

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
FACULTAD DE HUMANIDADES
CARRERA DE MÚSICA

**ADAPTACIÓN DE PIEZAS DEL COMPOSITOR RAMON
CAMPBELL PARA ENSAMBLE DE GUITARRAS
ELECTRICAS**

**Tesis para optar al grado de Licenciado en Artes,
Tecnología y Gestión Musical**

SEBASTIAN ANDRES PAN VALLEJOS

Profesor Guía: Ismael Alberto Cortéz Aguilera

Valparaíso de Chile

2010

Agradecimientos

Debo señalar que la razón principal de embarcarme en este trabajo, es que el compositor fue y es mi bisabuelo, y comparte en mi imaginario una parte principal del porqué mi acercamiento a la práctica y estudio de la música. Ramón Campbell es la génesis y motor de todos los sucesos familiares en la interacción con el sonido, así que podríamos llamar esta tesis un homenaje a mis propias raíces, una especie de retribución al propio sonido familiar.

Índice

Introducción	5
<u>Capítulo 1</u>	
Antecedentes del compositor	6
1.1 Biografía	6
1.2 Estilo	9
<u>Capítulo 2</u>	
La guitarra eléctrica	11
2.1 Historia	11
2.2 Funcionamiento	14
2.3 Afinación	15
2.4 Escritura	16
<u>Capítulo 3</u>	
Adaptación en Guitarra eléctrica	18
3.1 Adaptación	18
3.2 Ensamble	19
<u>Capítulo 4</u>	
Obra Escenas del mar	
4.1 Criterio de selección	22
4.2 Antecedentes	24

Capítulo 5

Escenas del Mar para ensamble de guitarras eléctricas

26

Partituras

1. Bajamar
2. Saltando de roca en roca
3. Fuga del Cangrejo
4. El castillo de arena
5. Aguas transparentes
6. La estrella de mar
7. El pecesito
8. El velero
9. Siesta en la playa
10. Puesta de sol
11. Pleamar

Conclusiones

53

Bibliografía

55

Anexo Informe evaluación de tesis

Introducción

La guitarra eléctrica ha sido mi instrumento de estudio y relación con la música por años. Durante estos me he encontrado con una notable carencia en su repertorio interpretativo tanto individual como grupal. Siendo su raíz el jazz y el rock principalmente, encontramos que su desarrollo principal proviene lógicamente de los lugares en los cuales estos estilos fueron gestados, Estados Unidos y Europa. Esto tiene dos importantes repercusiones en su estudio formal en Chile; al ser gestado popularmente carece de un repertorio no estilístico y todo el material existente es extranjero.

Es necesario incorporar en primer lugar un real apoderamiento del instrumento en las cátedras del país, dando mayoritariamente en su enseñanza una dirección más coherente con nuestra realidad y nuestro entorno, más alejada de los estilos y de la poderosa tradición occidental.

Actualmente, compositores nacionales como Cristian López, Paul Hernández, Daniel Díaz, Boris Alvarado y Eduardo Cáceres, entre otros, están incorporando este instrumento en sus creaciones, generando nuevos gestos y músicas, originarias de nuestro entorno.

La importancia de un repertorio nacional moderno contemporáneo en el estudio de la guitarra eléctrica es crucial para generar un ambiente que incentive a las nuevas generaciones a re-descubrir este instrumento e indagar sus infinitas posibilidades gestuales. ¿Es posible integrar a la guitarra eléctrica a nuestra tradición académica?

Se concibe como principal objetivo en la elaboración de esta tesis un trabajo de adaptación de la obra Escenas del Mar, del fallecido compositor chileno Dr. Ramón Campbell Batista (1911 – 2000) para ensamble de instrumentos eléctricos, en este caso un quinteto; cuatro guitarras y un bajo de soporte.

Este trabajo abarcará en primer lugar el trabajo del compositor; vida, obra y adaptación realizada. Además considerando la importancia de la guitarra eléctrica en nuestros tiempos, una reseña general del instrumento; historia, funcionamiento y participación en ensambles.

Antecedentes del compositor

1.1 Biografía

Ramón Campbell Batista, nace en Santiago en 1911, médico, compositor e investigador. Realiza sus estudios de medicina en la Universidad de Chile, titulándose como médico cirujano en 1939. Sus estudios musicales de piano y teoría los inicia en forma particular con la profesora Albina Lange, en 1934 ingresa al Conservatorio de la misma universidad y regulariza su aprendizaje con el compositor Pedro Humberto Allende teniendo como resultado composiciones para piano.

