

Proyecto de Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en Música con orientación en Guitarra

Título tentativo:
**La guitarra en el bolero y vals criollo en la costa del
Pacífico**

Tema:
Composiciones y arreglos originales para tres guitarras,
percusión, bajo y voces en los ritmos de bolero y vals

2023

Resumen

El presente trabajo consiste en la composición, construcción de arreglos y producción musical de un repertorio de 7 piezas en formato canción y una pieza instrumental (formato de banda: 3 voces, dos guitarras melódicas, una guitarra armónica, bajo y percusión), planteadas dentro del marco de la música latinoamericana popular, específicamente en los géneros bolero y vals criollo.

La elección de estos géneros responde a una relación intrínseca y natural por origen de quien suscribe con la música popular latinoamericana de la costa del Pacífico. En Chile, el bolero y el vals representan, como dos géneros predominantes, una fuerte expresión en la cultura popular y tienen en común a la guitarra criolla como instrumento motor.

Palabras claves

Guitarra criolla, Música Chilena, Vals, Bolero, Banda, Música Cebolla

Fundamentación

La Guitarra: Protagonista de la historia social latinoamericana

Desde la colonización española y la creación de las repúblicas, la guitarra ha estado presente en nuestro continente como compañera de todos los procesos sociales. Durante el siglo XX fue partícipe en la cotidianeidad de la vida social sin distinción de clase. La guitarra no discrimina, y pareciera adaptarse a la realidad de cada hogar en donde habita, por lo que se le ha asociado aspectos de la vida que van más allá de lo musical.

“La guitarra, como protagonista de nuestra historia, ha acompañado cada cambio experimentado por nuestra sociedad y ha pasado por distintos grados de vigencia o aceptación. Ha adoptado discursos y desechado otros; se la ha acomodado a estructuras nuevas, pero también se la ha dejado como pieza de museo de expresiones pasadas que en su momento se consideraron no constitutivas de nuestro presente.” (Valladares, 2004, p.26)

La guitarra cuenta con la capacidad de ser parte en la instrumentación de distintos repertorios y estilos musicales, ya sea de manera solista,

acompañando armónicamente, o tomado un rol más participativo y/o melódico. En Latinoamérica es una fiel representante de las clases populares, ya que siempre estuvo presente en los hogares, quizás por ser el instrumento más barato y fácil de transportar.

En la música popular chilena, fue el instrumento motor de lo que se conoció como la nueva canción chilena, basada en la recuperación de la música folklórica, para posteriormente, abrirse camino a otros estilos de la música popular.

Tal como mencionamos anteriormente, la guitarra se convirtió a mediados del siglo XX en un instrumento disponible en gran parte de los hogares de la sociedad chilena. El uso que se le daba al instrumento estaba directamente relacionado a la práctica amateur dentro de la música popular, especialmente para acompañar el canto en el folclore, primordialmente en tonadas y cuecas. También tuvo una inserción profesional, siempre como instrumento acompañante, en orquestas y bandas de jazz.

Los distintos procesos y avances tecnológicos en los años 50 lograron una urbanización en el folclore de América Latina, el auge de los discos y el acceso de las radios en casi todos los hogares permitía saber y escuchar lo que estaba pasando en distintos países. Fue así como la guitarra reapareció en escena musical de manera más solista, luego de haber sido apartada por las orquestas de tango.

Este rol de la guitarra fue mudando, tal como indica Cifuentes (2012): “el auge del formato de guitarras impuesto por el trío de boleros, le exigió a este instrumento enriquecer sus posibilidades armónicas y melódicas para reemplazar el piano, a la base rítmica y, finalmente, a la orquesta que era como se acompañaba el bolero difundido por México desde la década de 1930.”

El desarrollo de la guitarra como parte de la vida de las sociedades en los comienzos y mediados del siglo XX en Sudamérica es una temática amplia que excede los alcances de este trabajo. Aquí deseamos centrarnos en cómo esa guitarra tuvo un rol central en el desarrollo de dos estilos en particular y como formaron su propia identidad al insertarse en la música chilena.

Pero, ¿Cómo fue que se abrió paso del repertorio popular folklórico a otros géneros también populares como el bolero y el vals?

