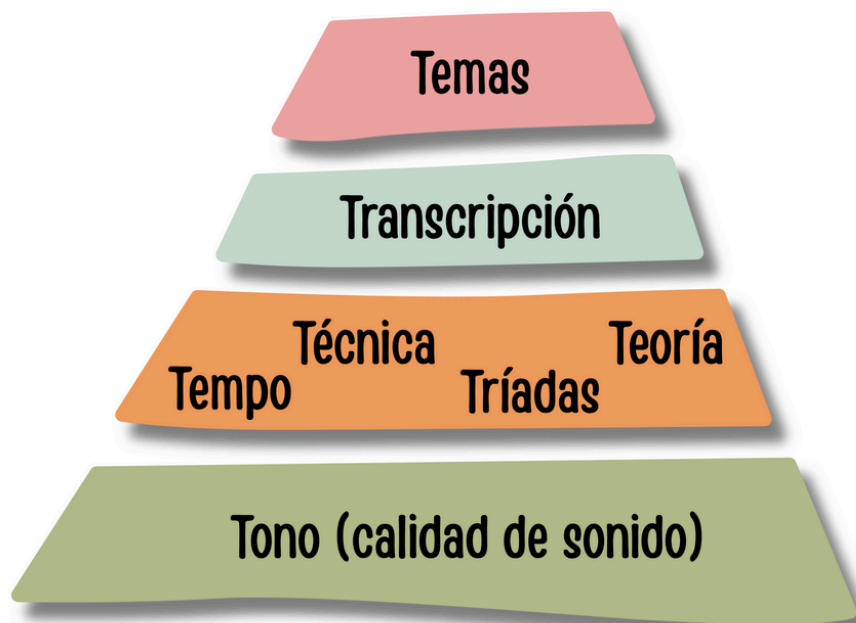

PIRÁMIDE DE BOB REYNOLDS

Enlaces a videos. Algunos son exclusivos para quienes sean parte de mi [Club en Patreon](#) y otros son de acceso abierto.

En este documento encontrarás numerosos enlaces, pero no es necesario recorrerlos todos. Si aunque sea *uno* de estos videos aporta algo valioso a tu práctica musical, o si esta lectura te ayuda a encontrar un mayor equilibrio dentro de lo que ya estás practicando, el objetivo estará más que cumplido.

TONO

Paso 1) Imaginar el audio

Esto es simplemente tomarse un momento antes de empezar a tocar para formar una idea del audio que nos encantaría tener. Incluso podemos escribir un texto de cómo nos gustaría que alguien describa nuestro sonido... o a veces resulta más sencillo definirlo por la negativa y escribir lo que *odiaríamos* que alguien diga de nuestro sonido. Luego se trata de tocar una primera nota y prestar atención a lo que ocurre cuando ese sonido imaginado toma contacto con el sonido real inicial. En [este video](#) muestro cómo inició mi día con la guitarra y alrededor del minuto 4:30 pueden literalmente ver ese momento de "imaginar el sonido". Hay días donde lo imaginado se acerca a lo real y otros días donde son muy distintos... ¿será porque imaginamos mejor o porque tocamos mejor? ¡Qué dilema!

Paso 2) Tocar una única nota

Aún no hice ningún video específico acerca de esto pero espero muy pronto hacerlo. Como adelanto, es curioso que si somos diestros usamos nuestra mano más hábil para poner la cuerda en movimiento pero, al tocar, luego nos miramos la otra mano y esa es la que "aparece en todas las fotos". Siento que la razón por la que le damos a nuestra mano más hábil el rol de poner la cuerda en movimiento es porque justamente de ese lado ocurren las cuestiones más importantes: el sonido y el ritmo.

Aún en nuestro mundo tan digitalizado seguimos usando la firma manual como una señal de identidad y parece haber algo profundamente personal en nuestra manera de escribir que hace muy difícil poder copiar la caligrafía de otra persona. Justamente esto es lo que, al menos en parte, hace que si 10 guitarristas se turnan usando la misma guitarra, cada persona sonará como si misma. La otra mano (mano izquierda para quienes somos diestros) cumple un rol importante de presionar la cuerda para determinar cuál nota suena (y por supuesto también hace ligados/mordentes), pero es la mano que pone la cuerda en movimiento la que realmente determina nuestra identidad al tocar.

(*continúa paso 2*) Siendo que esa mano es tan importante, me gusta tocar usando una webcam a modo de espejo para realmente tener permanente consciencia de cómo luce el movimiento que genera en sonido. En [este video](#), aunque parcialmente, hablo al respecto. De paso, eso es algo que ayuda muchísimo a la postura ya que no hay que estar mirando para abajo para verse desde enfrente. Podría solucionarse con un espejo, claro, pero muchas veces hoy en día es más sencillo usar algún dispositivo digital para esta función.