Su pasión por la música lo lleva a seguir estudiando dirigido por Luís Esteban Girada en armonía, contrapunto, composición y orquestación. Su catálogo de obras consta de 34 Opus: entre los que figuran: Obras para orquesta sinfónica, orquesta de cámara tríos, quinteto de vientos, sonatas para violín y piano, varios ciclos de canciones para voz y piano, suite para piano y violoncelo, trío para piano y cuerdas, numerosas obras para piano entre las que destacan 4 sonatas y 24 Fugas concertantes para piano y clavecín. Muchas obras del compositor han recibido Premios del Instituto de Extensión Musical (IEM) lugar donde también ha dado numerosas Conferencias y Recitales Musicales. Cabe destacar que la Sonata número 2 para violín y piano se ha considerado como obra obligatoria en el Plan de Estudios superiores de violín, en el conservatorio de la Universidad de Chile, Santiago.

Ramón Campbell es un compositor netamente chileno, que habiendo sido un viajero incansable por todo el mundo, sin embargo, su música está asentada especialmente sobre los valores nacionales. Es así, que poetas como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Juan Guzmán Cruchaga, Augusto D'Almar y Teresa Borquez, fueron una fuente de inspiración. Sus composiciones líricas son ciclos de canciones especialmente referidas a estos poetas en las que se exaltan sus poesías y el sentir nacional.

La sinfonía-coral y ballet "Hotu Matua" es una obra excepcionalmente ejemplificadora y única en el espíritu que corresponde al rescate patrimonial de nuestra cultura nacional. Ramón Campbell compuso dicha sinfonía, íntegramente con los temas antiguos de la Isla de Pascua, los que, tratados con gran maestría se exponen a lo largo de sus cuatro movimientos.

Por esta característica de ser un patrimonio cultural, la sinfonía "Hotu Matua" fue considerada para un trabajo de investigación musicológica, realizado en la academia de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha, auspiciada por la Dirección de Investigación de esta universidad. Este estudio es continuación de una investigación efectuada por la misma académica, sobre la "OBRA MUSICAL DE RAMÓN CAMPBELL, la cual fue expuesta en una Conferencia dada en la "Jornada de Investigación" de la Universidad, en el año 1997.

El Dr. Ramón Campbell tuvo la inquietud de hacer participar a los demás de la música y la cultura artística e intelectual. Esto lo llevo a fundar centros o agrupaciones artísticas en la ciudad de Quilpue, cuyo objetivo era la difusión cultural de las cuales él fue su director o presidente.

La primera agrupación la fundó el Dr. Campbell alrededor de la década del 50' tomando como ejemplo "la Alianza de los Intelectuales" que funcionaba en Santiago. La denominó con el mismo nombre, ya que cumplía los mismos objetivos: divulgar la cultura artística. En ella había cátedra abierta para la literatura, música, pintura, escultura, historia, etc. Entre los personajes que participaron se encuentran: Luigi Steffano Giarda, de nacionalidad italiana, quien fue maestro de composición y orquestación de Campbell y de otros compositores chilenos, como Pedro Humberto Allende.

Por el año 1955 R. Campbell fundó el "Centro de Arte y Cultura", también con sede en la ciudad de Quilpue. Los objetivos fueron los mismos que la anterior, pero con una línea más inclinada hacia lo cultural-artístico. Se realizaban exposiciones, debates, conciertos, etc. Pasaron poetas como Roberto Parada, González Vera, Belarmino Torres y Lucila Durán como recitadora.

En 1958 R. Campbell fundó la "sociedad Pro Música" con auspicio de la Ilustre Municipalidad de Quilpue., fue también su director y presidente del Directorio. Esta fue una agrupación de músicos y amigos de la música. Su objetivo fue dar conciertos, formar conjuntos de música de cámara, orquesta, en fin, tener un conjunto estable con músicos de toda la región. Esta Sociedad Pro Música duró hasta el año 1964 fecha en que el compositor viajó a isla de Pascua donde realizó su gran trabajo de Investigación en etnomusicología y antropología.

Campbell ha viajado por todo el mundo gracias a su espíritu investigador, su ansia de conocimiento tratando de alcanzar todo cuanto ayude al perfeccionamiento del ser humano, tanto en medicina como en música, abarcando también los campos de la etnomusicología, la antropología, la espeleología y la paleología.

Se destacó como Investigador especialmente con su sobresaliente trabajo etnomusicológico realizado en Isla de Pascua donde estuvo varios años mandado por el Gobierno de Chile para organizar allí el Servicio de Salud. La atención médica a los pascuenses y la personalidad amistosa y acogedora de Campbell le permitió incorporarse a la cultura de los isleños. Logró reunir un valioso material musical que abarca alrededor de 143 cantos folklóricos antiguos de la Isla, música religiosa importada desde Tahíti y 81 figuras de juegos de cordel llamados Kai-Kai, las "tablillas parlantes" o Rongo-Rongo de hondo sentido ancestral y mítico; esto, por nombrar algunos de los aspectos de esta investigación. Dicho trabajo don Ramón lo registró en su libro: "La herencia Musical de Rapa-nui".

La importancia universal de esta sobresaliente investigación musical mereció ser ingresada a la biblioteca del congreso de e.e.u.u. en Washington, entre las escasas obras chilenas que allí se mantienen y es muy solicitado por investigadores europeos, especialmente alemanes.