El bolero y el Vals en la costa del Pacífico

El bolero nace en la isla de Cuba en siglo XIX, y por su cercanía, tuvo una inserción y desarrollo en México a comienzos del siglo XX, para posteriormente hacerse popular en los países de la costa del Pacífico. Posee un compás de 4/4. Su rítmica de acompañamiento está dividida en corchea, negra, corchea para los dos primeros tiempos y cuatro corcheas para los dos últimos, o también puede dividirse en 8 corcheas. Puede desarrollarse tanto en modo mayor como en menor, aunque en el bolero cantinero o en la música cebolla predomina el modo menor. Su ritmo armónico generalmente es de un acorde por compás. Formalmente suele tener introducción – estrofa – interludio – estrofa – estribillo - coda. Texturalmente posee una melodía cantada, un acompañamiento y una contra melodía realizada generalmente por una guitarra

El vals criollo nace en Perú a mediados del siglo XIX y comparte un fuerte lazo con Chile ya que algunas de las ciudades del norte chileno como Arica e Iquique fueron ciudades peruanas antes de la guerra del Pacífico, por lo que la tradición musical sigue estando presente más allá de los límites territoriales. Posee un compás de 3/4. Su rítmica de acompañamiento está dividida en tres tiempos que cumplen una función tanto armónica como percusiva. El primer tiempo es con el pulgar y los dos siguientes con un efecto cercano a una especie de “stacatto” generado por la mano izquierda. Aunque en sus comienzos su armonía se basaba en las funciones I – IV – V, posteriormente desarrolló un lenguaje armónico complejo. Su textura suele ser una melodía cantada con acompañamiento y una contra melodía ejecutada por una guitarra. Puede estar en modo mayor como en menor. Su forma suele ser Introducción – Estrofa – Estribillo – Interludio – Estrofa – Estribillo.

La Guitarra en el Bolero y el Vals

La relación entre el bolero y la guitarra popular está fuertemente ligada al trío de boleros constituido por tres guitarristas-cantantes. Según Cifuentes (2012):

“Los diversos estilos del bolero lograron una rápida y fecunda inserción en Chile, sobre todo a partir de la visita del trío mexicano Los Panchos en octubre de 1951, que como se señala en la Historia Social de la Música Popular en Chile “marca un antes y un después en el desarrollo del bolero en el país.”

A partir de los años 50 el bolero tuvo un auge no solo en Chile, sino también en otros países de la costa del pacífico como Perú y Ecuador, principalmente en los puertos, adaptándose al contexto de cada país, con problemas sociales que parecían tener más cosas en común que diferencias.

En Chile, al auge de este movimiento se le denominó “música cebolla” y sumó otros estilos como el vals a esta denominación, consolidando su carácter e identidad propia. Lo que en otros países como Perú o Ecuador se denominó como “bolero cantinero”, en Chile se le conoció como “música cebolla”.

Pero ¿Existe una definición para esta denominación?
El historiador Agustín Ruíz lo define en los siguientes términos:

“música cebolla (...) definición para referirse a algunos géneros y, más específicamente, estilos de interpretación que tratan una temática amorosa connotada por el sentimentalismo, la pasión, el amor traicionado, el dolor sin límites, todo aquello asociado a la frustración de la pobreza, la violencia y el alcoholismo.” (Cifuentes, 2012)

Es así como toma fuerza un movimiento musical que abarca al bolero y el vals, y en donde la guitarra se vuelve fundamental para el desarrollo estilístico, no solo para acompañar, sino también brillando como instrumento melódico, el trío de guitarras se vuelve la formación clásica para interpretar esta música.

Otro factor determinante es la interpretación en la voz. Sentimental, sufrida, y acá encontramos grandes exponentes como Luis Alberto Martínez, Lorenzo Valderrama, Ramón Aguilera, Rosamel Araya y Jorge Farías en el puerto de Valparaíso. Nombres que trascendieron y sellaron la época dorada en la denominada “música cebolla”.

Música Cebolla

Originalmente se creía que la expresión “música cebolla” había sido acuñada por el escritor chileno Antonio Skármeta, sin embargo el propio novelista ha declarado no haber sido él quien creó esa expresión. Contardo (2017) propone la siguiente teoría: “La leyenda debió nacer cuando Skármeta entrevistó al mismísimo Ramón Aguilera -intérprete de "Por qué eres mala"- para la revista cultural La Quinta Rueda. El artículo apareció el 7 de junio de 1973 y el entrevistador dejaba adivinar el fan de boleros atrapado en el cuerpo de un escritor.” (Contardo, 2017).

En una época en donde la industria discográfica se encontraba en el auge de su expansión, se comienza a desarrollar en Latinoamérica, hacia finales de los años 50 y comienzo de los 60 la balada romántica, sobre todo en México, asentándose en los espacios musicales de mayor alcance y comercialización, formando parte también en la música de salón y orquestas.

