

MANUAL COMPLETO PARA CUATRO VENEZOLANO

FRANCISCO SILVA

MANUAL COMPLETO PARA CUATRO

GENERALIDADES DE INTERES DEFINITIVO

Todos sabemos que tan importante ha sido para la música venezolana, la inclusión del cuatro.

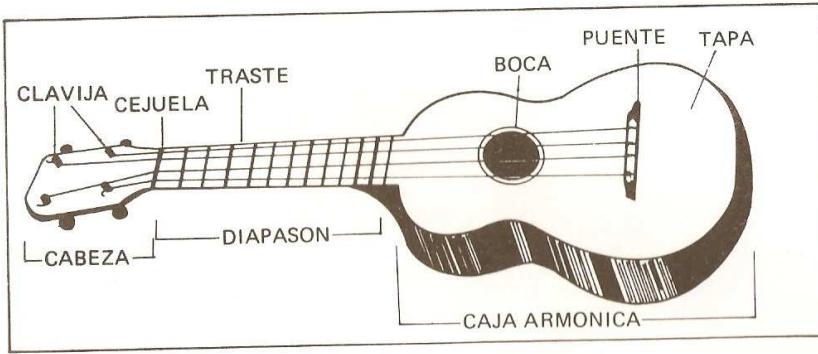
La sonoridad que ofrece este pequeño y tradicional instrumento nos ha identificado ante los ojos y oídos de cualquier mortal, a tal punto, que quien oye el rasgado de un cuatro está apreciando el elemento rítmico armónico, pilar de nuestro folclor.

Los orígenes de este instrumento se remontan al año 1569 con la llegada del Capitán Fernández de Zerpa, fundador de la ciudad de Cumaná, cuna de la fabricación del Cuatro, que ya en esa época comenzó a ser motivo de esparcimiento en las familias que se instalaban en ese territorio.

Hay otra teoría de la aparición del Cuatro, sostenida por algunos estudiosos que afirman de que su antiguo nombre era "guitarrita" y su puesta en escena fue en el Estado de Apure, en los Llanos.

COMO ES EL CUATRO?

Es un instrumento construido con maderas en forma de guitarra pequeña, con su caja armónica hueca. Tiene una base inferior en donde descansa la mencionada caja armónica; posee los bordes de engrosamiento de dicha caja y en la parte de arriba se halla la tapa superior en donde se halla la abertura llamada "boca" y el "puente", que es una pieza de madera pegada a la tapa superior y atravesada por cuatro huecos que sirven para "atar" las cuerdas del Cuatro.

En forma paralela se halla el mástil, pieza agregada, en donde se distribuye el diapasón, los trastes, la cejuela y finalmente la cabeza a la cual se incrustan las clavijas o clavijero.

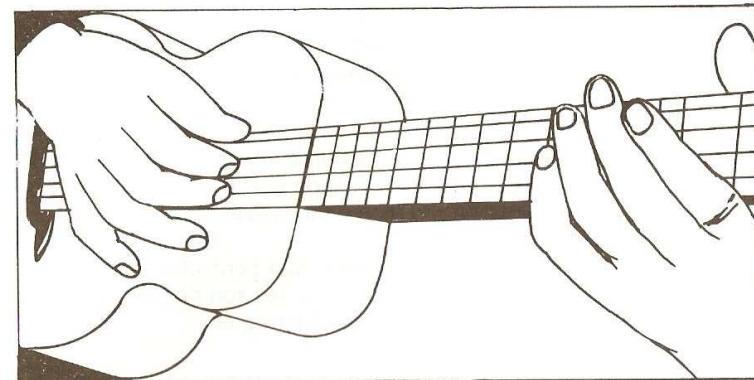
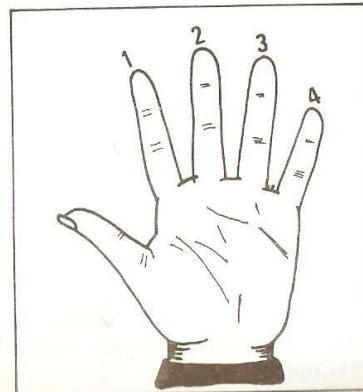
LAS MANOS

Las manos son los artífices para el uso de nuestro instrumento. Ellas tomarán al Cuatro de la siguiente manera:

La mano izquierda debe posarse en el mástil, sobre el arco que se forma entre el pulgar y el índice de la mano sin necesidad de apretar, para poder deslizarse libremente debajo de aquél (el mástil).

El dedo pulgar, lo mismo que cuando se toca la guitarra, servirá para sostener el instrumento y no se usará para pisar las cuerdas. Los demás dedos: el Índice (Dedo 1), el Mayor (Dedo 2), el Anular (Dedo 3) y el Meñique (Dedo 4) son los que llevarán la misión de presionar las cuerdas.

Las uñas deberán estar bien cortadas, a ras de las yemas de los dedos. Es indispensable que los dedos permanezcan arqueados para que puedan caer sobre las cuerdas perpendicularmente. En cuanto a la mano y brazo derecho es también requisito obligatorio tener la precaución de que el antebrazo se apoye sobre el borde del instrumento con el objeto de estar suelto y flexible para que los dedos de esta mano puedan responder a los movimientos de relajamiento que son necesarios para imprimir el ritmo.

Los movimientos para el rasgueo deben realizarse con toda la mano cuando van hacia abajo y con el pulgar cuando se efectúa hacia arriba.

Recomendamos al estudiante que debe afrontar con paciencia el principio del estudio; es natural que comenzando no logre aún el sonido y la seguridad necesarias. Solamente el tesón y el estudio deben ser los medios para conseguir el resultado ansiado.

AFINACION

La forma de afinar nuestro instrumento es ayudándose con un diapasón bien afinado o cualquier instrumento de teclado (piano, órgano, acordeón, etc.).

El procedimiento es comenzando con la cuarta cuerda (nota La). Antes de afinarla la destemplaremos completamente al punto que no tenga ningún sonido; poco a poco iremos presionando la clavija correspondiente hasta que produzca la cuerda un sonido claro. De ahí en adelante el estudiante deberá oír la nota del diapasón o del instrumento de teclado de manera que se identifique y se confundan los dos sonidos en uno solo y no halla ninguna vibración.

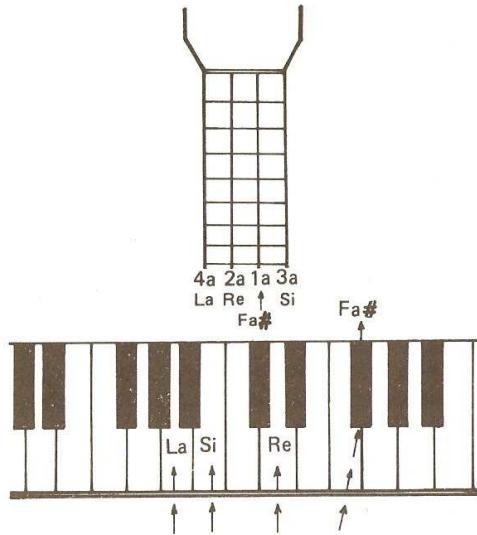
Inmediatamente procedemos a la afinación de la segunda cuerda (nota Re). El procedimiento es igual en el sentido de distensionar completamente dicha cuerda y después empezar a apretar la clavija correspondiente. Como ya tenemos afinada la cuarta cuerda, nos valdremos de ella para la afinación de la presente cuerda tocando el 5o. traste de la mencionada cuarta cuerda; esta nota Re nos ayudará a identificar la afinación de nuestra segunda cuerda al aire.

Ahora afinaremos la primera cuerda (nota Fa Sostenido) y haremos lo mismo: distensionaremos hasta que la cuerda no tenga sonido y luego apretaremos

la clavija correspondiente hasta identificar el sonido de Fa Sostenido haciendo sonar el cuarto traste de la segunda cuerda, que utilizaremos como ayuda para la afinación de la presente cuerda al aire.

Para terminar procederemos a la afinación de la tercera cuerda (nota Si); la aflojamos o distensionamos primero e inmediatamente iremos apretando la clavija correspondiente hasta lograr identificarla con el segundo traste de la cuarta cuerda, cuyo sonido nos servirá de ayuda en este caso.

Cualquier instrumento de teclado nos servirá para controlar la afinación de nuestro instrumento y nos ayudará a identificar los sonidos de cada una de las cuerdas del Cuatro con las teclas correspondientes, así:

RITMO

El cuatro es un instrumento que utilizamos como gestor rítmico y de acompañamiento, aun cuando puede usarse como instrumento cantante también.

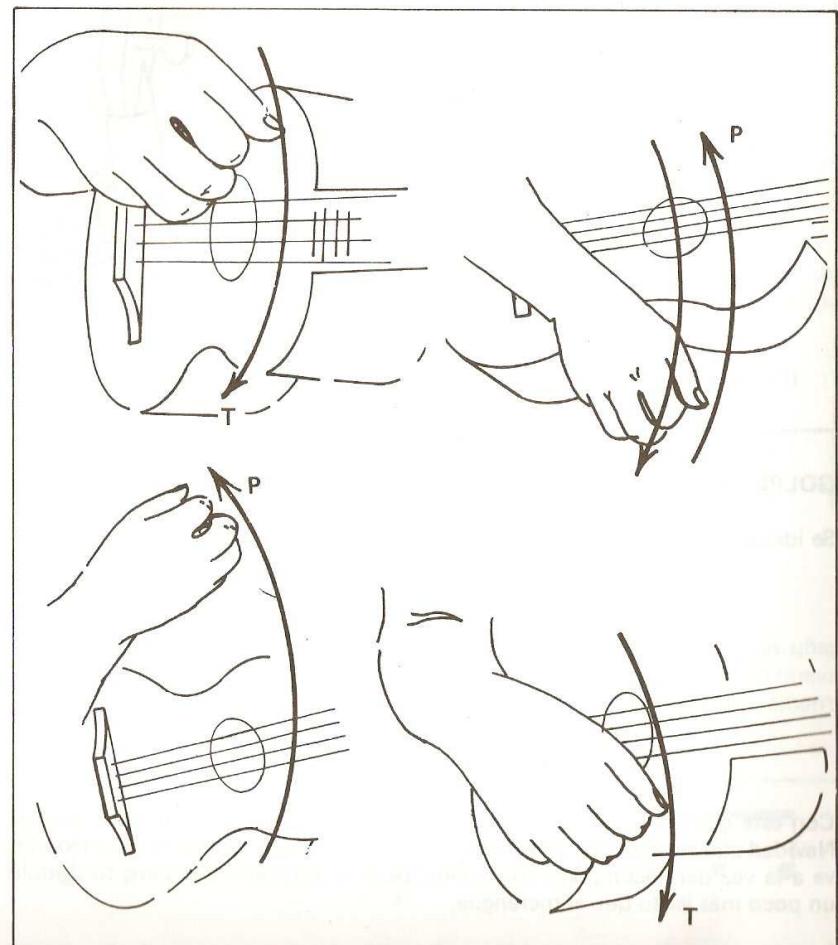
Cada uno de nuestros ritmos se identifica por un rasgueo diferente. Esta diferencia de ritmos a veces es mínima, pero suficientemente perceptible para identificarse auditivamente.

Como instrumento representativo de nuestro folclor, el sonido del cuatro debe captarse precisamente con el sabor de nuestra música que ya está encarnada en nuestros sentidos.

Esta situación hace que sea muy difícil poder comunicar con trazos y palabras el sentido rítmico de cada tipo de canción, no obstante haremos el esfuerzo que unido al que debe hacer nuestro estimado lector, puede juntamente con su intuición e intelecto lograr compenetrarse en la interpretación de los ritmos venezolanos.

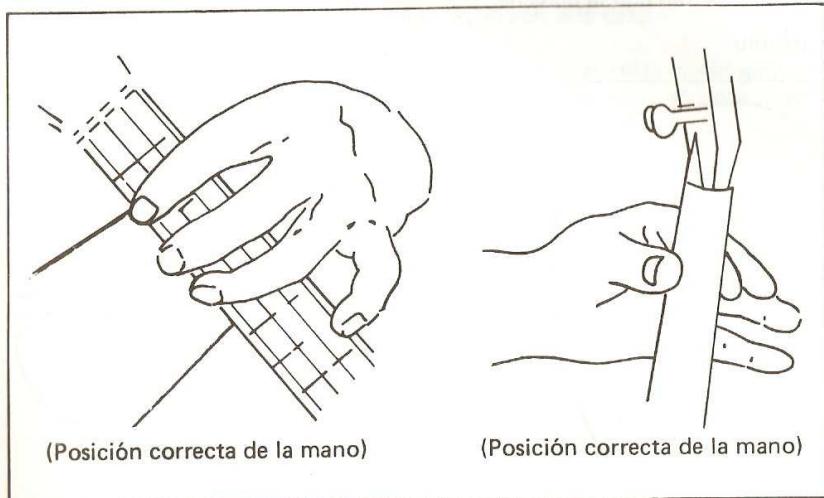
Para la mejor sonoridad del instrumento, es necesario aprender a "golpear" bien las cuerdas con la derecha.