1.2 Estilo

Ramón Campbell es un compositor que llama la atención por su gran diversidad de obras. Comenzando a componer en la década de los 40, sus principales influencias corresponden al Romanticismo, Impresionismo y posteriormente al serialismo y dodecafonismo. A continuación una descripción de cada corriente artística.

-Romanticismo, ¹“se llama la gran corriente espiritual y artística que se inicia, poco más o menos, con la Revolución Francesa y perdura – con varias subdivisiones – a través de todo el siglo XIX. Es una reacción contra el arte “clásico”, una irrupción del subjetivismo que rompe las formas rígidas y las amplía adaptándolas. Es nostálgico, místico, misterioso, exuberante, fantástico, inclinándose hacia la faz nocturna y adversa de la vida, hacia el dolor y el sufrimiento amoroso, la desilusión, los deseos imposibles.”

Sus principales exponentes; Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Chaicovsky, Wagner, Liszt. Y entre sus últimos representantes, Brahms, Dvorak, Mahler, entre otros.

-Impresionismo, es un movimiento pictórico francés de finales del siglo XIX que apareció como reacción contra el arte académico. El movimiento impresionista se considera el punto de partida del arte contemporáneo. ²“Fue uno de los últimos grandes estilos artísticos en el último cuarto del siglo XIX y en los años del siglo XX que precedieron a la primera guerra mundial. En la vanguardia formaron la pintura y la poesía; la música les siguió hacia fines del siglo, encontrando su más grande y caracterizado representante Debussy.” Característica principal es; ³“la disolución de la melodía y del ritmo, y el estancamiento de la armonía, cuyos acordes no evolucionan ya, empleándose, en cambio, como entes autónomos con la única finalidad de crear ambiente.”

¹. Pahlen, Kurt. Diccionario Universal de la Música. Argentina, Ateneo, Pág. 339

². Ibidem. Pág. 191

³. Ibidem. Pág. 191

-Dodecafonismo, ⁴“se denomina una técnica de composición musical surgida en el siglo XX y desarrollada ante todo por Arnold Schoenberg para sustituir el tradicional sistema de armonía, es decir, la forma en la cual se organizan los acordes. Este sistema se había desgranado paulatinamente a lo largo del siglo XIX; el impresionismo finisecular (Wagner), desemboca en movimientos que se han llamado atonalismo.

Atonalismo se refiere a un sistema musical que prescinde de toda relación de los tonos de una obra con un tono fundamental y de todos los lazos armónicos y funcionales en su melodía y acordes, no estando sujeto a las normas de la tonalidad. Es decir, ningún sonido se atrae sobre otro sonido que se encuentre en sus cercanías. Para el oyente, la atonalidad genera la incapacidad de predecir los próximos sonidos, sencillamente porque no ha existido ningún centro tonal.

El primer período de la composición de Ramón Campbell, es la incursión en el formato canción, donde se percibe directamente la influencia Romántica de Robert Schumann, como también la de los contemporáneos alemanes de esa época.

Obras de este a destacar son Veinte Canciones Chilenas (1936). "Lieder meine Geliebte" (Canciones a la amada) para soprano, barítono y piano (1937). Rondas y Canciones Infantiles (1940).

El Romanticismo como sustento en su obra fue variando gradualmente identificándose con la sonoridad de Debussy, cosa que podemos notar en algunas piezas de “Escenas del Mar”, donde incluso podríamos percibir algunos atisbos minimalistas, como en “La Estrella de Mar”.

En su período tardío, el compositor está influenciado por el dodecafonismo esta etapa es reflejada en su inconclusa, Nocturno Dodecafónico.

La obra culmine del Compositor, es la sinfonía Hotu Matua, compuesta en base a motivos pascuenses, adquiridos en sus años de vivencia en la isla de pascua. Esta obra en definitiva nos muestra un resumen de toda la obra del compositor, que con sus estudios más bien Europeos, crea una nueva música correspondiente a nuestra cultura latinoamericana.

⁴ Pahlen, Kurt. Op.Cit, Pág. 114.

2. 1 La Guitarra eléctrica

Historia

La guitarra eléctrica nace a principio del siglo XX. Al hablar de este instrumento en sus orígenes es imposible no ligarla a uno de los más importantes capitales de la música popular; el jazz. Esta música tiene su origen en los barrios negros de Estados Unidos, ya por el 1900 comienza a evolucionar y ramificarse hasta la actualidad. En este tiempo los músicos negros empiezan a incorporar instrumentos de tradición occidental como es el piano, la trompeta y por supuesto la guitarra, haciendo desaparecer el protagonismo que tenía el banjo. Grandes orquestas son formadas, la guitarra cumple un rol principalmente de acompañamiento rítmico debido a su poco volumen natural comparada con otros instrumentos.

