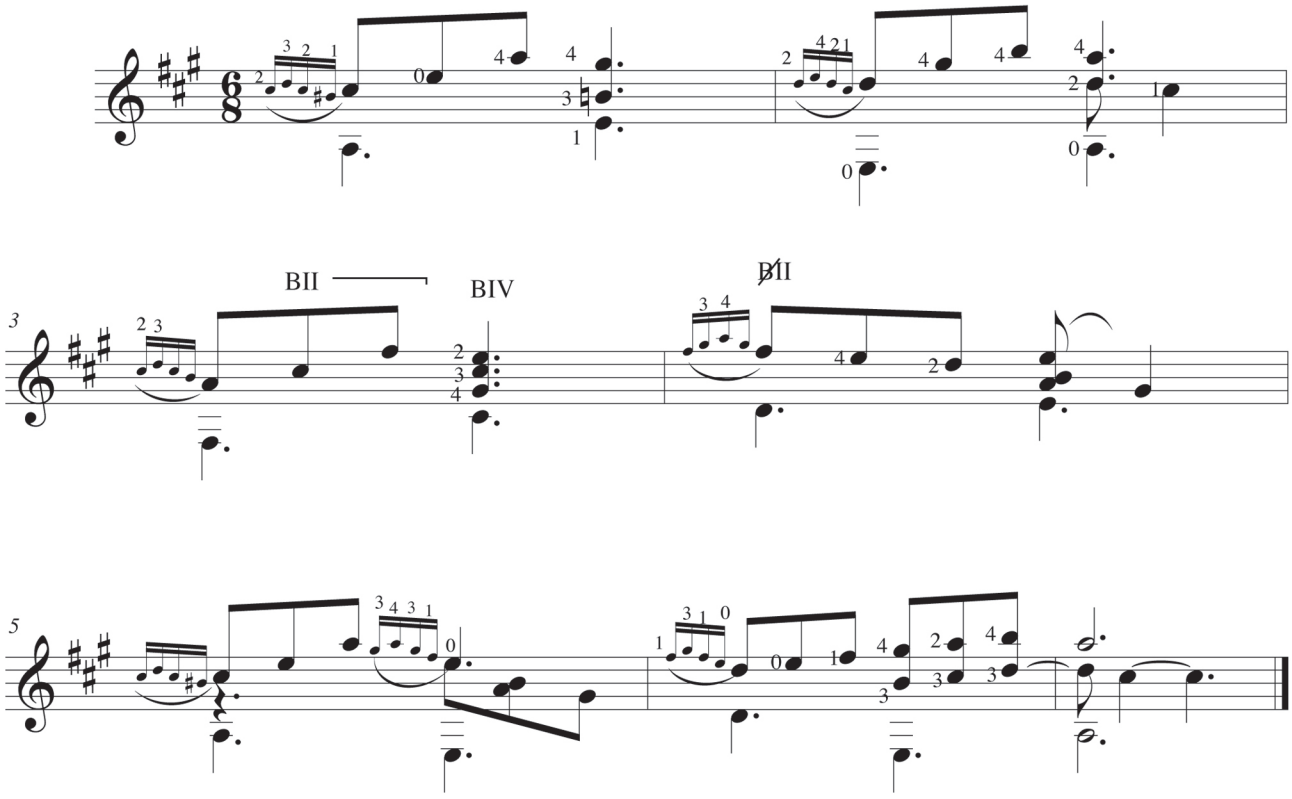
El **grupeto** (del italiano *Gruppetto*) se compone de cuatro notas: la superior a la nota real, la nota real misma, la inferior y la nota real. Este adorno se ejecuta en lugar de la nota real o después de ésta, dependiendo de la colocación del signo de grupeto (encima o después de la nota real.)

La forma de ejecutarse en la guitarra es efectuando cuatro ligados seguidos de forma rápida; también se puede ejecutar dejando una posición fija en la mano izquierda y produciendo estos cuatro sonidos con la mano derecha en forma de arpegio rápido; la dirección del mismo dependerá del tipo de grupeto. Existe el grupeto invertido.

Practicar el grupeto en una cuerda, como ejercicio previo, antes de estudiar esta obra.

(También se puede trabajar el estudio de grupetos de Dionisio Aguado u otras obras).

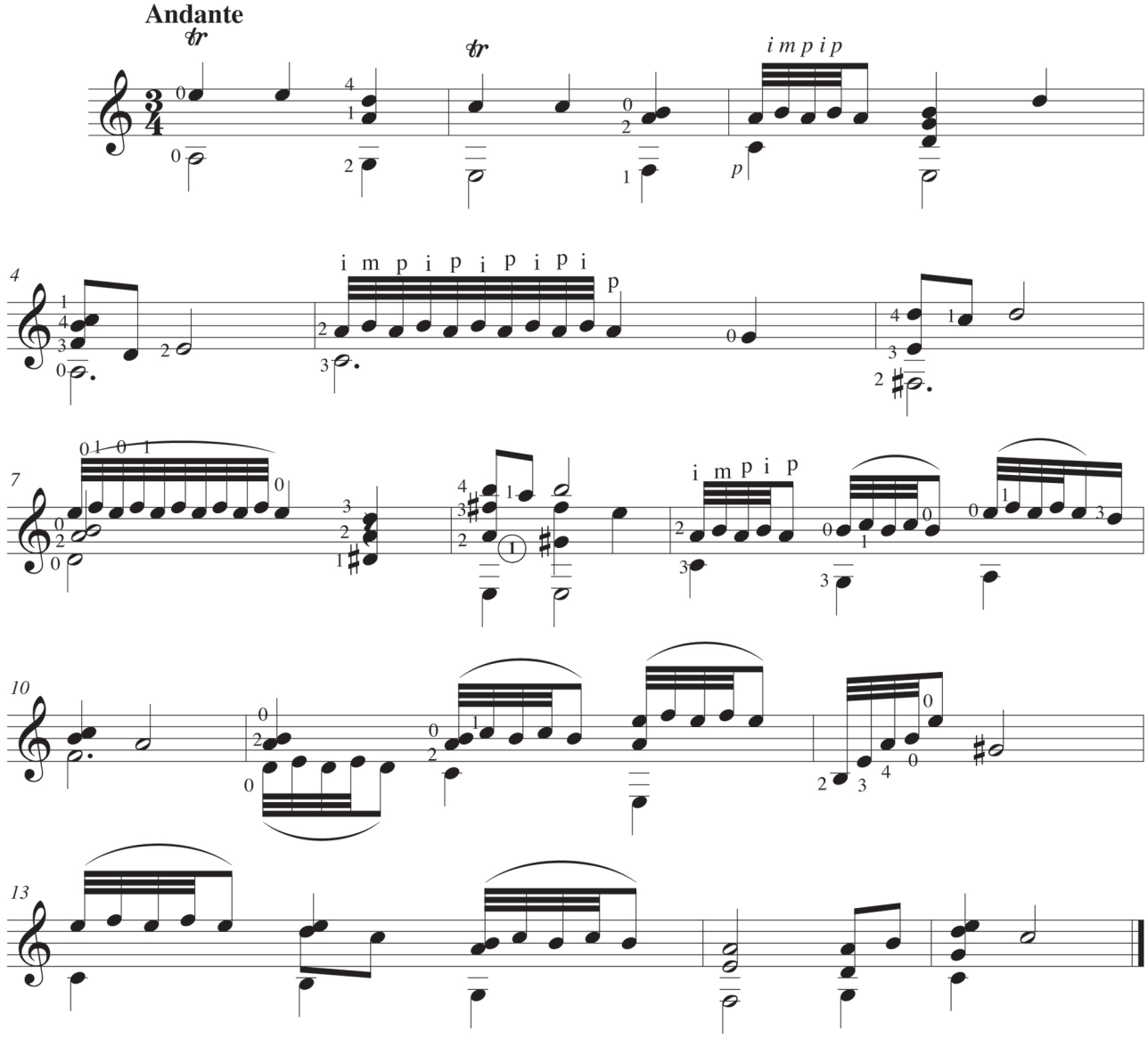
¿Y por qué?



Trino

Es en esencia el batido de la nota escrita y su nota superior. Existen diferentes maneras de ejecutarlo, de comenzarlo y de terminarlo, así como de su prolongación. En la música antigua generalmente comenzaba el trino por la nota superior o auxiliar, También cuando la nota siguiente a la nota principal es la misma, entonces debe comenzarse el trino por la nota superior. En la actualidad, si el compositor quiere que el trino comience por la nota superior, debe hacer preceder el signo de trino por una acciaccatura para no dejar duda alguna. Practicar los trinos en una cuerda como ejercicio previo antes de ejecutarlos en esta obra. (También se puede trabajar la Pavana de Gaspar Sanz u otras obras.)

Pavana



Arrastres

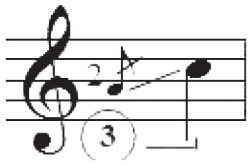
Es un recurso expresivo que utilizan diferentes instrumentos musicales y semeja el efecto llamado portamento, en la voz humana.

En la guitarra consiste en deslizar un dedo cualquiera de la mano izquierda de un traste a otro manteniendo la presión sobre el diapasón hasta llegar al otro traste deseado. De la forma en que se ejecute este movimiento dependerá el tipo de arrastre que efectuaremos.

Arrastres rápidos. De nota sin valor a nota con valor

Se coloca el dedo de la mano izquierda en la nota de partida (nota sin valor), entonces la mano derecha pulsa la cuerda y simultáneamente parte el dedo de la mano izquierda, rápidamente, presionando siempre la cuerda, hacia el traste deseado donde se encuentra el segundo sonido, el cual se escuchará a tiempo y con todo su valor, sin ser pulsada la cuerda por la mano derecha. Ejecutar el siguiente ejemplo.

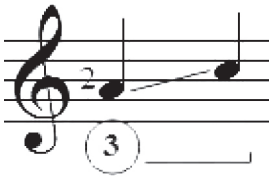
Ejemplo



De nota con valor a nota con valor

Se toca la primera nota, la cual mantiene casi todo su valor, luego se desliza rápidamente la mano izquierda hacia el traste de la segunda nota, manteniendo siempre la presión del dedo sobre el diapasón, el dedo se detiene en el traste de la nota deseada, sin pulsar el sonido con la mano derecha, de esta forma sonará el segundo sonido con todo su valor. Ejecutar el siguiente ejemplo.

Ejemplo

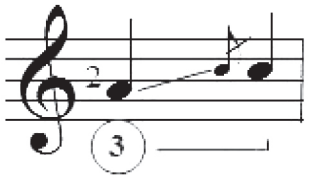


Arrastres lentos

De nota con valor a nota sin valor

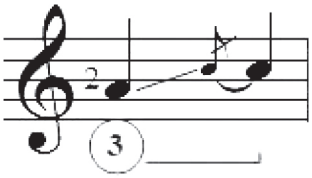
Se toca la primera nota, la cual tendrá parte de su valor, pero se le roba un poco del mismo para deslizar lentamente el dedo de la mano izquierda, siempre manteniendo la presión sobre el diapasón, hasta la segunda nota que se desea escuchar, pero justo al llegar el dedo de la mano izquierda se debe pulsar la segunda nota, para que no se escuchen dos sonidos. Es de nota tocada a nota tocada. Este arrastre es muy expresivo, y la duración del recorrido del dedo de la mano izquierda al segundo sonido dependerá mucho del buen gusto y cultura del instrumentista. Ejecutar el siguiente ejemplo.