Paso 3) Tomar referencias

Aún no hice un video específico al respecto pero, si ven [este video](#) escucharán ahí que hice mi mejor intento de inspirarme en el maravilloso y particular sonido de Wes Montgomery. La experiencia se trata de buscar un audio que nos sirva de referencia (idealmente donde únicamente suene la guitarra, sin otros instrumentos), para transcribir esa sección (alcanza con uno o dos compases) y luego experimentar con nuestro sonido para acercarnos lo más posible a ese TONO. La idea no es copiar ese audio sino aprender, a través de esa experiencia, cómo influyen las variables (desde nuestro toque hasta la configuración de toda la cadena de equipamiento) y con ese conocimiento luego procurar acercar nuestro sonido *imaginado* con nuestro sonido *real*.

Hoy en día casi siempre grabo en mi propio estudio pero, en épocas donde constantemente estaba yendo a estudios de grabación, siempre llevaba una serie de tres WAVs (que tomé de Robben Ford tocando guitarra líder con overdrive, guitarra líder limpia y guitarra rítmica) que usaba como referencia. Primero buscaba tener un buen audio y luego pedía al técnico que reprodujera esos audios de referencia para al menos tener la experiencia A/B de cómo venía el asunto. En mi caso, que me gusta el sonido limpio, al hacer esta experiencia casi siempre caía en cuenta de que un poquito de “overdrive” puede sonarme raro en forma aislada pero luego funciona muy bien en un contexto de banda.

TEMPO

Paso 1) Tocar con metrónomo

No hay mucho que decir al respecto... ¡es solo cuestión de prender el metrónomo! Sin embargo, si se animan a ver un viejo video (la calidad de YouTube no era la de hoy en día) en [este video](#) comparto cómo uso una aplicación llamada Time-Gurú para hacer un “metrónomo con hipo” donde el metrónomo no tiene todos los clicks (lo que llaman “random mute”). También, en [este video](#) hablo de tres peligros de tocar con metrónomo y, por supuesto, de maneras de evitar esos problemas.

Paso 2) Grabarse al tocar con metrónomo

Esto es simplemente grabarse al practicar y luego dedicar un tiempo a escucharse para hacer una autocrítica que sea amorosa y sincera al mismo tiempo. Me gusta simplemente grabarme mientras toco y, cuando termino, dedicar un rato a escuchar ya sea la última parte o elegir aleatoriamente algunas secciones. Es notable que creemos que escuchamos y tocamos al mismo tiempo pero, al estar tocando, la concentración está puesta en tocar y por lo tanto nos perdemos de escuchar muuuchas cosas. Con esta práctica de tocar y luego escuchar tenemos un momento en el que toda nuestra concentración está puesta en darnos una devolución acerca de lo que estuvimos tocando. ¿Es duro? Sí... ¿Es útil? ¡Muchísimo!

De paso, la costumbre de estar grabando lo que tocamos (sabiendo que luego tendremos que escucharlo) genera una interesante presión que nos prepara para esos momentos de tocar en público o de hacer grabaciones donde estamos emocionalmente involucrados con el resultado. Querer sonar bien es una de las maneras más efectivas de sonar mal, así que trabajar cómo *tocar con intención* pero en forma *desapegada del resultado* es una habilidad que considero muy importante.

Paso 3) Grabarse en la computadora y luego ver la onda de audio

Esto implica que el click venga desde un DAW (Protools, Studio One, Cubase o lo que sea) y luego tocar mientras vemos en tiempo real la onda de audio que se genera. En [este video](#) muestro específicamente cómo luce esa experiencia.

TRÍADAS

Paso 1) En primeras tres cuerdas

Ahora sí, ¡de esto hay muchísimos videos! En principio, el capítulo de Tríadas de "Armonía en Capas 2" es exclusivamente acerca de eso. Quienes sean parte del Club tienen videos que sirven como acompañamiento durante la práctica. En principio el libro propone una Práctica Mecánica para luego pasar a la Práctica Creativa.

Paso 2) Como tríadas abiertas

En el Club hay muchísimos videos exclusivos acerca de este tema y, a partir de este video, tienen enlaces a los demás.

Paso 3) Integrar en todo el mango

En "Armonía en Capas 2" vemos exclusivamente las tres cuerdas más agudas de la guitarra, pero sobre el final del libro hay una sección específicamente acerca de cómo llevar todas esas posiciones a las tres cuerdas más graves. Esto genera lo que podríamos llamar las "diagonales" de las tríadas y, si quieren, pueden ver un video específico acerca de ese concepto.

TÉCNICA

Paso 1) Ejercicios mecánicos

Confieso que esos ejercicios que son exclusivamente acerca de cómo mover la mano no suelen resultarme bien, ya que siempre prefiero abordar la técnica desde la música en forma concreta. Sin embargo, hay UN ejercicio que me resulta fundamental y que tiene que ver con el concepto de tensión mínima. Pueden ver acá un viejo video al respecto.

Paso 2) Ejercicios tipo warm-up

En estas cuestiones mi absoluto referente es Adam Rogers. Él hizo un video llamado "technical studies" del cual tomé tres ejercicios de entrada en calor que me resultan espectaculares. Son los arpeggios a 3 octavas, los sweeps en quintas y las escalas descendentes por 3eras.