La historia de la guitarra toma un camino inseparable con la electrónica. Con el advenimiento de la radio comercial en los años 20' y la aparición de las primeras unidades de grabación surge la definitiva necesidad de intensificar el volumen de la guitarra. Podríamos decir que por consecuencia de la creación del amplificador, la guitarra fue adaptando paso a paso su construcción acústica tradicional por una que homologara a las necesidades de la época.

El gran vuelco histórico esta ligado con la creación de la capsula electromagnética diseñada en 1924 por Lloyd Loar, ingeniero de la afamada marca Gibson. Loar acabó por fundar su propia fábrica, Vivitone, produciendo capsulas montables en guitarras de seis cuerdas. Es en 1931 cuando Adolph Rickenbacker funda la Electro String Company, pionera en la comercialización de instrumentos eléctricos. Un año más tarde Rickenbacker crea la primera guitarra eléctrica llamada Electro Spanish. Sin quedarse atrás en 1935 la fábrica Gibson lanza su afamado modelo ES-150, popularizado por el músico de jazz Charlie Christian. Cabe señalar que estos modelos eran guitarras acústicas con capsulas electromagnéticas montables, esto generaba un gran problema, el amplificador si era utilizado en un alto volumen, el sonido hacia vibrar el cuerpo de la guitarra generando lo que se conoce como retroalimentación. Este problema generó la necesidad de construir instrumentos con mayor masa, para reducir la capacidad de vibración que otorgaban los cuerpos huecos pertenecientes a las guitarras de caja.

La creación de las guitarras de cuerpo sólido, es en primer lugar atribuidos a Les Paul y Leo Fender. El primero, creó un modelo alternativo de guitarra llamado el tronco, que consistía en un bloque de madera de pino donde se montaron capsulas, además tenía incrustado un mango Gibson. Les Paul intentó vender la idea de este instrumento a la fábrica Gibson teniendo malos resultados en ese momento. Es Leo Fender, fundando en 1946 la “Fender Electrical Instrument Company”, el hombre clave en la historia de la guitarra. En 1950, el mundo vio a luz la Fender Broadcaster, que al poco tiempo cambió su nombre al de Telecaster. Esta fue la primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido producida en serie, generando un éxito mundial.

La fábrica Gibson, desesperada por el éxito alcanzado por su competencia, se pone en contacto con el desplazado Les Paul, proponiéndole que formara parte de la creación de un nuevo instrumento. Es en 1952 que Gibson lanza su primer modelo de cuerpo sólido; la Gibson Les Paul Standard,⁵ con un diseño inspirado en el de sus guitarras electroacústicas de tapa arqueada”.

Tras el éxito de la Telecaster, Leo Fender lanza un modelo aún más avanzado, la Fender Stratocaster es quizás la guitarra más famosa del mundo.

Gibson y Fender aún producen estos aclamados instrumentos, siendo los modelos Les Paul, Telecaster y Stratocaster el referente para todas las casas de instrumentos que nacieron en la posterioridad.

Innovaciones en el instrumento no faltaron en aparecer, todo en base a modificaciones en sus materiales de construcción y formas. Por ejemplo la guitarra Steinberger y su popular propuesta headless (sin clavijero) y la guitarra Ovation, construida por Charles Kaman, ingeniero aeronáutico, que propuso un diseño de fondo redondeado de fibra de vidrio. ⁶“Ovation fue una de las primeras compañías que produjeron guitarras electroacústicas de calidad, a finales de los años setenta, con transductores piezoeléctricos individuales instalados en el puente bajo las cuerdas.”

Es sin duda la afamada marca Roland la que aporta un sustancial cambio en el instrumento. Incorporando una adaptación de un módulo para teclado, en 1977 se presenta el primer sintetizador de guitarra basado en una Les Paul, fue uno de los

⁵ Chapman, Richard. Guía Completa del Guitarrista, México, Diana. Pág.20.

⁶ Chapman, Richard.Op.Cit, Pág. 21

primeros controladores polifónicos en forma de guitarra, con numerosos controles, conmutadores y filtros incorporados.

La invención del sintetizador de guitarra, hace en definitiva una relación más estrecha entre la guitarra y la tecnología. Sin embargo, no muchos intérpretes recibieron esta innovación, llamando la atención que los modelos preferidos de este instrumento son aquellos inventados hace más de medio siglo.

En la actualidad instrumentos como los fabricados por la casa Godin, de origen canadiense, son un ejemplo de vanguardia y sentido práctico en la construcción de sus guitarras. Algunos modelos incorporan aparte de la guitarra eléctrica y sus funciones tradicionales, una capsula para sintetizador Roland; ventana en definitiva a la tecnología midi, y un piezo eléctrico que simula el sentido tímbrico de una guitarra electroacústica.

La guitarra Gibson sin quedarse atrás lanza al mercado la Gibson Les Paul Robot, con la gran novedad de afinarse solo con el girar del potenciómetro. Además, archiva una serie de afinaciones alternativas.

