

→ Recibido 24/08/2016

✓ Aceptado 15/11/2016

La guitarra: metodología aplicada a grupos numerosos de instrumentistas.

Experiencias metodológicas
en el aula de clase

DRA. MATILDE CHAVES DE TOBAR

Asociación vecinal MUNIBAR (Salamanca, España)

Resumen

El presente artículo describe las experiencias vividas a lo largo de 12 años de trabajo continuo, en la formación de Grupos instrumentales para niños, jóvenes y adultos, específicamente en *la guitarra*, dentro de las actividades que desarrolla la Asociación Vecina MUNIBAR del barrio Pizarrales de Salamanca y la Escuela Hispánica de Música en España. La aplicación de una adecuada y adaptada metodología, ha permitido brindar una instrucción instrumental especializada a grupos numerosos de alumnos, relacionando paulatinamente las correspondencias “partitura musical y tablatura para la guitarra”; los alumnos han logrado la comprensión de la lectura musical llegando a la interpretación de variados repertorios de la música infantil, clásica, popular, moderna y tradicional española y latinoamericana. El extenso abanico en su repertorio, les ha permitido, tener una visión global de la literatura musical guitarrística clásica y popular existente.

Palabras clave

Guitarra y método · Metodología y aprendizaje · Guitarra en grupo

Abstract

This article describes the experiences of over 12 years of continuous work in the formation of instrumental groups for children and adults, specifically in guitar and by the activities developed by Asociación Vecina MUNIBAR in Pizarrales – Salamanca and Escuela Hispánica de Música in Spain. The application of an appropriate and adapted methodology allows a specialised teaching to large groups of students, relating gradually to “musical score and guitar tablature”; students have achieved the understanding of a varied repertoire of children’s music, classical, popular, modern and traditional Spanish and Latin American. The extensive range in their repertoire, has enabled them to have an existing global view of classical guitar music and popular literature.

Keywords

Guitar and method. Methodology and learning. Guitar group.

La guitarra es uno de los instrumentos musicales más populares y agradables de tocar por la facilidad en el aprendizaje y el deleite que brinda cuando se ha logrado una buena interpretación. Se le conoce como el instrumento más utilizado en géneros como: *clásico, blues, rock, flamenco, popular, folclórico, etc.* y usada muy frecuente por los cantautores e intérpretes; de ahí, que sea utilizada en géneros tales como: *pasodobles españoles, boleros, tangos, cuecas chilenas, bambucos colombianos, valeses venezolanos y peruanos*, así como en las *canciones rancheras* de México y en general, en todo tipo de música popular. Instrumentos de la familia de la guitarra son *el requinto, el tiple colombiano, el charango y el guitarrón*; este último, de uso frecuente por los mariachis, originarios de México.

Muchos grupos instrumentales – vocales en España utilizan la guitarra para acompañar la música tradicional, como Las Parrandas en Islas Canarias, las Rondallas en Extremadura o las Rondallas en Aragón. Su popularidad es tal, que en muchas instituciones, academias de enseñanza y Asociaciones vecinales, entre sus actividades educativas y culturales, se la prioriza para que los niños, jóvenes y adultos, aprendan a interpretarla, obteniendo una cultura musical, para el disfrute social y en familia y para fomentar y fortalecer las aptitudes musicales y especialmente la mejor utilización de tiempo libre. Existe hermosa música compuesta para este instrumento, que por su carácter armónico y sus enormes posibilidades musicales, ve enriquecida su sonoridad.

A manera de información, se puede mencionar a compositores tan importantes como: Gaspar Sáenz, Francisco Tárrega, Fernando Sor, F. Carulli, Matteo Carcassi, Dionisio Aguado, Narciso Yepes (s.XX), Andrés Segovia y Paco de Lucía. Entre los guitarristas latinoamericanos merece destacar a: Antonio Lauro (Venezuela), Héctor González, Gentil Montaña y Luís Carlos Valencia Quijano (Colombia), intérpretes destacados: Luís Orlandini, Ximena Matamoros (Chile), Javier Echeopar (Perú), Leo Brouwer (Cuba), Gentil Montaña y Clemente Díaz (Colombia). Entre los compositores jóvenes de la actualidad, puedo citar al guitarrista y bandurrista colombiano Pedro Alejandro Ospina Sandoval, residente actualmente en Portugal.