Ejemplo:

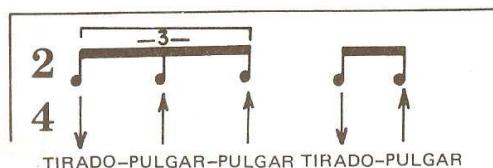
La flecha hacia abajo indica que se debe hacer sonar el instrumento con los dedos índice, medio, anular y meñique, muy especialmente con las uñas; la letra T que está debajo de la flecha indica que el "golpe" es tirado, y la flecha hacia arriba con la P indica que es con el pulgar, especialmente con la uña.

Estos movimientos pueden practicarse sin poner posición alguna.

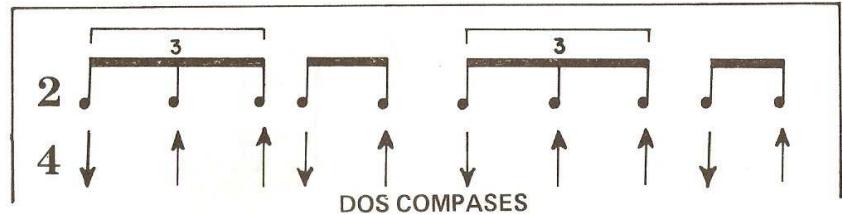
GOLPE DE MERENGUE

Se identifica, como golpe largo o compás de dos por cuatro.

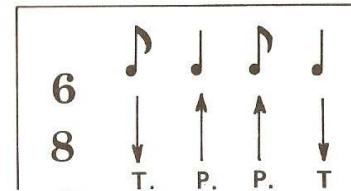

Con este golpe se pueden acompañar también, los aguinaldos o villancicos de Navidad que tengan aire de merengue o sea un compás de dos por cuatro. Sirve a la vez para acompañar los bambucos de nuestros Andes, pero tocándolo un poco más lento que el merengue.

Para ilustrar el ejercicio rítmico, escribiremos dos compases musicales.

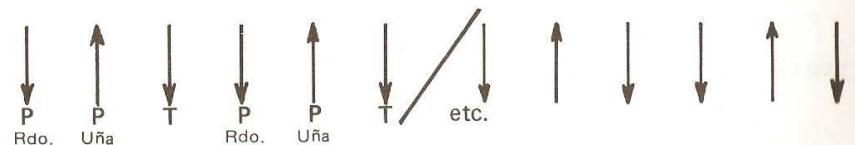

GOLPE LARGO DE VALS

Sirve para acompañar "vals", pasajes, golpes y joropos, musicalmente es un compás de seis por ocho. Los golpes correspondientes a la segunda y última flecha deben oírse un poco más largos.

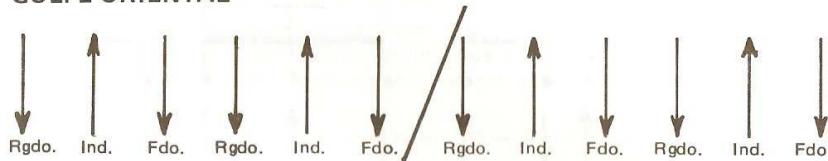
GOLPE CENTRAL ANDINO

La primera flecha indica que se rueda el pulgar hacia abajo (P. Rdo.). La segunda flecha indica que se vuelve hacia arriba con la uña (P. uña). La tercera flecha indica que se tira con los cuatro dedos pero con las uñas, dejando el dedo pulgar apoyado sobre la tapa del cuadro para rodarlo nuevamente y continuar con el pulgar uña y tirarlo otra vez, y así sucesivamente cuántas veces se quiera. Es un compás de seis por ocho.

GOLPE ORIENTAL

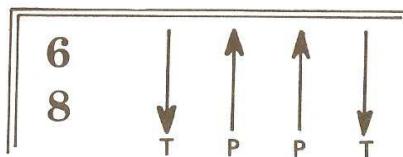

La primera flecha indica que deben rasguearse las cuerdas con las uñas de los dedos meñique, anular, medio e índice debiendo estar éstos un poco separados unos de otros; la segunda flecha indica que deben hacerse sonar las cuerdas con el índice, debiendo conservarse la flexibilidad de los otros dedos; la tercera flecha indica que se tiran los cuatro dedos sobre las cuerdas, frenando al mismo tiempo. Al frenar el golpe no se levantan los dedos sino hasta que se rasgueé. Se repiten los 3 movimientos, con los cuales concluye el compás.

DOS COMPASES

GOLPE DE CORRIO

TEORIA Y PRACTICA DE LOS ACORDES

Más abajo haremos una reseña de los acordes que se usan comúnmente para acompañar las melodías populares.

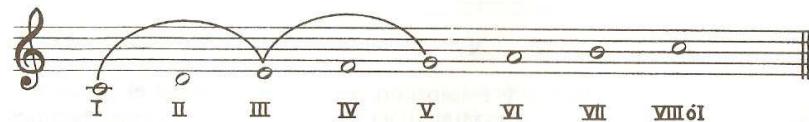
Hay acordes que están basados en disonancias, los cuales los reseñaremos a continuación de los más comunes.

En principio y de acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior, pasamos a explicar cómo se forman los acordes "mayores" y "menores" y de "dominante" o "modulantes".

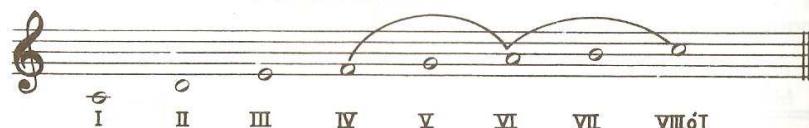
El acorde sobre el cual gira una canción y que tiene principal importancia, pues es el acorde sobre el cual reposa la melodía, se llamará TONICA. El acorde de TONICA puede ser "mayor" o "menor".

Son acordes mayores los que están formados por el I (primero), III (tercero) y V (quinto) grados de la escala. Esto compagina con la teoría de formación de los acordes en orden de terceras.

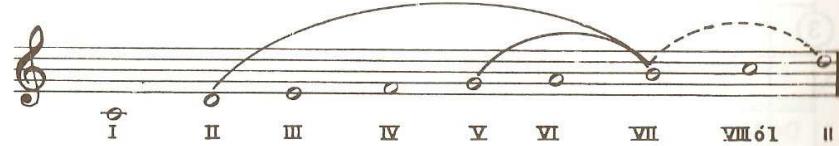
ESCALA MAYOR

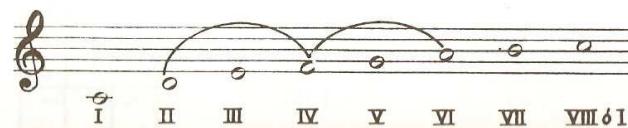
En la escala anterior hemos formado un acorde "mayor" sobre el primer grado o TONICA; debajo indicaremos la formación de otro acorde mayor que se forma sobre el cuarto grado de la escala que llamaremos CUARTA o Subdominante.

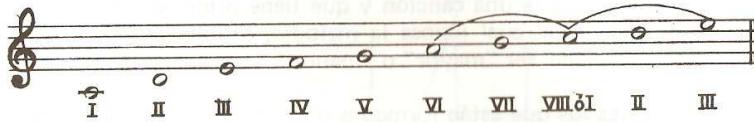
También se forma un acorde "mayor" sobre el quinto grado de la escala que llamaremos DOMINANTE.

De acuerdo a lo expresado existen tres acordes mayores dentro de cada escala. Los acordes menores se forman sobre el segundo grado de la escala (SUPERTONICA o DORICO)

Otro acorde menor se forma sobre el tercer grado de la escala (MEDIANTE)

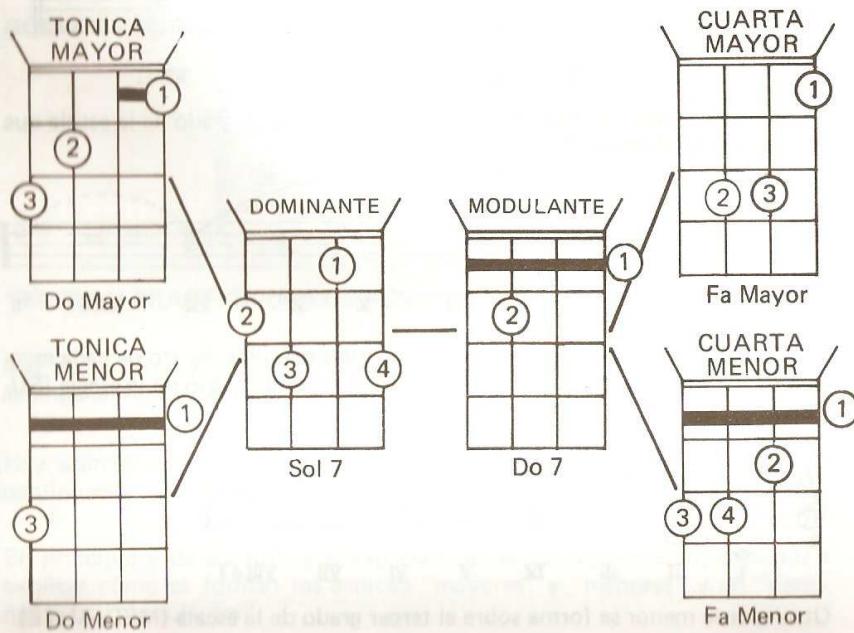

Finalmente el último acorde menor se forma sobre el sexto grado (SUPER-DOMINANTE o RELATIVO).

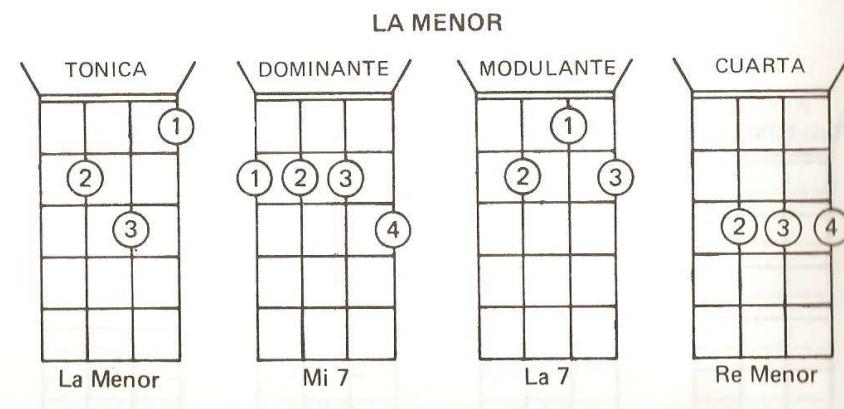
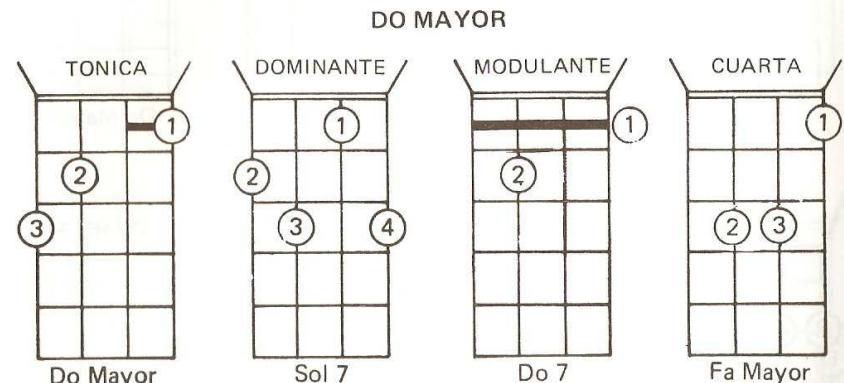