Como vemos las nuevas generaciones de este instrumento van de la mano con los avances y posibilidades creativas que nos da la tecnología. En un mundo donde la computación ha adquirido un rol fundamental como herramienta de trabajo, la guitarra eléctrica se adapta mutando sus capacidades, seguramente por mucho tiempo más.

2.2 Funcionamiento

La guitarra eléctrica tiene muy variadas encarnaciones. Todos los componentes de este instrumento varían considerablemente. Esto se refiere al uso de la madera, la forma del cuerpo, las electrónicas, las cuerdas, el acabado y el tamaño.

El órgano central de la guitarra eléctrica, es decir el elemento que la distingue de una guitarra acústica, se conoce como cápsula electromagnética; éstas están formadas nada más ni nada menos que por un imán rodeado de un bobinado de alambre de cobre ubicado bajo las cuerdas del instrumento. Las cuerdas metálicas de la guitarra eléctrica al ser tocadas, oscilan dentro del campo magnético del imán generando una corriente inducida. Existen las cápsulas singles que tienen solo un núcleo magnético, de un sonido mas delgado y nasal como la Fender Stratocaster y también las conocidas Humbuckers, cápsulas de doble núcleo y doble bobinado para eliminar la presencia de ruidos, ésta es típica en guitarras como la Gibson Les Paul, de gran cuerpo y resonancia.

Cabe destacar que la calidad en la construcción del instrumento y la elección en las maderas a utilizar influirá en un 70% por sobre las cápsulas. Pues como en todo instrumento de cuerda la madera será la responsable de la dulzura y tono de este.

Los demás componentes de la guitarra serán potenciómetros para controlar el volumen y tono del instrumento. Y el switch para seleccionar la cápsula deseada y sus combinaciones (cuando son más de una).

2.3 Afinación

La afinación Standard de la guitarra eléctrica es la misma de su predecesora. Todos los métodos de estudio son basados en esta afinación.

Se nombran de abajo hacia arriba, es decir, de la cuerda más aguda a la más grave. Su afinación es la siguiente:

1ª cuerda = mi (E)

2ª cuerda = si (B)

3ª cuerda = sol (G)

4ª cuerda = re (D)

5ª cuerda = la (A)

6ª cuerda = mi (E)

Cabe destacar que esta afinación no es la única existente. Muchos intérpretes y compositores la han alterado, para lograr nuevos gestos y sonoridades. Cabe destacar a Fred Frith y Robert Fripp; ambos guitarristas-compositores han instalado nuevas afinaciones, dando la posibilidad al instrumento de su renovación y distanciamiento de la tradición. Eliminando viejos clichés, instaurados por ciertos intérpretes poco innovadores, dando paso a nuevas posibilidades.

2.4 Escritura

Este instrumento se escribe (en el pentagrama) en llave de sol, al igual que su progenitora, la guitarra clásica.

⁷“...Es importante destacar que para sorpresa de bastantes guitarristas, el Do central de la llave de Sol que hemos tocado y escuchado innumerables veces, no corresponde a ese Do central que conoce un pianista, cantante o, en realidad, cualquier instrumentista y músico, sino que es el que se encuentra una octava más abajo de lo que está escrito.

La escritura para guitarra se debe realizar en llave de Sol octavada. A pesar de eso, la mayoría de las obras para guitarra no lleva la notación debida y, por lo tanto, un guitarrista suele asociar el Do central (o cualquier nota, para el caso) a una que no corresponde. Aparentemente esto no presenta ningún problema concreto. Sin embargo es un elemento más que separa y crea una absurda brecha entre los guitarristas y todo el resto de los intérpretes, y debe ser tomado en cuenta.”

La guitarra eléctrica es un instrumento transpositor, esto técnicamente quiere decir que es un ⁸“Instrumento para el cual la altura de la nota que suena no corresponde a la altura de la nota escrita.

Si se compara la altura del sonido emitido por un instrumento de cuerda con la altura de la nota escrita, se verá que en el caso del violín, de la viola y del violonchelo coinciden siempre. No así el contrabajo, cuyos sonidos son tan graves que escribirlos con su altura real en la clave de fa requeriría casi siempre el uso de líneas adicionales, es decir, casi siempre caería debajo del pentagrama, haciendo incómoda la lectura. Por eso la parte de contrabajo se escribe siempre una octava más alta de lo que suena en la realidad. “

La transposición es mayoritariamente atribuida a los instrumentos de viento. La regla general es que instrumentos de la misma familia (clarinetes, saxos, etc.) tengan el mismo tipo de digitación, posibilitando el paso de uno a otro sin mayor

⁷ TORRES, Danilo, <http://dosllaves.blogspot.com/>, Altura, 2008

⁸ http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_transpositor , Wikipedia, Instrumento transpositor, 2008.

problema. Una misma posición en los dedos corresponderá a una misma nota escrita, aunque suene diferente.

Adaptación musical a ensamble de guitarra eléctrica.