Ejemplo



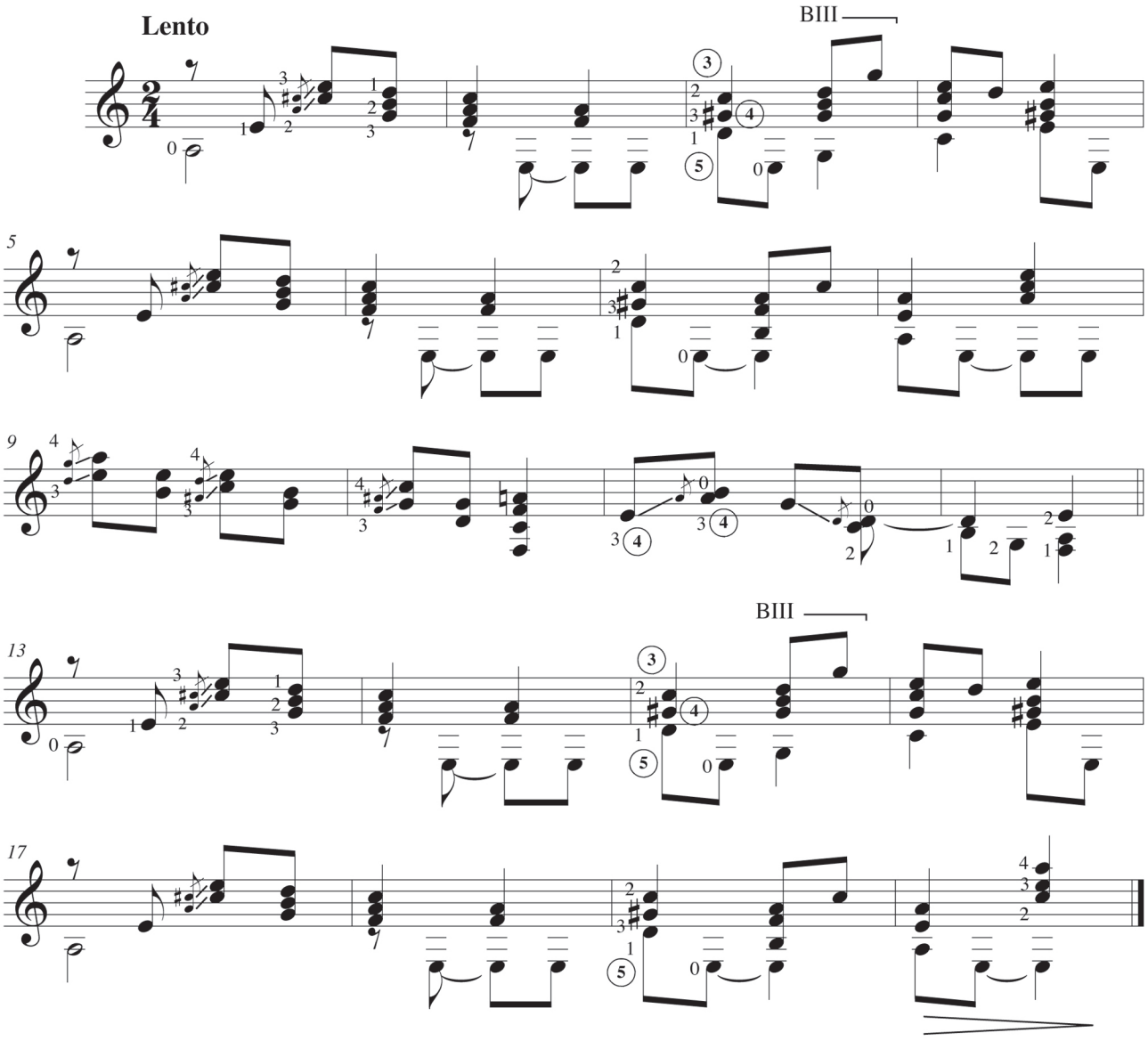
De nota con valor a nota sin valor, donde esta última estará ligada a una nota con valor. Se procede como en el anterior arrastre, la única diferencia será que la segunda nota no se ejecutará con la mano derecha, ya que se escuchará el sonido producido únicamente por la mano izquierda al llegar con presión al traste del segundo sonido deseado, el cual tomará el valor del sonido escrito al cual está ligada la nota sin valor. Ejecutar el siguiente ejemplo.

Ejemplo



(Para la práctica de los arrastres se pueden trabajar también, el Estilo Popular Argentino de Miguel LLobet o el Preludio No7 de Chopin en Versión de Francisco Tárrega, u otras obras).

El camino inca



El *vibrato*

Es un recurso expresivo que lo utilizan los instrumentos de cuerdas con mástil, pero tiene su origen en la voz humana, que es con seguridad, el instrumento mas antiguo que existe. Se recomienda utilizar el vibrato sobre todo en las piezas lentas, y notas largas, de acuerdo a la época y estilo que se interprete. Es un efecto muy personal, que se logra moviendo la mano izquierda de forma lateral, hacia la izquierda y la derecha. La velocidad del movimiento dependerá del ejecutante y su buen gusto y efecto. Suele ser efectivo en la guitarra el vibrato lento. También en algunos trastes superiores o muy inferiores puede utilizarse el vibrato a lo ancho del diapasón, desplazando la falange del dedo que lo produce. Practicar el vibrato en las diferentes cuerdas. Luego aplicarlo como recurso expresivo, sobre todo en le repertorio romántico, nacionalista, y contemporáneo.

Efectos de percusión

Se utilizan comúnmente los efectos de percusión en la guitarra, los cuales se escriben con el ritmo deseado y en vez de colocar una nota en el extremo de la plica, se coloca solamente una cruz. Se debe indicar el lugar donde se producirán dichos efectos y la forma de producirlos.

La Tambora

Es un efecto percusivo, se ejecuta tocando con el dedo pulgar o cualquier otro dedo de la mano derecha en las cuerdas, junto al puente inferior, liberando el apoyo del brazo de esta mano para lograr una mayor velocidad y fuerza en el ataque. La muñeca debe estar relajada y debe ser como un látigo el accionar de la mano. Si se desea destacar una melodía mientras se hace este efecto, entonces se debe tratar de que la uña del pulgar golpee las cuerdas que la produce. Practicar este efecto con las cuerdas al aire.

El *pizzicato*

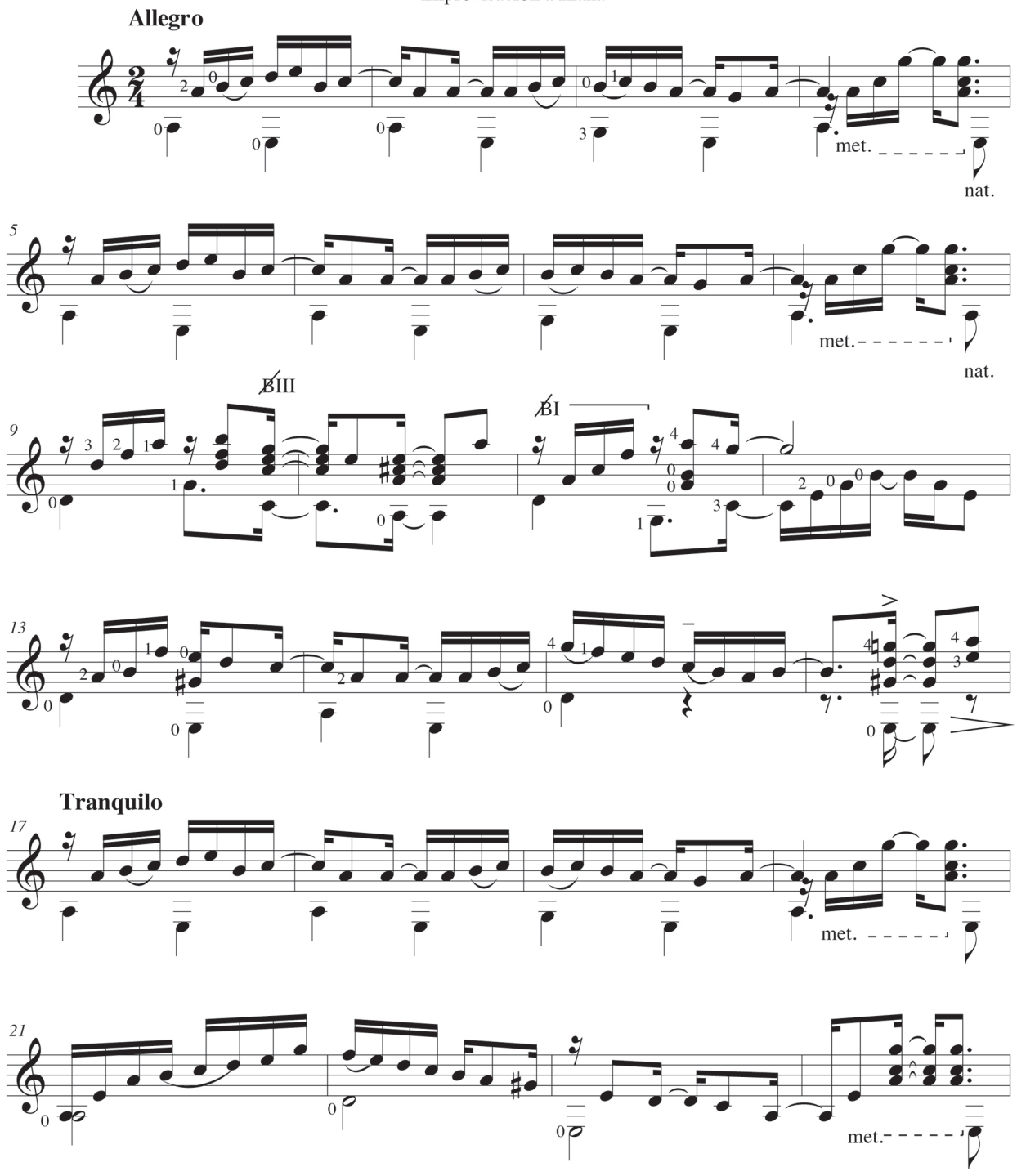
Este efecto existe en los instrumento de cuerdas, produce un sonido sordo, apagado, seco, de corta duración. En la guitarra logramos este efecto colocando el borde lateral de la mano derecha sobre el puente inferior, y apoyando el extremo del dedo meñique sobre la tapa de la guitarra. Al inclinar los dedos ladeados sobre las cuerdas, la carnosidad inferior de la mano derecha caerá sobre las cuerdas de la guitarra; según el grado en que pongamos esta parte de la mano sobre las cuerdas, será el sonido mas a pagado o menos apagado. Cada cual busca el efecto deseado de acuerdo con la posición en que coloca la mano para efectuar el pizzicato. Las cuerdas se pueden pulsar con el pulgar, así también como con índice, medio y anular.

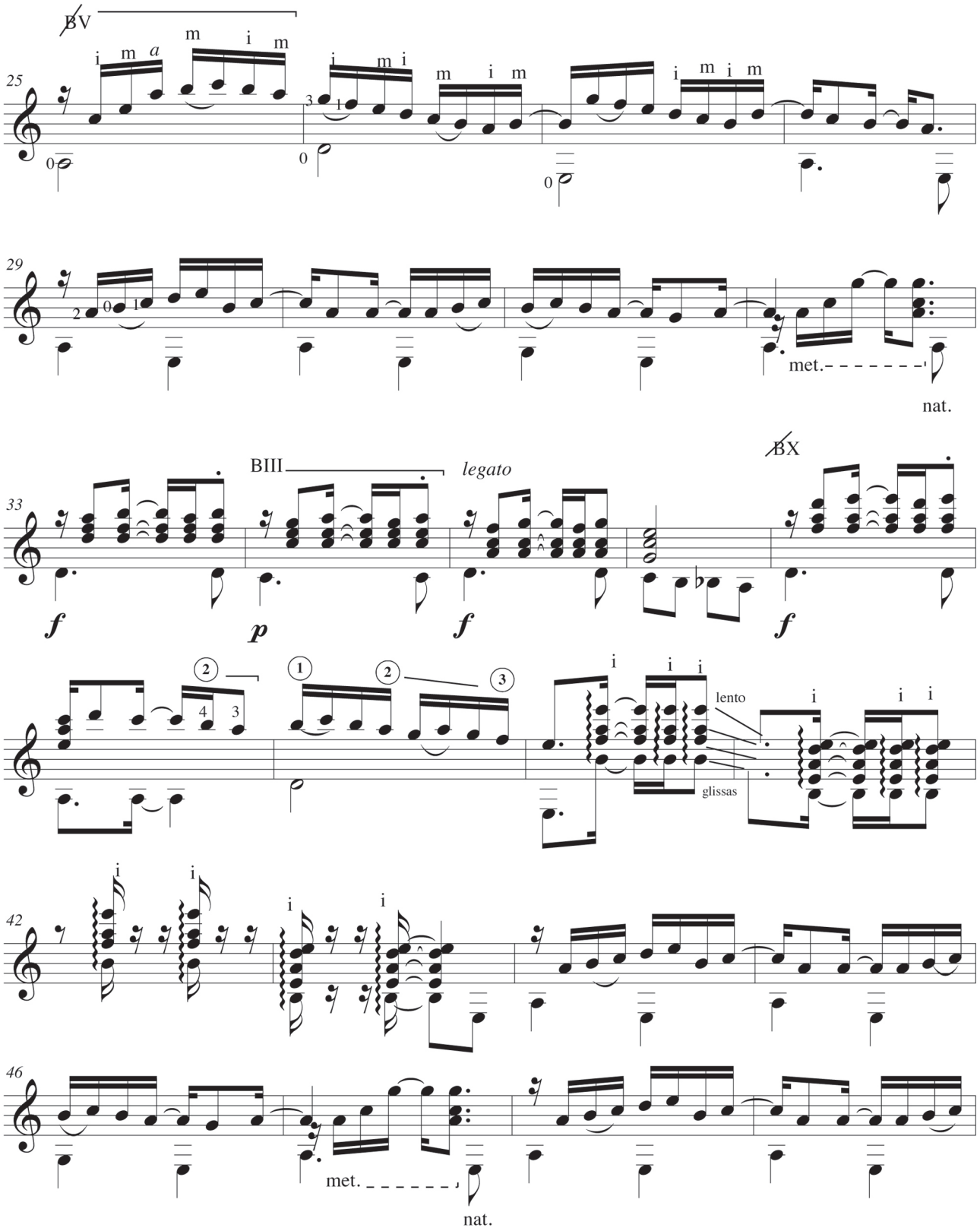
Practicar este efecto solo con el pulgar y luego con los demás dedos, antes de estudiar la siguiente pieza.