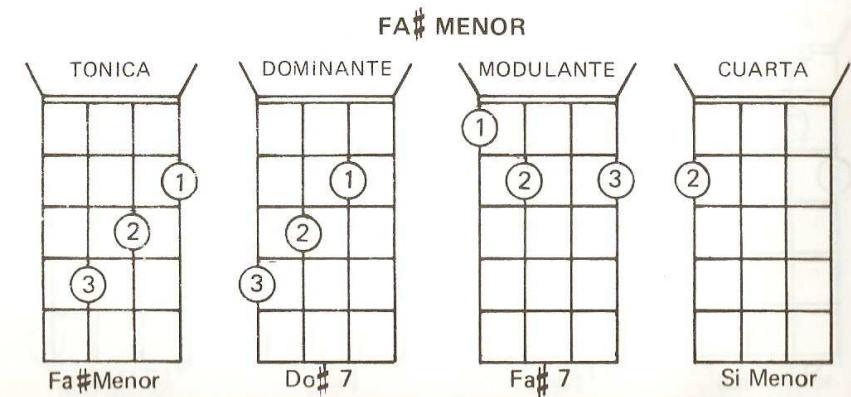
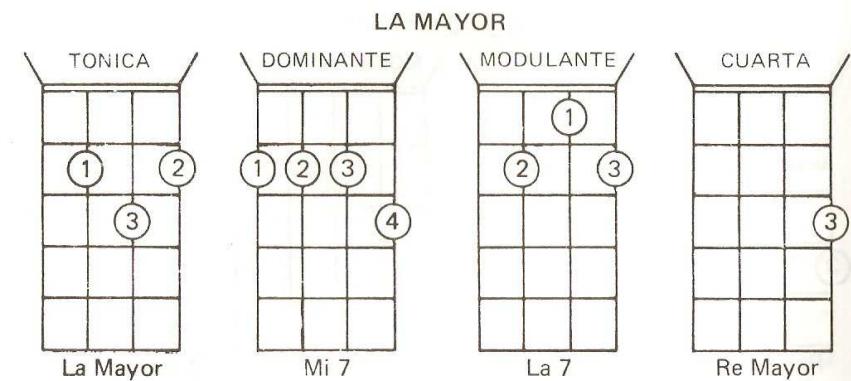
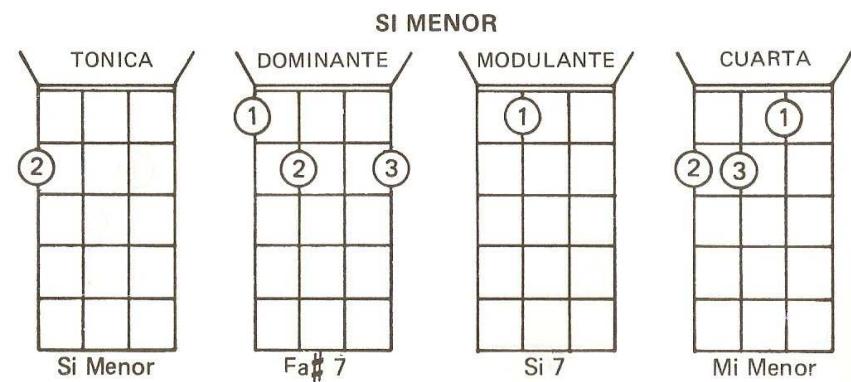
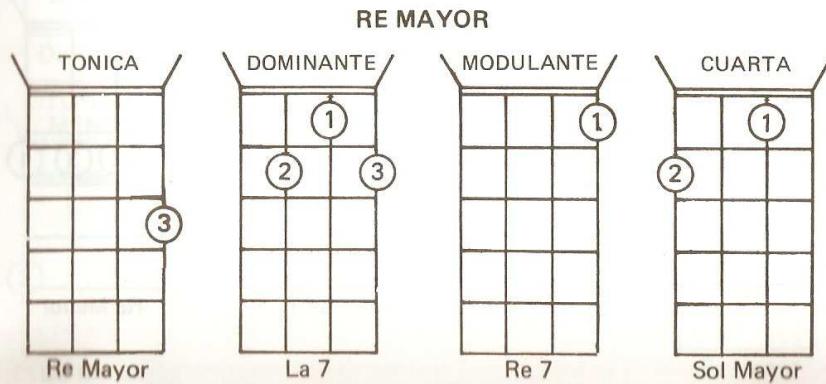
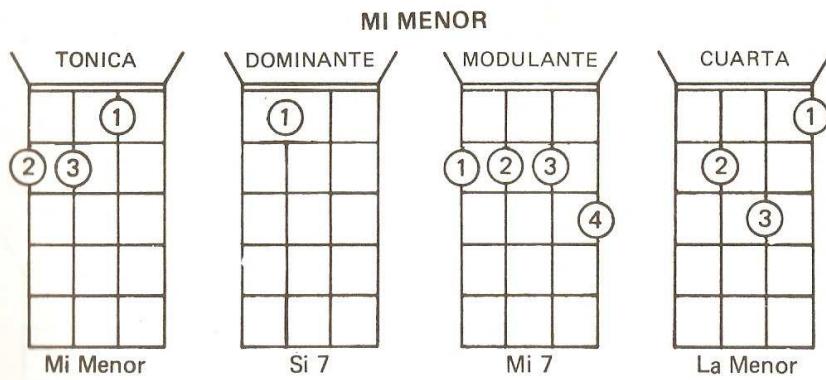
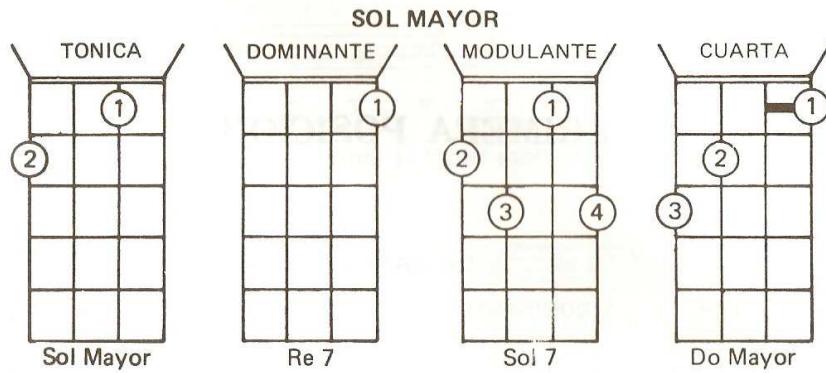
El acorde que se forma sobre el séptimo grado y que abarca el segundo y cuarto grados se denomina DISMINUIDO O SENSIBLE y lo consideramos más adelante. Añadiremos que tiene notas atractivas hacia la TONICA.

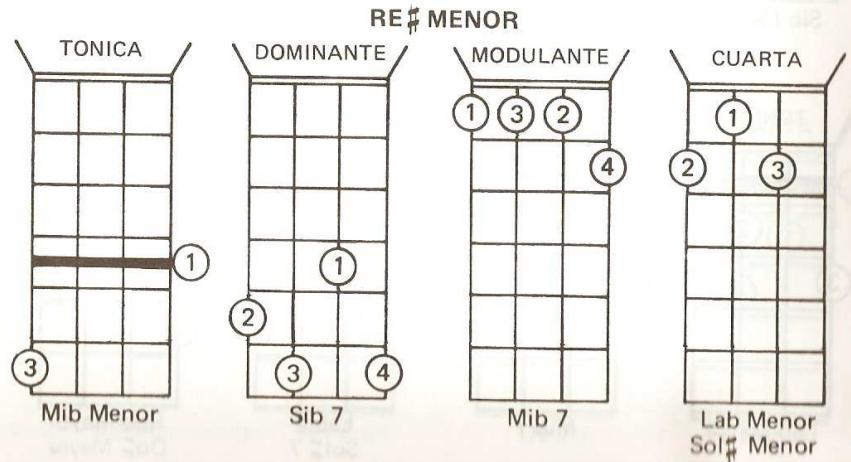
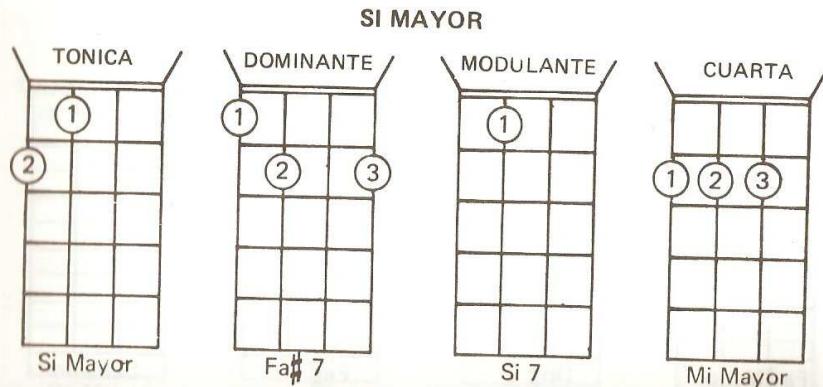
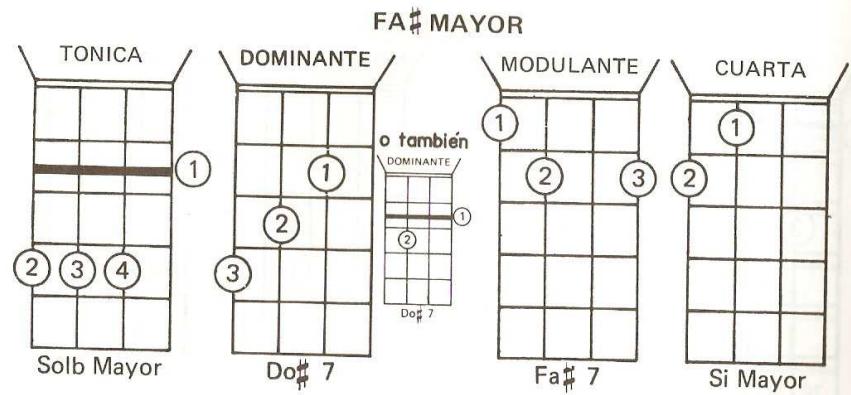
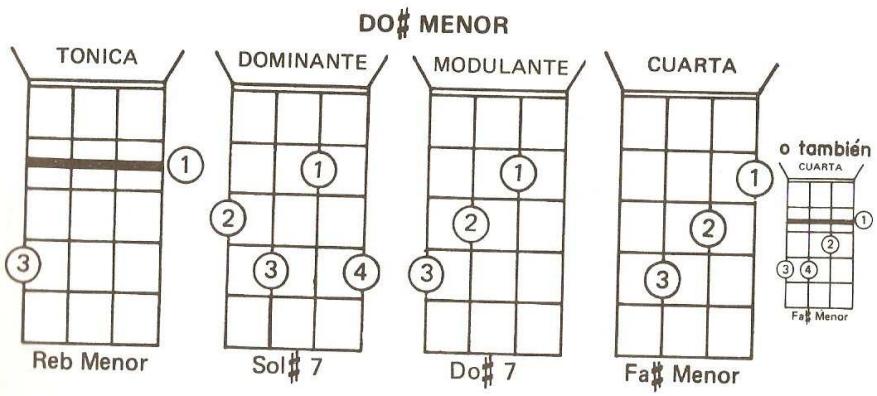
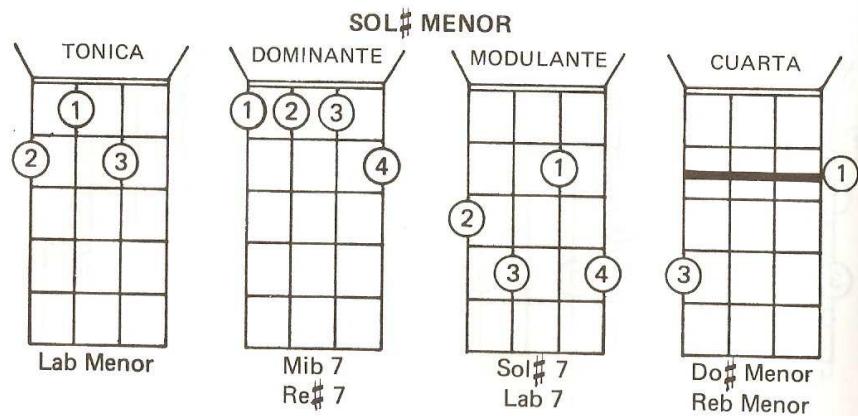
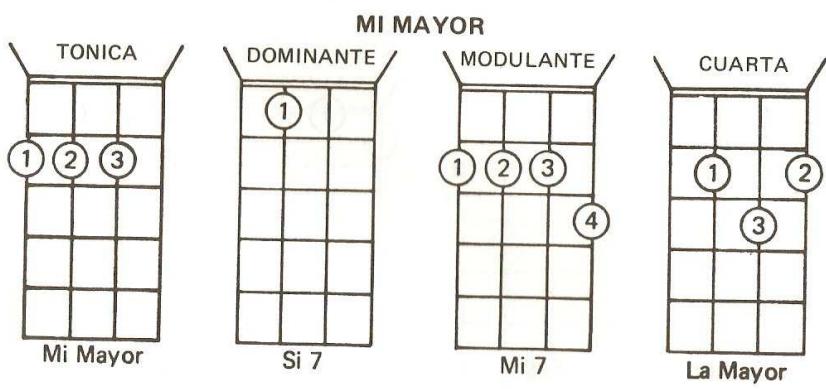
Antes de comenzar con las series de acordes de primera y segunda posición, queremos ayudar al estudiante para que tenga en cuenta, que los acordes mayores y menores que tienen el mismo nombre (por eje.: Do Mayor y Do Menor, Sol Mayor y Sol Menor, etc.) tienen el mismo acorde de Dominante y Modulante.