Posteriormente, específicamente en los puertos de la costa del Pacífico en un ambiente no tan comercial, sino más bien pobre y subterráneo, surge en las cantinas la música cebolla, abarcando al bolero, el vals peruano y la ranchera mexicana.

Uno de los factores más importantes de este género es el estilo con el cual se interpreta las letras de las canciones, la pasión y el sufrimiento de las historias narradas. Sobre el estilo, Contardo (2017) indica: “La gracia de la performance debía acompañar a la voz, y para eso el gran modelo fue el ecuatoriano Julio Jaramillo, modelo e inventor del estilo”.

Jaramillo fue un gran intérprete de boleros, vals, tangos y rancheras, apodado “el ruiseñor de América” consagrándose en países de Latinoamérica como Colombia, Perú, Chile, Argentina en los años 50.

De la época dorada a la actualidad han pasado más de 50 años ¿Cómo es posible que a pesar del tiempo siga perdurando? Y no sólo eso, ¿Cómo es posible que nuevos exponentes de la música tengan el interés de componer influenciados por este estilo?

“Para los documentalistas la supervivencia del género, pese al menosprecio, se debe a la existencia de una fibra naturalmente cebolla en el chileno. La misma que transforma en ídolo a Marco Antonio Solís, el mexicano que trata a sus fans de damitas y clama porque no hay nada más difícil que vivir sin ti.” (Contardo, 2017).

Como dice Waldo Rojas: “Con el bolero se ha impuesto una suerte de estilo de enamoramiento que confiere al amor de las gentes sencillas los medios de mostrarse al mundo en la dignidad de un arquetipo”. (García, 2017).

Música Cebolla en el siglo XXI

Desde el 2010 un fuerte resurgimiento de la música cebolla ha tomado fuerza en la cultura popular chilena. Distintos artistas y bandas de gran connotación se han vuelto exponentes de este resurgir musical. Cada quien, a su manera, mezclando lo antiguo con sonoridades más modernas ha sabido generar una nueva identidad a estos estilos. Como es el caso de Rulo, integrante de la exitosa banda de funk “Los Tetos”, quien en 2016 luego de un período de inactividad volvió a los escenarios presentando su disco de vals “Vendaval”. Anita Tijoux, luego del auge de la música Hip Hop junto a su banda “Makiza” y su posterior debut como solista que le hizo ser nominada a un Grammy, empezó a influenciarse por ritmos como el bolero y el vals de manera alternativa. También encontramos otros nombres como Carlos Cabezas, El Bloque Depresivo, La Big Rabia, Mon Laferte, Los Celestinos, Demian Rodriguez, Los Cracks del Puerto. Artistas que han vuelto a las raíces de la música cebolla, algunos de ellos incluso exportándolas en giras por todo América y Europa.

El éxito que esta nueva era del folklore urbano ha tenido en Chile tiene una directa relación con la identificación de los relatos contados en las canciones, la cotidianeidad, el desamor, historias que podrían ser reales y que generan una empatía del mensajero con el público oyente.

En palabras de Poblete (2017) “A diferencia de otros géneros más refinados e idealizados, las historias de los valeses y boleros son por lo general relatos simples y directos, que presentan las penurias con frontalidad y elegancia.”

Desde el resurgimiento del movimiento, me he interesado en escuchar y nutrirme por estas músicas, tanto por la relación de mi origen natal, como por la riqueza musical que posee, en donde pude depositar la práctica de lo aprendido paralelamente en mis estudios como guitarrista. En el 2015 comencé a componer, arreglar y tocar en proyectos grupales de boleros y vals, y ahora, 7 años después, he realizado una serie de composiciones que presento como mi trabajo de tesis.

Obra

Teniendo en cuenta los referentes del estilo de música cebolla en su época dorada y los nuevos exponentes mencionados anteriormente se ha decidido utilizar la formación de banda para el desarrollo de este trabajo, la cual consta de batería, percusión (bongó y maracas para el bolero y cajón peruano para el vals), bajo, voces con letras melancólicas e historias pasionales, y tres guitarras criollas. Una guitarra base que acompaña armónicamente con los ritmos característicos de ambos estilos y dos guitarras con melodías por terceras o sextas que intentan reflejar la intensidad y la emocionalidad del sentimentalismo de las historias narradas

Repertorio

- 1.- Mi Tristeza (estudio de arpeggio) - instrumental
- 2.- Como Puedo Hacer – Bolero
- 3.- Corazón Errante – Bolero
- 4.- Cordillera – Bolero
- 5.- El Refugio – Bolero
- 6.- La Espina – Bolero
- 7.- Quema – Vals Criollo
- 8.- Ve – Vals Criollo

Todas las piezas escritas, compuestas y arregladas por Juan Pablo Ledezma.
Quien interpretará la primera guitarra en todas las piezas.