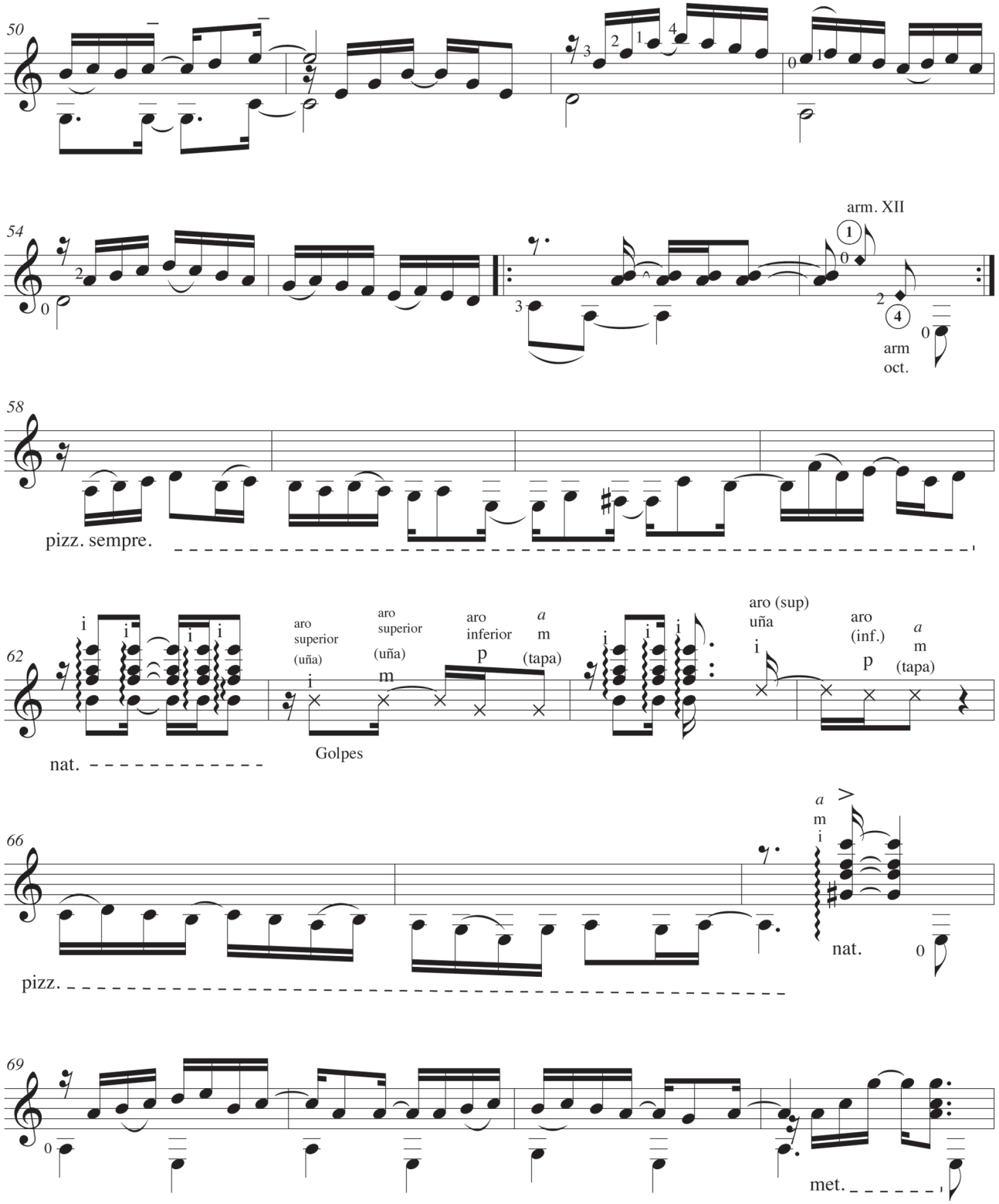
Se trabaja el pizzicato y efectos de percusión

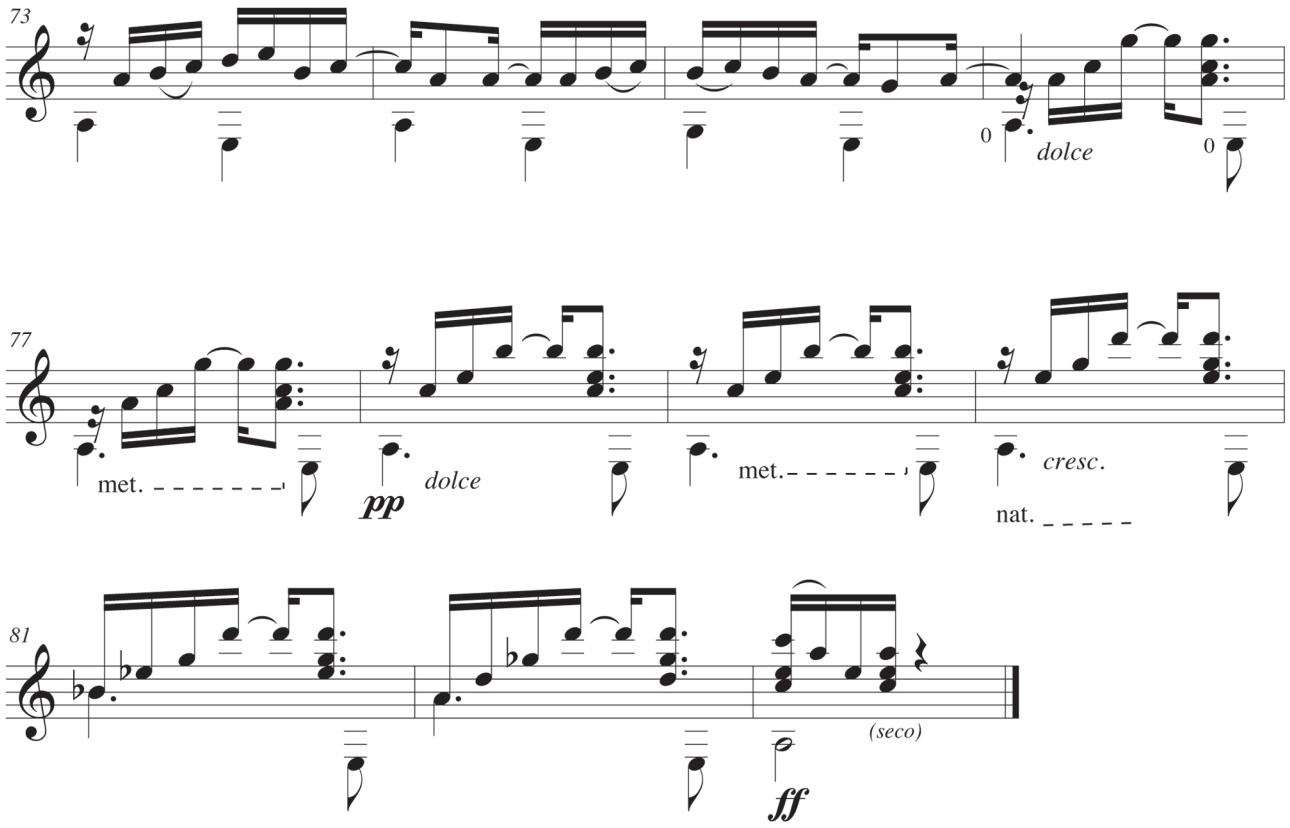
Danza

Improvisación a Iliana

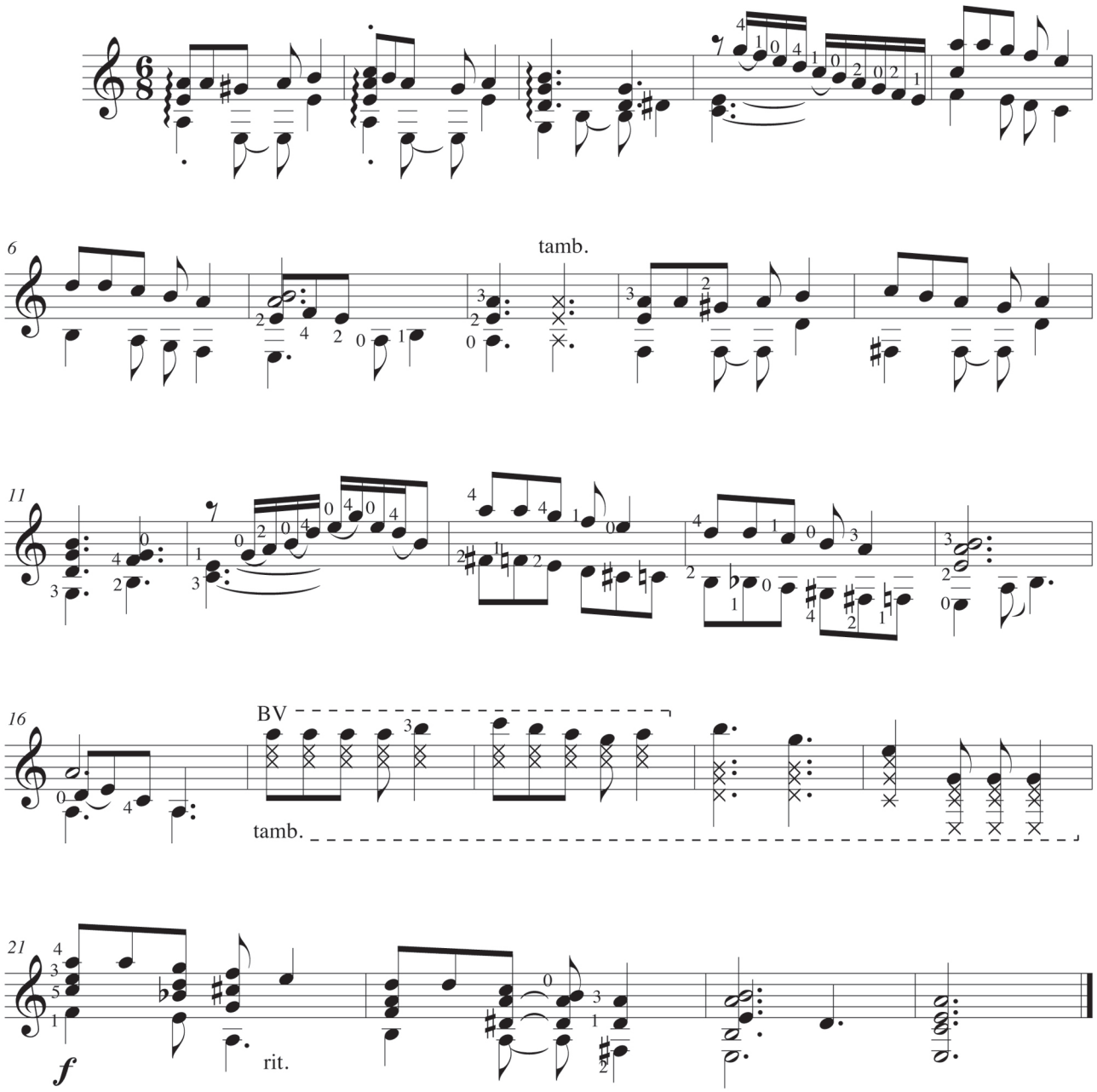



BV
25
29
met.
nat.
BIII
legato
BX
33
f
p
f
f
lento
glissas
42
46
met.
nat.


50
54
arm. XII
arm
oct.
58
pizz. sempre.
62
aro
superior
(uña)
aro
superior
(uña)
aro
inferior
p
a
m
(tapa)
nat.
Golpes
aro (sup)
uña
aro
(inf.)
p
a
m
(tapa)
66
pizz.
nat.
69
met.


73
0
dolce
0
77
met.
pp
dolce
met.
cresc.
nat.
81
(seco)
ff

La leyenda de la Llama



También se puede trabajar Aconquija, de Agustín Barrios Mangoré donde se utiliza la tambora y el Pizzicato. U otras obras.