Desde mi experiencia a través de los años de docencia musical - instrumental, tanto en Colombia, como en Salamanca - como profesora de guitarra de la Escuela Hispánica de Música y de la Asociación Vecinal MUNIBAR, quiero compartir los modos de trabajo metodológico, desarrollados. Inicialmente en forma individual, en la que los alumnos deseaban profundizar en el dominio de la técnica y conocimiento del instrumento, hasta lograr una correcta interpretación y expresión de la música puramente clásica.

Ofrecer el conocimiento del instrumento como tal, ha sido muy importante para que el alumno obtenga una cultura musical afín y se familiarice con él; estar al tanto sus orígenes y evolución, que conozca los compositores, las formas musicales existentes que se pueden interpretar con el instrumento, las formas y los estilos según las épocas de la música; las formaciones musicales que se pueden organizar, así como su funcionalidad, aprendizaje y goce de la música.

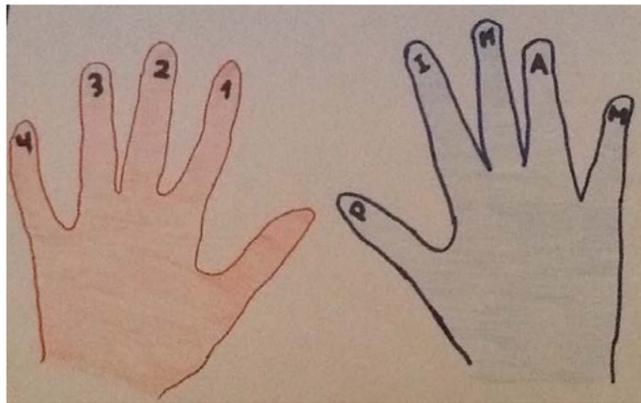
Como actividades tendientes a perfeccionar estos conocimientos, se ha ofrecido una sesión de Historia del instrumento, varias audiciones comentadas

y a los más pequeños se les ha entregado un dibujo de la guitarra en la que ellos han pintado y reconocido las partes que conforman el instrumento, así como han coloreados sus propias manos en un folio y han puesto en sus dedos, los números y las vocales adecuadas tanto en a mano izquierda, como en la derecha. Indicaciones tan necesarias, como la forma de colocar el instrumento, la posición del cuerpo, la posición de la columna vertebral y las manos, la actitud positiva frente a una nueva experiencia musical, han sido fundamentales.

Algunos elementos materiales serán de gran ayuda para el guitarrista, como por ejemplo: un sitio apropiado con adecuada luz y ventilación, tener una silla apropiada(sin brazos), un reposapiés, un atril y un afinador, para los primeros años de aprendizaje, mientras el oído musical se afianza; mas adelante lograra afinar la guitarra por sí mismo.

Uno de los objetivos primordiales, ha sido y será, conseguir que los niños puedan llegar a formar parte de pequeños dúos, tríos y cuartetos y en fin, formar parte de un gran grupo de guitarras, que a la vez de formarles musicalmente, les permita hacer buena música y lograr la independencia de voces, apersonándose cada cual de su relevante papel dentro de una obra musical. El trabajo continuado durante varios años, la motivación permanente, sin descuidar los aspectos pedagógicos y metodológicos han hecho que las clases se enriquezcan, con imaginación, con repertorios novedosos, introduciéndoles de esta forma, en el mundo musical desde sus niveles más elementales hasta llegar a interpretar obras de mayor calado.

Manos indicativas de los dedos, realizadas en clase

Cómo abordar el trabajo metodológico con los alumnos no alfabetizados musicalmente?

