Universidad Veracruzana

cimi

CENTRO DE INICIACIÓN MUSICAL INFANTIL - XALAPA

PROGRAMA DE ESTUDIOS
DEL LABORATORIO DE GUITARRA

Responsable: Julio César Vélez Juárez

Agosto de 2018

1. UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

La materia de Laboratorio de Guitarra se lleva el 1er semestre del Plan de Estudios del CIMI, antes de pasar a la materia de Instrumento-guitarra a partir del 2do semestre.

2. PRESENTACIÓN

El Laboratorio de Guitarra del CIMI es un espacio creado con la finalidad de proveer a los alumnos los elementos básicos en la enseñanza inicial de la ejecución de la guitarra, tomando en consideración los aspectos básicos de la técnica guitarrística con enfoque a la enseñanza infantil.

Indiscutiblemente, para iniciar el estudio de la guitarra, conocer la estructura de ésta es de gran relevancia, sus partes y la función que desempeña cada una, de ahí vendrá el primer acercamiento con el instrumento y con la música misma.

Parece que lo normal al estar cerca de un instrumento es tomarlo y tocar, no importa como, la idea es hacerlo sonar, pero la realidad es que al abordar el aprendizaje de algún instrumento requiere mucho mas que eso.

Una actitud participativa, atención, concentración, habilidad y sobre todo disciplina son algunas de las muchas cualidades y virtudes que se necesitan para introducirse en el maravilloso mundo de la música.

Posiciones, técnicas de ejecución, tensión y distensión, sincronización y ejercicios técnicos son tan solo algunos puntos que se tornarán cada vez mas interesantes en la medida en que nos involucremos en la enseñanza inicial de la ejecución de la guitarra.

El tocar un instrumento conlleva un amplio proceso cognitivo y de habilidades a desarrollar que implican diversos elementos necesarios en la práctica del mismo.

El presente documento pretende dar una breve orientación de lo que se visualiza es el primer acercamiento del niño con la guitarra.

3. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

Objetivo General

Adentrar a los alumnos en el conocimiento básico de la guitarra y fomentar en ellos las técnicas iniciales en la ejecución del instrumento.

Objetivos Específicos

1. Orientar al alumno en la adquisición del conocimiento y en la práctica del instrumento.
2. Fomentar actitudes de disciplina en el estudio.
3. Motivar el aprendizaje técnico y musical en el estudio y práctica del instrumento.

Objetivos Operativos

Al término del semestre, el alumno:

1. El alumno conocerá y ubicará las partes de la guitarra.
2. Dominará una posición adecuada de su cuerpo en relación con la guitarra y habrá comprendido y practicado la posición de sentado y sujeción de la guitarra.
3. Reconocerá las funciones, uso y nombres de los dedos de mano derecha e izquierda.
4. Podrá explicar las técnicas apoyando y tirando y pulsar la mano derecha haciendo uso diferenciado de ellas, en todas las cuerdas.
5. Reconocerá los nombres de las notas y su ubicación en los tres primeros trastes de la guitarra: Mi, Fa y Sol en la primera y sexta cuerdas; Si, Do y Re en segunda cuerda; Sol y La en tercera cuerda; Re, Mi y Fa en cuarta cuerda y La, Si y Do en quinta cuerda.
6. Podrá leer dichas notas en el pentagrama.
7. Pisará correctamente dichas notas en el diapasón con la mano izquierda.
8. Conocerá y tocará la escala de DO mayor en primera posición de mano izquierda.
9. Logrará coordinar ambas manos e interpretar pequeños estudios que involucren melodías, fragmentos de escalas y arpegios.
10. Abordará partituras con los elementos conocidos.

4. CONTENIDOS TEMÁTICOS

Partes de la Guitarra

1. Cabeza, brazo, boca y cuerpo (caja de resonancia).
2. Diapasón, trastes y cuerdas.
3. Nombres de las cuerdas.

Antes de tocar

1. Posición a la hora de sentarse.
2. Colocación de la Guitarra con banquito o soporte.
3. El antebrazo.
4. Posición de descanso de ambas manos.
5. Colocación de mano derecha y mano izquierda en la Guitarra.

Técnica de la mano derecha

1. Identificación de los dedos de la mano derecha.
2. La muñeca y dirección de la mano hacia las cuerdas.
3. Primera posición de la mano derecha a partir de tensión y distensión.
4. Técnicas para la pulsación de las cuerdas, tirando y apoyando.

