

GUITARRA TRASPUESTA, GUITARRA CHILENA: INTRODUCCIÓN A LA GUITARRA CAMPESINA CHILENA

Descripción

La guitarra alcanzó mayor densidad en manos del sector campesino del área centro-sur de Chile, siendo la característica más importante la multiplicidad de afinaciones que se han ido desarrollando en dicho sector sociocultural. En Chile se conoce como “Guitarra Traspuesta” a *“toda afinación cuya interválica entre las cuerdas sea diferente a la universal”*, se le conoce también como “Finares” o “Afinares traspuestos”. Existen afinaciones para cuatro, cinco y seis órdenes o cuerdas, que reflejan las reminiscencias de la antigua guitarra de cuatro o cinco cuerdas expresados en la guitarra tradicional al dejar sin uso la sexta cuerda. Durante el taller se expondrán diversas maneras de afinar la guitarra, sus posibilidades melódicas y armónicas además de las principales técnicas de ejecución guitarrística propias de la tradición musical chilena a través de repertorio para guitarra solista y canto acompañado. El taller está destinado a personas aficionadas a la música, desde músicos y guitarristas de formación autodidacta y/o académica, hasta profesores de educación musical y directores o integrantes de agrupaciones folklóricas.

Metodología

Curso teórico-práctico organizado tres grandes ejes: uno teórico inicial con antecedentes generales de la guitarra campesina, otro de mayor extensión que recorre y explica diferentes afinaciones junto a sus acordes principales, rasgueo y escalas melódicas y un eje final de síntesis y revisión de las unidades. Todas las sesiones incluyen un trabajo de ejecución de repertorio tradicional en forma grupal.

Objetivo general

Implementar instancias de aprendizaje para conocer aspectos musicales fundamentales para la ejecución de la Guitarra Campesina Chilena través de un taller presencial.

Objetivos específicos

- Conocer antecedentes sobre el contexto donde se desarrolla la guitarra campesina en Chile.
- Analizar afinaciones distintas y sus posibilidades armónicas y melódicas.

- Generar instancias de experimentación sonora a través de las diversas posibilidades melódicas y armónicas de cada afinación.
- Interpretar repertorio de música tradicional chilena utilizando diferentes afinaciones y técnicas de ejecución.

Número de sesiones

Clases presenciales: 8 sesiones de 90 minutos cada una.

Calendario académico

Fecha de inicio: sábado 29 de octubre a las 11:00 am

Sesión 1: 29/10/2022

- Antecedentes generales de la Guitarra Campesina Chilena.
- Trabajo con afinación convencional o "por derecha".
- Revisión de técnicas de ejecución características de la Guitarra Campesina Chilena: rasgueo, trinado, punteo, picoteo y tañido.
- Ejecución de repertorio tradicional en forma grupal.

Sesión 2: 05/11/2022

- Trabajo con afinación en C "Por transporte".
- Formas de lograr la afinación a partir de la afinación convencional (Con afinador, por oído y comparación de cuerdas).
- Acordes principales y rasgueo (Toquío cantante).
- Ejecución de repertorio tradicional en forma grupal.

Sesión 3: 12/11/2022

- Trabajo con afinación en C "Por transporte".
- Acordes principales y rasgueo
- Escala melódica en terceras paralelas.
- Combinación de rasgueo y melodía
- Ejecución de repertorio tradicional en forma grupal.

Sesión 4: 19/11/2022

- Trabajo con afinación en G "Por media música" o "La española".
- Formas de lograr la afinación a partir de la afinación convencional.
- Acordes principales y rasgueo.
- Escala melódica en terceras paralelas.
- Combinación de rasgueo y melodía.
- Ejecución de repertorio tradicional en forma grupal.

Sesión 5: 26/11/2022

- Trabajo con afinación en D "Por tercera alta".
- Formas de lograr la afinación a partir de la afinación convencional.

- Acordes principales y rasgueo.
- Escala melódica en terceras paralelas.
- Ejecución de repertorio tradicional en forma grupal.

Sesión 6: 3/12/2022

- Antecedentes generales de la Guitarra Campesina dentro de la tradición del Canto a lo Poeta.
- Trabajo con afinación "Común por dos" (C).
- Formas de lograr la afinación a partir de la afinación convencional.
- Acordes principales y trinados.
- Trabajo de ejecución individual con entonación a lo poeta "La Segundina".

Sesión 7: 10/12/2022

- Trabajo con afinación "Común por tres" (G).
- Formas de lograr la afinación a partir de la afinación convencional.
- Acordes principales y trinados.
- Trabajo de ejecución individual con entonaciones a lo poeta "La común" y "La doble común".
- Elección de repertorio personal para ser ejecutado con alguna de las afinaciones vistas anteriormente.

Sesión 8: 17/12/2022

- Revisión de las afinaciones aprendidas.
- Trabajo de ensamble de afinaciones en la misma tonalidad.
- Ejecución de repertorio tradicional en forma grupal.
- Ejecución individual de repertorio escogido en sesiones anteriores.

Cuerpo académico

JOSÉ PABLO CATALÁN

Profesor de Educación Musical, Magíster en Arte, mención Patrimonio de la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. Cantor y guitarrero nacido en San Fernando, Región de O'Higgins. Hijo y nieto de cantores campesinos y arrieros cordilleranos. Al son de la tradicional guitarra traspuesta, José Pablo Catalán desarrolla sus composiciones a la usanza de los cultores naturales del Chile central; plasmando en sus décimas, tonadas, valeses y cuecas, el sencillo lenguaje de la oralidad campesina desde una mirada actual, bajo el concepto de "La Nueva Canción Campesina". Cuenta con varias producciones discográficas, las que se encuentran disponibles en plataformas digitales como Spotify y Apple Music, en donde muestra su faceta de autor, compositor e intérprete de música de raíz folklórica.