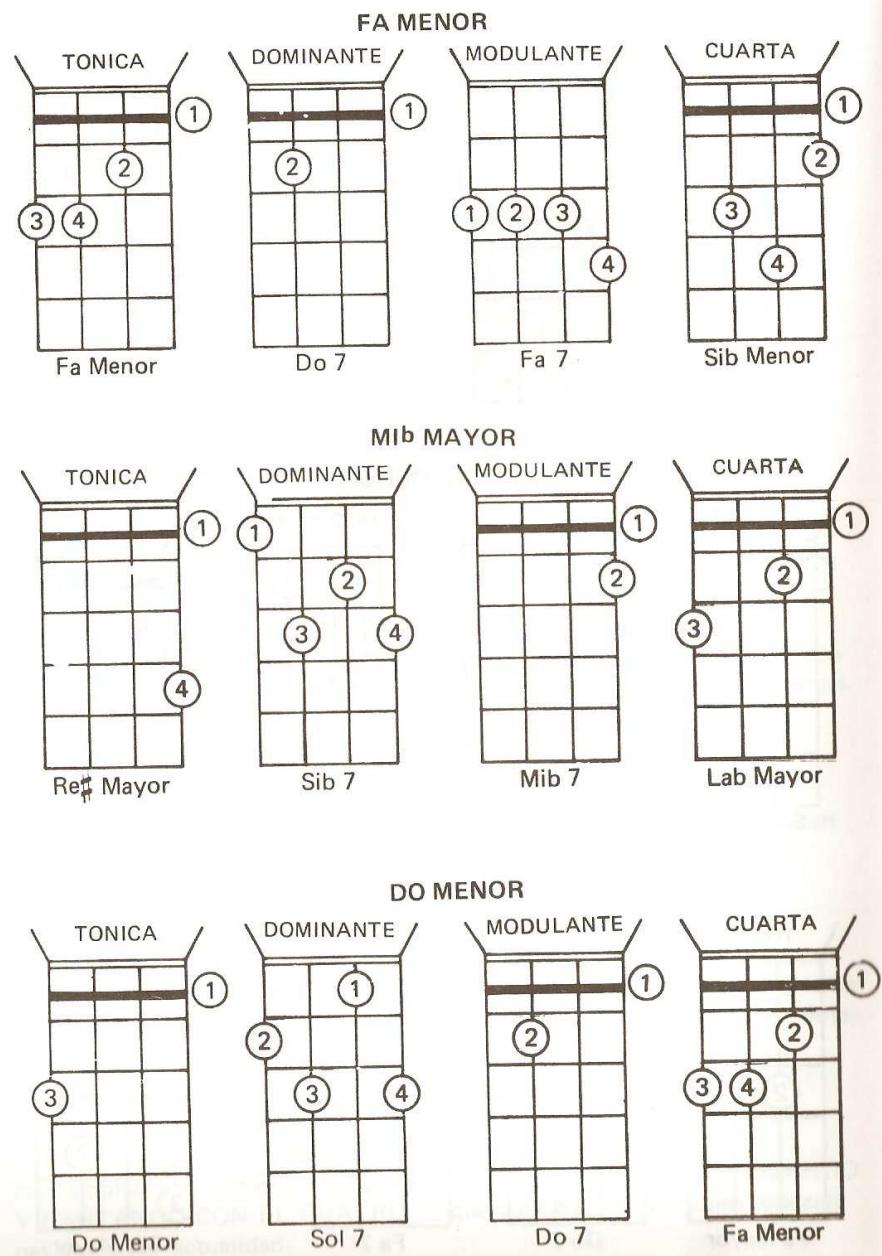
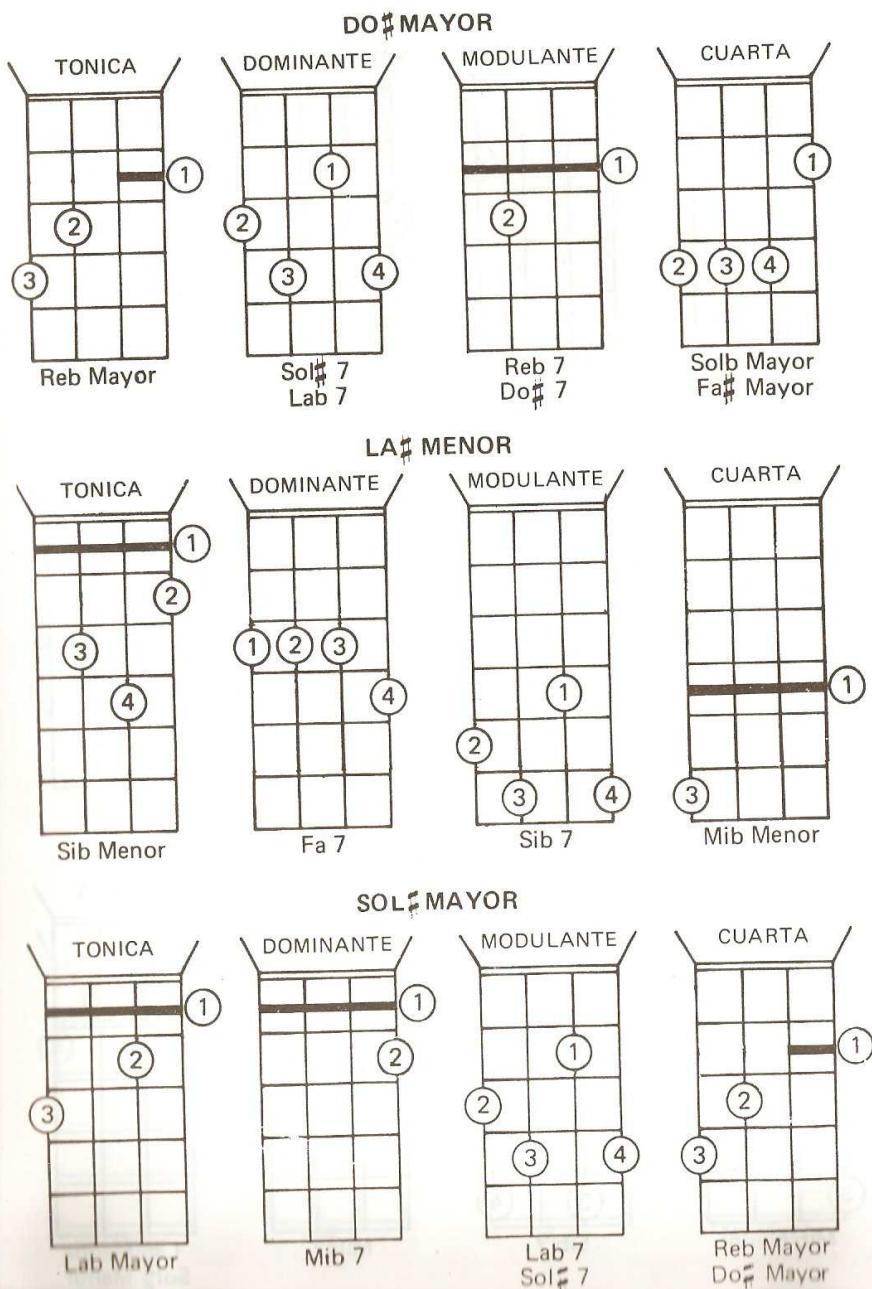

PRIMERA POSICION

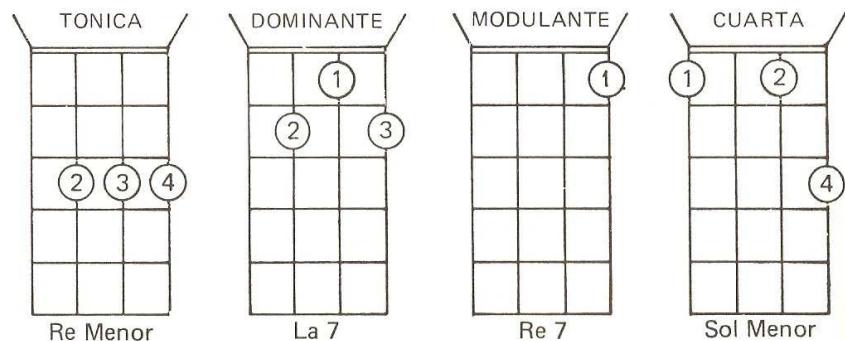
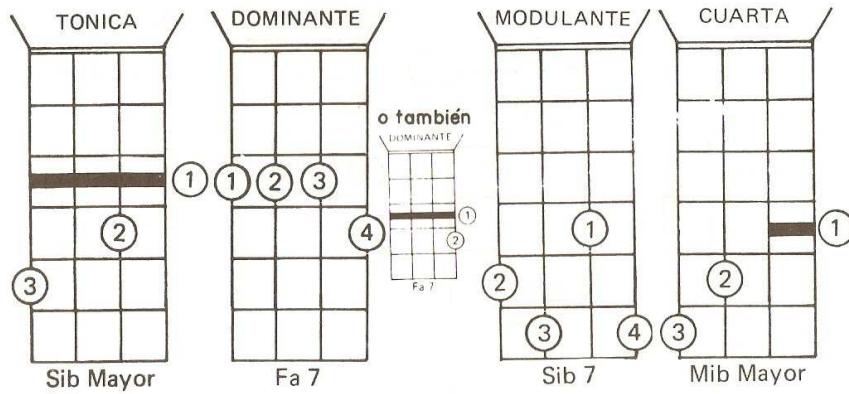

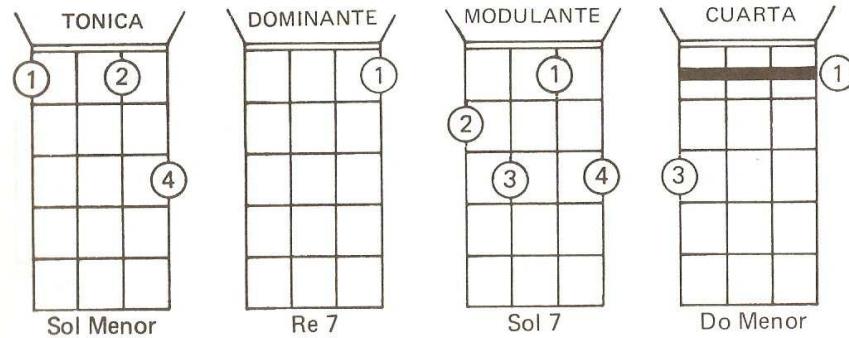

SIB MAYOR

SOL MENOR

* * *

Amable Estudiante:

A continuación encontrará algunas canciones del repertorio popular Venezolano, con las cuales puede iniciar la práctica de lo aprendido en este manual.

* * *

Recomendamos estudiar y memorizar los acordes pertenecientes a cada canción para lograr una interpretación rítmicamente coordinada.

* * *

Igualmente, le aconsejamos analizar el esquema rítmico de acuerdo a lo explicado entre las páginas 4 y 8. - Esto le dará, junto con la indicación anterior una acertada fluidez rítmica.

* * *

Para ampliar su repertorio le sugerimos adquirir el cancionero "TOCANDO Y CANTANDO CON EL CUATRO", que contiene las canciones venezolanas de mayor actualidad.

PASILLANEANDO Pasaje

Letra y Música de José de La Riva

La7
La luna en el sendero
Re
me iluminaba Re7
y en el fondo del caño
Re
se reflejaba Si7
recordando tus ojos
Mim
que me miraban
que me miraban
Mi7
y aquella nota trLa7
de tu canción

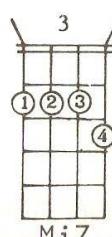
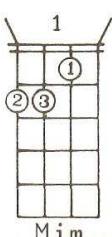
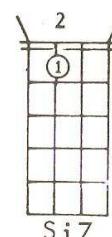
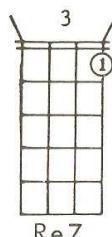
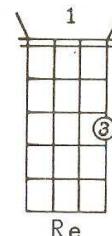
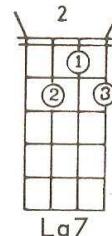
La7
Titilar de cocuyos
Re
que van dejando

La7
impresión de mechuzos
Re
agonizando

Si7
chubasco que en la noche

Pasaje

Tonalidad Re Mayor

Mim
va despertando, va despertando
Mi7 La7
de su sueño al lucero madrugador

La7
Llanero que amanece Re
pasillaneando, pasillaneando

La7
en lomos del caballo

Re
Caracoleando, caracoleando
Si7
rebaños de ganado que van pasando
Mim
que van pasando

Re
como paso las horas

La7
junto al recuerdo

Re
con la ilusión

BARLOVENTO Merengue

Letra y Música de Eduardo Serrano

Sim
Barlovento, Barlovento

Fa#7 Sim
tierra ardiente del tambor, (Bis)

La7 Re
tierra de las fulías y negras finas

Fa#7
Que llevan de fiesta

Sim
sus cinturas prietas

Mim Sim
al son de la curbeta

Fa#7 Sim
y el taqui taqui de la mina

Mim Sim
al son de la curbeta

Fa#7 Sim
y el taqui taqui de la mina

Sim
Sabroso que mueve el cuerpo

Fa#7 Sim
la barloventeña cuando camina

sabroso que suena el taqui

Fa#7 Sim
titaquí taqui sobre la mina

La7 Re
Que vengan los conuqueros

La7 Re
para el Baile del San Juan

La7 Re
que vengan los conuqueros

La7 Re
para el Baile del San Juan

Sim Fa#7
Que la mina está templada

Sim
pa'cerrá el taqui titá

Fa#7
que la mina está templada

Sim
pa'cerrá el taqui titá

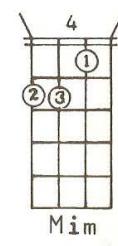
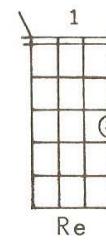
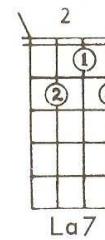
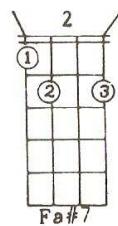
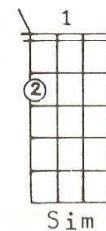
Fa#7
taquitá

Sim Fa#7
taqui taqui ta titá

Sim Fa#7
taqui taqui ta titá

Sim
taqui taqui tá

Tonalidad: Si Menor

ANSIEDAD - Pasaje

Letra y Música de: J. Enrique Sarabia.