Desde otro punto de vista, el interés por conocer e interpretar la música española, la música folclórica latinoamericana en general, fue creciente; pese a que la interpretación de temas folclóricos latinoamericanos compuestos para la guitarra, no son tan fáciles, ya que la música en Hispanoamérica, aglutina una serie de elementos del sincretismo cultural que ahí se vive desde épocas coloniales. Ritmos, melodías, tonadas, sentimientos, costumbres, música, idioma, creencias religiosas y forma del saber popular, van de la mano, derivados de la unión de las culturas: indígena, europea (especialmente España) y la negra llegada del África. Cada una con sus grandes aportaciones, que hacen que la cultura en Hispanoamérica, sea grande, multicultural y poli-étnica; por ende y hablando más concretamente de las formas musicales existentes

y que forman parte del acervo musical y en especial de la música escrita para la guitarra- excelso instrumento que llegó a América de la mano de españoles, que enseñaron a fabricarla y a interpretarla, y que la popularizaron por todo el continente -, existen los tan populares vales europeos a ritmo de $\frac{3}{4}$ (que en Colombia se transformaron en *Pasillos*), los *boleros* en ritmo de $\frac{4}{4}$, las *cuecas* chilenas derivadas de la Jota española a ritmo de $\frac{6}{8}$, los *corridos* mexicanos a $\frac{2}{4}$, los *bambucos* colombianos a $\frac{6}{8}$, estos últimos, de una complicación rítmica reconocida, pues según los eruditos como Daniel Zamudio, quien en su obra *El folclore musical de Colombia*, esta forma musical tiene un carácter rítmico y sincopado, con fuerte influencia de los ritmos indígenas y vascos.¹, en la que el aspecto rítmico muy generalizado en la tradición popular, acompaña y enriquece las melodías, con una acentuación a contratiempo, que hace del *bambuco* una forma inconfundible, en la que el elemento masculino es alegre representado por el acompañamiento, mientras que la melodía calmada es de tradición indígena, y así infinidad de formas musicales nacidas y extendidas en el Nuevo Continente.

Metodológicamente, la enseñanza de estas formas musicales en la guitarra, se aborda inicialmente desde el ritmo, haciendo que el alumno interiorice y mecanice la métrica de cada forma musical, los ritmos a tempo, los sincopados y los contratiempos que estos generan y utilizando dos o tres acordes de fácil ejecución, como por ejemplo: (AM – EM -DM).

La escritura para la guitarra, inicialmente se hacía en Tablatura. Algunas partituras de música traen actualmente, la tablatura incorporada, para su fácil comprensión; especialmente para los alumnos principiantes. Este es un buen sistema, que brinda rápidos resultados para su aprendizaje; especialmente para el entendimiento de la lectura, relacionando la escritura musical de las notas del pentagrama con los números (cuerda – traste) de la tablatura, como podemos ver en el siguiente ejemplo:

¹ Zamudio, D. (1950). *El folclore musical de Colombia*. En Revista de Indias, N° 14.p. 76.

TAB con ritmo y tonalidades de acompañamiento

Mano derecha hacia delante y ahuecada

talle muy en cuenta, para evitar molestias dolorosas e inoficiosas, especialmente en la mano derecha. El trabajo de la mano izquierda, se realiza con la corrección de la posición educada, con los dedos perpendiculares a la guitarra, con los dedos curvados para poder pisar con la punta de las yemas, mientras el pulgar, se coloca a la mitad del mástil, aproximadamente detrás del segundo traste. Sugiero siempre hacer ejercicios de posición de los cuatro dedos, tocando en forma cromática, pero a partir del V traste, ya que los trastes son más estrechos y esto facilita la mecanización y correcta postura de los dedos.

Este ejercicio, se hace el todas las cuerdas y bajando progresivamente hasta el traste 9. Paulatinamente, se incrementa este ejercicio en trastes más altos, para lograr la apertura correcta de los dedos. Otro valioso ejercicio, para la mano izquierda practicado con mis alumnos, ha sido el de colocar y mantener los dedos

Metodología de trabajo

Notación musical y simbología

Desde el inicio de la actividad, es importante que los niños cuenten con una guitarra adecuada para su edad y adecuada al tamaño de sus manos. Los chicos de los grados superiores de la Escuela primaria y los adultos, pueden aprender con una guitarra convencional, normal. Una vez el alumno, ha conocido un poco sobre el instrumento, su historia y su composición física y todas las posibilidades sonoras que nos brinda, el primer paso es desarrollar el trabajo practico y mecanizado de las manos: iniciando por la mano derecha en posición hacia fuera y ahuecada es pertinente, que el alumno conozca las pulsaciones de las cuerdas, sin apoyo, colocando el dedo pulgar en una de las cuerdas graves y luego con apoyo y que pueda descubrir los diferentes timbres que se logran, en esta práctica y que tenga presente, que cada forma será útil, en el momento de la interpretación de una pieza musical.