- Dedos i, m, a.
- Dedo p.
- Intercalado de dedos y diversas combinaciones.

Técnica de mano izquierda

1. Identificación de los dedos de la mano izquierda.
- Colocación y función del pulgar en el brazo.

2. Primera posición de la mano Izquierda a partir de tensión y distensión.
3. Punto clave del dedo para pisar las cuerdas.

Sincronización de ambas manos

1. Ejercicios de dos, tres notas, en una, dos y tres cuerdas, identificando la calidad del sonido y persiguiendo siempre un sonido legato.

Pulsación de las primeras notas

1. Cuerdas sueltas, de tercera a primera y de cuarta a sexta, haciendo uso de todos los dedos de la mano derecha y utilizando las técnicas apoyando y tirando.
2. Estudios involucrando los elementos conocidos.
3. Conocimiento de los nombres de las cuerdas y las notas en los tres primeros trastes.
   - Tercera y segunda cuerda.
   - Segunda y primera cuerda.
   - Tercera, segunda y primera cuerda.
   - Cuarta y quinta cuerda.
   - Quinta y sexta cuerda.
   - Cuarta, quinta y sexta cuerda.
4. Pequeñas melodías.
5. Arpegios

5. ACTIVIDADES

1. Bienvenida
2. Saludos
3. Presentación alumnos - docente
4. Pase de lista de asistencia
5. Presentación del menú (lo que se hará en clase)
6. Revisión de tarea
7. Explicación del tema del día
8. Demostración por parte del docente
9. Aplicación de conocimientos adquiridos
10. Práctica de los elementos propuestos
11. Revisión de ejercicios por parte del docente
12. Dinámica de preguntas y respuestas por las dudas que pudieran surgir
13. Tarea para elaborar en casa
14. Despedida

6. METODOLOGÍA

Como inicio de estudio es de suma importancia distinguir perfectamente las partes de la guitarra y no confundir cada una de ellas, ya que de ahí parte el aprendizaje de este bello instrumento.

En el estudio inicial de la guitarra se aborda básicamente las partes fundamentales de ésta: la cabeza, brazo, boca y cuerpo, diapasón, trastes y cuerdas.

No se debe pasar por alto que las cuerdas se enumeran de la mas delgada a la mas gruesa, es decir, de las aguadas a las graves, comúnmente decimos, de abajo hacia arriba.

No debemos subestimar la capacidad del niño al abordar este tema, éste tiene tanto la habilidad como la capacidad de aprender fácilmente (en la mayoría de casos) todo lo que esté a su alcance, así que podemos intentar que el niño aprenda los nombres de cada cuerda, de la primera a la sexta, o en su defecto, las tres primeras y en próximas clases, las últimas tres, esto dependerá de cada caso.

Se sugiere, antes de tocar por primera vez el instrumento, adoptar una posición adecuada del cuerpo, no estar tenso y mantener un punto de equilibrio, esto ayudará a lograr una buena ejecución y alentará el obtener una técnica guitarrística deseable con el menor esfuerzo y en menor tiempo. Debemos recordar que estamos formando, de ahí la importancia de poner mucha énfasis y atención a este punto tan delicado.

La posición en el momento de sentarse no debe ser para nada rígida, sino por el contrario, adoptar una posición natural y por lo consiguiente relajada. Todo instrumento, llámese violín, piano, flauta, etc. se debe abordar desde esta premisa: de una manera *natural y relajada*, sin manipular, libre de toda tensión posible, sin pasar por alto que la música a reducidas cuentas es *tensión y reposo.*

La tradición guitarrística nos sugiere utilizar un banquito en el pie izquierdo para la ejecución de la música de concierto, aunque en la actualidad se ha proliferado el uso de diversos tipos de soportes para la guitarra que se le adhieren en la costilla inferior, en el mayor de los casos, por medio de ventosas.

En ocasiones podemos observar que algunos niños suelen apoyar la parte trasera del codo del brazo derecho para ejecutar en la guitarra, quizá porque la guitarra es demasiado grande y algunos otros porque no se lo han dicho, "siempre he tocado así", dicen algunos niños. Retomando la idea de que estamos formando, es básico hacer notar la importancia de descansar el antebrazo, no la parte trasera del codo, mucho menos mas arriba, para así poder adoptar una posición adecuada para la adquisición de una técnica deseable.
Cuando nuestro cuerpo está en reposo, si observamos, nuestra manos están en posición de descanso, es decir, sin hacer nada, sin tensión, de esta posición partiremos para sujetar la guitarra.