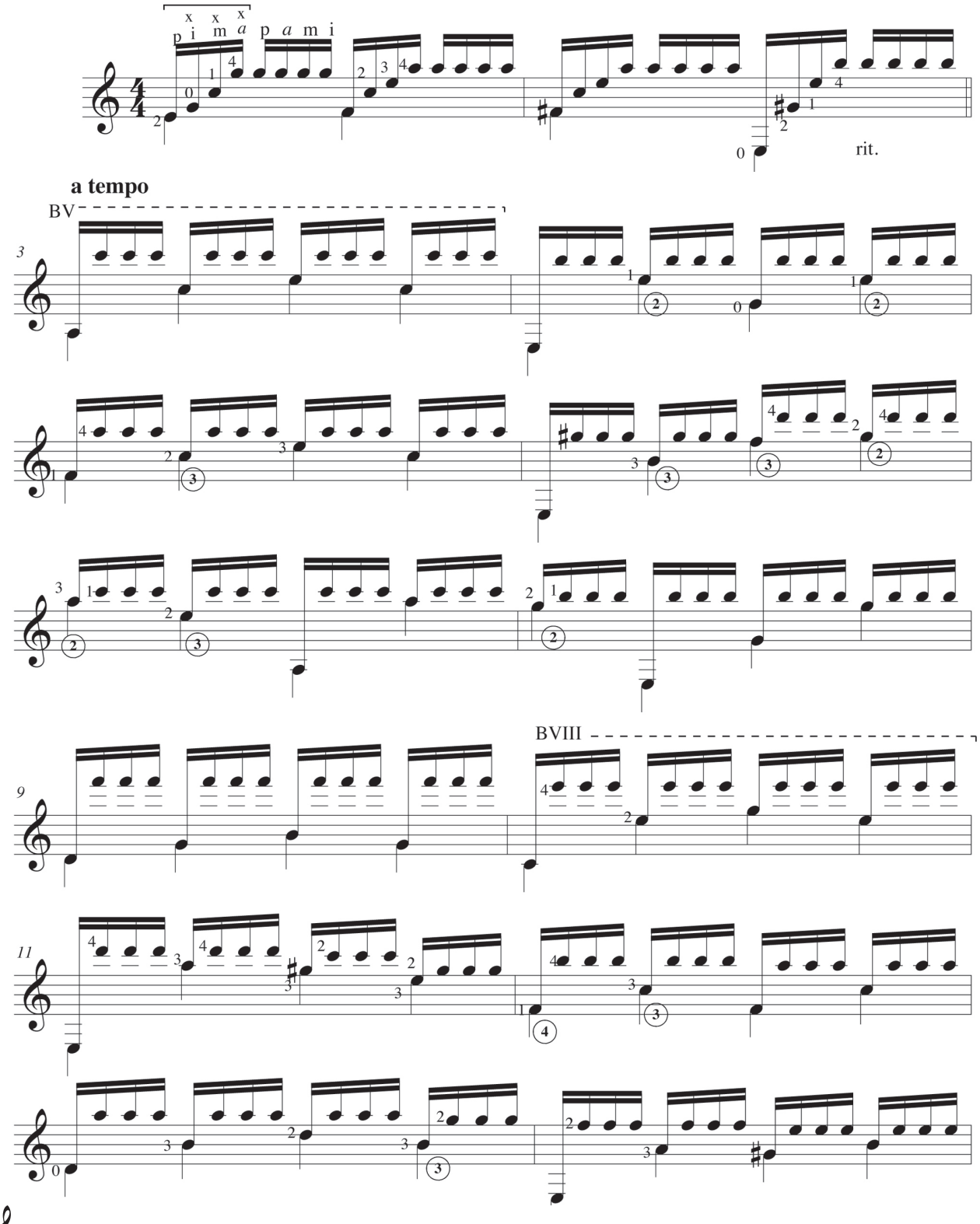
El Trémolo

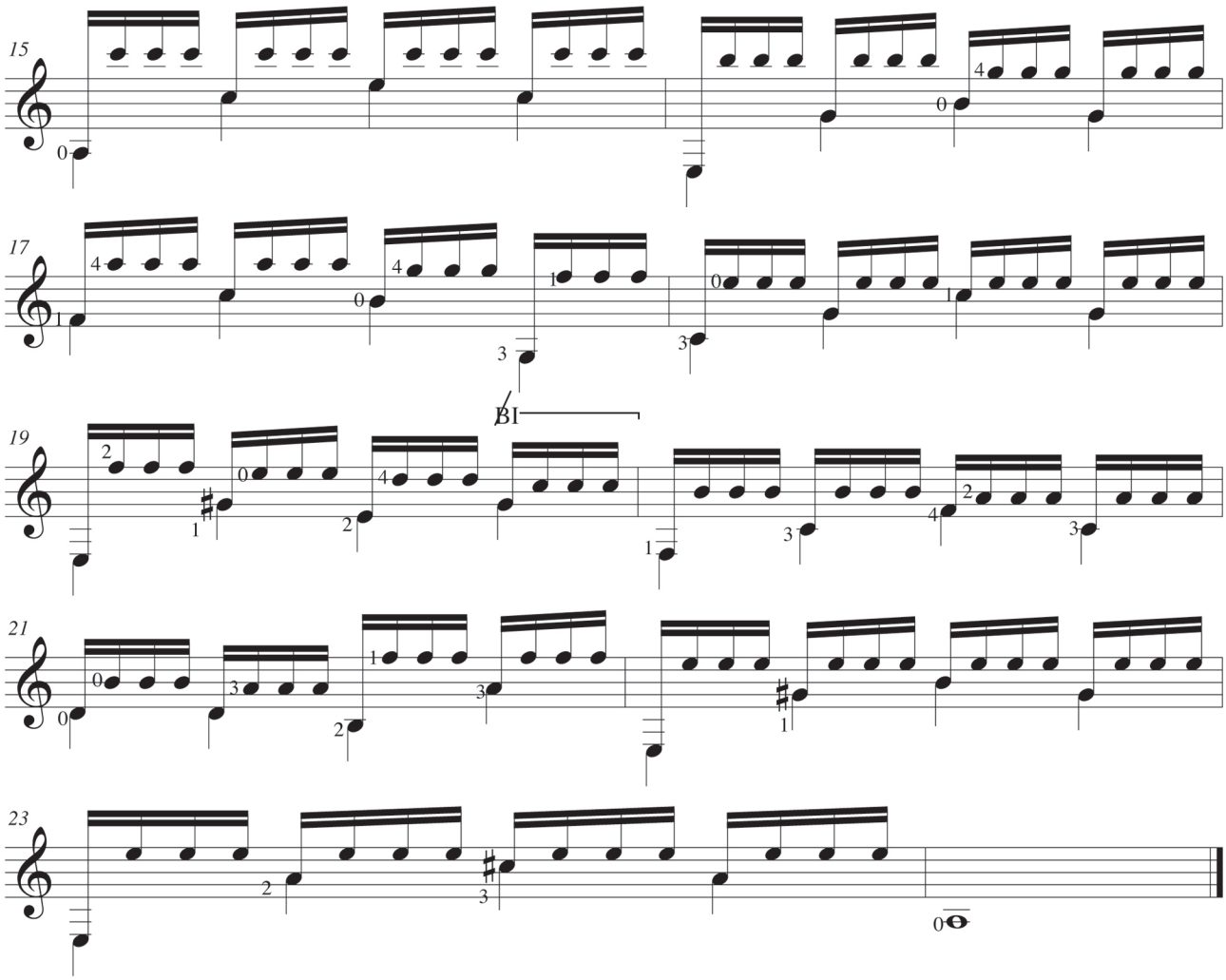
En la guitarra, es el efecto producido por la repetición rápida de una nota y es un recurso que permite tocar una melodía ininterrumpidamente el tiempo necesario. Existen varias formas de ejecutar el trémolo en la mano derecha; la forma tradicional es tocar con pulgar, generalmente los bajos, y seguidamente anular, medio e índice, la melodía. Siempre con el toque tirado, (aunque es bueno aclarar que en determinados momentos la melodía puede estar en el bajo).

La manera flamenca de ejecutarlo, usualmente agrega una nota más, siendo 4 las notas que se repiten normalmente, mas el bajo, para lograr esto, seguidamente del pulgar toca el dedo índice, y luego tocan el anular, medio e índice.

Una forma de adquirir esta habilidad es practicar una melodía con todos los dedos, en la primera cuerda, (incluido el pulgar). De esta forma se garantiza un ritmo estricto y parejo, sin tener límites en el movimiento de los dedos ya que no existe otra cuerda delante de los mismos. Una vez practicado así, se procede a efectuar una melodía en la segunda cuerda, para reducir el movimiento de los dedos, ya que de lo contrario, rozarían la primera cuerda, y posteriormente, se procedería a tocar desde el **traste 9 al 12** de la segunda cuerda, siempre con los 4 dedos,(es el sitio del diapasón donde la cuerda baja más profundamente, por lo que es el lugar más difícil para ejecutar el trémolo).Cuando esto se logra con destreza y relajación, potencia y limpieza. Entonces solo se procede a separar el pulgar del resto de los dedos y ya está el trémolo ejecutado de la forma en que tradicionalmente se hace. (Se puede trabajar para iniciar la práctica del Trémolo el Estudio Nº 2 de Mateo Cascassi y luego Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega, u otras obras).