En el movimiento de tocar "al aire", con la mano derecha, interviene el dedo completo, incluyendo las articulaciones. A esto llamamos, pulsar las cuerdas, procurando evitar los movimientos bruscos del brazo. "Apoyando", aquí el movimiento de los dedos no será tan dinámico, pues se limita este movimiento al dejar descansar los dedos sobre la siguiente cuerda. A medida que el aprendizaje avanza, el estudiante logra aprender la diferencia. Sugiero a los alumnos, mantener las uñas de la mano izquierda muy cortas y las de la mano derecha crecidas con una longitud de dos o tres milímetros a lo sumo. Sugiero a los padres de familia, tener este de-

abiertos, en diferentes posiciones, para el logro de la apertura requerida para tocar en los trastes superiores y para la realización de cejillas - que tanto mortifican al principio en el aprendizaje -, como se puede ver en las siguientes figuras:

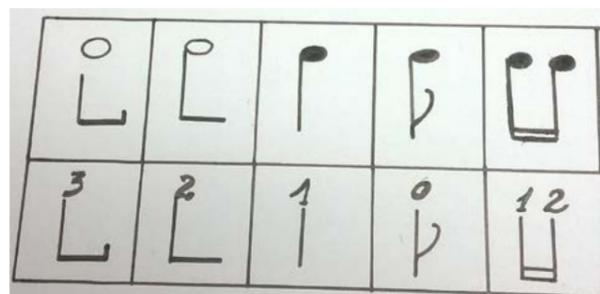

En relación con la lectura, desde mi punto de vista, la mejor manera de introducir al alumno en la lectura de la escritura gráfica y comprensión de los sonidos, es darle a conocer desde el inicio, las relaciones TAB/pentagrama, pues de esta forma se le enseña de forma rápida, sin descuidar el aprendizaje progresivo de la partitura.

Relación TAB - Partitura

Una serie de símbolos creados para el entendimiento del ritmo, han dado excelentes resultados y han sido de fácil aprendizaje y asociación. Cada valor de la música, como por ejemplo: la redonda, la blanca, la negra, corcheas y semicorcheas, valores que son por lo general los más trabajados, se han representado de la siguiente manera:

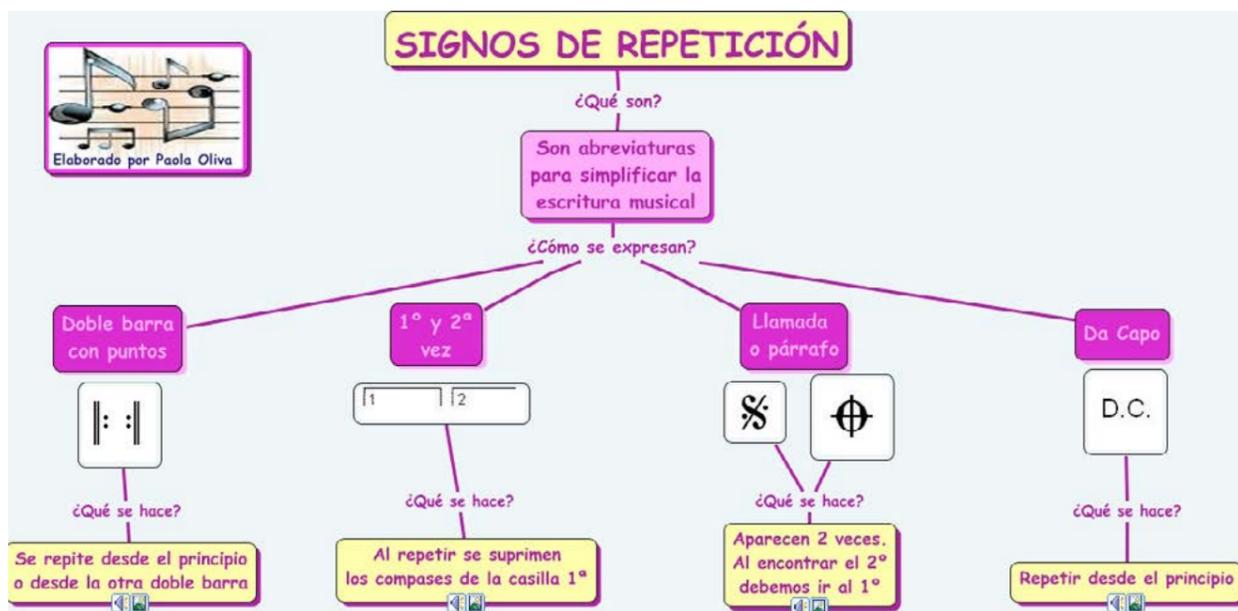
Los signos correspondientes a los silencios se mantienen tal cual se conocen y se colocan fuera de la TAB, en la parte superior, así como los signos de repetición de frases musicales, las casillas, los signos de llamada, D.C. así como calderones y signos de la *agógica y la dinámica*, se mantienen en la TAB.