Paso 3) Elegir composiciones a modo de desafío

La idea es elegir un tema que realmente nos emocione pero que, al mismo tiempo, nos genere un gran desafío técnico. Para esto me gusta recurrir a mis dos "maximalistas" preferidos: J.S. Bach y Charlie Parker. Les dejo este video acerca de una composición de Bach y en la serie "Más Simple, Imposible" hay varios temas de Charlie Parker, como por ejemplo "Donna Lee" (también está "Blues For Alice", "Anthropology", "Billie's Bounce" y muchos otros).

TEORÍA

Paso 1) Hacer análisis armónico

Cualquiera de los videos de "Standards Analizados" puede servir para esto. Haciendo click acá pueden ver toda esa serie de videos.

Paso 2) Hacer análisis melódico

Así como se analiza la armonía, me parece fascinante hacer lo mismo con la melodía. Haciendo click acá pueden ver varios videos que hice al respecto, incluyendo análisis melódico de "Blues For Alice", "Blue Monk" y "Autumn Leaves".

Paso 3) Componer variaciones ("takeoffs" o "contrafacts")

¡Acá es donde el asunto se pone divertido! Les comparto este video donde hablo acerca de cómo hacer composiciones propias a partir de la variación.

TRANSCRIPCIÓN

Paso 1) Transcribir canciones que sepamos de memoria

Esto es algo que es sencillo de describir pero no necesariamente tan sencillo de hacer. Se trata de elegir una canción que sepamos 100% de memoria (que podamos "canturrear" sin ningún problema) y encargarnos de encontrar esos sonidos en la guitarra. Esto que llamamos "transcribir" en realidad no tiene nada que ver con escribir: es tomar música que está fuera, luego internalizarla y finalmente volver a sacarla afuera a través de nuestro instrumento. Lo fascinante de este primer paso, en el que empezamos con melodías que sabemos de memoria, es que comenzamos la transcripción con algo que ya tenemos absolutamente internalizado (porque podemos cantarlo "de memoria").

Paso 2) Transcribir melodía o solos

En [este link](#) pueden ver una "Guía de Iniciación" a la transcripción y en [este video](#) no solo comentamos varios aspectos al respecto de la transcripción sino que también tienen el recorrido por cada una de las frases del histórico solo de Charlie Christian sobre "Grand Slam". Dicen que Thomas Edison inventó la electricidad, ¡pero fue Charlie Christian quien realmente le dio un buen uso! ☺

Paso 3) Transcribir armonía de la canción

No tengo ningún video específico al respecto pero para hacer transcripciones armónicas ayuda *muchísimo* conocer los movimientos típicos que suelen suceder en las canciones. Para esto, el capítulo de Modos de ["Armonía en Capas 1"](#) puede resultar útil, como así también la serie de videos de "Standards Analizados" que mencionamos en el paso 1 de "Teoría".

TEMAS

Paso 1) Aprender alguna canción de la serie "Más Simple, Imposible"

Los standards en versión "Más simple, imposible" son arreglos muy sencillos para tres guitarras: guitarra melódica (que por supuesto toca la melodía de la canción), guitarra armónica (que cubriría el puesto de un piano en un grupo de jazz) y guitarra rítmica (que es más parecida al bajo o la batería de una banda). El objetivo de estos arreglos es dar una versión "de mínima" de canciones de jazz para, a partir de eso, explorar nuevos recursos y desarrollar una versión propia. Pueden ver la colección completa haciendo [click acá](#).

Paso 2) Aprender una canción a partir de un lead-sheet, tipo Real Book

Personalmente prefiero siempre transcribir de oído tanto la melodía como la armonía de las canciones, pero el Real Book contiene partituras tipo "lead-sheet" de muchísimos standards y composiciones de jazz. Las armonías a veces están escritas en forma medio extraña y suelo recomendar el sitio <https://jazzstudies.us/> para chequear lo que está escrito en el Real-Book.

Paso 3) Hacer un chord-melody o un arreglo donde la canción suene completa

Como se imaginarán, ¡esto es un asunto extenso! En el Club tienen disponible toda una serie de videos acerca de [cómo construir chord-melodies](#) y también muchos [recorridos por chord-melodies](#) de standards de jazz.

¡Bueno, hay para divertirse!

Por favor recuerden que los videos públicos, que están en YouTube, tienen además material extra exclusivo para el Club. Quienes no sean miembros pueden siempre ver los primeros minutos de esos videos exclusivos.

¿Qué es el Club en Patreon? Podés contribuir con lo que elijas (actualmente el mínimo aporte es de tan solo 1 dólar por mes) y de ese modo tendrás acceso total a todos los PDFs completos, a los extras de cada video y a videos exclusivos para miembros del Club. Además, priorizaré responder tus consultas, serás parte de una comunidad de músicos interesados en estas cuestiones y tu generosidad será una auténtica ayuda para seguir produciendo videos en YouTube. Si te interesa unirte, toda la información está en <http://www.patreon.com/pedrobellora>.

Por cualquier cuestión en la que sientas que pueda darte una mano, por favor contá conmigo. ¡Es un gusto estar en contacto!

Gracias y un abrazo,

Pedro Bellora

PIRÁMIDE ORIGINAL

¡Gracias a Bob Reynolds por permitirme usar su gráfico!