Partiendo de la idea de tensión y reposo, las manos deben partir de la idea de descanso, evitando tener alguna fuerza que impida el libre movimiento incluso del brazo completo.

Inicialmente cuando se empieza el estudio de la guitarra es menester identificar el uso de cada

mano, tanto quien ejecuta el sonido como quien tiene que ejercer presión en las cuerdas para lograr diferente altura de sonidos. La mano derecha es la que se encarga de pulsar las cuerdas, para esto, existen diferentes técnicas que mas adelante se abordarán.

Es necesario identificar claramente como a cada dedo de cada mano se le asignan diferentes nombres y códigos; para el caso de la mano derecha los nombramos de la forma conocida y le asignamos una letra para simplificar su nombre, "P" para pulgar, "i" para índice, "m" para medio, "a" para anular; usualmente el dedo meñique no lo utilizamos, aunque hay grandes guitarristas que hacen gran uso de este dedo que para la gran mayoría está destinado al olvido, logrando hacer música maravillosa, integrándolo como parte fundamental de sus depuradas técnicas de ejecución.

Partiendo ya de la posición de descanso para las manos además de tener la conciencia del correcto uso del antebrazo, estamos casi listos para tocar nuestras primeras notas, sólo hace falta direccionar nuestros dedos hacia las cuerdas, imaginando que los atrae un imán.

Habiendo colocado ya los dedos en las cuerdas, éstos, de forma natural adquieren un lugar específico, índice en tercera cuerda, medio en segunda cuerda y anular en primera cuerda, se sugiere mantener la mano en posición de descanso y así, depende de cada tamaño de mano, colocar el dedo pulgar en cuarta o quinta cuerda, dependiendo el ejercicio a realizar.

En la práctica de la guitarra trabajamos dos tipos de pulsaciones de las cuerdas, *tirando* y *apoyando*. Aquí se encuentra entre los colegas un gran debate acerca de que es mejor empezar a promover. Por un lado la tradición en nuestra escuela sugiere empezar apoyando, ya que este recurso da estabilidad a la mano y goza de reproducir un sonido robusto y directo; por otro lado, los maestros "vanguardistas", aquellos que no se quedan quietos jamás y están en constante búsqueda, sugieren tirar, ya que esta técnica está casi libre de toda tensión, pues como bien sabemos todo esfuerzo va acompañado de su respectiva tensión, además de que este recurso nos da ligereza y suavidad, se obtiene un sonido muy noble, lo cual permite ser mas musical, aunque el sonido, en un principio, no llega a ser tan fuerte y robusto como cuando apoyamos, pero es una realidad que irá creciendo en la medida en que depuremos nuestra técnica de mano derecha.

Hoy en día se incita al alumno a trabajar a la par ambas técnicas en la medida de lo posible ya que las nos ofrecen excelentes bondades, dependerá de la habilidad y capacidad de cada alumno poder lograrlo y del maestro de poder guiarlo.

La regla básica en la ejecución de la guitarra para mono derecha nos sugiere no repetir ni cruzar dedos. El hacer ejercicios que surgen de la combinación de dos, tres y posteriormente de cuatro dedos ayudará a no caer en este tipo de detalles que a la larga son muy difíciles de erradicar. Se sugiere empezar con dos dedos en una misma cuerda y posteriormente aumentar la dificultad en dos cuerdas e incluso en tres cuerdas, que en consecuencia dotará al alumno de la habilidad necesaria para abordar las escalas y los arpegios.

Siguiendo la idea del descanso de la mano y abrir y cerrarla, notaremos que el dedo pulgar tiene por si mismo un ligero movimiento el cual nos servirá para pulsar las cuerdas, por lo general las cuerdas entorchadas, las graves, cuarta, quinta y sexta, aunque no es regla, ya que muchos compositores sugieren llevar la voz del canto, cuando ésta se encuentra en las notas graves y en

ocasiones en notas medias, con el dedo pulgar, manteniendo así una misma fuerza y color en la melodía.

La tarea del maestro, entre muchas otras, consiste en motivar al alumno y de éste en hacer el trabajo pesado, lo que comúnmente le llamamos "la talacha", sentarse a estudiar y practicar las diversa combinaciones que surgen a partir de ***P, i, m,*** *a,* ya sea en la misma o diferentes cuerdas, aunque se sugiere comenzar con las combinaciones básicas para no estresar al alumno al ver la enorme variedad de combinaciones que pueden llegar a surgir.