En cuanto a la tonalidad, previamente se indican las alteraciones que se encuentran en la pieza musical, su tonalidad y la forma de cadencia existente dentro de la obra; indicando oportunamente los conceptos de "sostenido", "bemol" y "becuadro", haciendo correspondencia con los números de la TAB, por ejemplo: F # = 1/2 (primera cuerda en el segundo traste), C# = 2/2 (segunda cuerda en el segundo traste) y así sucesivamente con las alteraciones de bemoles y de vuelta al becuadro Bb = 3/3 (tercera cuerda en el tercer traste).

En cuanto a las cadencias o encadenamiento de acordes para el acompañamiento de una pieza musical, es adecuado instruir previamente al alumno en lo referente a las posiciones de los acordes en la guitarra, haciendo énfasis en el reconocimiento de los grados de la escala que conforman un determinado acorde y hacer que el practicante experimente a descubrir dichos tonos y la práctica debe hacerla empleando diferentes ritmos, que se irán implementando de acuerdo al repertorio escogido. Es una mecanización que el alumno debe hacer tanto en el aula de clase, pero especialmente en casa. Por otro lado, el profesor debe proporcionar al alumno los materiales, en cuanto a todo lo relacionado con tonos, y posiciones de los dedos, melodías y algunos ejercicios de técnica, para mejorar la posición de las dos manos.

Escalas musicales básicas (CM, GM, DM, Am armónica) y pequeños esquemas de ejercicios de destreza melódica y rítmica, se hacen como una primera tentativa de memorización de los sonidos musicales y de la lectura de la TAB y se insta al alumnos para que invente sus propios esquemas rítmico - melódicos. Por lo general y teniendo en cuenta que en el pensum académico de los colegios, la música está presente, los alumnos entienden y perciben los conceptos de las alturas de los sonidos y conocen los signos de las alteraciones musicales, como:

Esquema tomado de: <http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1H69YL0FW-27TQQHW-TKY/1H6149S30ISL9X-WHISHIaudio>

Haciendo referencia a los repertorios, creo que para los principiantes, ha sido adecuado contar con un repertorio fácil, pero atractivo, donde las posibilidades sonoras, contando con mi ayuda en la guitarra como acompañante, les ha motivado enormemente y con la inclusión de canciones populares con su letra, los alumnos han comprendido el sentido de las frases musicales y los ritmos autóctonos, que les han sido muy familiares. Desde la experiencia vivida en mi trabajo continuo formando grandes grupos de principiantes guitarristas (en algunas oportunidades hasta 20 alumnos concurrentes en una misma sección de aprendizaje), es importante acotar que la regularidad del trabajo es más lento, que si se hace individualmente o con dos o tres alumnos a los sumo, dado que no todos poseen las mismas condiciones de destreza para el instrumento y por la diferencia de edades con que se cuenta en estos grupos asignados (niños y adultos). Los grupos en este tipo de trabajo están divididos en tres niveles de aprendizaje, así: Un primer nivel de **principiantes**, un segundo nivel de **intermedios** y un tercer nivel de **avanzados**.

