

PREFACIO A LA SIMBOLOGÍA MUSICAL

La presente simbología musical fue creada con el propósito de clarificar y enriquecer la interpretación de la música tradicional. Ha sido aplicada en 14 transcripciones realizadas a lo largo de los años 80, en un proceso memorable de colaboración recíproca con los maestros Raúl García Zarate y Manuelcha Prado. Si bien han transcurrido cerca de 40 años desde su publicación, la propuesta sigue vigente para ayudar a optimizar la interpretación y preservar la esencia de la música tradicional, como de la música en general. Por ello, la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, ha tenido a bien seguir utilizando esta simbología musical, recientemente aplicada en los libros de partituras "La música de los negritos de Yauyos y "Música y rodeo en el valle de Chancay".

Considero importante mencionar que, es gracias a la riqueza y la calidad de la música trabajada, que surge la necesidad de utilizar una simbología tan amplia como precisa, adecuándola al sentir de los pueblos y tomando en cuenta la dinámica interna de cada obra musical. Es decir, los pulsos y las variables métricas, los acentos y las notas atenuadas, las intensidades y los adornos, los rasgueos, los apagados y los silencios subyacentes, respetando la simbología respectiva a cada instrumento, incluida la voz.

Este es un trabajo que debe ser continuado y enriquecido por las nuevas generaciones de músicos profesionales comprometidos, para contribuir con la correcta transmisión y difusión de la música.

Javier Ehecopar

Lima, octubre de 2019

INFORMACIÓN SOBRE LA SIMBOLOGÍA MUSICAL APLICADA A LA MÚSICA TRADICIONAL

Para las obras musicales en las que predomina la influencia nativa y donde la danza cumple una función indisociable, hemos elegido hacer uso de compases y barras de compás de manera diferente al sistema de notación musical occidental.

A continuación, hacemos una breve explicación al respecto.

Sobre las barras de compás

Las barras de compás serán utilizadas con el único fin de ayudar a definir las frases melódicas y rítmicas de la obra. Cuando se requiera acentuar una nota determinada o destacar un motivo en particular, se hará uso de los diversos signos musicales de los que disponemos para tales efectos.

Por lo tanto, las barras de compás aquí no cumplen la función habitual del sistema de notación occidental. Es decir, reagrupar dentro de un compás las unidades de tiempo y las figuras musicales con sus respectivas acentuaciones, sean compases simples, compuestos o irregulares.

Sobre el compás

El compás tendrá como única representación gráfica la notación de dos octavos entre paréntesis (2/8). Su función esencial es lograr que en la lectura de esta música exista una métrica básica, que marque dos pulsos de corchea de manera continua, uno semifuerte y otro débil.

Si bien pudiéramos hallar algunos pasajes que contengan compases de 3/8, 4/8, 5/8, 7/8, 8/8, etc., estos indicadores no aparecerán escritos, porque, como acabamos de explicar, lo que se busca es mantener el mencionado pulso interno de 2/8 y definir las frases melódicas y rítmicas de la obra.

Además, es conveniente no olvidar que, por lo general, la música folclórica o tradicional tiene una lógica interna propia que se autorregula rítmica y musicalmente. Es decir, lo que se extrae en una frase musical, suele restituirse en la siguiente o subsiguiente frase musical.

Para tomar en cuenta

Se hará uso del sistema de notación musical occidental habitual, en los casos siguientes:

- Las obras musicales con un mayor grado de mestizaje.
- Las obras que no estén relacionadas directamente con la danza.
- Las obras que indiquen un *tempo* lento.

Simbología Musical

Si bien la presente simbología musical está referida principalmente a la guitarra, muchos de estos conceptos podrán ser asignados a diferentes instrumentos musicales.