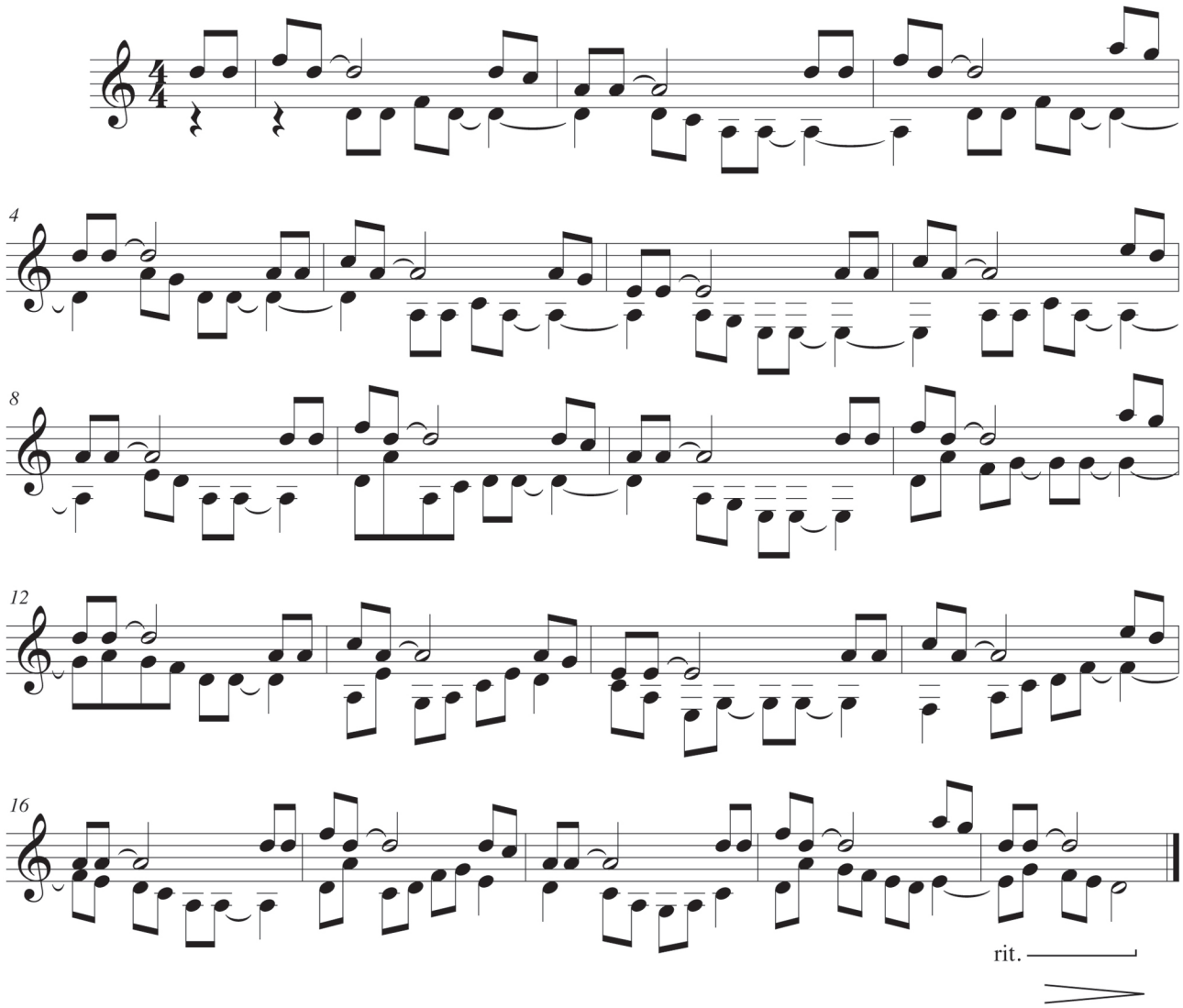
Solo unas palabras



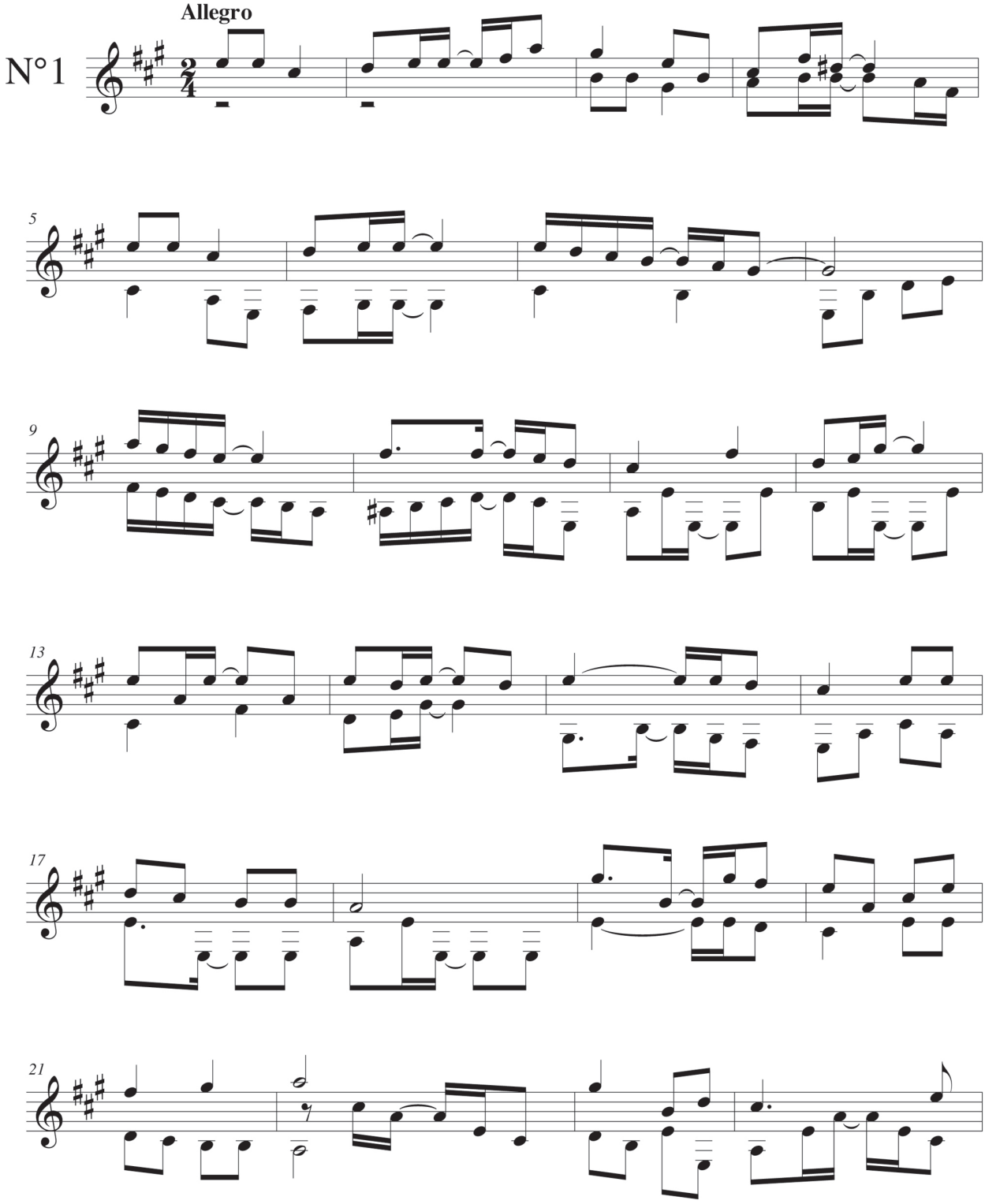

15
17
BI
19
21
23

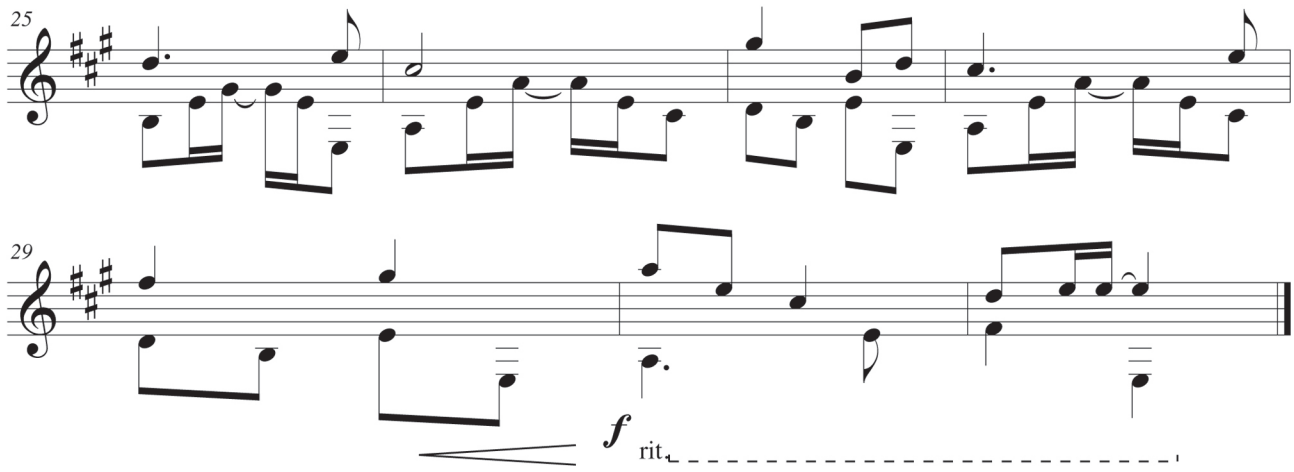
Obras donde se trabaja la polifonía a dos voces

“Diálogo de los dos abuelos”