La metodología aplicada en el primer nivel, brinda los conceptos básicos y una práctica con la interpretación de pequeñas piezas musicales, las cuales van acompañadas

de una segunda guitarra (la profesora), motivando enormemente a los alumnos. Respecto al trabajo realizado con el segundo grupo (Intermedios), los alumnos han sido capaces de interpretar piezas a dos y tres guitarras, del repertorio clásico (obras de F. Sor, Carulli, Aguado, Giuliani), repertorios populares y de la música tradicional española. Respecto al tercer grupo de guitarra avanzada, se ha trazado un objetivo en lo referente a la interpretación de la música latinoamericana, la música popular española y la moderna, logrando a la par, que el grupo interprete también con la voz y la guitarra algunas piezas de los repertorios modernos, actuales.

En los alumnos, he encontrado variedad en gustos a la hora de interpretar, en el sentido, que algunos les llaman más la atención, puntear las melodías y a otros, solo realizar acompañamientos. Algunos escogen hacer la primera voz, o segunda o tercera, de acuerdo a sus posibilidades de lectura y destreza en el instrumento. Pero con ello, hay una simbiosis y amalgamas, que enriquecen la sonoridad de una pieza musical. He tenido la fortuna de contar con los grupos continuos, durante tres, cuatro y hasta cinco años de quehacer musical, lo que ha permitido observar el desarrollo del trabajo tanto individual,

como grupal, llegando a realizar varias actuaciones durante el Curso Escolar, en colegios, pueblos y auditorio y a la Grabación de un Trabajo Discográfico en el presente año 2016, al cual me referiré en seguida.

Como aspecto novedoso, desde el pasado año 2015, la Asociación vecinal MUNIBAR de Pizarrales y las aulas del Colegio Miguel de Unamuno de Salamanca, han recibido a los chicos con sus madres para el aprendizaje del instrumento, lo que les ha permitido interactuar en clase y en conciertos, estar al tanto de todas las técnicas de aprendizaje y ayudarse mutuamente tanto en el aula de clase, como en sus respectivos hogares; creando así, un ambiente sano de camaradería en las tardes de los viernes salmantinos.

Fruto de este arduo trabajo, nace la idea de realizar un Trabajo Discográfico, con el objeto de dejar constancia de lo aprendido y para la motivación de los alumnos; con lo cual, el viernes 15 de abril del 2016, el **Auditorio Iglesia Vieja** de Pizarrales acogió al Grupo de **Guitarras MUNIBAR**, para grabar un C.D.video, con repertorio recopilatorio de varios cursos de trabajo practico con la guitarra. En

esta grabación, se interpretaron piezas musicales a dos y tres guitarras, del repertorio clásico, moderno, popular, latinoamericano y de la música tradicional salmantina. El trabajo discográfico se tituló: «**Guitarras cantoras**»

Para el grupo instrumental **GUITARRAS MUNIBAR**, estos años de trabajo ininterrumpido han sido productivos y repletos de experiencias musicales en el aprendizaje del instrumento, que los han llevado a realizar intercambios en conciertos en Santa Marta con los alumnos de La Escuela Hispánica de Música (2006 – 2007), llevar su música a las localidades salmantinas de Mazueco (Vitigudino) (2008), Florida de Liébana (2015), Alba de Tormes, donde tocaron para la loable causa por el cáncer infantil de la **Asociación PYFANO**, en enero de 2016 y en Salamanca en el colegio *San José* de Pizarrales (diciembre 2015), así como los innumerables conciertos realizados de fin de curso, en la **Iglesia Vieja de Pizarrales**, a lo largo de los años de trabajo.

El Trabajo Discográfico C.D. Video “**Guitarras cantoras**”, se presentó en el Concierto de Fin de Curso Escolar el 17 de junio de 2016 en el Auditorio de la Iglesia Vieja de Pizarrales de Salamanca. Grabado en los Estudios de José Rincón – **Producciones Mirladiaz** – Salamanca – España.