Sol
Ansiedad, de tenerte en mis brazos
 Sib dim Re7
 musitando palabras de amor.
 BIS

Ansiedad, de tener tus encantos
 Do Dom Sol
 y en la boca volverte a besar.

Si7
 Talvén esté llorando,
 Mim
 mi pensamiento
 Si7
 mis lágrimas son perlas
 Mim
 que caen al mar,

Sol7 Do
 y el eco adormecido
 Dom Sol
 de este lamento
 Re7
 hace que estés presente
 Sol
 en mi soñar

Si7
 Talvén estés llorando

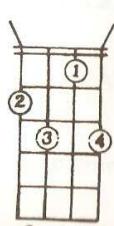
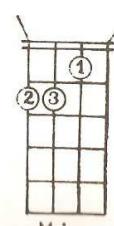
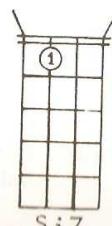
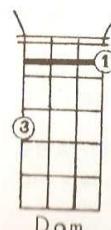
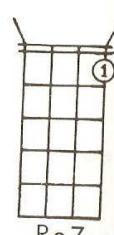
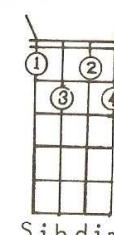
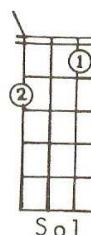
Mim
 al recordar

Si7
 y estreches mi retrato
 Mim
 con frenesi

Sol7 Do
 y hasta tu oído llegue
 Dom Sol
 la melodía salvaje

Re7
 y el eco de la pena
 de estar sin tí

Tonalidad:
 Sol Mayor

BRUMAS DEL MAR Vals

Letra y música de Balbino García

La7 Re
Así cual las brumas del mar
Si7 Mim
allí donde nace el amor
Sol La7 Re
hay seres que nacen y crecen BIS

La7
y nunca perecen

Re
muriendo de amor

Fa#7 Sim
Cuando de pronto creí poseer

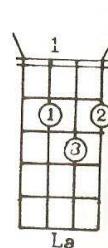
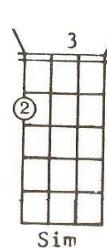
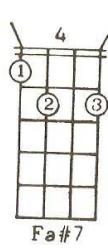
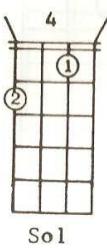
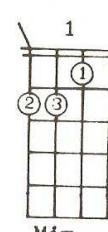
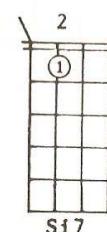
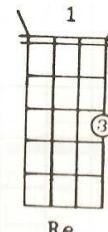
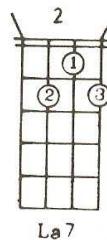
Mi7 La
tu amor platónico, ingrata mujer

La7 Re
le diste a otro de tu amor la calma

Sol La7
dejando en mi alma BIS

Re
una herida cruel

Tonalidad: Re Mayor

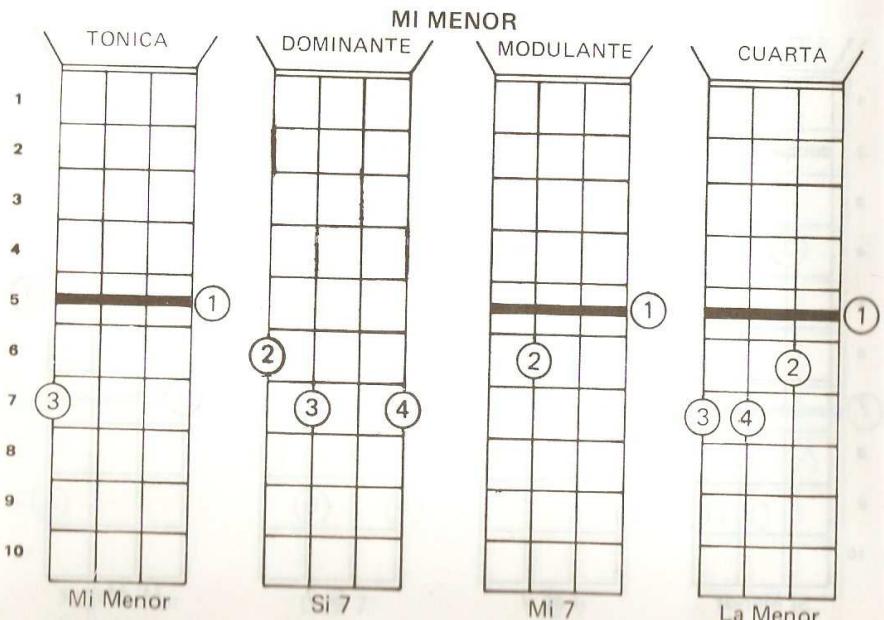
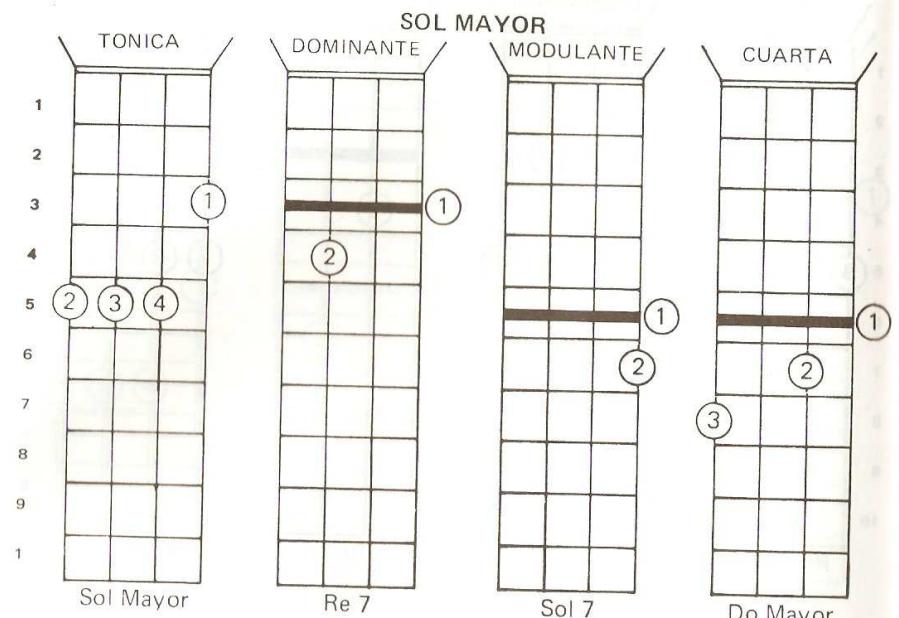
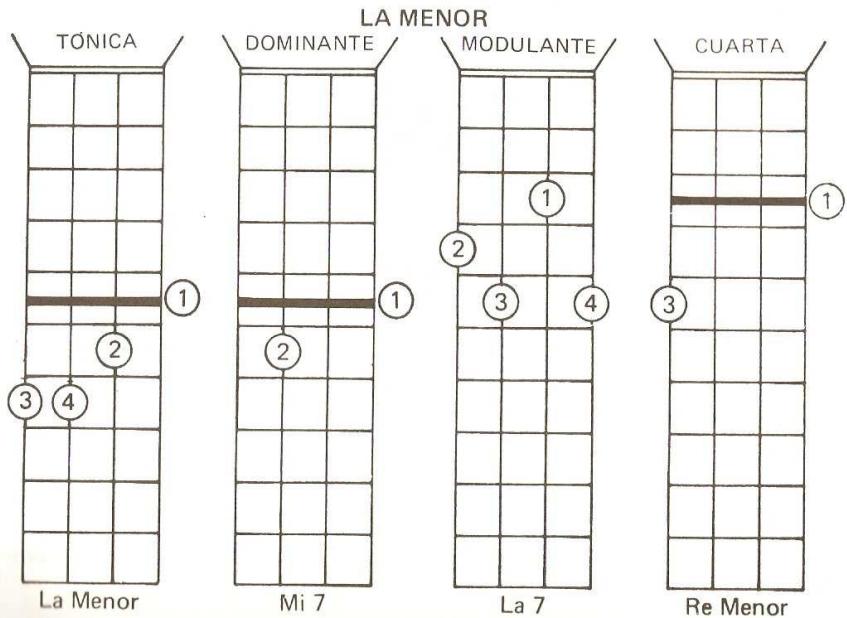
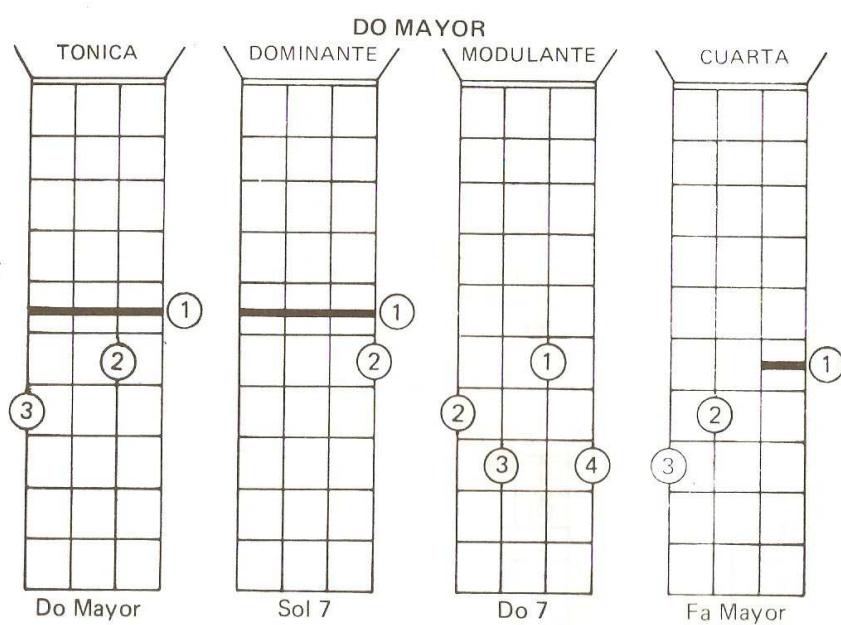