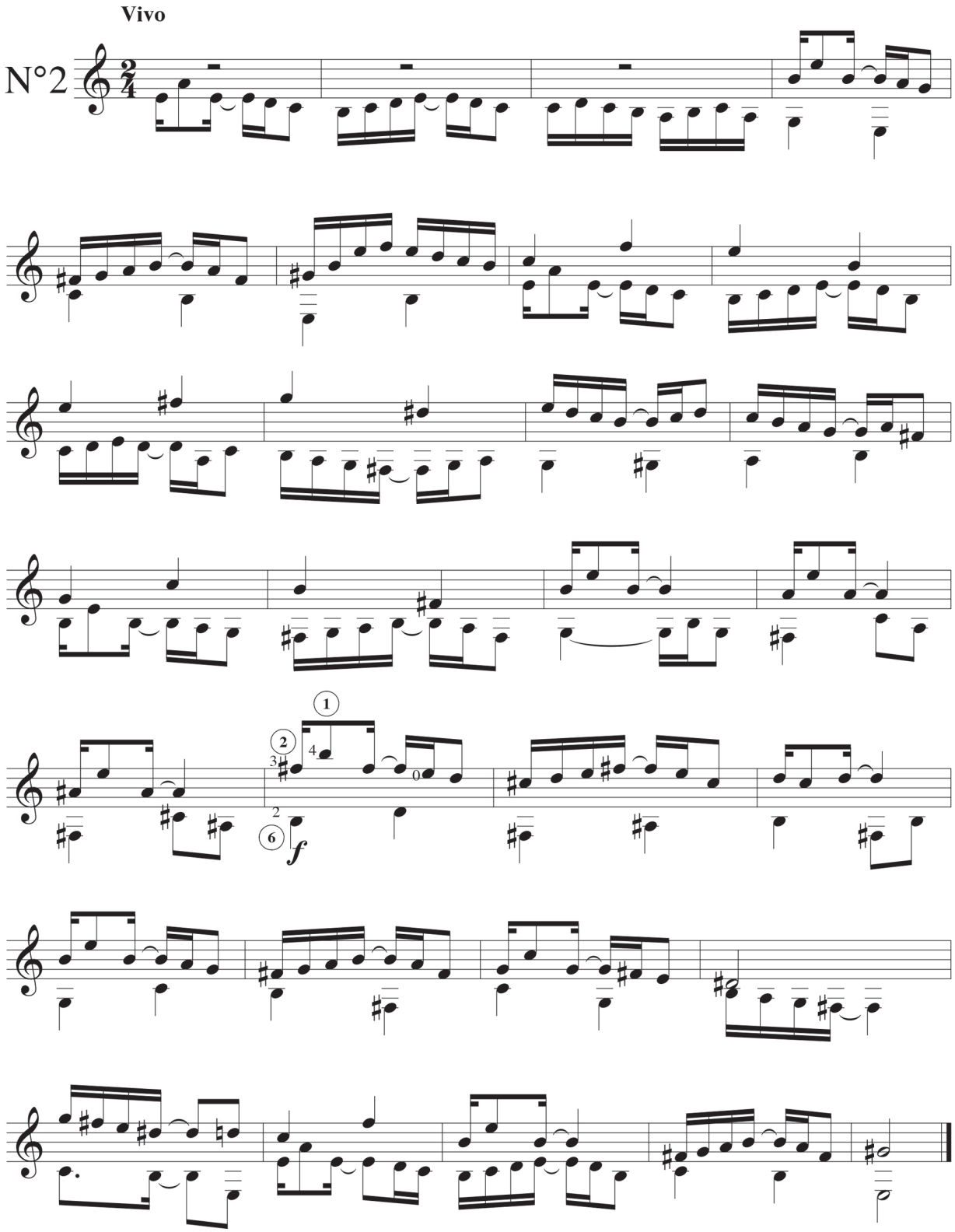


Cinco invenciones-Invención 1

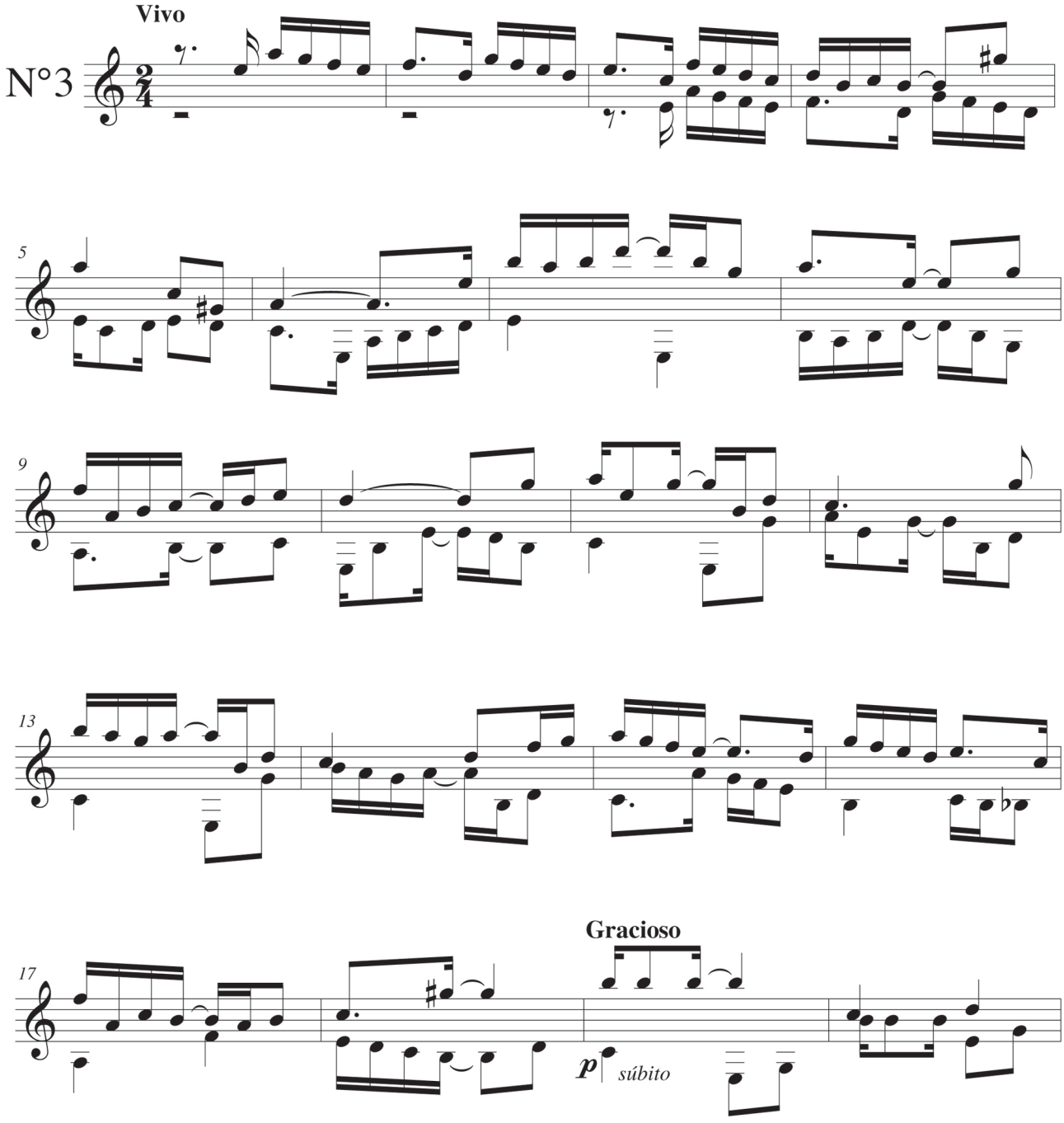


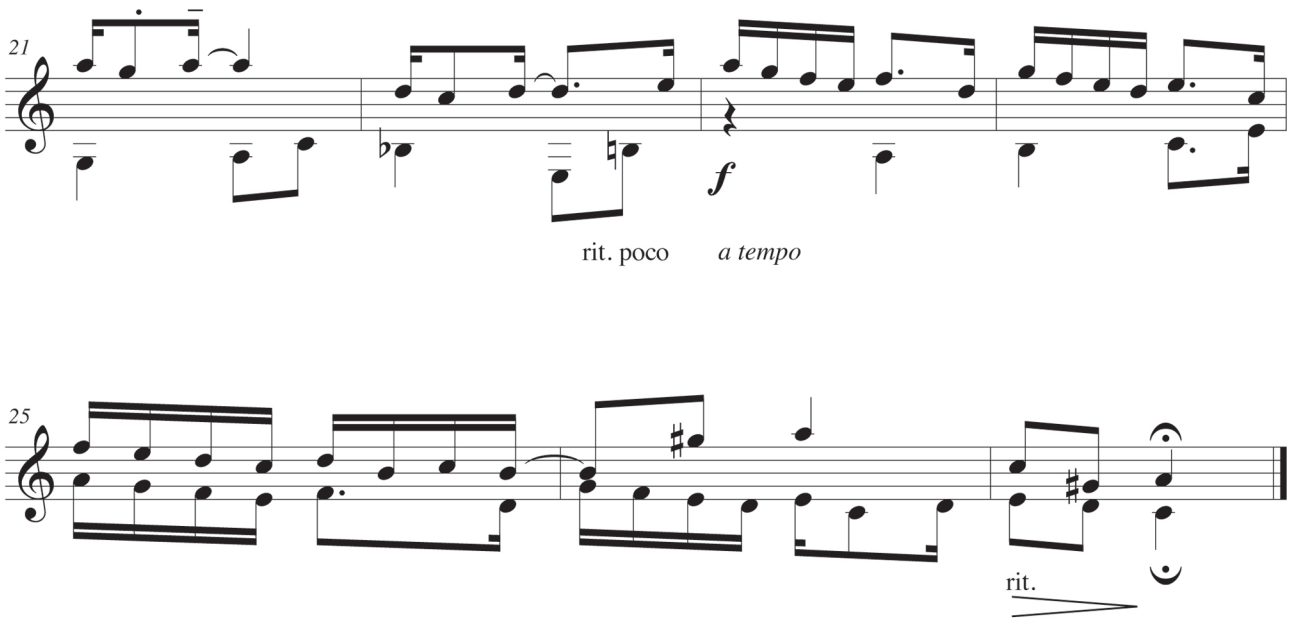

25
29
f
rit.

Invención 2

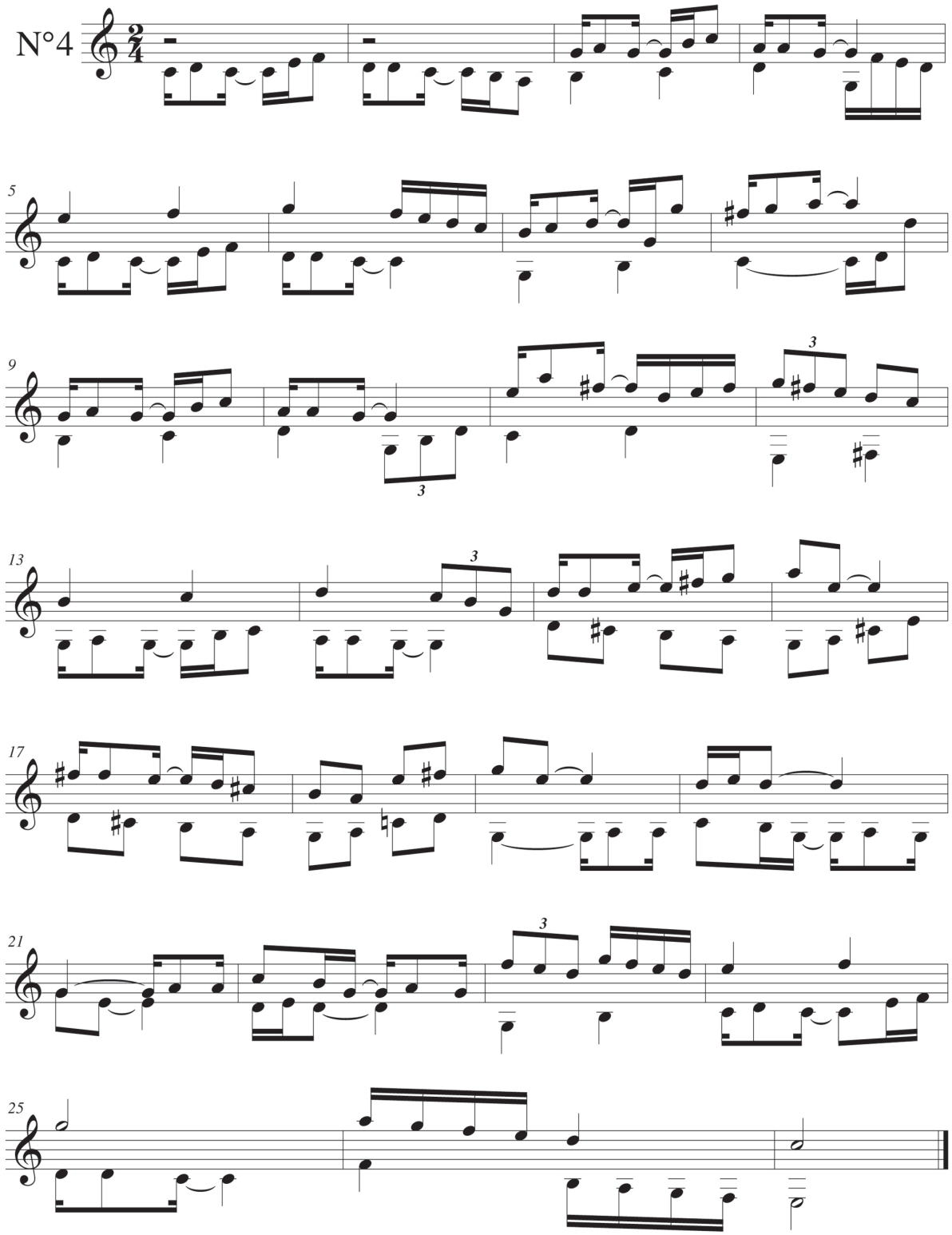


Invención 3

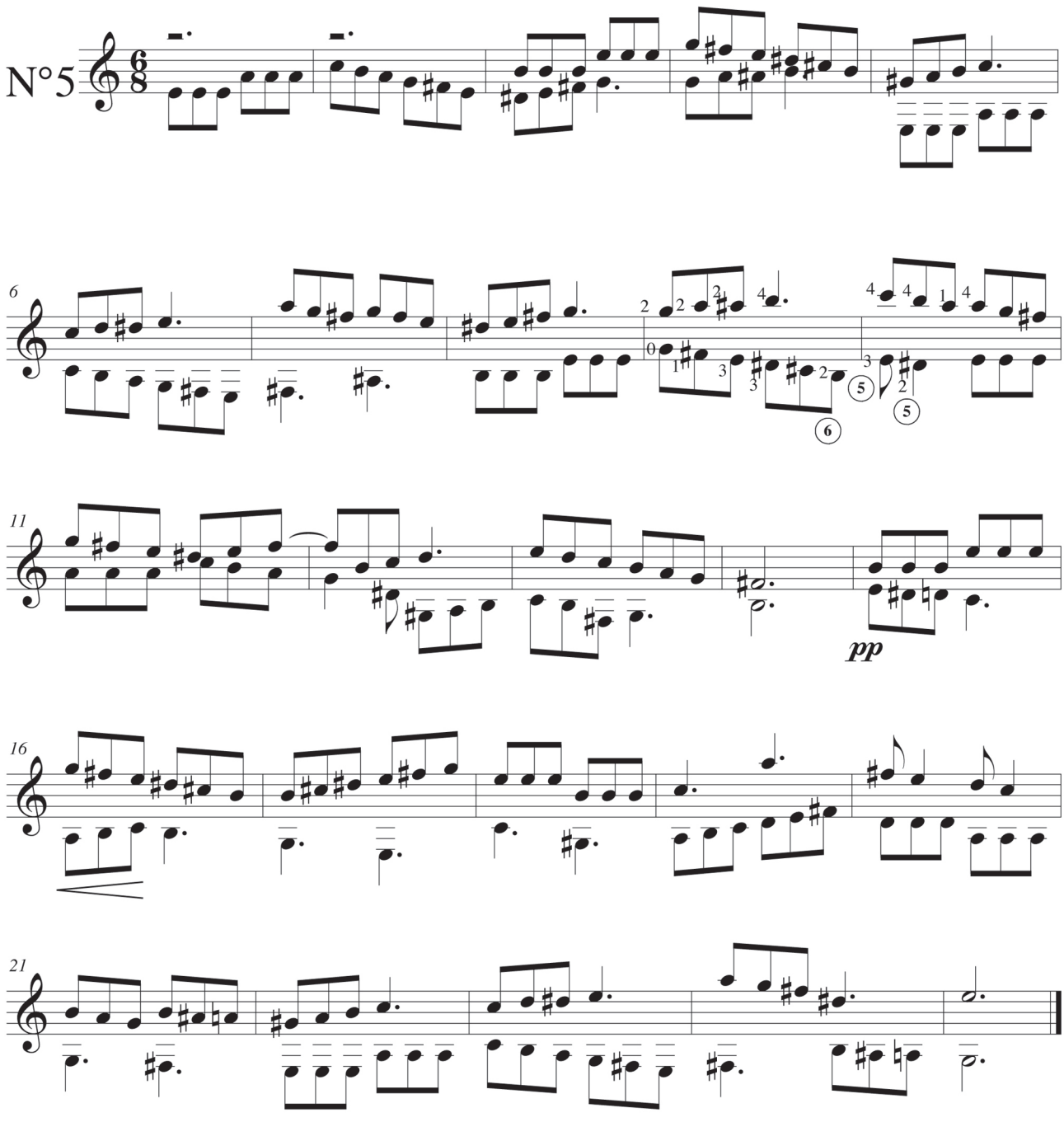



21
f
rit. poco
a tempo
25
rit.