3.1 Adaptación

Una adaptación musical se define como la transformación o alteración de una obra u objeto sonoro (pieza) para que desempeñe funciones distintas de aquellas para la que fue creada.

Este concepto surge de la necesidad de llevar a casa grandes obras orquestales, en un formato reducido.

La guitarra es por sí un instrumento capaz de simular una pequeña orquesta, por esta razón grandes obras orquestales han sido adaptadas para que este las interprete. Un ejemplo es el de Kazuhito Yamashita, virtuoso intérprete japonés, famoso por sus numerosos aportes en la adaptación de variadas piezas a la guitarra clásica. Dentro de su catálogo están obras orquestales como Cuadros de una Exposición de Musorgsky, El Pájaro de fuego de Stravinsky entre otros.

El guitarrista chileno Antonio Rioseco, es uno de los principales exponentes en la adaptación de música sinfónica para la guitarra clásica. El intérprete ha adaptado magistralmente la música de Star Wars, del compositor John Williams.

En el mundo de la guitarra eléctrica, la importancia de la adaptación de piezas musicales y más aún de autores nacionales es crucial para el desarrollo del instrumento a nivel interpretativo. Carencia no menor en su faceta académica.

3.2 Ensamble de Guitarras Eléctricas

“...Ensamble es un grupo de instrumentos tocando simultáneamente una obra musical. Una "banda", un "grupo", una "orquesta", un "conjunto" son otros nombres utilizados para "ensamble". Desde el punto de vista "pedagógico", el trabajo de ensamble significa aprender a tocar junto con otros músicos, desarrollando la capacidad de "oír", comprender los diferentes códigos establecidos, poder seguir las indicaciones del director del ensamble y demás. Es muy diferente la situación de tocar un solo instrumento a la situación de tener que hacer "sonar" una orquesta de 8, 10 o mas músicos. La palabra clave es "equilibrio", debe haber equilibrio en varios sentidos (tempo, volumen, precisión de ejecución, matices, función específica de cada instrumento, indicaciones de "batuta", etc.). Cada vez que se arma una banda, en forma conciente o no, se esta generando un espacio de entrenamiento y desarrollo de ensamble y todos los elementos citados anteriormente comienzan a interactuar. En los casos en que no hay una persona "a cargo" o dirigiendo ese ensamble, generalmente los códigos y caminos a seguir son dados por un proceso de "imitación básica" partiendo del principio de que la mayoría de los grupos siguen, por lo menos inicialmente, alguna determinada banda o estilo en particular.”⁹

En la guitarra eléctrica la idea de ensamble no es algo alejado de su origen, no debemos olvidar que este instrumento nació con la función de acompañar y tocar en grupos. Quizás más específicamente, la idea de un ensamble de guitarras eléctrica ha sido por la necesidad de variados compositores en indagar al máximo las capacidades de este nuevo instrumento e instalarlo como una nueva posibilidad en la creación e interpretación de éste.

La música para ensamble de guitarra eléctrica ha tenido fama por su cercana relación con el minimalismo. La concepción estética de interpretar y crear música a partir de pequeñas estructuras rítmico-melódicas es sin duda un lenguaje incorporado en la faceta académica del instrumento, y es directamente atribuido al destacado aporte de los compositores e intérpretes en este.

A continuación algunos exponentes en el desarrollo de la guitarra eléctrica como instrumento contemporáneo de experimentación y vanguardia.

⁹ LAMBERT, DANIEL, <http://www.daniellamberti.com.ar/images/ensamble.pdf>, ensambles, 2007.

- Steve Reich, compositor norteamericano y minimalista por excelencia, crea la obra Electric Counterpoint para 11 guitarras y 2 bajos eléctricos. Es grabada en su totalidad por el músico Pat Metheny el año 1987. Esta pieza es sin duda, una de los más importantes aportes al lenguaje de la guitarra eléctrica.

- Robert Fripp, guitarrista y compositor inglés, miembro fundador del afamado grupo de rock King Crimson. Funda en 1984 los seminarios Guitar Craft; estos cursos basados en las enseñanzas de Gurdjieff, son una suerte arte marcial de la guitarra, donde se imparte el adiestramiento de una nueva afinación. Con alumnos de todo el planeta, desde aficionados a profesionales comenzaron las actividades docentes, combinando formación musical con técnicas de relajación. El fruto de este método de enseñanza, es el ensamble League of Crafty Guitarists, con una formación variable en las distintas presentaciones, se destaca por la sonoridad característica de la nueva afinación y por un repertorio variado. Las composiciones del primer período tienen un carácter eminentemente minimalista, sin duda por la fuerte influencia de Steve Reich en los jóvenes compositores.