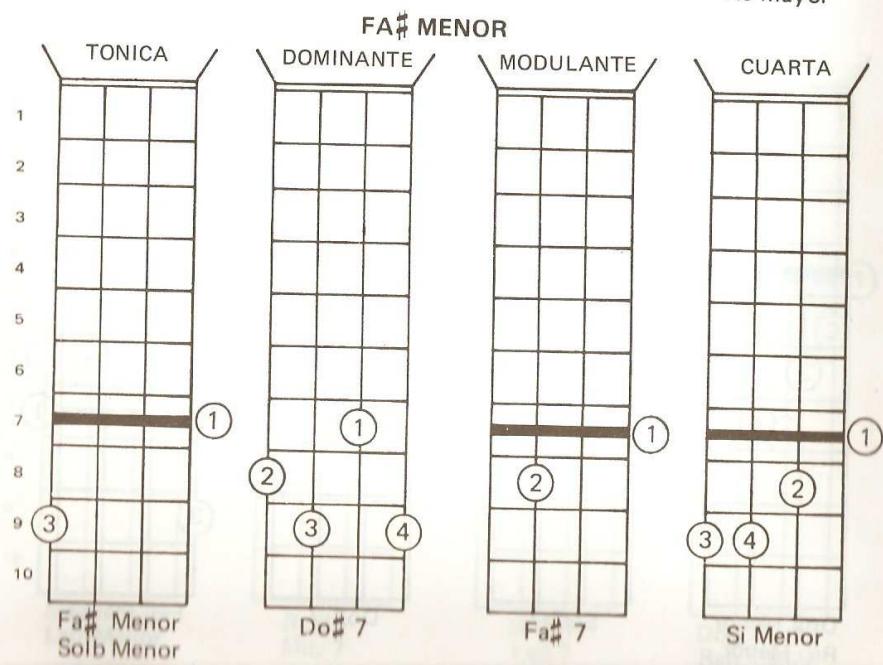
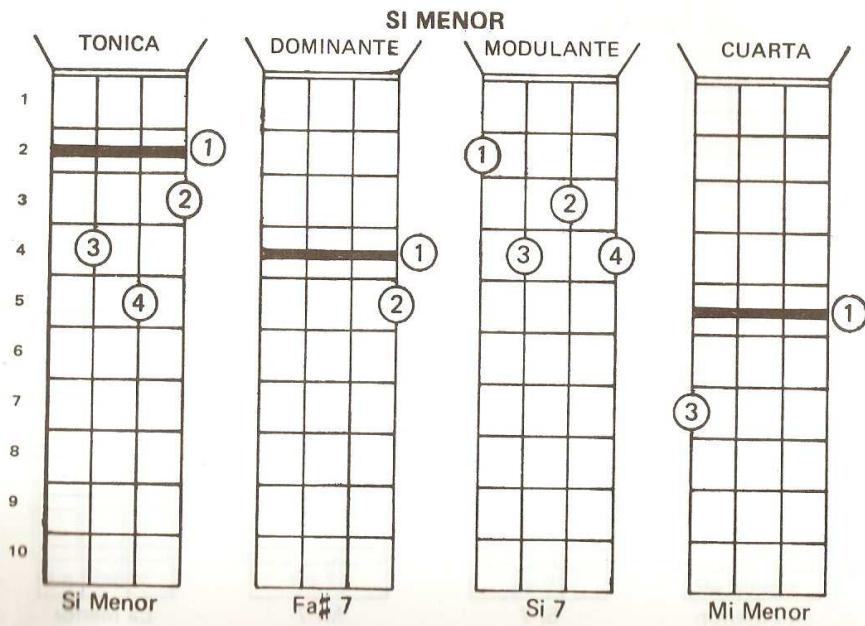
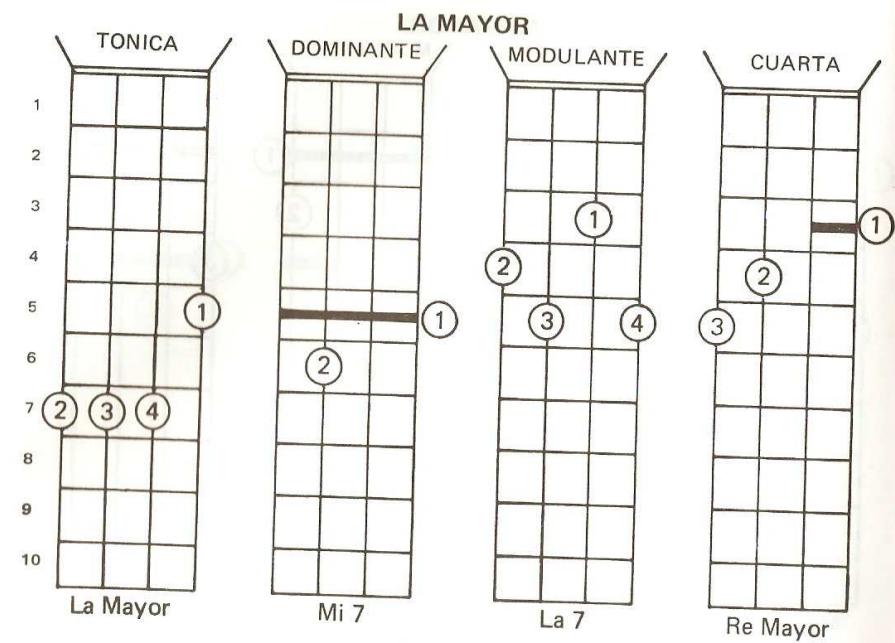
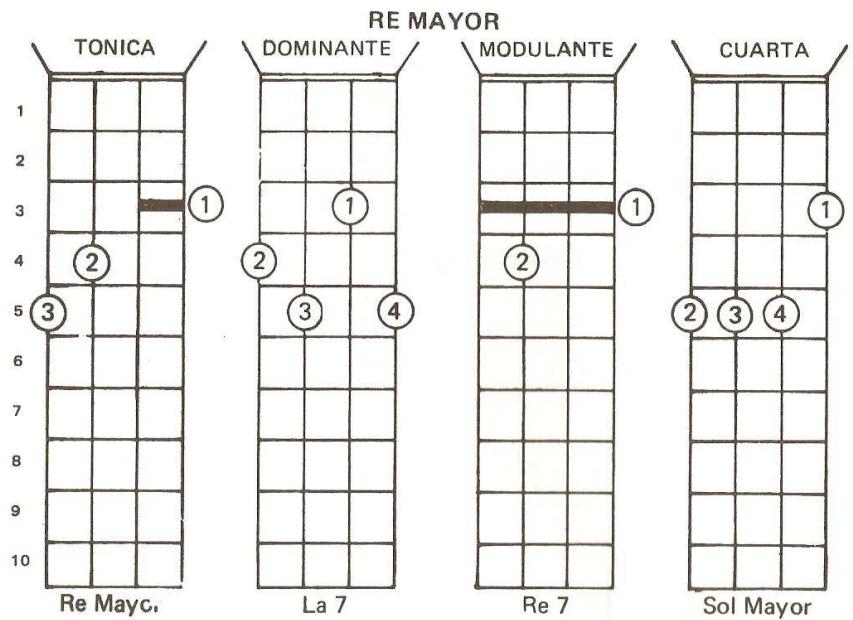
SEGUNDA POSICION

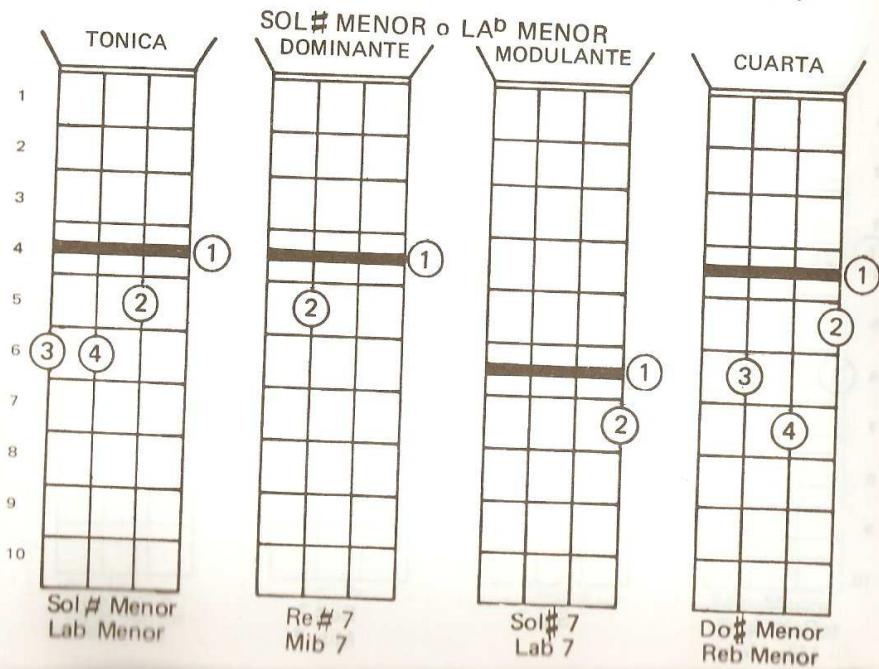
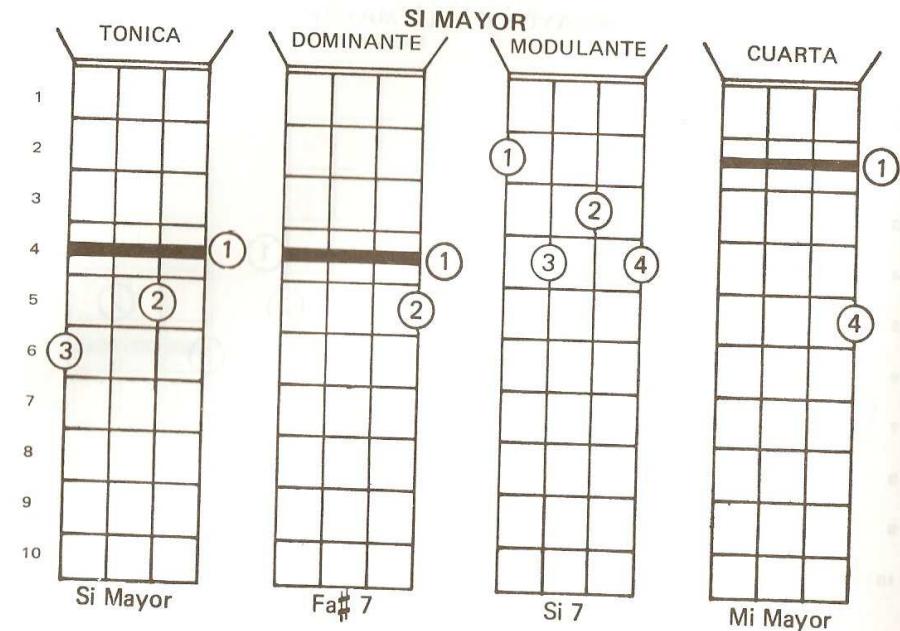
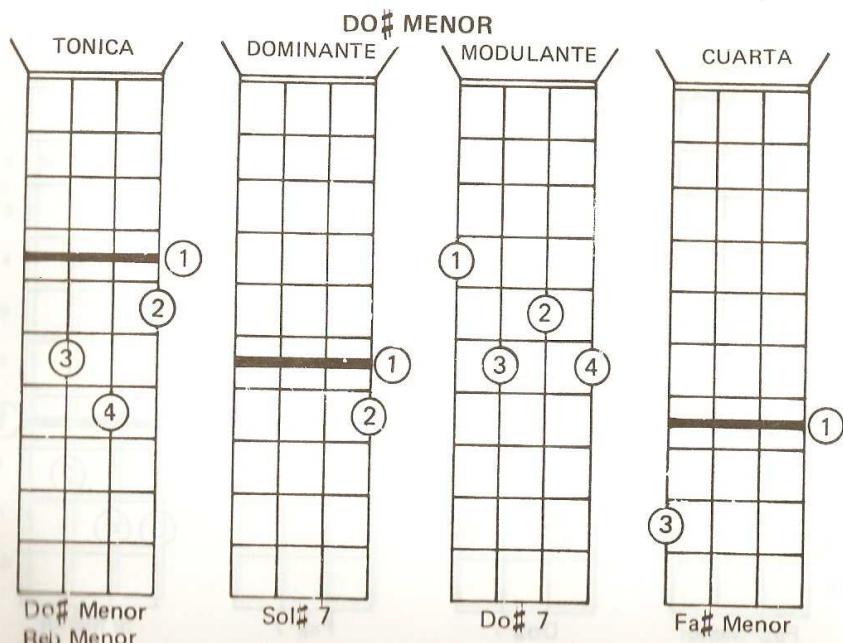
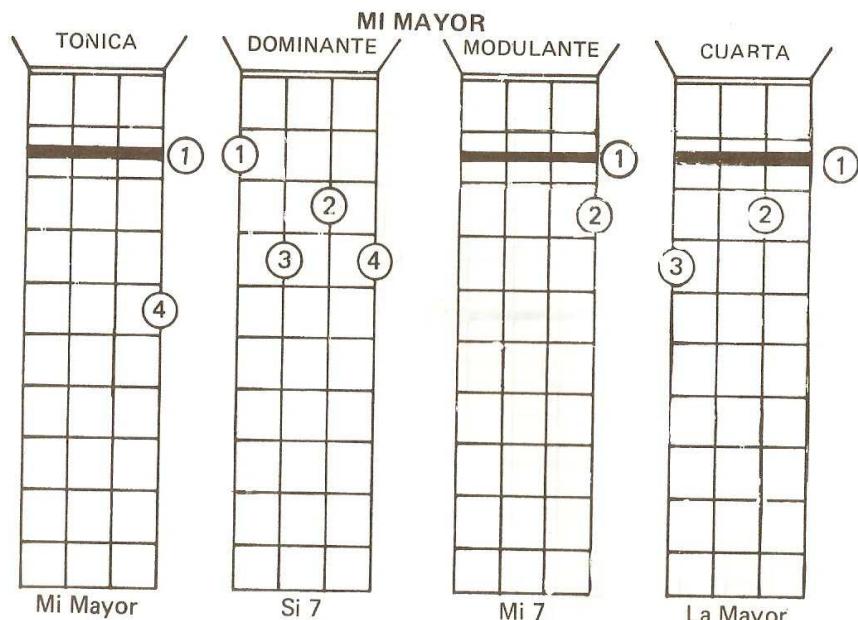
Otra aclaración importante para el estudiante, es que debe aprender que las tonalidades alteradas, o sea aquellas que poseen sostenidos o bemoles (por ej.: Do \sharp , Mib, Fa \sharp , Lab y Sib) equivalen a Reb, Re \sharp , Solb, Sol \sharp y La \sharp respectivamente.