Invención 4

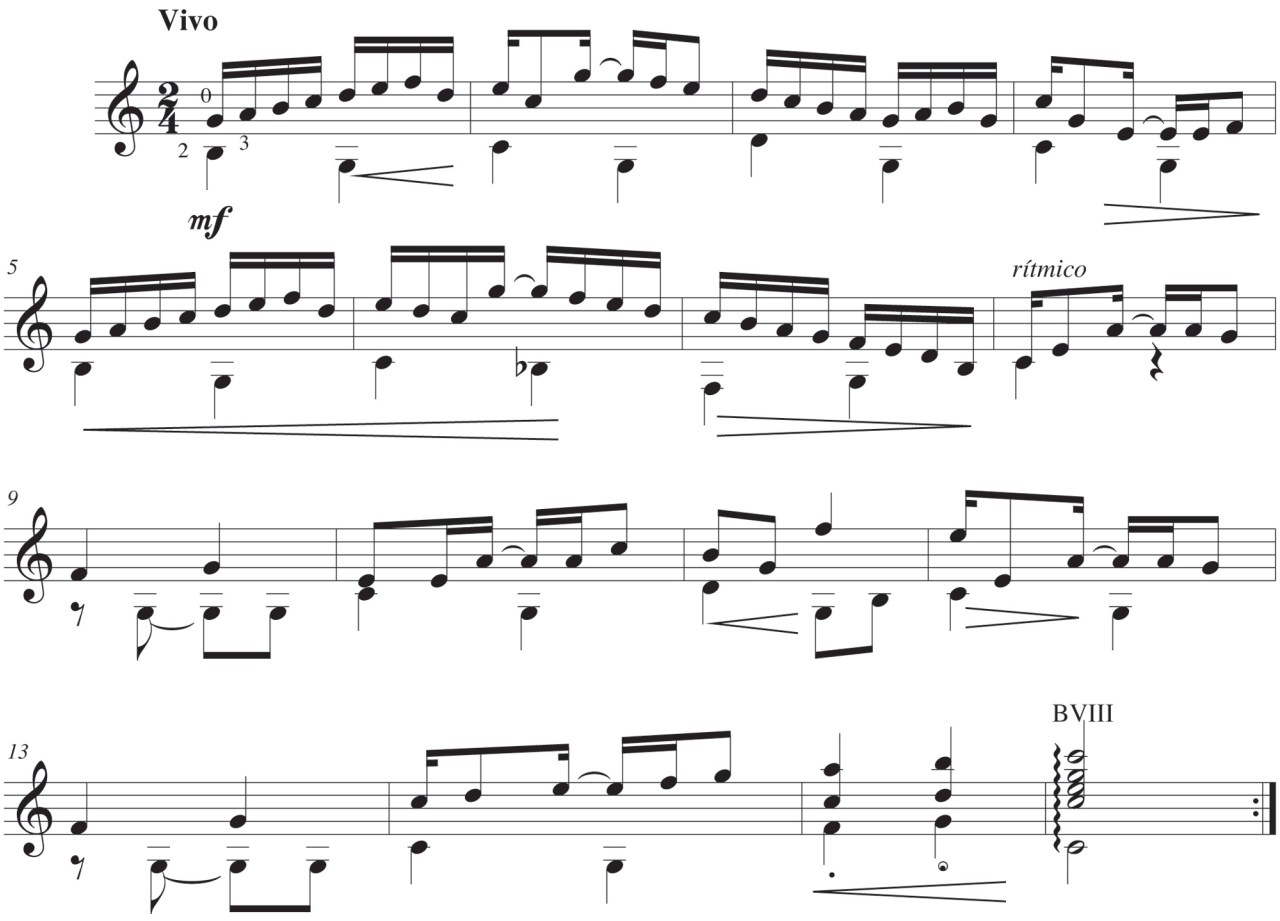


Invención 5

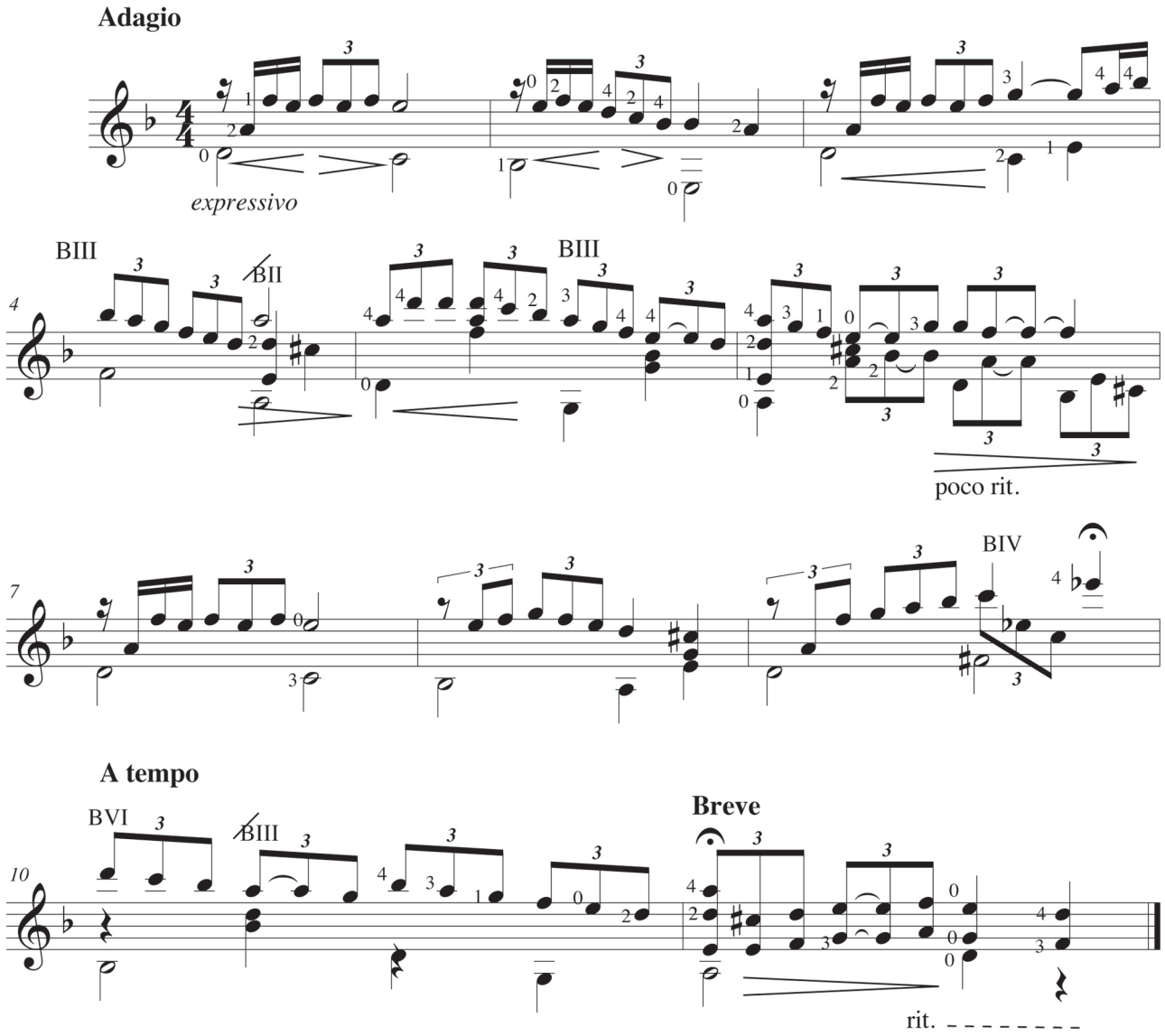


Otras piezas

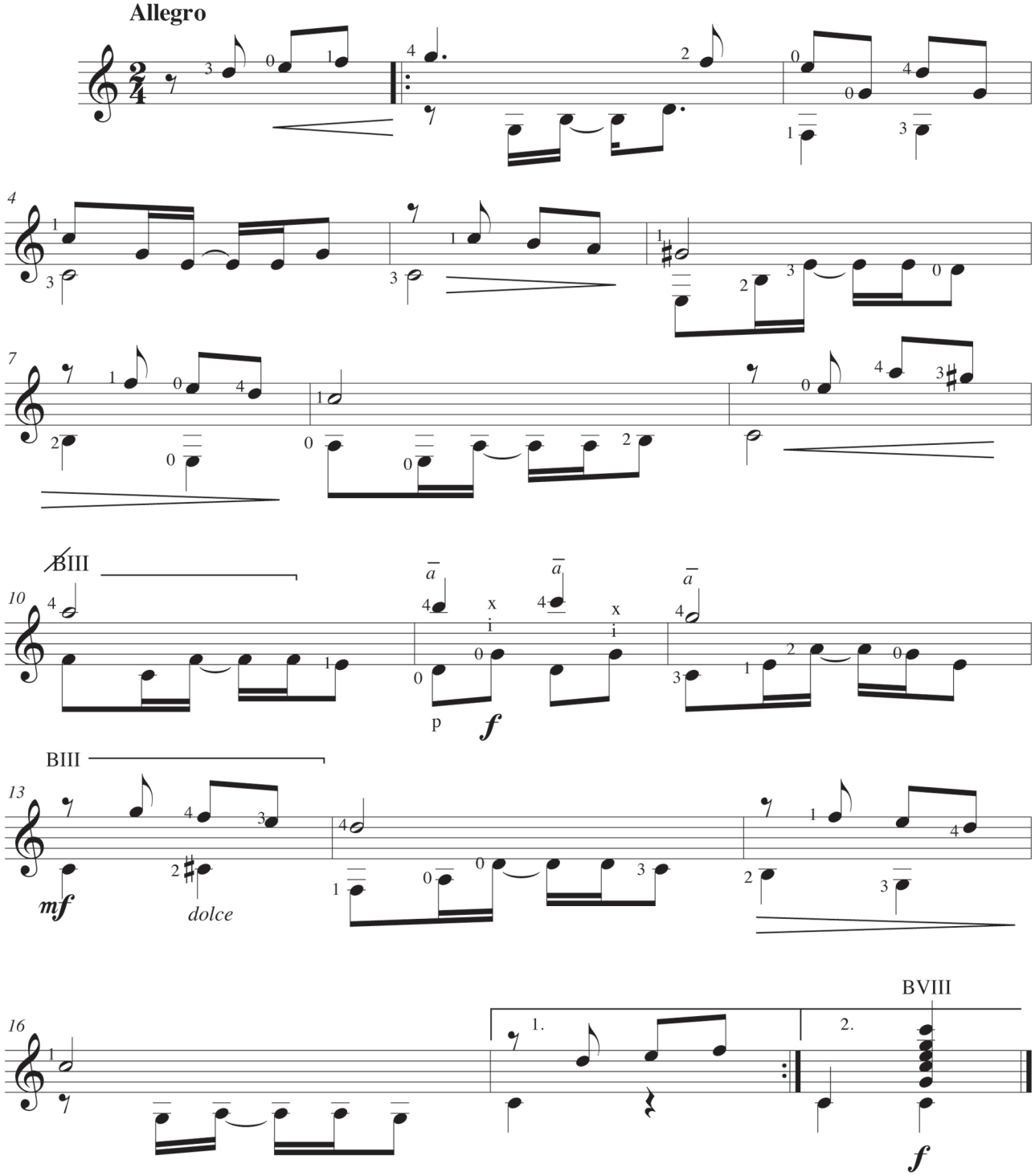
Danza estudio



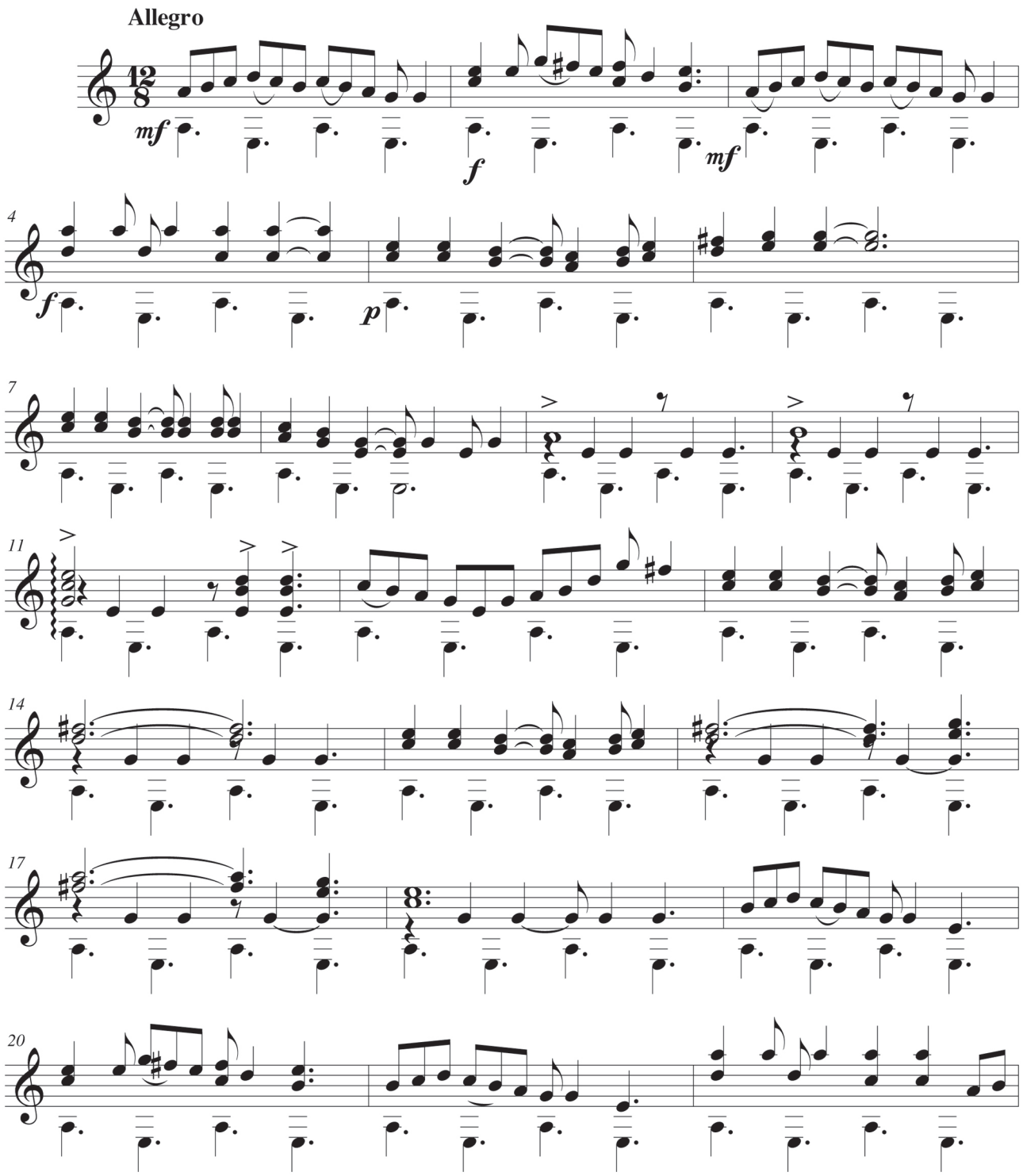
Lejos del campo

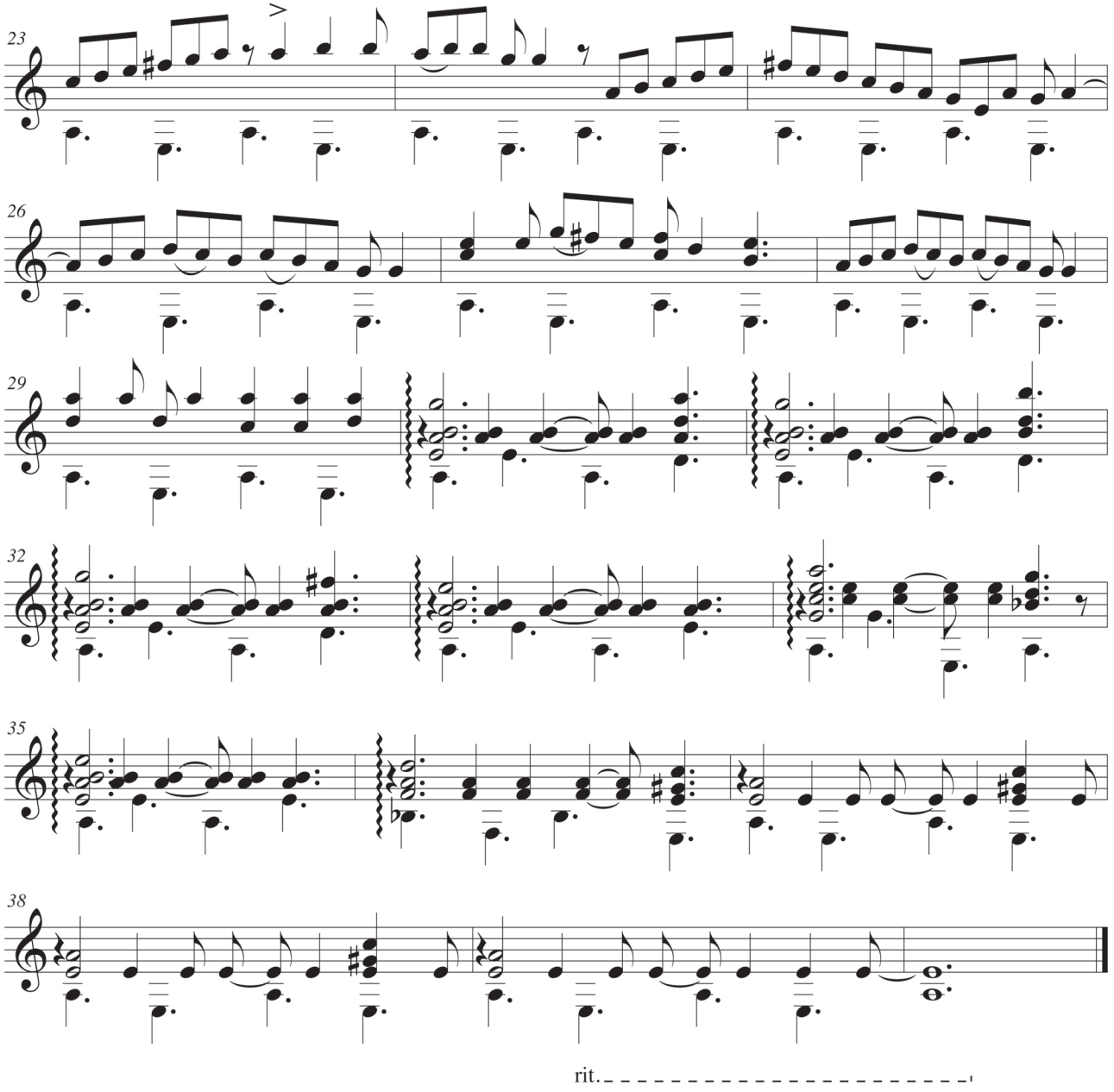


Danza

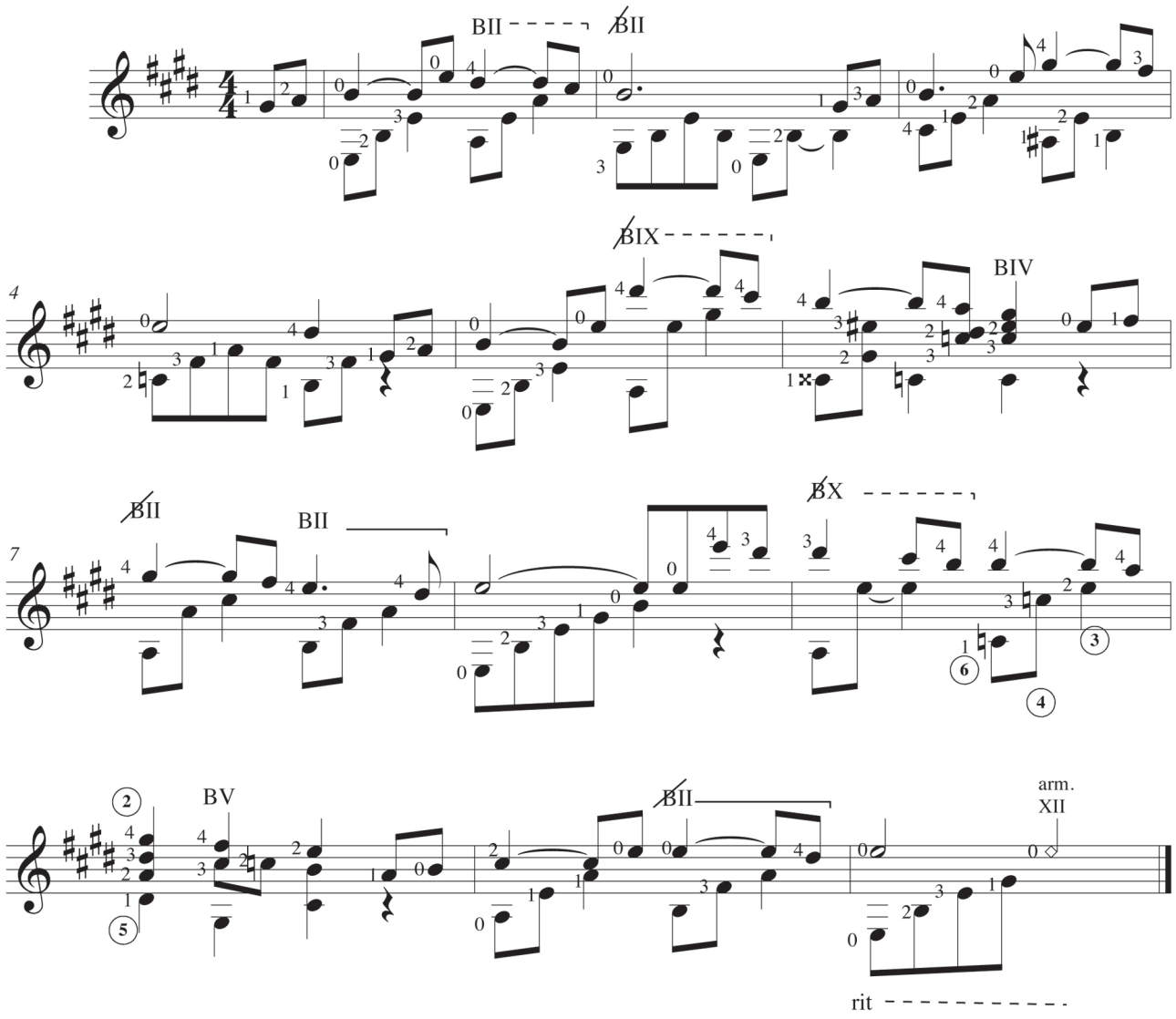


Baile negro




23
26
29
32
35
38
rit.

Preludio a Carmen



Sugerencia de repertorio

Obras del Renacimiento

Pavanas de Luis Milán, Saltarello o Bianca Fiore de Vicenzo Galilei, Wilson's Wilde anónimo, y obras sencillas de John Dowland, Alonso de Mudarra, Luis de Narvaez, entre otros.

Obras del Barroco

Escoger danzas entre los siguientes compositores: Gaspar Sans,(como Españoleta o Canarios), Robert de Viseé , Ludovico Roncalli, Francesco Corbetta, J.S. Bach u otros.

Obras del Clasicismo

Minuetos de Fernando Sor, obras sencillas de Mauro Giuliani, Dionisio Aguado, Fernando Carulli, Luigi Legnani , Filippo Gragnani, entre otros.

Obras latinoamericanas

Preludio número 1 de Manuel Ponce, los valses venezolanos: El Negrito y la Gatica de Antonio Lauro, Pieza Sin Título número 1 de Leo Brouwer, Milonga de Jorge Cardoso, Danza Guaraní de Agustín Barrios– Mangoré, Gavota Choro de Heitor Villa-Lobos, La Mañana y La Tarde de Alonso Torres, entre otros.

Obras Españolas

La Jerezana de José Sirera, obras de Francisco Tárrega, (Danza Mora o Capricho árabe entre otras), Canciones Catalanas como el Noi de la Mare o el Testamento de Amelia de Miguel LLobet, otros autores.

Obras Románticas

Preludios de Francisco Tárrega, Mazurcas de Francisco Tárrega. El Medallón Antiguo o Gavota al Estilo Antiguo de Agustín Barrios –Mangoré, Canción de Antonio Lauro, otros autores.

Estudios

Para practicar escalas

Estudio 1 de Mateo Carcassi, Estudio 14 de Mateo Carcassi, Estudio 6 de Emilio Pujol, entre otros.

Para practicar el movimiento del pulgar