- Fred Frith, compositor, guitarrista, multi-instrumentista e improvisador, es uno de los íconos más importantes de la guitarra eléctrica contemporánea. Siempre interesado en la búsqueda de nuevas sonoridades y en la experimentación, edita en 1974 el álbum Guitar Solos, disco improvisativo destacado por el uso de la guitarra preparada ¹⁰“...es una guitarra que ha sido alterado su timbre agregando varios objetos en o entre las cuerdas...” basado en el trabajo de John Cage y su piano preparado. En el año 1989 Frith forma el “Fred Frith Guitar Quartet”, cuarteto de guitarras eléctricas basado en la experimentación, composición y performance de material inédito, improvisación y arreglo de piezas guitarrísticas de otros compositores.

- Glenn Branca, compositor y guitarrista norteamericano contemporáneo de vanguardia. Conocido por su habitual uso de guitarras preparadas y su siempre búsqueda en el desarrollo del instrumento. Branca ha tomado la atención de las academias siendo incluso considerado como miembros de una nueva corriente post-minimalista. El año 2001 estrena su obra “Hallucination City - Symphony for 100 Guitars” composición para ensamble de cien guitarras eléctricas.

¹⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/Prepared_guitar, Wikipedia, Guitarra preparada, 2009

- A nivel nacional, es importante descartar al ensamble Planeta Minimal, dirigido por guitarrista eléctrica Ismael Cortez. La agrupación tiene como fin, promover el desarrollo de la guitarra eléctrica académicamente, interpretando variada cantidad de obras nacionales. Compositores como Eduardo Cáceres, Cristian López, Paul Hernández, entre otros, han compuesto música para el ensamble.

4.1 Criterio de selección de la obra

Para la elaboración de esta tesis fue necesario recopilar toda la obra del compositor y elegir un criterio de selección musical coherente con la instrumentación requerida. Fueron revisadas cada una de las partituras y seleccionadas de acuerdo a la factibilidad en su adaptación tomando en cuenta la tesitura, sonoridad y capacidad técnica de la guitarra y bajo eléctrico.

Consideré que dentro del variado catálogo de obras recopiladas hacia factible el elegir una pieza cuya instrumentación fuera para piano. Este instrumento al ser escrito en dos llaves define visualmente de una forma más ordenada la distribución de las voces, dando mayor ductilidad a la adaptación a realizar.

La idea de hacer una adaptación en base a una composición del Dr. Ramón Campbell, nació en primer lugar porque el compositor pertenece a mi familia. La guitarra eléctrica siendo mi instrumento de cátedra por años, y mi forma directa de relacionarme con la música y el entorno, me ha llevado a querer aportar con repertorio nacional para la interpretación de ésta, siendo el formato ensamble una excelente forma de relacionarse tanto con los pares la música y el instrumento.

Cabe destacar que de la gran cantidad de partituras existentes, pocas habían han sido editadas oficialmente, disminuyendo notablemente el rango de elección, por la ilegibilidad de la mayoría, siendo manuscritos originales.

Ramón Campbell al haber sido pianista, componía la mayoría de sus piezas para este instrumento, esto fue de suma importancia ya que en su génesis la idea era basarse en una composición de este formato. Evitar adaptar piezas como por ejemplo de un cuarteto de cuerdas me parecía importante, quería evitar grandes virtuosismos y gestos que por lo general estos instrumentos honran.

De todas las partituras revisadas, seleccioné tres. La primera era la pieza para piano Sonata de Otoño, editada oficialmente e incluso grabada en una compilación hecha por la Asociación Nacional de Compositores de Chile. Escrita el año 1972, Sonata de Otoño, es una pieza de gran virtuosismo, de gran complejidad interpretativa, con muchos recursos que sólo el piano puede realizar.

Nocturno Dodecafónico es una pieza para piano no editada, el material a disposición era el manuscrito original; por lo demás al notar la complejidad en su legibilidad y finalmente percatar que no estaba terminada, desisté.

La última pieza, y finalmente la elegida sin duda alguna fue “Escenas del Mar”. Esta es una obra de 11 micro piezas, compuesta para piano, oficialmente editada, mostraba una claridad formidable en su legibilidad. El evidente lenguaje minimalista de la obra, es coherente con la tradición que tiene la guitarra eléctrica en su formato ensamble.

4.2 Antecedentes de la pieza musical escogida.

La obra “escenas del mar” Op.13, del compositor chileno Ramón Campbell, fue escrita el año 1950. Esta consta de 11 pequeños movimientos, todos con el mar como eje principal.

Fue editada el año 1971 por “ediciones musicales Ars Nova” y es material didáctico de estudios del Departamento de Música de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y Escénicas de la Universidad de Chile.

La obra está dedicada a la hija del compositor, la pianista Alma Campbell. Y es basada en los recurrentes paseos que el compositor y su familia hacían en la costa.