Recursos utilizados

En el repertorio mencionado con anterioridad se utilizaron recursos musicales adquiridos durante el recorrido académico transitado por quien escribe en sus respectivos años de estudios y de tocar el estilo.

Mencionaremos a modo de ejemplo algunos de ellos, y su modo de operar en las canciones:

- Ground cromático: específicamente en la pieza “Cordillera” del compás 11 al 18 y del 31 al 38, utilizándolo como base armónica para el desarrollo de las estrofas.
- Modulaciones: específicamente en las piezas “La Espina” del compás 31 al 60 para generar una parte c en el tema, pasando de Gm a Bbm, y “Como Puedo Hacer” del compás 33 al 40 y del 59 al 66, utilizando el relativo menor para las estrofas, de esta manera la introducción y estribillo están en G y las estrofas en Em.
- Sustitución tritonal: pieza “Corazón Errante” compás 19 y 56, usándolo como alternativa del V grado para resolver a I por cromatismo.
- Intercambio modal: pieza “El Refugio” compás 34, 42, 66 y 74, utilizando el IV grado del modo menor en una tonalidad mayor.
- Grados efectivos, sobre todo primero efectivo, como recurso característico de los estilos trabajados: pieza “Quema” en el compás 48 y 120 usándolo en el medio del estribillo, pieza “Corazón Errante” en el compás 12, 16 y 36 para ir al estribillo.
- Enlaces armónicos más sencillos como I – IV – V: pieza “Corazón Errante” del compás 5 al 11 y del 29 al 35 usándolo en las estrofas.
- II grado descendido: pieza “La Espina”, compás 13, 29 y 73 como recurso para salir del estribillo.
- Acordes disminuidos, relacionados también con una cuestión estilística del bolero y el vals como reemplazo del V grado y como acorde para extender un arpeggio dominante de manera melódica por intervalos de terceras menores que a la vez, se complementan entre las dos guitarras

también por una conducción de terceras: pieza “Ve” entre los compases 84-85 y 160-161.

- Notas agregadas como quintas aumentadas, sextas, séptimas y novenas para colorear los acordes y las melodías: pieza “Como Puedo Hacer” compás 15 al 17, utilizado en el acorde de quinto grado, la quinta aumentada y luego la trecena para generar una melodía cromática.

Poética en el estilo: Las Letras

El contenido de las letras es parte fundamental de los recursos que dan vida a la identidad de la música cebolla, historias de amor, desamor, conflictos del alma, problemáticas sociales. Estas historias podrían estar ambientadas en la antigua época del bolero y el vals, con la diferencia que algunas poseen una impronta más contextualizada con la época actual en donde fueron escritas. Una concepción del amor no tan posesivo sino más libre, como dice la canción El Refugio: “sabiendo que quizás, quieras a alguien más, el amor es simple y libre de prejuicios”. Como también la intención buscada por parte del autor de a veces no dejar en claro que es un hombre quien le canta a una mujer o viceversa, sino más bien otorgando la libertad de interpretar las diferentes posibilidades según la imaginación u orientación de quién escucha.

Plan de Trabajo

La composición total de las piezas, sus armonías, formas, letras y arreglos se desarrolló en un período de tiempo de 1 año de trabajo (septiembre de 2022 a septiembre de 2023).

Los encuentros con los músicos participantes y ensayos generales se desarrollaron en un tiempo de 4 meses (octubre a diciembre de 2022 y febrero 2023).

Pasos realizados:

- Audición, análisis y performance de repertorio de distintos exponentes de boleros y vals criollo, atención a la forma, acordes, instrumentación, giros melódicos, características propias del género que llevan a la apropiación del lenguaje.

- Composición de diferentes enlaces armónicos que para empezar a desarrollar la historia de cada pieza.
- Creación de estrofas y estribillos para cada pieza sobre los enlaces armónicos.
- Definición de la forma de cada pieza, introducciones, interludios y finales sobre las estrofas y estribillos ya compuestos.
- Realización de encuentros con los cantantes de las piezas para definir tonalidades cómodas según el registro.
- Realización de grabaciones a modo de maqueta de la guitarra base y voces de cada pieza con la tonalidad definida.
- Recopilación e investigación de material audiovisual del estilo.
- Realización de arreglos y desarrollo de texturas para las guitarras.
- Entrega del material al resto de instrumentistas.
- Realización de encuentros con el director de la tesis para escuchar y analizar el trabajo realizado.
- Recopilación bibliográfica sobre los estilos y su contextualización en Chile.
- Elaboración del texto.
- Realización de encuentros a modo de ensayo para ensamblar las guitarras y voces con dos percusiones y un bajista.