De igual forma que la mano derecha, la mano izquierda también tiene su función. La mano izquierda es la que se encarga de ejercer presión sobre las cuerdas para lograr obtener diferente altura de sonidos.

A diferencia de la mano derecha, los dedos de la mano izquierda no adquieren un nombre como tal, sino que los identificamos con números, éstos serán su código correspondiente: 1 para el dedo índice, 2 para el medio, 3 para el anular y 4 para el meñique, aquí hacemos uso frecuente de este dedo, contrario a lo que sucede con el dedo meñique de la mano derecha.

El dedo pulgar queda relegado a la parte posterior del brazo, su uso aunque pareciera que se limita, es de suma importancia ya que éste sirve de apoyo y guía para el resto de los dedos y de la mano en general.

El enfoque que se sugiere para la posición de la mano izquierda es similar al de la derecha, tensión y distención. Colocar la mano de una manera natural sobre el diapasón logrará adquirir una posición orgánica al iniciar el estudio de la guitarra, sin manipular y evitar la tensión lo mas posible.

Es importante observar como el dedo 2 y 3 quedan prácticamente en un mismo traste, evitando así cualquier extensión, por ende el dedo 4 suele fungir como dedo 3 en primera posición, de ahí que muchos autores sugieren el uso del dedo 4 y no del dedo 3, inicialmente esto evita tensión y obliga a trabajar a un dedo pequeño, perezoso y débil.

En diversas ocasiones se suele notar que los niños tienden a pisar las cuerdas con las yemas de los dedos, lo cual, en ocasiones impide obtener sonidos limpios y claros, ocasionado en ellos una incomodidad y desánimo al no obtener los resultados esperados. La punta de los dedos son las encargadas de presionar las cuerdas, logrando así evitar la tensión que se pude generar al pisar con las yemas, ya que esto forza tener los dedos estirados, en cambio, el pisar con las puntas ayuda a tener la posición de la mano muy similar a abrir y cerrar, la posición natural de descanso, la cual es nuestro punto de partida para la adquisición de una técnica deseable.

Cuando vemos en el escenario a grande artistas de la guitarra pareciera que todo es muy fácil, que cualquiera puede hacerlo, sin embargo, la realidad es totalmente opuesta, la excelencia que logran alcanzar en su ejecución está basada en una técnica depurada y bien lograda a largo de su carrera. El solo echo de lograr sincronizar las manos es una labor que a varios les puede costar mucho tiempo.

Es importante entender y comprender que tan largos o cortos pueden ser los sonidos ya que de este conocimiento parte la sincronización de ambas manos, no tocar antes ni después, no quitar ni poner los dedos antes ni después, solo en el momento justo; pisar la cuerda que se está pulsando requiere de destreza y atención, ni más arriba ni más abajo, solo en el lugar preciso en el momento exacto.

Ya que se ha logrado sincronizar las manos, un elemento indispensable en la interpretación es el *legato*. Lograr eslabonar sonido tras sonido sin permitir entre ellos algún silencio por pequeño que sea es lo que conocemos como sonido legato. El principio utilizado para sincronizar las manos aplica perfectamente para lograr un sonido con estas características: no tocar antes ni después, no quitar o poner los dedos antes ni después, solo en el momento justo.

7. EVALUACIÓN

DESEMPEÑO	CRITERIOS	PORCENTAJE
Actitud y participación en clase	- Participación activa - Estudio previo - Práctica de técnica - Conocimiento de las partituras - Discusión acerca de los conciertos, música escuchada y vídeos vistos	50%
Recitales ofrecidos	- Desenvolvimiento escénico - Ejecución	10.00%
Examen	- Dominio de la obra - Claridad en el discurso musi-cal	40%

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

1. ECKELS, STEVE, (2013), *20 Easy Clasical Guitar Pieces for Kids*, Mel Bay Publications, Inc., U. S. A.
2. STACHAK, Tatiana (2004), *First Class Guitar*, Krakóv, Poland.
3. VÉLEZ JUÁREZ, Julio César, *Mi Solfeo*, inédito, Xalapa, Ver., 2010.
4. VÉLEZ JUÁREZ, Julio César, *Mis Composiciones*, inédito, Xalapa, Ver., 2010.