Los **adornos** u **ornamentos**, también llamados **floreos** en el Perú, se escribirán con su respectiva figura rítmica. Aquí algunos ejemplos comparativos:

Lo que convencionalmente se escribiría así:

Para evitar imprecisiones se escribirá así:

Glissandos: para indicar los glissandos (de deslizar) en que **no** se requiera pulsar al momento de llegar a la nota, se escribirán con su respectiva figura rítmica. Ejemplo:

Para los **glissandos** (ascendentes o descendentes) en que **sí** se requiere pulsar al llegar a la nota, se hará uso de notas pequeñas, tal como se utilizan convencionalmente. Ejemplo:

Glissandos indeterminados: llamados así porque no conducen una nota a hacia otra determinada. Para que se produzca el efecto bastará deslizarse uno o dos semitonos (trastes en el caso de la guitarra). Aquí dos ejemplos:

El signo ubicado entre dos notas, indica que la primera nota debe durar necesariamente el valor exacto que representa.

El signo o según disposición de las notas, indica que estas pueden continuar vibrando de manera indeterminada, sin tomar en cuenta el valor que representa.

Apagado andino: este efecto se le identifica con el signo y se produce con el borde de la palma de la mano (como en el caso del pizzicato), pero a tres o cuatro centímetros del puente. El apagado se hace inmediatamente después de haber tocado el último bajo, al cual se le restará la mitad de su duración. Tener en cuenta que este efecto se emplea únicamente en los bajos, incluyendo en ocasiones la tercera cuerda. Es importante que en la fracción de tiempo que se produce, apague todas las notas graves, y prevalezca el canto de las notas agudas.

Escritura:

Efecto

Arpegiados: normalmente se realiza empleando el pulgar, índice, medio y anular.

Rápido

Lento

Rasgueo simple: se efectúa con un solo dedo, generalmente el pulgar.

Rápido

Lento

Rasgueo y arpegiado: de acción mixta, se compone de un mini rasgueo del pulgar en las tres cuerdas graves y de un arpeggio del índice, medio y anular en las cuerdas agudas.

Rasgueo andino: se ejecuta con el dedo medio en posición inclinada, rasgueando velozmente de ida y vuelta un número determinado de cuerdas, y según la duración de la figura musical.

Rasgueo graneado: se realiza rasgueando sucesivamente los dedos meñique, anular, medio e índice. (La letra “c” representa al dedo meñique)

Rasgueo doble: se efectúa rasgueando sucesivamente los dedos meñique, anular, medio, índice y pulgar.

Rasgueo múltiple: Se produce rasgueando sucesivamente los dedos meñiques, anular, medio, índice, y pulgar hacia arriba y hacia abajo.

Rasgueos o repiques en la melodía: estos pequeños rasgueos o repiques tienen por finalidad destacar la melodía y hacerla flexible. Su ejecución se produce velozmente con los dedos medio e índice, generalmente en las cuerdas agudas.

El Chasquido, lo identificamos con el signo ⊗ Para este efecto se producen dos movimientos:

1. Rasgueo no graneado (generalmente con los dedos c-a-m) y,
2. Apagado seco, con la palma de la mano abierta, que debe llegar inmediatamente después de terminado el rasgueo; por la velocidad con la que se ejecuta, parece un solo movimiento y el resultado sonoro es percetivo.

El signo ⊖ se ejecuta de la misma manera que el anterior, la diferencia reside en que el "apagado" no será total, es decir que generalmente se dejará sonando la primera y la segunda cuerda.

Nota atenuada: dentro de la simbología musical existente, contamos con diferentes signos para ornamentar, acentuar, destacar, acortar o alargar las notas, pero no disponemos de signos para atenuar, difuminar o silenciar las notas.

Proponemos el siguiente tipo de nota para atenuarlas:

Si se presenta dentro de un motivo musical, la encontraremos de esta manera:

Si se desea atenuar una nota dentro de un acorde, la dispondremos así:

Y dentro de un acompañamiento rasgueado, de esta forma:

El Quite: es un efecto escrito con notas en forma triangular, es denominado así por la acción de quitar la presión de los dedos de la mano izquierda sobre las cuerdas. Esta acción debe realizarse casi simultáneamente a la pulsación de la mano derecha, lo que produce notas no muy definidas y más bien un efecto percusivo, de allí el interés, dado que se busca imitar el efecto que produce el entrechoque de las tijeras de los danzantes de tijeras.