Un variado repertorio de obras, conforman el corpus de este trabajo discográfico. De la música tradicional española: *Esta noche ha llovido*, *Las sevillanas*, *La uva* (jota), los pasodobles: *Ni se compra, ni se vende* y *Que viva España*, con su alegría característica. Del compositor Fernando Sor, *Marcha a tres guitarras*, del cantautor norteamericano Billy Joel, *El hombre del piano*, entre otras. Una de las obras ofrecidas en el video, es la hermosa canción «*Tu me enseñaste a volar*», la cual fue dedicada a nuestros maestros por ser ellos, quienes forman parte vital de nuestra formación desde la infancia y a los que debemos especial afecto y admiración por su labor; se ha querido hacer un homenaje a la maestra colombiana *Olga Muñoz de Peña*, quien laboro, formando a tantos chicos, con dedicación y entrega, durante 50 años de magisterio. En la actualidad, esta entrañable amiga y maestra recuerda aun con alegría a sus alumnos y su vida de «*magisterio*».

Trabajo Discográfico Video “**GUITARRAS CANTORAS MUNIBAR**” 2016

Alumnos de guitarra en sección conjunta de aprendizaje 2016

Concierto de *Guitarras Cantoras Munibar*. 17 de Junio de 2016
Auditorio "Iglesia Vieja" de Pizarrales - Salamanca - España

Conclusiones

Son innumerables los estudios e investigaciones, que certifican que el aprendizaje musical potencia una larga lista de capacidades entre los estudiantes. Tocar un instrumento musical, además de los beneficios fisiológicos, deja también su impronta en el carácter de los chicos y chicas y su relación con los demás. La música ejerce en el individuo, grandes beneficios, como la disciplina, el sentido de camaradería, la sana competencia y por lo general, forma personas metódicas y disciplinadas, que cuidan los detalles, planifican bien las tareas y destacan por su capacidad de atención.

“La música es una actividad consiente y deliberada ejercida con el concurso de elementos sonoros y dirigida a la expresión y el goce anímico.” Torres, J. y otros. *Música y Sociedad*. Real Musical, S.L. 1981. p. 9. (Consultado: febrero 5 de,2016)

En conclusión, con esta premisa, ha sido posible analizar las grandes posibilidades que se tienen, en el campo de la experimentación y la creación musical en el individuo, en las que interviene, no solo su voluntad de interpretación, sino la habilidad por parte del profesor de instrumento, para orientar la actividad según los dictados de su sensibilidad y a su arte en el manejo de los elementos que la conforman. La metodología y pedagogía aplicada en cada sección de clase, con los grupos descritos, han dado óptimos resultados, vivenciando la música con alumnos, los cuales al final han demostrado su buen quehacer musical, su camaradería y el gusto por la música y en especial una pasión especial por su instrumento.

Guitarras Cantoras Munibar 2016
17 de Junio de 2016 - Salamanca - España

Bibliografía

Zamudio, D. (1950). *El folclore musical de Colombia*. En Revista de Indias, N° 14.p. 76.

Barcelo, R. (1998). *20 piezas fáciles para 2 y 3 guitarras*. Real Musical. ISBN. 84 – 387 – 07645 -5. Madrid, España.

Capellari, A. (2009). *Didactical ORFF Ensemble*. Carisch S.P.A. Milano. Italia.

Martínez, P. (2007). *La guitarra: Selección de música española*. Ediciones APMUSICA. ISBN: 978 – 84 – 933624 – 7 – 8.

Rivas, F. (2004). *Mi primer cuaderno de guitarra*. Real Musical. ISBN: 84 – 387 – 0578 -2. Madrid.

Z. Nomar. *La guitarra: Iniciación*. Real Musical. ISBN: 84 – 387 – 0567 – 7. Madrid.

Vallejo, P. (1998). *La guitarra en la Escuela de Música I. Colección: Experiencias Educativas*. Edita: Ayuntamiento de Valladolid. Servicio de Educación. Imprime: Graficas Guerni S.L. Valladolid.

Recursos por internet

<http://www.misrespuestas.com/que-es-una-tablatura.html>https://es.wikipedia.org/wiki/Tablatura#/media/File:Vihuela-Tab_Fuenllana_1554.jpg<http://jacoboduranloriga.blogspot.com.es/2014/09/tocando-rebato-2-volveran-las-oscuras.html>
<http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1H69YLOFW-27TQQHW-TKY/1H6149S30ISL-9XWHISHIaudio> ♦