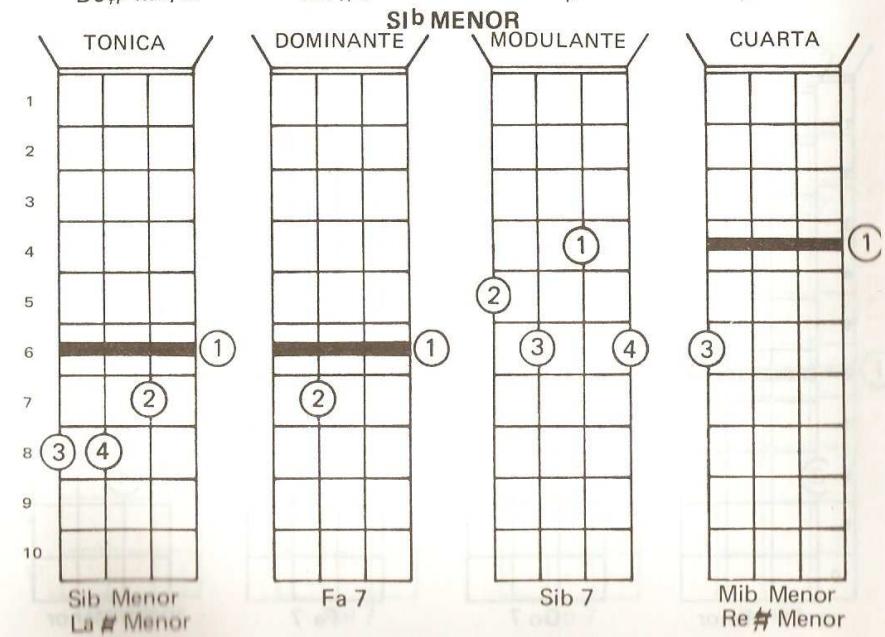
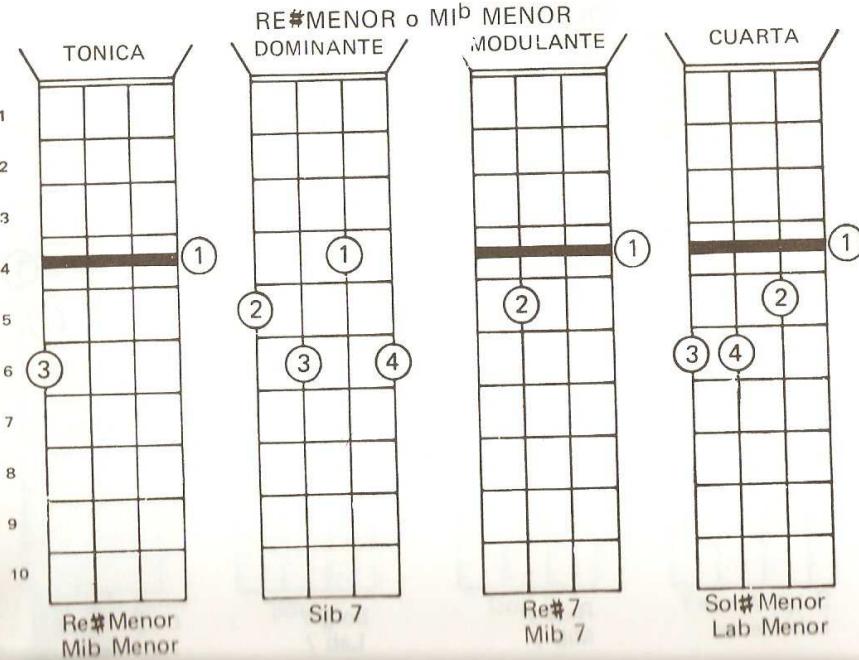
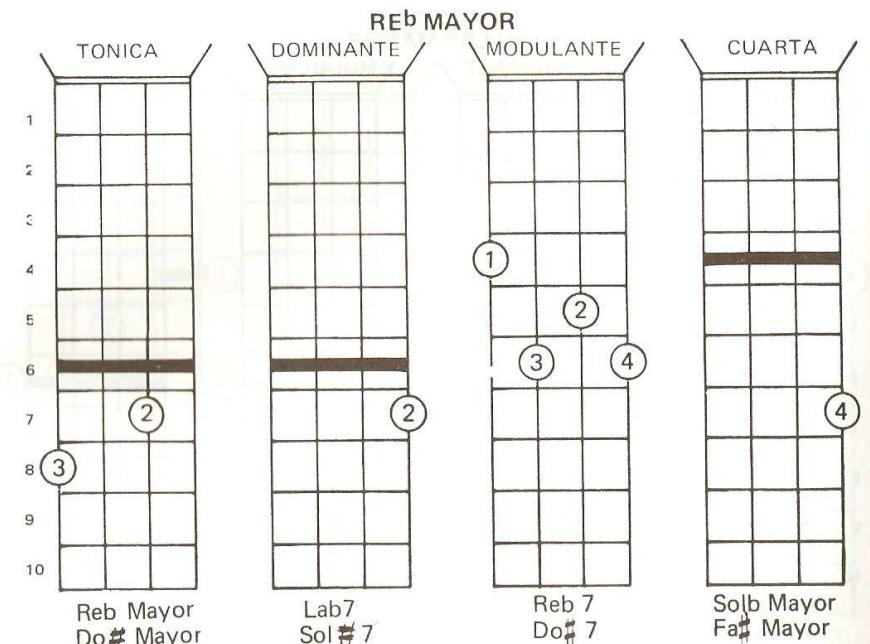
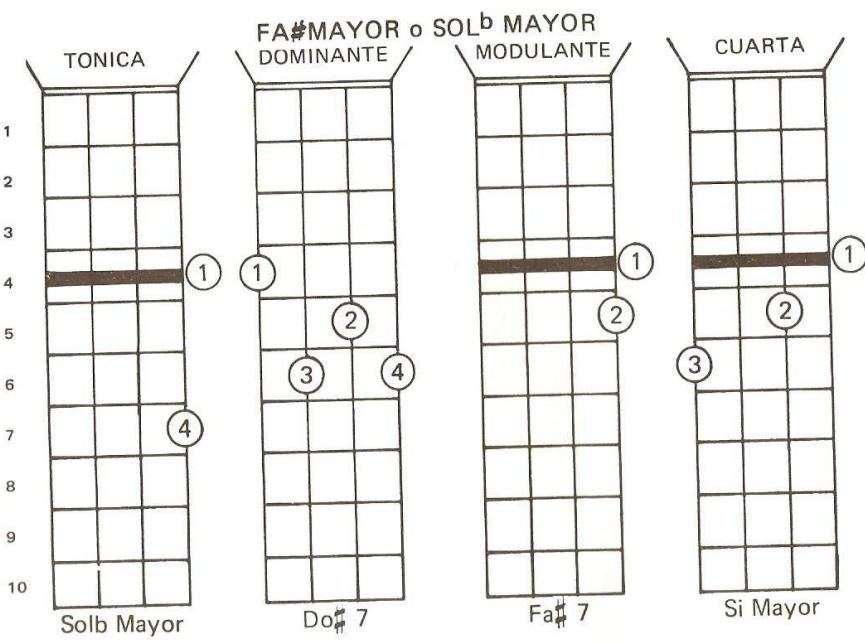
Esta situación se aclara con la definición de lo que se llama "ENARMONIA" o "Notas Enarmónicas".

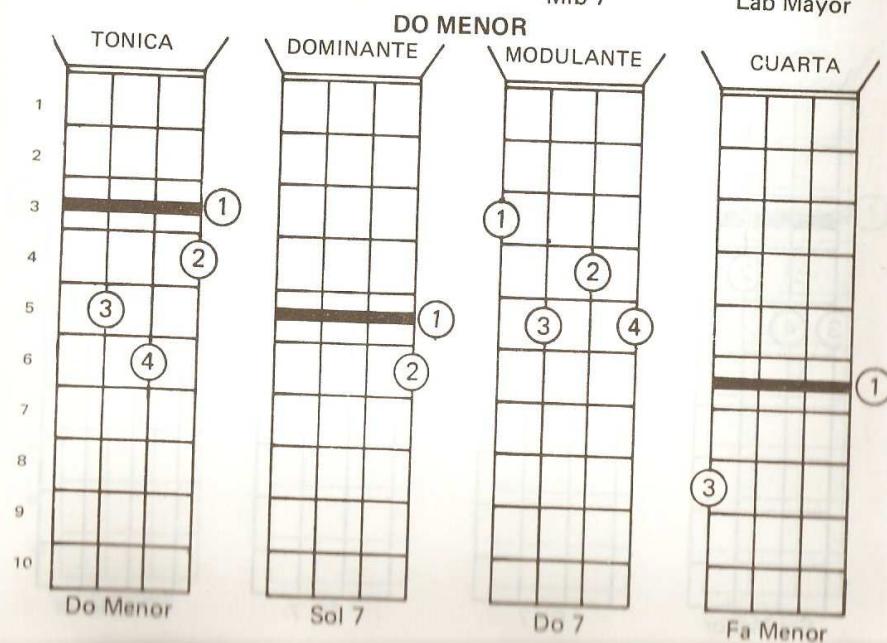
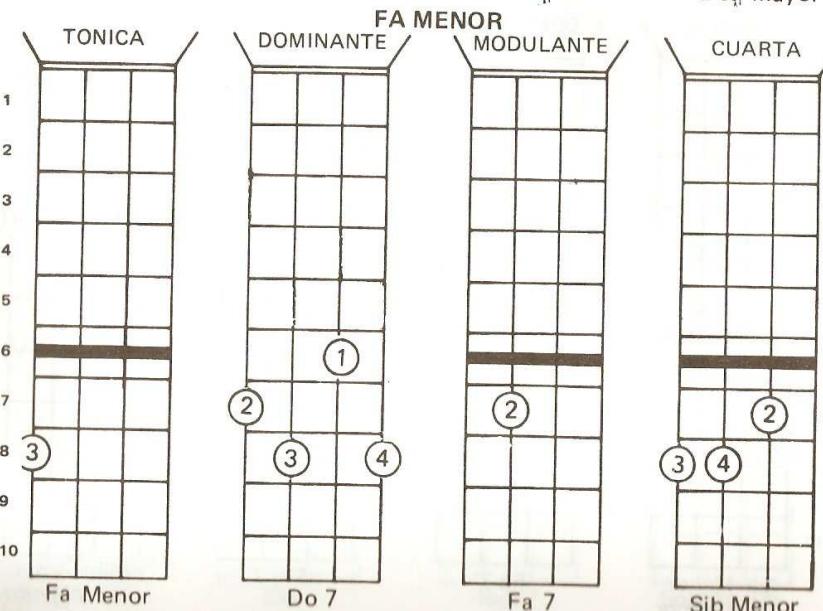
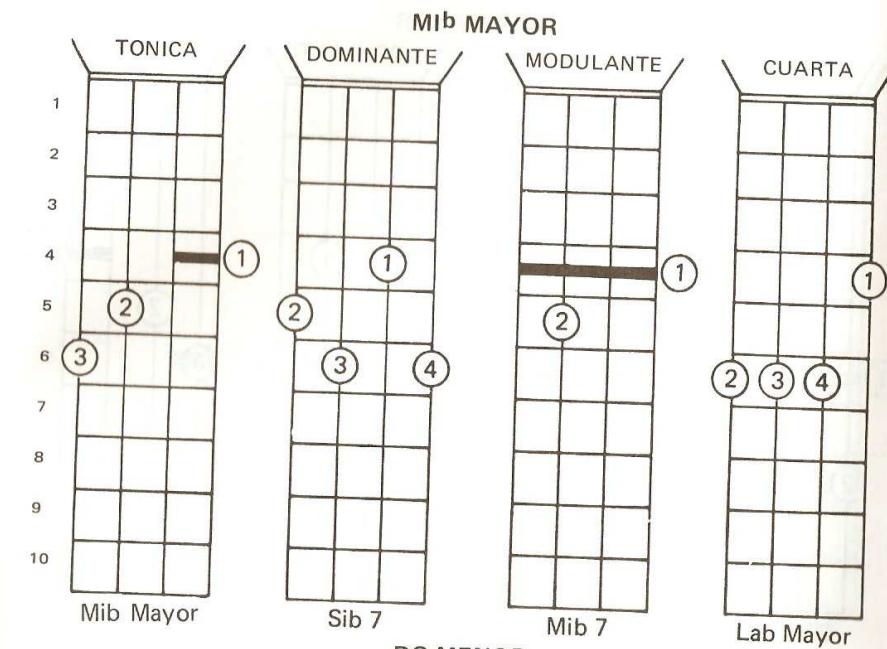
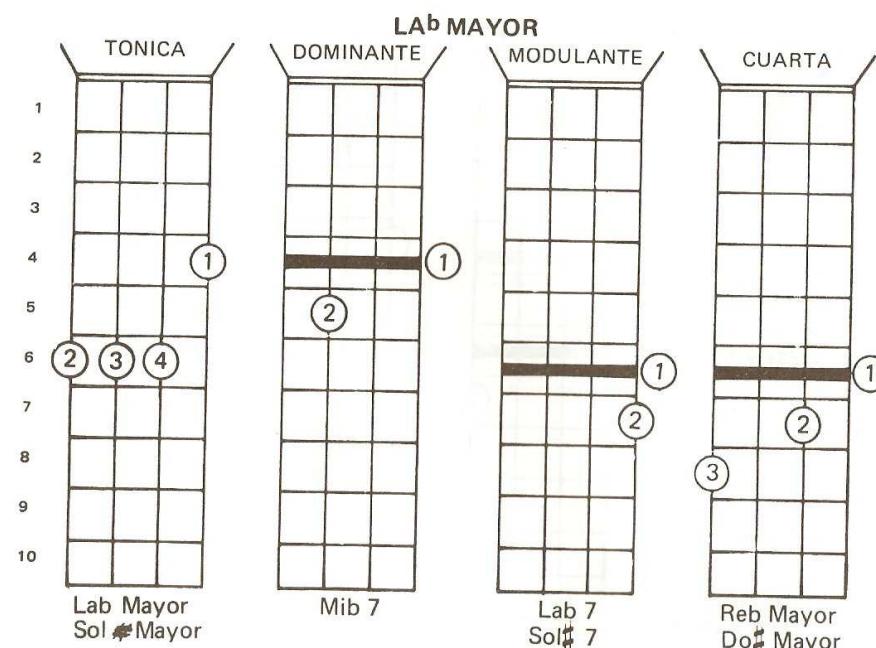
ENARMONIA o Notas Enarmónicas son aquellas que tienen diferente nombre y el mismo sonido.