El Quite es utilizado generalmente en pasajes rápidos, aquí dos ejemplos:

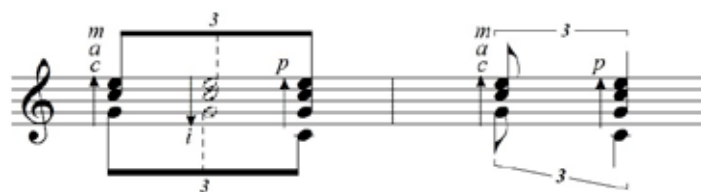
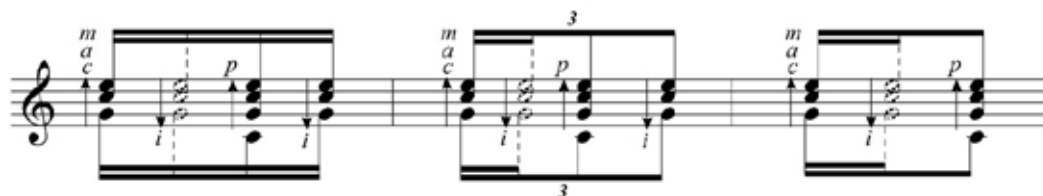

Tinya: es el signo que identifica al efecto que imita el sonido del tambor andino llamado Tinya. Su realización consiste en interponer un dedo de la mano izquierda entre dos cuerdas graves; por ejemplo, entre la 4ta y la 5ta cuerda, así la uña formará una pared contra la 5ta cuerda, que al acercarse ligeramente a esta, y al ponerla en vibración, producirá el efecto deseado. Las "mejores Tinyas" se producen en el traste XII y también en el V, dependiendo de la tonalidad de la obra.

Aquí un ejemplo de este efecto en el traste XII y la 5ta cuerda previamente afinada en Sol:

A continuación, algunos de los motivos rítmicos andinos más utilizados para el acompañamiento melódico, las variables del rasgueo permiten amoldarse a las inflexiones del canto.

EL TEMPLE BAULIN

El Temple Baulín, corresponde al nombre de una afinación para guitarra creada en Ayacucho, la cual constituye un aporte significativo para el desarrollo de las sonoridades de la guitarra, así como a las posibilidades armónicas de en general. Si bien es mayormente utilizada en el departamento de Ayacucho, también se le encuentra en otras regiones del Perú.

Técnicamente corresponde a la tonalidad de Sol menor. Para lograrla es necesario subir la 2da cuerda medio tono (Do), la 5ta medio tono (Si b), y la 6ta un tono y medio (Sol). Esta afinación se alcanza sin inconvenientes cuando se utiliza cuerdas de metal, en cambio, para el caso de las cuerdas de nylon –que no resisten mucha tensión–, se recomienda bajar la 1ra cuerda medio tono (Re#), la 2da permanece en (Si), la 3ra bajarla a (Fa#), la 4ta a (Do#), la 5ta permanece en (La) y la 6ta bajarla a (Fa#). Incluso, para mayor comodidad, se puede bajar la 1ra cuerda un tono (Re) y, sucesivamente la 2da a (Sib), la 3ra a (Fa), la 4ta a (Do), la 5ta a (La b), y la 6ta a (Fa); y nos encontraremos en la tonalidad de Fa menor.

A continuación, ofrecemos la afinación figurada de las tres opciones mencionadas, así como los acordes más utilizados con la digitación respectiva:

Afinación original

Medio tono más bajo de la original

Un tono más bajo de la original

Acordes más utilizados