- Realización de ensayos generales con la banda completa y el director de tesis.
- Corrección del texto con el director de tesis.
- Presentación del trabajo finalizado a modo de concierto.

Conclusión

La guitarra criolla cumple un rol fundamental dentro del desarrollo de la música latinoamericana, como es el caso del bolero y el vals en lo catalogado como “música cebolla”, en donde se demuestra la importancia de su presencia, ya sea para acompañar o como para destacar como instrumento melódico.

La carrera de música con orientación en guitarra me brindó los conocimientos y herramientas necesarias para desarrollarme en distintos ámbitos de la música. La adquisición y puesta en práctica de dichos conocimientos está intrínsecamente atravesada por la subjetividad de quien los absorbe, tanto por la construcción social del individuo como por la experiencia musical personal. Es así como surge este trabajo, utilizando los recursos aprendidos para realizar composiciones propias en dos estilos particulares presentes en mi identidad cultural, que además posee un recorrido musical propio en donde la creación musical y la participación en proyectos grupales siempre estuvo presente a la par del aprendizaje académico. Es la síntesis de un recorrido que abarca lo institucional, lo autodidacta y la identidad cultural.

El trabajo realizado es un aporte y un incentivo para cultivar la música latinoamericana. Es importante como agentes de la cultura mantener vivo estos géneros tan ricos en ritmos, instrumentación y poética, que además están cargados de una connotación social e historiográfica de nuestro continente. Dándoles una identidad desde la perspectiva actual del mundo, tanto de las letras como también desde la sonoridad.

Bibliografía

ADVIS VITAGLICH L., (1996) La Nueva Canción Chilena, Memoria de una Música Comprometida. Cuadernos de Música Iberoamericana Volumen 1.

BELINCHE D., (2006) Apuntes Sobre Apreciación Musical, EDULP, La Plata.

BELINCHE D., (2011) Arte, Poética y Educación, Facultad de Artes UNLP, La Plata.

CIFUENTES M. V., (2012) Práctica guitarrística chilena, urbana y popular en las décadas de 1950 y 1960. Universidad de Chile, Facultad de Artes. Santiago de Chile.

CONTARDO O., (2017) La sobrevivencia de la música cebolla, Blog PuroChile. <https://purochilemusical.blogspot.com/2007/10/la-sobrevivencia-de-la-msica-cebolla.html>

DANNEMANN M., Situación Actual de la Música Folklórica Chilena, Revista Musical Chilena

GARCÍA M., (2017) Lloro, corazón. El latido de la canción cebolla. Ed. Catalonia. UDP Escuela de Periodismo. Santiago de Chile.

POBLETE M., (2017) Entre vales y boleros: los nuevos exponentes que reviven el folklore urbano chileno. Sitio web "El Definido". <https://eldefinido.cl/actualidad/pais/8883/Entre-vales-y-boleros-los-nuevos-exponentes-que-reviven-el-folklore-urbano-chileno/>

González J., (2009) Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega", edición N°23 Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires, Facultad de Artes y Ciencias Musicales, Buenos aires.

VALLADARES, C. U., (2004) La guitarra en los escritos de la historia musical chilena. Revista musical chilena, pp 26-37. Santiago de Chile. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-27902004020200004

Material Audiovisual:

El Bloque Depresivo, en el Theatre de la Ville, 2012 https://www.youtube.com/watch?v=isnIIeueNOQ&t=1076s&ab_channel=JaelValdivia

Jorge Negro Fariás, Grandes Éxitos
https://www.youtube.com/watch?v=NdxPlcg9jgA&ab_channel=SelloDaleAborigen

Los Celestinos, en La Máquina, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=7pecEqXY8-I&t=1065s&ab_channel=jotajotaplapo

Los Cracks del Puerto, "Allí donde tu sabes" Festival de las Artes de Valparaíso, en "la Isla de la Fantasía", 2015

https://www.youtube.com/watch?v=fvEvIx_506A&ab_channel=Enlamakinita

Ramón Aguilera, Que me quemem tus ojos, 1975
https://www.youtube.com/watch?v=MCuatR_nKJg&ab_channel=Ram%C3%B3nAguilera-Topic