Estudio 6 de Mateo Carcassi, Estudio opus 6 Nº 1 de Fernando Sor, entre otros.

Para practicar los diferentes tipos de arpegios

Estudio 3 de Mateo Carcassi, Estudio 19 de Mateo Carcassi, Estudio 20 de Mateo Carcassi, Estudio 11 de Fernando Sor, Estudio de arpegio descendente de Leo Brouwer (Segunda Serie), Estudio en La Mayor de Francisco Tárrega, entre otros.

Para practicar ligados

Estudio 8 de Mateo Carcassi, estudios de Fernando Sor, Dionisio Aguado, Leo Brouwer, entre otros.

Consideraciones finales

Es imposible abarcar el inmenso repertorio que para el instrumento existe. Esto es solo una breve selección para facilitar un material útil y accesible que está acorde con los propósitos pedagógicos del nivel que nos proponemos alcanzar con el estudiante en este libro de "Las Seis Cuerdas Mágicas V". El profesor escogerá las obras que estime conveniente para cada alumno en particular. Tanto en los estudios como en las piezas, el grado de dificultad es variable, así como también es variable el nivel de los diferentes estudiantes.

Es recomendable que el alumno prepare un programa que contenga los diferentes períodos estilísticos, como el renacimiento, barroco, clasicismo, romanticismo, y música latinoamericana. Que conozca y domine los principales efectos que se pueden producir con la guitarra y se espera que desarrolle diferentes destrezas con los estudios específicos para las mismas. Al terminar esta serie de libros, el estudiante queda preparado para abordar gradualmente las obras más complejas del repertorio de la guitarra.

Exhorto a alumnos y profesores a profundizar en los estilos, en la búsqueda de la excelencia, y a disfrutar del maravilloso mundo de la enseñanza, donde cada nuevo avance del alumno constituye también la realización del maestro, y donde ambos cada día aprenden y se enriquecen en la interacción del trabajo cotidiano. Cada artista que surja, será un beneficio espiritual para la sociedad.

Aldo Rodríguez Delgado.