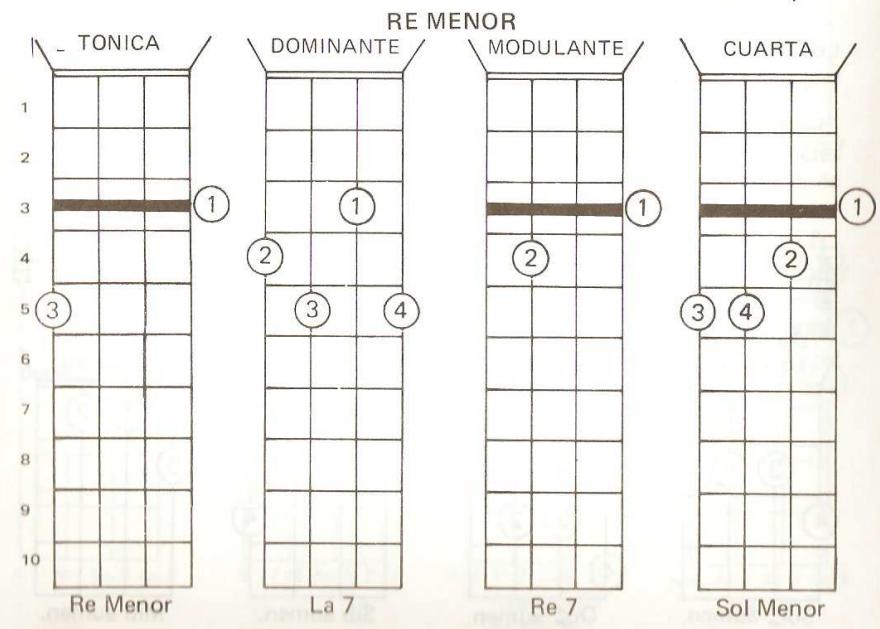
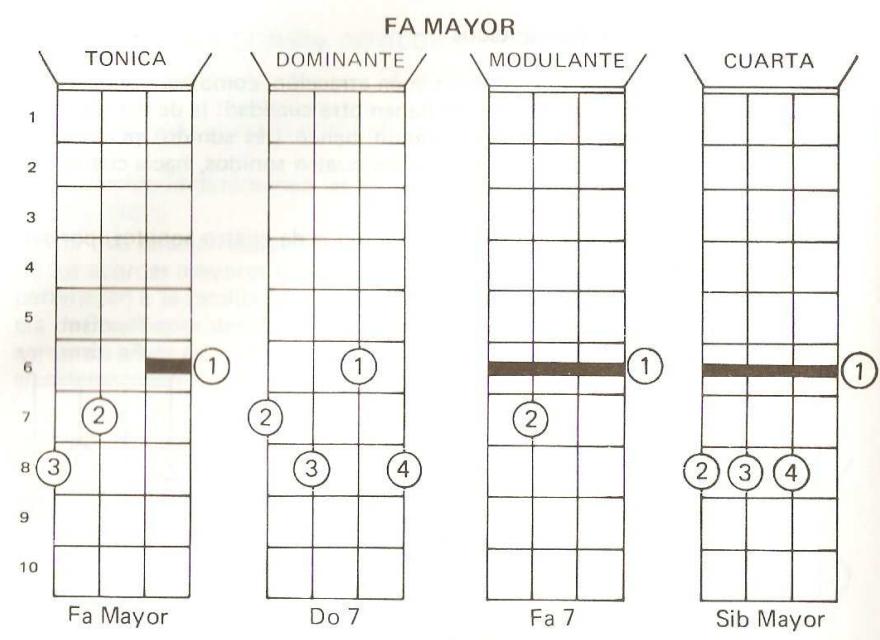
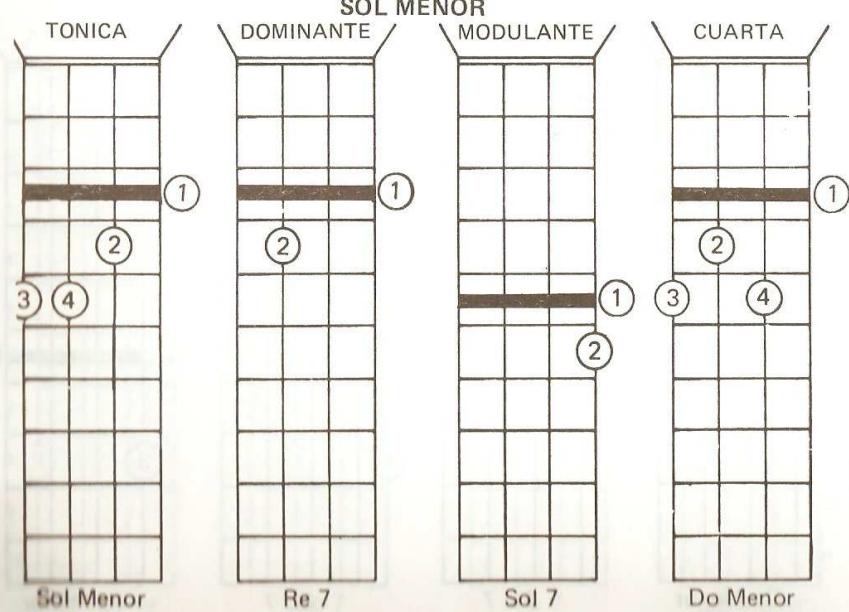
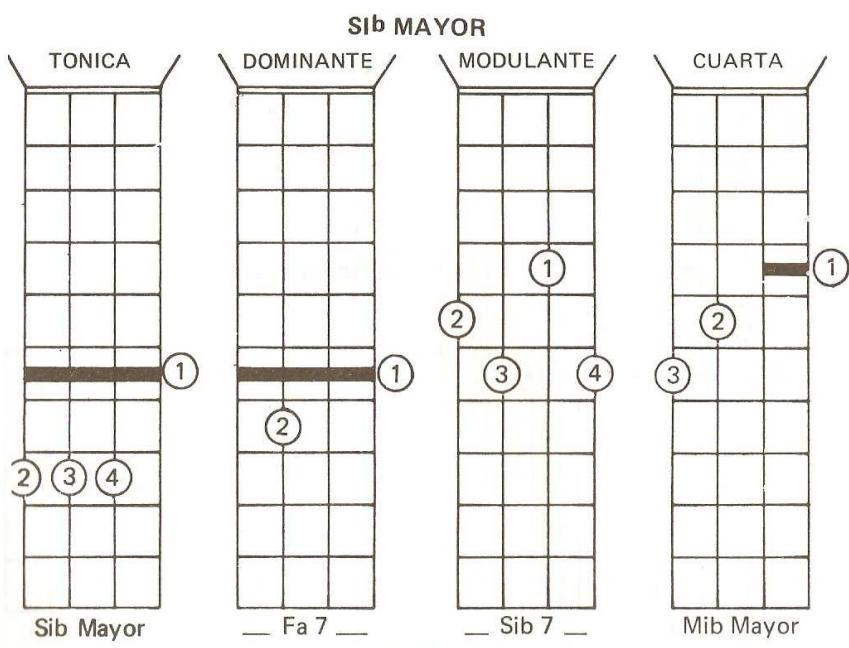

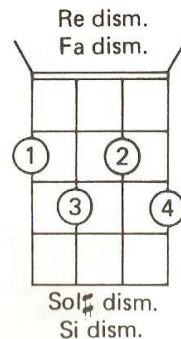
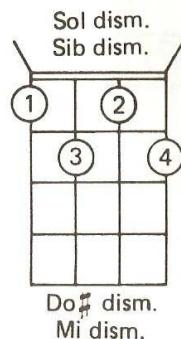
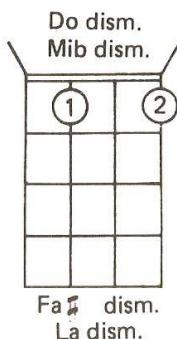

Acordes Disminuidos y Aumentados

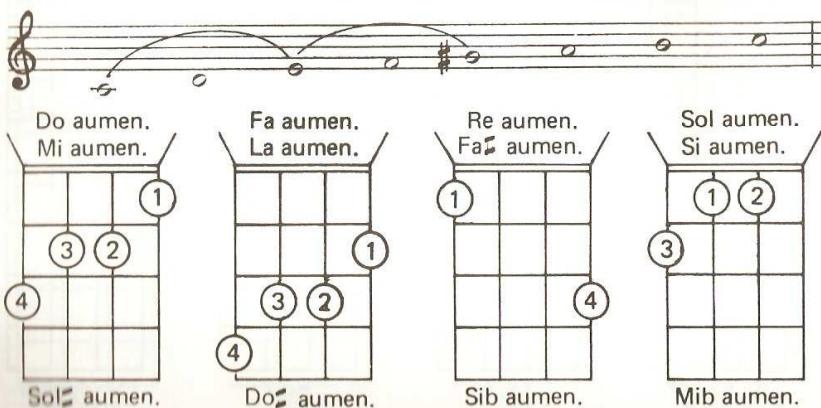
Los acordes disminuidos son los que tienen atracción, como habíamos dicho antes, hacia la TONICA, pero además tienen otra cualidad: la de dar una sensación extraña, diferente y bella. Cuando tienen tres sonidos pueden ser atraídos hacia tres tónicas, y cuando tienen cuatro sonidos, hacia cuatro tónicas.

Daremos un ejemplo de los acordes disminuidos de cuatro sonidos, por ser los más completos.

Los acordes aumentados tienen también atracción hacia la tónica y dan una sensación exótica por medio de la alteración ascendente de su quinta.

El alumno deberá apercibirse de que los acordes aumentados y disminuidos están construidos en una forma simétrica, pues se derivan de dividir la escala en 3 ó 4 partes iguales.

ACORDES CON 6ta. AGREGADA Y ACORDES MENORES CON 7ma.

Se utilizan para darle más profundidad y redondez a la sonoridad.

Su aplicación la determinan las leyes de la Armonía.

Existe una relación estrecha entre el acorde de 6ta. que pertenece a la familia de los acordes mayores (con 6ta. agregada) y los acordes de 7ma. menor, que pertenecen a la familia de subdominante o cuarta. Esta relación está a distancia de 3ra. menor descendente. Por ejemplo: El acorde de Do Mayor con 6ta. agregada posee las mismas notas que el de La Menor 7ma., pero se emplean en diferentes situaciones.