Los 11 temas que conforman la suite son los siguientes:

1. Bajamar
2. Saltando de roca en roca
3. Fuga del Cangrejo
4. El Castillo de Arena
5. Aguas transparentes
6. La estrella de mar
7. El Pecesillo
8. El velero
9. Siesta en la playa
10. Puesta de Sol
11. Pleamar

¹¹“...En los once números que forman la suite "El Mar" para piano se muestra, por el contrario, un perfecto ajuste entre el dominio técnico y la expresión requerida. El espíritu de estas piezas deriva de Schumann y se enriquece con hallazgos armónicos personales o impulsados por un conocimiento amplio de las tendencias modernas. Piezas como "Aguas transparentes", "La estrella de mar y el pececillo", "El velero" y "Siesta en la playa" de esta suite, contienen una exquisita sustancia musical.”

¹¹ <http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/uchile/salasv01/compositores/08.html>, Universidad de Chile, Ramón Campbell, 2008.

**ADAPTACIÓN DE PIEZAS DEL COMPOSITOR RAMON CAMPBELL PARA
ENSAMBLE DE GUITARRAS ELECTRICAS**

Partituras

Suite Escenas del Mar

(1950)

Conclusiones

A modo de conclusión, me gustaría referirme al rol de la guitarra eléctrica en las academias chilenas, desde mi punto de vista, un tema de no menor importancia en la fundamentación de este trabajo.

La inserción de la guitarra eléctrica en las escuelas de música chilenas, fue alrededor de la década de los 80, particularmente con el instituto projazz, pioneros en, tal como dice su nombre, iniciar una academia formal ocupada en el estudio del jazz. Antes, y simultáneamente, la guitarra cumple un importante rol popular, principalmente con el rock, naciente en Chile por bandas dedicadas a imitar los éxitos norteamericanos y que posteriormente fusionaron los sonidos con la música de Latinoamérica.

Es necesario entender la problemática sustancial de la inserción de un instrumento con una raíz popular tan poderosa, en las cátedras universitarias. Principalmente, no existe una educación para este instrumento alejada de los estilos en la cual fue gestada. Tanto el jazz como el rock, forman parte de una cultura esencialmente popular y folclórica norteamericana. Son en sí mismas el reflejo histórico social de una cultura extranjera.

Es de mi atención la metodología ocupada al aprender los instrumentos en la academia. El cello por ejemplo, instrumento de cuerdas frotadas, tiene como fundamental los primeros años de aprendizaje el complejo dominio técnico del arco; los estudiantes pasan largas horas de su vida fijando una técnica que le proporcione una correcta posición del cuerpo, sin tensión, para adquirir el sonido deseado. Si observamos la guitarra eléctrica y su estudio en la academia, no incorpora en primer lugar un trabajo de técnica destinada al dominio de éste en si mismo, es decir, sus capacidades tímbricas y sonoras. Dejando también de lado el importante uso de la púa como principal elemento generador de sonido. En segundo lugar, la guitarra eléctrica académica está basada en el estudio del jazz, que como sabemos, tiene un importante rol en la síntesis de la armonía y sus nuevas funciones. Sin embargo, el basar la enseñanza de un instrumento en la música de una cultura y de un lugar en particular, tiene algunas repercusiones, a mi parecer, importantes en la fase creativa del instrumento. Personalmente creo que la mayoría de los guitarristas eléctricos universitarios, tienen un débil dominio interpretativo y una fuerte tendencia a sonar irreparablemente igual a sus pares. Con una educación basada en standards, el resultado es lógicamente coherente a este.

Es a mi parecer, necesario el desarrollo de un lenguaje y técnica interpretativa al servicio del instrumento mismo.

La obra de Ramón Campbell es sin duda, una invitación a las nuevas generaciones de guitarristas y creadores a indagar en nuestras propias tradiciones sonoras e incorporar los nuevos gestos de hoy, pues es quizás en esta unión, pasado y presente donde encontramos nuestra verdadera identidad.

Puedo concluir que la guitarra eléctrica es capaz de entrar y enraizarse en la academia, y más específicamente de la mano con música creada en nuestro país.

Tanto intérpretes como compositores están haciendo de este instrumento una nueva herramienta que traspasando en si misma sus tradicionales usos, es capaz de conectarse con las nuevas tecnologías y tendencias. Sin duda, su incipiente desarrollo, es vaticinio de un futuro sin límites.

Bibliografía

- BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSIDAD DE CHILE
<http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/uchile/salasv01/compositores/08.html>, 2008.

- CHAPMAN, RICHARD, Guía Completa del Guitarrista, México, Editorial Diana, 1998.

- LAMBERT, DANIEL. <http://www.daniellamberti.com.ar/images/ensamble.pdf>

- PAHLEN, KURT, Diccionario Universal de la Música, Argentina, Editorial El Ateneo, 1959.

- BIBLIOTECA CIENTIFICA, REVISTA MUSICAL CHILENA, <http://www.scielo.cl/>, 2009.

- TORRES, DANILO, <http://dosllaves.blogspot.com/>, 2008.

- WIKIPEDIA, INSTRUMENTO TRANSPOSITOR,
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_transpositor, 2008.

